

FRAGMENTOS SENSIBLES DEL RECUERDO

El video ensayo como una reconstrucción autobiográfica desde la memoria sobre
mi padre

FRAGMENTOS SENSIBLES DEL RECUERDO:

El video ensayo como una reconstrucción
autobiográfica desde la memoria sobre mi
padre

Autor:

Ervin Daniel Poveda Díaz

Cód. 2014172033

Asesora:

Zulma Delgado Ríos

Trabajo de grado para optar a el título de
Licenciado en Artes Visuales

Universidad pedagógica nacional

Facultad de bellas artes

Licenciatura en artes visuales

Bogotá D.C

2020

A mi padre Ernesto, guía constante en mi
experiencia de vida.

A su memoria.

Contenido

INTRODUCCIÓN.....	1
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	2
JUSTIFICACIÓN	6
OBJETIVOS.....	7
Objetivo general.....	7
Objetivos específicos	7
I. ESTADO DEL ARTE	8
Referentes investigativos.....	8
Referentes artísticos	13
II. MARCO TEORICO	23
2.1 Entre la memoria Individual y el recuerdo.....	23
2.1.1. Las imágenes como detonantes y contenedoras de recuerdos	28
2.2 Recursos de la imagen en el video - ensayo: ilustración, fotografía, archivo, sonoridad.....	31
2.2.1 La imagen ilustrada como expresión visual y medio de comunicación	32
2.2.2 La imagen Fotográfica como detonante y contenedor de recuerdos	35
2.2.3. Atlas de imagen como brújula para explorar las rutas del archivo.....	38
2.2.4 Imagen sonora como recurso sensible del video ensayo	40
III. MARCO METODOLÓGICO.....	45
3.1 La Investigación en y para la creación.....	45
3.2 Aportes del paradigma cualitativo al proceso de investigación - creación.....	49
3.3 Enfoque Auto-Biográfico Narrativo.....	51
3.4 Prácticas artísticas en relación con las narrativas autobiográficas.....	54
3.5 Video ensayo como estrategia de creación (¿qué y cómo?)	57
IV. DEL RECURSO SENSIBLE AL VIDEO ENSAYO (PROCESO DE CREACIÓN).....	63
4.1 El proceso creativo desde ceros.....	63
4.2 Dentro del Recurso Fotográfico (Cuando la fotografía me habla).....	65
4.3 La categorización del archivo fotográfico	68
4.4 Dentro del Recurso literario (cuando los recuerdos se materializan)	68
4.5 Representación de lo escrito y su esencia (lo emotivo) a través del dibujo (cómo le hablo a esos recuerdos)	71
4.6 Recursos de apoyo (el complemento sonoro que me habla)	73
V. VIDEO ENSAYOS (Articulación de recursos sensibles)	75
5.1 JUGANDO CON TORNILLOS	75
5.2 TRANSICIONES.....	85
5.3 DE NATURALEZA Y OTROS CUENTOS	97
5.4 LA PÉRDIDA.....	111

VI. ANÁLISIS DEL VIDEO ENSAYO	124
.....	124
6.1 TABLAS DE ANÁLISIS.....	125
Las tablas de análisis se desarrollaran teniendo en cuenta tres variables analíticas, los aportes al video ensayo, a las narrativas autobiográficas y al concepto de memoria.	125
TABLA DE ANÁLISIS - JUGANDO CON TORNILLOS.....	125
TABLA DE ANÁLISIS - TRANSICIONES	130
TABLA DE ANÁLISIS - DE NATURALEZA Y OTROS CUENTOS... ..	134
TABLA DE ANÁLISIS - LA PÉRDIDA	138
6.2 ANÁLISIS DEL VIDEO ENSAYO.....	144
VII. CONCLUSIONES.....	166
VIII. AGRADECIMIENTOS	170
IX. BIBLIOGRAFÍA.....	171
X. FUENTES REFERENTES ARTÍSTICOS	174
XI. ANEXOS	175

RESUMEN

En el presente trabajo se explora la construcción de narrativas autobiográficas partiendo del video ensayo como contenedor de recuerdos dentro de los procesos de investigación- creación a través de una propuesta metodológica que integra el enfoque autobiográfico narrativo, la creación de recursos sensibles desde la imagen fotográfica, ilustrada, narración escrita y audio como elementos creativos que al relacionarse con la memoria en un una práctica artística potenciaron y visibilizaron la obra y su proceso creativo mediante el ejercicio reflexivo de ésta. El título del presente trabajo surge como hallazgo dentro dicho proceso, lo cual destaca la presencia de los recursos sensibles como una estrategia pedagógica para abordar la creación del video ensayo. Evidenciando un nivel de apropiación de los procesos de

creación diferenciados de los discursos de una práctica pedagógica. Decisión tomada desde el enfoque planteado por la línea Di-sentir y la convergencia entre arte y memoria para la presente investigación

Palabras clave: Memoria Individual; Narración autobiográfica; Investigación - creación; Practica artística; Video ensayo.

INTRODUCCIÓN

La realización de este trabajo ha sido hasta este momento una de las experiencias más complejas de mi vida; pues supuso un ir y venir, altos y bajos, encuentros y desencuentros con migo mismo, frustraciones y alegrías que han terminado por llevarme a pensar la creación e investigación como experiencias de vida que se plasman en la autobiografía de quien las explora y le permiten crecer como profesional y ser humano.

Pienso la autobiografía como una investigación constante de uno mismo que se explora en la creación y que implica el ir y venir, el reflexionar y revisarse constantemente durante y después del proceso creativo.

Este trabajo de grado responde a esa necesidad de re-visitarse y contemplar la vida que he tenido en conjunto con mi padre a través de mi quehacer artístico.

Por último quisiera invitarle a la lectura de una parte de mí que se abre a lo sensible, encontrara que en la narración de la presente investigación puedo perderme entre la primera y tercera persona, espero que más que un problema o confusión, este ir y venir le permita acercarse a lo íntimo y emotivo que fue para mí la experiencia de crear e investigar a partir de mi autobiografía y los momentos compartidos con mi padre.

Nota al lector: los anexos correspondientes y la creación resultante de esta investigación pueden ser consultados en el siguiente link: <https://drive.google.com/drive/folders/lmsWG-O5N49gArRYMMGKp6GpItlACZl64?usp=sharing>

Si considera necesario, también puede contactarme directamente en los siguientes correos:

Fba_edpovedad216@pedagogica.edu.co

Danielpd1993@gmail.com

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El presente trabajo se origina al indagar sobre de los orígenes del grupo familiar al que pertenezco. Esta búsqueda toma un rumbo diferente tras la muerte de mi padre en el año 2016, enfocándose en los procesos de construcción de memoria a través del relato.

Resulta relevante señalar que mi padre, ocupó un rol determinante para cada integrante de la familia, y a su vez, desempeñó un papel significativo en mi crecimiento personal, pues siempre estaba presente, dispuesto a cuidar y apoyar a quienes lo necesitábamos, más si se trataba de alguno de sus hijos. Cabe destacar que él fue un sujeto que velaba por el bienestar de los demás antes que por el propio y se esforzaba por realizar cualquier tarea lo mejor posible, llevando así un trayecto de vida que lo fuese constituyendo como un ser humano íntegro a partir de la aceptación de sus errores y el aprendizaje de los mismos a través del tiempo.

Ahora bien, a partir de la muerte de mi padre pude apreciar el valor de su recuerdo, su imagen tomaba más importancia para los integrantes de La familia, como fue evidente en las historias sobre su vida y las experiencias que tuvimos junto a él; esto lo pude visibilizar mediante las anécdotas que surgieron por parte de mis familiares respecto a las vivencias que tuvieron junto a él, que en algunos casos se relacionan entre sí, rebelando recuerdos que son narrados desde diferentes perspectivas y llevándome a preguntarme por su influencia en mí experiencia de vida y se relaciona con su presencia en diferentes experiencias de mi formación, centrándome en una búsqueda personal que resignifique su legado en mi existencia a través de un proceso de creación artística sobre la imagen.

La memoria individual es entonces el punto inicial desde el cual deseo abordar mi proyecto de grado, pues se ha generado en mí una necesidad por entender las maneras de abordar la imagen como recuerdo individual y su aporte en procesos

creativos como fundamento de mi práctica creativa. La memoria individual es vista desde Halbwachs(2004), como aquella que se opone a la colectiva pero que al a vez se ayuda de esta para recordar la experiencia vivida, sin que dichas memorias colectivas sean suficientes para aportar testimonios del recuerdo la investigación se centra en dicha memoria individual, intransferible, pero asociada a experiencias colectivas, como en mi familia.

Entonces dentro de este interés por el ámbito individual comienzo a preguntarme por los lenguajes artísticos en que se aborda la memoria y el proceso creativo que implica mediante el uso del recuerdo expuesto en fotografías, objetos, sonidos, ilustraciones, entre otros tantos elementos que puedan activar, generar o detonar recuerdos en mí.

De manera que intervienen varias preguntas sobre los soportes artísticos que dan fuerza al recuerdo, y busco la manera de

entablar ciertas narrativas que señalen un campo creativo propio en la configuración de la memoria.

Así mismo busco comprender cómo la memoria se construye a través del sujeto, pues el recuerdo es cambiante según las perspectivas desde las que se narre y tiende a recomponerse según las vivencias posteriores y el entorno que se habita, es decir, que el recuerdo puede estar resignificándose al evocarse en la actualidad y allí es donde se ubica mi interés de conocimiento, en la relación entre memoria – presente, como se da, a través de qué, con quienes, qué narrativas genera su narrador, cómo este actualiza la memoria desde su individualidad; un claro ejemplo de esto se ve en una escena determinada que se ha desarrollado en nuestra casa, en la que nuestros padres fueron los personajes, y que ha quedado marcada en nuestra memoria, no reaparece pues como el cuadro de un día, tal como lo vivimos alguna vez. Nosotros la componemos de nuevo, y para ello hacemos entrar elementos

recogidos de periodos que la precedieron y que vinieron después. (Halbwachs 2004, p. 183)

En ese orden de ideas podemos decir que la memoria se construye nuevamente a partir de elementos previos como posteriores al suceso que se rememora. Estas características temporales, subjetivas pueden entonces estarse representando nuevamente a través del ámbito audiovisual, que permite su uso de manera conjunta al momento de la creación artística.

En concordancia con lo anterior se denota a la memoria como uno de los ejes orientadores de esta investigación. Pues busco comprender las maneras en que yo puedo recordar y auto-conocerme a través de ello o por lo menos re-visitarme de forma autobiográfica. Es allí donde el cómo y el cuándo se recuerda se hace presente, pues el objeto de dicha memoria en

se vuelca sobre mi experiencia autobiográfica en relación con el fallecimiento de mi padre y su ausencia.

Es por esto que la curiosidad por la memoria me lleva a preguntar por la relación que pueden tener las imágenes, la experiencia o recuerdo que ésta contiene y si tal vez el uno podría complementar al otro; siendo la experiencia pasada evocadora de recuerdos en el presente a través de elementos como la imagen.

Ahora bien, me pregunto por el papel que pueden desarrollar los medios artísticos audiovisuales en la construcción de procesos de memoria y la construcción de narrativas, indagar las formas en las que suceden los procesos de investigación – creación, que integran mediante fotografías, relatos, escritos y dibujos, entre otros recursos sensibles que actúan como agentes evocadores en el sujeto las experiencias vividas en tiempos anteriores–y momentos por los que se atraviesa al

narrarse, permitiendo construir memoria a través de la creación artística visual.

De esta forma, quisiera entonces proponer la siguiente pregunta:

¿Cómo se construyen narrativas autobiográficas a partir de las imágenes audiovisuales como contenedoras de memorias, dentro de los procesos de investigación – creación?

JUSTIFICACIÓN

Este proyecto se justifica en una primera instancia en la apuesta que la Licenciatura en Artes Visuales y la línea de investigación Di-sentir de la Universidad Pedagógica Nacional realizan por una relación entre procesos educativos, de investigación y de creación hacia prácticas artísticas que se sitúen en diferentes contextos sociales y formativos. Durante mi formación académica y la práctica docente, pude observar que las experiencias individuales potencian las diversas miradas entre pedagogía - arte y artista, lo cual me llevó a valorar el aporte que cada sujeto puede realizar a un proceso de aprendizaje desde su subjetividad y su reflexión personal.

Esta investigación se propone como un recorrido, entre la memoria individual y las narrativas autobiográficas que exaltan el valor de la experiencia personal dentro de un proceso de creación.

Para esto resulta importante potenciar las artes como medio de fortalecimiento en la generación de conocimiento, entendiendo el proceso de creación como una práctica que puede instaurarse en ambientes de la formación docente, desde la cotidianidad de los sujetos y los contextos a los que pertenecen, dando paso a formas de expresión, reflexión y transformación personal de su creación que ayudan a fortalecer procesos investigativos, en donde las prácticas artísticas realizadas aporten un crecimiento intelectual, práctico y personal tanto al docente investigador como lector, construido como ámbito académico en el que este se desenvuelve dentro de una práctica profesional.

OBJETIVOS

Para llevar a cabo esta investigación se plantean los siguientes objetivos:

Objetivo general

Construir narrativas autobiográficas a partir del video ensayo como contenedor de recuerdos dentro de los procesos de investigación – creación.

Objetivos específicos

- Reconocer los recursos de la imagen como contenedor y evocador de memorias autobiográficas en el video ensayo.
- Recolectar aportes teóricos y prácticos que correspondan a la construcción de memorias

autobiográficas desde recursos sensibles¹ para el video ensayo

- . Abordar posibles formas de creación narrativa desde diferentes lenguajes tales como escrito, sonoro y visual, qué activen la memoria entre los recuerdos de mi padre y yo.
- Analizar la construcción autobiográfica desde el recuerdo y la imagen como parte del proceso creativo y las narrativas del video ensayo.

¹ fotografías, objetos, ilustración, narración, audio, tiempo.

I. ESTADO DEL ARTE

Referentes investigativos

Al proponer un estudio sobre los procesos de creación artística, me embarco en reconocer a otros y los modos en que se ha permeado la investigación. Ello implica observar y conocer los rumbos que han tomado para poder abordar temáticas afines a las búsquedas personales que deseo desarrollar.

Para lograr esto, fue necesario realizar una búsqueda de referentes investigativos y artísticos, que me permiten realizar un acercamiento a ciertos conceptos y métodos usados para la descripción de la propuesta creativa, al respecto, se vincularon dichos referentes en las categorías sobre la memoria, las narrativas autobiográficas, las prácticas artísticas y el montaje audiovisual que corresponden a mi interés personal.

En ese buscar, pude encontrar con trabajos que exploraban su experiencia personal con las prácticas artísticas, vinculándose al proceso creativo que yo aspiraba a desarrollar.

Al rastrear los vínculos teóricos sobre la memoria y con la intención de comprenderla en un sentido práctico para la investigación, me encontré con el artículo titulado *La memoria y su devenir en los espacios (2018)* de la revista Pensamiento palabra y obra perteneciente a la Universidad Pedagógica Nacional. Este documento realizado por el semillero *Incandescencias* de la misma universidad, propone una relación entre las memorias y la experiencia con el espacio. Llegando a revelar mediante la práctica de ejercicios cartográficos, algunas comprensiones teóricas sobre la memoria vista desde el ámbito individual.

La memoria se entiende aquí como una forma de resignificar, comprender y transformar el recuerdo y las marcas que este deja en nosotros. Ramos *et al.* (2018) define la memoria

individual como “una memoria propia que interpreta el pasado desde sus apuestas de vida y sus políticas de existencia” (p.55). Es decir que hace énfasis en el hecho de que cada sujeto construye su memoria del pasado en relación con la experiencia que ha vivido, lo que hará que esa construcción se dote de un sentido distinto a la del colectivo o grupo social que pertenezca, independientemente de haber vivido el mismo momento.

Después de comprender un poco el aspecto de la memoria desde el punto de vista de los autores mencionados, busqué algunos trabajos que precedieran mi interés por las narrativas autobiográficas en relación con la imagen, hallando el trabajo de Milena Soto egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, quien en *Diarios de una violencia: Sobre mi padre, su historia y la mía*. (2014) evidencia procesos de comprensión personal a través del diario gráfico como reconstrucción de la experiencia biográfica de su padre y de ella paralelamente. Soto

propone la investigación biográfica- narrativa como perspectiva metodológica para analizar y reconstruir la vida de una persona, dialogando desde un enfoque histórico hermenéutico, con los diferentes datos históricos y subjetivos del contexto del sujeto (*su padre*) para poder reconstruir las formas en que él se narra.

Aquí el investigar a través de una metodología biográfico- narrativa es visto en la experiencia de quien se relata, lo hace a través de una forma única de ver el mundo, teniendo en cuenta el contexto e historia que ha vivido. Así mismo, la imagen como parte de una *narración gráfica*, entra a jugar un papel importante al momento de contar la historia de vida, pues da cuenta de cómo el dibujo se transforma en un medio que dice lo que no es posible expresar de formas escritas o poniéndoles un nombre. Esto da a entender la potencialidad que la imagen (dibujo/ diario gráfico) tiene como medio para expresar posibles

conexiones emotivas y sensibles que las palabras no pueden evidenciar.

Algo similar ocurre en el trabajo de grado de Juan Angulo en su monografía, *Narraciones visuales sobre el proceso de creación* (2015).

El autor realiza un acercamiento a la imagen y las narrativas mediante prácticas del dibujo sobre un viaje realizado a México, que al ser compartidas e intercambiadas entre un grupo de artistas visuales detonaron procesos reflexivos sobre la imagen y su contenido. Por medio de esta experiencia, se entiende la narración visual como un código descriptivo que se genera con la interacción entre texto e imagen. Es decir que al crear dichos códigos en conjunción con la producción creativa, se transforma al artista visual en un contador de historias.

Por otra parte Angulo (2015) habla de las prácticas artísticas dentro de la investigación dando relevancia al proceso creativo, y aporta al presente proyecto la perspectiva de la IBA como un punto intermedio entre la investigación comúnmente de corte

cuantitativo en los métodos científicos y los procesos de creación artística visual, lo cual permite un desarrollo flexible por las etapas de investigación, centrado en las búsquedas de sentido, la construcción de experiencias y el andar o trasegar propio de las indagaciones formales y conceptuales de la investigación. Esta cualidad se adapta tanto al proceso investigativo como creativo, que refleja la transformación del vínculo personal con el tema, el desarrollo formal, el proceso analítico y compositivo de la propuesta audiovisual, tanto como con su propuesta argumentativa.

El construir de manera reflexiva las búsquedas investigativas – creativas desde el andar, se resalta también en *Ensayos Audiovisuales: Reflexiones de fragmentos visuales*, realizado por los egresados de la Universidad Pedagógica Nacional, Javier Betancourt y Zaida Ramírez (2015) quienes proponen un camino metodológico abierto para el desarrollo de una serie de ensayos audiovisuales que parten de una bitácora de viaje

como estrategia para la elaboración de experiencias creativas, utilizando diferentes métodos dentro del proceso como el uso múltiple y experimental de imágenes de archivo. En este trabajo, el análisis visual por categorías se presenta como una herramienta para estructurar imágenes que posibiliten abrir un camino para la elaboración y montaje de un producto audiovisual. Aspecto que se retoma en mi experiencia creadora como eje fundamental para la construcción de narrativas autobiográficas alimentadas por diferentes recursos que configuren el ensayo audiovisual. Se puede decir, que estas referencias permiten una comprensión de los procesos de creación como una investigación plural, donde las rutas metodológicas pueden nutrirse de diferentes enfoques o métodos propios de los lenguajes artísticos y el componente teórico.

Finalmente, me encuentro con el proyecto *Imagine* realizado por Ximena Forero (2015), para optar al título de Maestra en artes

visuales con énfasis en expresión gráfica de la Pontificia Universidad Javeriana el cual se acerca más a la imagen como un elemento narrativo y no como un soporte o anexo del documento investigativo.

En este trabajo se hace presente la necesidad de la autora por conservar los recuerdos de su vida e infancia ante la desaparición de objetos, personas y todo lo que le rodea a medida que pasa el tiempo. Para desarrollar su investigación, Forero, plantea la creación de un libro que complemente la imagen fotográfica a través de relatos escritos por ella, sobre el acontecimiento de la foto o lo que imagina que pudo haber sucedido. El documento aborda el problema de la representación, la percepción sensorial y subjetiva de la imagen en relación con la memoria, en correspondencia al campo de creación que propongo.

De este trabajo rescato entonces la visión que se da a la fotografía como puente comunicativo entre lo que fuimos, lo

que somos ahora. Pues según Forero (2015) “por medio de las fotografías se crean puentes de comunicación con esos otros que fuimos en un tiempo pasado, en estas quedan plasmadas memorias, que según nuestras vivencias y nuestras anécdotas a través del tiempo construyen la memoria” (p.44). Al igual que en mi interés se introduce una reconstrucción autobiográfica para rescatar del olvido aquellos recuerdos relevantes en mi vida desde la observación de la imagen fotográfica.

La condición directa en la que se unen estas investigaciones en el presente trabajo de grado conlleva una postura abierta, narrativa y reflexiva sobre la práctica artística que no se homologa al quehacer personal en mi proyecto, pero da amplitud a las hipótesis sobre las relaciones narrativas y el estudio sobre la imagen, respondiendo a un problema autorreferencial que define el interés creativo.

Los procesos de investigación aquí señalados, corresponden al campo académico universitario, en pregrado y posgrado,

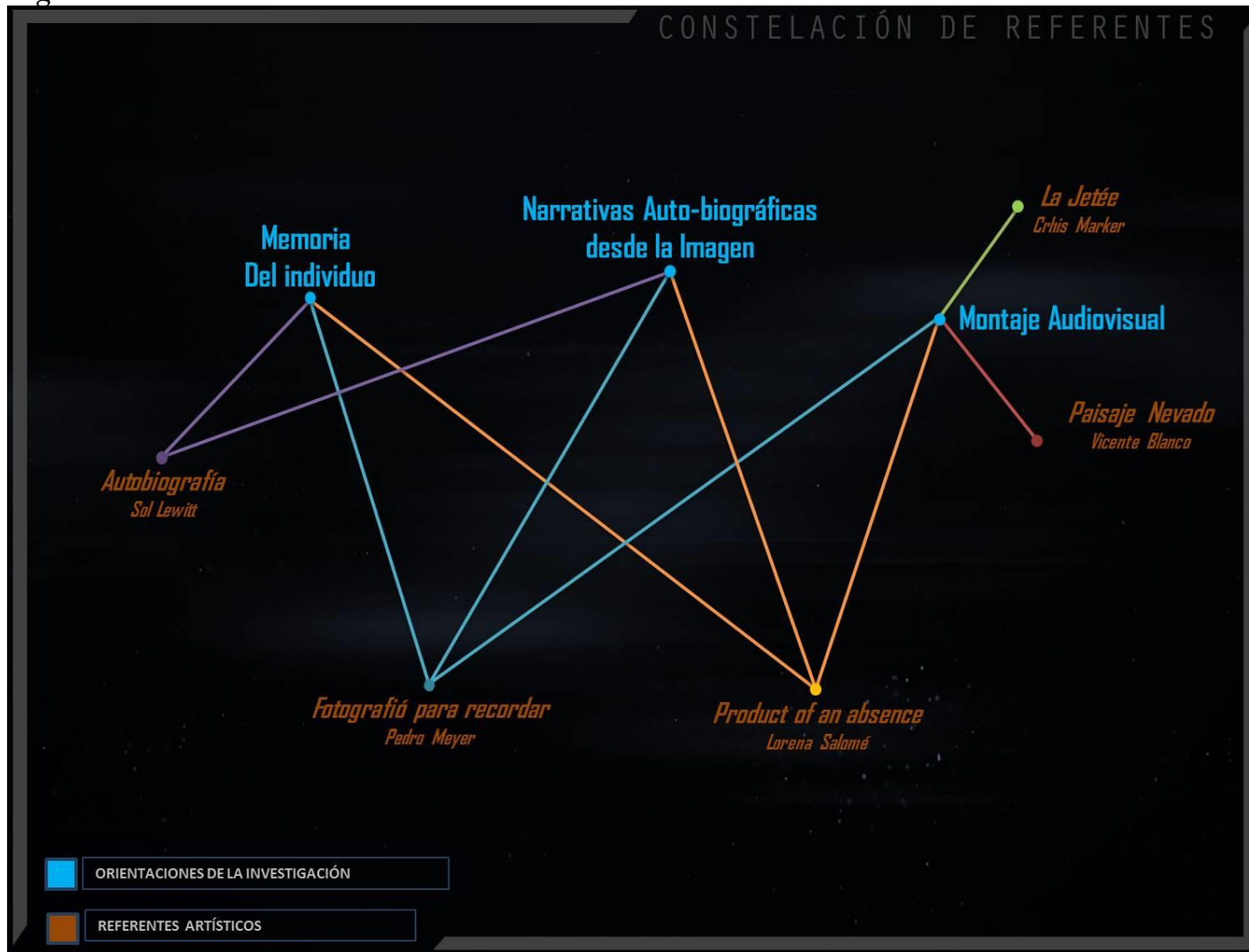
derivando preguntas sobre ¿cuál es el eje de reflexión?, ¿cómo presentar y articular las etapas del proceso creativo?, y ¿cómo articular el texto monográfico a las creaciones visuales?

Dichas preguntas, proponen una articulación entre los referentes expuestos, abordados como estructura práctica y conceptual a mi proyecto, sin embargo, no es posiblemente, un dominio universal sobre los procesos de investigación.

Referentes artísticos

Al continuar con la búsqueda de referentes me encontré con la necesidad de indagar por artistas que llegaran a través de su obra a los intereses que competen a esta investigación, por lo que decidí empezar a revisar en mi memoria algunos de los artistas vistos durante mi paso por las diferentes clases de la licenciatura en Artes Visuales, para finalmente organizarlos en una especie de mapa (*constelación de referentes*) que me permitiera identificar los aportes y relaciones que estos generaban en mi proyecto.

Figura 1. Constelación de referentes

Fuente: elaboración propia a partir de los artistas y su práctica visual

En primera instancia, ubico al artista Chris Marker, escritor, fotógrafo y director de cine francés, quien aporta aspectos técnicos al montaje de mi creación. En su obra titulada *La Jetée* (1962) cuenta a través de la imagen estática de la fotografía a blanco y negro, una historia de ciencia ficción en donde un hombre viaja en el tiempo con el fin de corregir los sucesos que llevaron a la destrucción de la humanidad tras una guerra nuclear. Marker rescata el uso de diversas fotografías para dar contexto a la narración vinculadas a la voz en off que acompaña la historia; sin embargo, la forma de combinar el archivo fotográfico varía según la intensidad del momento recursos que se muestran al espectador, acudiendo a elipsis, zoom de imagen, cortes directos a modo de transición entre cada imagen y algunos fundidos en cadena como recursos del montaje audiovisual. Aspectos de la imagen que permitirán explorar el material recolectado para la creación de los videos ensayos.

Imagen 1. Secuencia narrativa sobre el film.

Anatole, D. (productor) y Marker, C. (Director) (1962). *La Jetée* [cinta cinematográfica]. Francia: Argos Films.

Un detalle importante que resalta de la obra de Marker es la forma en que se fraccionan las acciones de la historia, mientras se resalta los instantes significativos de la misma. Es decir que a través de un gesto, una expresión de alegría o dolor en el rostro del protagonista de la fotografía se expone ante el observador un flujo narrativo que dota poco a poco un movimiento implícito a aquella imagen estática con la que se trabaja (ver imagen 1. secuencia narrativa sobre el film), mientras se refuerza con el recurso sonoro para lograr una ambientación total de aquello que se cuenta en el montaje audiovisual.

Posteriormente me pregunté por la posibilidad de incorporar la imagen ilustrada dentro de una producción audiovisual; y si ésta, al igual que las fotografías estáticas de Marker, permitiría la creación de narrativas a través del dibujo. Es en este momento, donde me cruzo con el artista Español Vicente Blanco, quien realiza un montaje titulado *Paisaje en blanco*

(2004) en el cual a través de la imagen ilustrada se propician paisajes animados que construyen una narrativa visual de forma indirecta, dejando abierta la interpretación de estas al espectador. Dicha obra recurre a la imagen constante, que se mantiene fija y cambia pocas veces a pesar de concentrar movimiento en su composición, como la nieve que cae y cubre un cuerpo poco a poco en las afueras de una cabaña o un personaje que observa al espectador fijamente desde el interior de la edificación (Ver imagen 2. Video instalación). Todo esto se presenta en un *bucle*² que permite a quien observa hilar el sentido de la obra y el relato que esconde.

Rescato de Blanco el uso de la imagen ilustrada como puente para comunicar de forma implícita sucesos narrativos, que permitan al espectador crear su propia inmersión en lo que observa, sin que exista una verdad absoluta sobre lo proyectado en pantalla.

² Hace referencia a la repetición continua de la obra

Imagen 2. Blanco, V. (2004). Video Instalación. *Paisaje en blanco*. España

Luego de revisar estos dos referentes, empecé a indagar sobre la forma en que los artistas pueden entablar un discurso sobre la imagen, al mezclar aspectos más personales de sus propias historias de vida, para tratar una noción articulada entre la experiencia y la memoria, lo cual resulta problemático, en tanto, el exponer y exponerse a través las mismas imágenes exigen una práctica discursiva sobre la práctica artística, el acto y el discurso con los que pueda entablar un vínculo con los conceptos e intereses de mi investigación. El conocimiento demostrativo de estos artistas, y en especial, el carácter analítico que genera su propuesta en relación a temas como la memoria del individuo, las narrativas auto-biográficas desde la imagen e incluso el montaje audiovisual, son aportes al concepto que atraviesa el presente proyecto. Por tanto, la práctica artística no es vista exclusivamente desde la técnica sino desde el concepto que logra la mediación artística.

Dicha particularidad, la hallé en el libro álbum *Autobiography* (1980) del artista estadounidense Soll Lewitt, donde se presentan una serie de fotografías tomadas por el autor durante su mudanza de New York a Italia. Allí se evidencian los objetos que han pertenecido a Lewitt y se transforman en una nueva mirada desde el archivo acumulado sobre aquellos objetos en su memoria (ver imagen 3. Libro álbum). Una obra que puede interpretarse en la consciencia sobre el recuerdo, la particularidad irreductible de cada imagen y la codificación de su significado como parte de su historia de vida al haber convivido junto al artista durante varios años.

De manera que el artista da un tratamiento organizado a las fotografías, ubicándolas en una especie de archivo que se categoriza con cada objeto que le pertenece, aspecto que rescato como vehículo para identificar y construir una narrativa auto-biográfica en su obra, que termina por convertirse en una forma de mostrar, señalar y contarle al

Imagen 3. Lewitt, S. (1980). Libro álbum. *Autobiography*. Estados Unidos

Imagen 4. Meyer, P. (1992). Video- foto -narrativa. *Fotografía para recordar*. México

espectador un poco de sí mismo, desde su contexto y lo que le rodea, y no únicamente desde su imagen personal. Lo que podría interpretarse como una obra carente del yo en imagen explícita pero que a partir de la organización de las fotografías y sus secuencias, evoca una narrativa latente sobre la vida del artista.

Los conceptos, experiencias y formas de expresión hasta aquí vinculadas, se entrelazan con la obra del fotógrafo Mexicano Pedro Meyer con su trabajo de foto-narrativa titulado *Fotografía para recordar* (1992), donde realiza una reconstrucción auto - biográfica tomando como tema central las complicaciones de salud de sus padres y el fallecimiento de los mismo mientras realiza una conexión emocional con los momentos y la forma en como él los vivió en su papel de hijo. El campo de la investigación artística que Meyer utiliza en sus prácticas, me resulta importante desde el manejo que da a las emociones, teniendo siempre presente la sensibilidad como

camino para evocar los recuerdos a través de la fotografía que es expuesta. Al igual que en la película *Jetée* (1962), desde la fotografía estática, se asume las imágenes llenas de contenido, saturadas de experiencias, historias, creencias y convicciones sobre su poder narrativo. Meyer fotografió para recordar, propone entonces una pregunta sobre el quehacer de las imágenes, en el sentido de una distinción sobre el resultado final de su práctica y la integración metodológica sobre aquello que se ve. La obra de Meyer más allá de una experiencia estética es una mezcla de fotografías que conectan el relato de un hijo hacia la pérdida de sus padres, mientras se apoya en el recurso sonoro tanto de una pieza de piano como la voz en off, vinculados de manera íntima y cálida (ver imagen 4. Video foto narrativa). Así, describe el proceso de creación compartiendo el sentir del artista por aquello que está vinculado a la fotografía. Los aspectos de la imagen como un sistema sensorial unido a la narración, evocan el uso del archivo fotográfico familiar, la

musicalización y la voz narrativa (voz en off) con el sentir del autor hacia su experiencia de vida.

Finalmente, menciono el trabajo realizado por la artista argentina Lorena Salomé con su video-ensayo titulado *Product of an absence* (2001), donde al igual que Meyer, se presenta una conexión emotiva de la ausencia de un familiar a través del montaje audiovisual. La artista expone un video ensayo con tintes experimentales que parten de falsos recuerdos para reconstruir la ausencia y dejar el cuestionamiento por lo que le paso a su tía Matilde. Lorena reacomoda su memoria frente al material de archivo fotográfico, video, audio que posee de su tía, de manera que pueda contar la historia de una pérdida familiar a través de la representación de la imagen. Es decir que recurre a la manipulación de la imagen con recortes fotográficos sobrepuestos en el video, la saturación del color y la voz de Matilde para componer una pieza que permite

expresar y sobrellevar las emociones de la artista ante la ausencia y la muerte.

Rescato de esta obra el uso de los recursos audiovisuales (imagen, sonido, voz) en relación con la pérdida de un miembro del grupo familiar y las formas en que se puede manipular digitalmente la imagen de quien se recuerda para expresar aquel sentir ante el hecho inevitable de la muerte (ver imagen 5. Video- ensayo experimental). Aunque las voces no sean directamente asociadas a los cuerpos ausentes, se produce un efecto emotivo en la estructura de quien recorre la imagen, el tiempo, el sonido y la integración de motivos que dan lugar al encuentro audiovisual.

Este vínculo entre el quehacer artístico y las condiciones relativas a la existencia de una persona, en tanto, los artistas utilizan el archivo de sus recuerdos en objetos y fotografías, repercuten en sintonía con las emociones ante la vida, la

muerte y la creación de las imágenes artísticas. En tanto, el problema esencial entre el sujeto y el objeto dentro de la práctica artística, es parte de las metodologías y dinámicas

Imagen 5. Salomé, L. (2001). Video Ensayo -Experimental. *Product of an absence.* Argentina

propias de los proyectos de investigación- creación, construyendo la pregunta sobre la presencia y los métodos

teórico – visuales que hacen parte de una investigación artística.

En mi caso, es fundamental la evidencia íntima que realiza un camino propio para la elaboración audiovisual, permitiéndome acceder a la experiencia de los referentes artísticos como otras formas de comunicación. Dado que, como proceso creativo puede ser mostrado solo como parte de una experimentación e interpretación de mis propios recuerdos, tanto así, como sólo se pudo acceder a una muestra del quehacer de los artistas expuestos.

De hecho, la práctica artística tan sólo permitirá algunos encuentros entre los conceptos y las metodologías aquí detalladas, pero supone una comprensión dialógica con mi propia identidad y las preguntas sobre el quehacer que nunca reducirán mi experiencia a un solo documento visual o teórico. Por ello es importante destacar como las prácticas artísticas

enunciadas, amplían la experiencia de la creación como un método de recuperación de experiencias, historias, creaciones que hacen parte de los aportes del presente proyecto a las pedagogías de lo artístico visual y los procesos de investigación creación. El alcance de los debates sobre la producción autobiográfica es complejo, abierto y respetuoso de las miradas particulares que fragmentan las imágenes en dudas, preguntas, emociones y otros posibles fragmentos del recuerdo.

II. MARCO TEORICO

Se plantean dos ejes, el primero la memoria, aclarando los procesos en que los recuerdos se hacen presentes en la configuración de la memoria individual y colectiva. Los autores señalados son Ricoeur, Jelin, Bloch, Betancourt, Halbwachs.

El segundo aspecto, conlleva la comprensión de la imagen más allá de la comprensión visible del mundo (Huberman), identificando las formas en que se relacionan con las vías de la significación hacia sus relaciones y cruces con la memoria; aquí es importante, mencionar la ilustración como manera de comunicar desde la teoría de la acción comunicativa de Huberman, la fotografía como proceso de auto reconocimiento (Fontcuberta), y el trabajo de archivo (Warburg), imágenes activadoras del recuerdo apoyadas en la imagen sonora retomando los aportes de Barrios, Cárdenas, Botella, Reyes, dentro de los componentes del audiovisual que determinan una experiencia interpretativa.

2.1 Entre la memoria Individual y el recuerdo

El preguntarme por el pasado me lleva a explorar diferentes situaciones, emociones y vivencias que de una u otra forma Permiten acceder a los recuerdos que he depositado en mi paso por el mundo, con las personas que me han acompañado.

Es por esto que debo acudir a un elemento que me permita reconstruir y materializar ese interés autobiográfico con el cual se adelanta esta investigación. Para ello me pregunto, ¿qué de nuestra vida nos permite volver, ya sea de forma directa o indirecta, a los acontecimientos que nos rodearon en aquel presente que hoy se denomina como pasado?, ¿Cuáles elementos ayudan a mantener en mí el recuerdo de esta existencia? Es allí, en el pensar y dar vueltas por el mundo de las ideas, donde me encuentro con la memoria.

Sin embargo delimitar con exactitud el significado de la memoria resulta una tarea compleja que se abre a un abanico de

diversas definiciones. Es por ello, que no busco abordar la definición de la memoria como una verdad absoluta, sino que al contrario, me interesa poder comprenderla desde varias miradas en relación con la autobiografía; así al recordar, la memoria puede complementar e incluso abrir un camino para encontrar ese pasado en el presente.

En primera instancia, podemos observar la memoria desde dos perspectivas con el fin de acercarnos a una comprensión de su definición, por una parte, Ricoeur (2003) se refiere a la memoria como “aquella que desplegamos cuando recitamos una lección sin evocar, una por una, las lecturas sucesivas del periodo de aprendizaje” (p.47). Es decir que es vista como un proceso sistemático que se centra poco en la reflexión de lo recordado y se instaura como un hábito. Tal como lo puede ser recitar un poema, una lección aprendida para un examen o alguna serie de pasos para ejecutar una tarea.

Por otro lado, Jelin (2002) expone que:

“la memoria se presenta como un hecho sobre el que hay que trabajar: “El trabajo como rasgo distintivo de la condición humana pone a la persona y a la sociedad en un lugar activo y productivo. Uno es agente de transformación, y en el proceso se transforma a sí mismo y al mundo. Referirse entonces a la memoria implica <trabajo> es incorporarla al quehacer que genera y transforma el mundo social”. (p.14).

En otras palabras, la memoria resulta ser un lugar que se activa desde el presente y elabora sentidos entorno al pasado para transformar la mirada de sí mismo, enfoque desde el cual me interesa abordarla en la presente investigación.

Así mismo, es importante reconocer la memoria como un mecanismo que se diferencia de la historia y cumple funciones diferentes, pues la historicidad busca conocer los sucesos que acontecieron en el pasado de manera objetiva, para lo cual, la

forma de narrarlos no está sujeta a las percepciones y subjetividades que puedan tener quienes experienciaron los acontecimientos; mientras la memoria no enfoca su interés principal en comprender de manera objetiva los sucesos sino que busca entenderlos y construirlos desde las experiencias únicas de cada sujeto. Experiencia que puede estar permeada por el presente, los contextos, relaciones entre los involucrados, opiniones y cargas afectivas que este pueda poseer, tal como nos comenta Allier (2007) citando a Marc Bloch:

"comprender no es juzgar, pero recordar tampoco es conocer. Y es que, si la memoria está por el recuerdo, la historia, como disciplina, está por el conocimiento. Conocer y recordar son dos procesos muy distintos. La historia busca conocer, interpretar o explicar el pasado, y actúa bajo la búsqueda de la objetividad; la memoria pretende legitimar, rehabilitar, honrar o condenar y

actúa de manera selectiva y subjetiva. La memoria está íntimamente ligada al presente, pues es en este tiempo donde se narra una experiencia" (p.10).

Entendiendo entonces que dentro del presente trabajo se verá a la memoria desde la subjetividad y la posibilidad que brinda por vincularme con mi propia experiencia de vida, para rescatar y enaltecer el pasado, y no en relación con la historia, esa mirada objetiva que busca veracidad para acceder a ella mediante el recuerdo. Concepto, que en conjunto con la memoria individual se instaura como otro de los elementos importantes para poder acceder al ámbito autobiográfico.

Ahora bien, resulta importante acercarnos a la memoria desde lo individual, para lograrlo debemos comprender que la memoria se puede evocar desde dos aspectos, el colectivo y el individuo. En palabras de Betancourt (2004) la memoria colectiva permite recomponer el pasado al recurrir a

recuerdos que se encuentren ligados a una comunidad o a varios individuos. Dicha memoria se centra en el recuerdo desde la perspectiva del grupo, es decir que cada integrante recuerda sucesos que hacen o hicieron parte del colectivo, ubicando su recuerdo desde el punto de vista grupal en el presente. Como sugiere Halbwachs (2004) se puede hablar de memoria colectiva en el momento que evocamos algo que sucedió y ocupó un lugar en la vida del grupo al que pertenecemos y que planteamos al recordarlo en el presente. En mi caso, la memoria colectiva será entendida como las imágenes que retomo de los eventos y recuerdos familiares, sin identificarme con el tipo de recuerdos colectivos, sino en la medida que hacen parte de mi memoria individual.

La investigación no se define en el ámbito de la memoria colectiva, pero constituye una manera de reconstrucción autobiográfica, que servirá para acercarnos a comprender de forma más clara, lo que implica la memoria en el ámbito

individual para la reconstrucción autobiográfica. Siendo entonces un referente de comparación para elaborar una comprensión del ámbito de la memoria que se involucra al reconstruir mi experiencia de vida desde la individualidad principalmente.

Aparece entonces el cuestionamiento por la memoria desde el ámbito individual que a simple vista se presentaría como una especie de oposición a la mencionada anteriormente, sin embargo la memoria individual no está desligada del todo de la colectividad, pues necesita instaurarse en contextos sociales a los que pertenece un sujeto para poder desarrollarse. Es como si se sostuviese a partir de una especie de telaraña que soporta, alimenta de forma recíproca la una de la otra, y se colaboran para asegurar su presencia dentro del ámbito general de la existencia. No obstante, la memoria individual hace parte de la simultaneidad de sucesos y relaciones en las que estamos conectados pues: “La memoria individual existe, pero ella se

enraíza dentro de los marcos de la simultaneidad y la contingencia. La rememoración personal se sitúa en un cruce de relaciones de solidaridades múltiples en las que estamos conectados. Nada se escapa a la trama sincrónica de la existencia social actual, y es de la combinación de estos diversos elementos que puede emerger lo que llamaremos recuerdos” (Betancourt, 2004, p.126).

Es decir que dentro de la memoria podemos hallar una coexistencia entre el ámbito colectivo y el individual al momento de recordar, pues recordamos con la ayuda de un contexto social que nos permite evocar, siendo la colectividad un apoyo para la recuperación de dichas memorias individuales. La memoria individual se diferencia entonces de esa colectiva con la que se relaciona a partir de las emociones, pensamientos y sensaciones que se hacen distantes del grupo y los integrantes con los que compartimos como sujetos

inmersos en un contexto social, pues al momento de recordar, en palabras de Halbwachs (2004):

"nos acordaremos de lo que sentíamos nosotros entonces al margen de los demás, como si este tipo de recuerdo hubiera quedado marcado con más fuerza en nuestra memoria porque sólo nos concernía a nosotros. (...) por una parte los testimonios de los demás no podrán recomponer nuestro recuerdo (...) y por otra, nos acordaremos, aparentemente sin el apoyo de los demás, de impresiones que no habíamos comunicado a nadie" (p.34).

Siendo entonces, recuerdos que no pueden ser afirmados o negados por ningún integrante del grupo o el colectivo en el que nos encontremos, pudiendo ellos describir el momento a partir de sus percepciones del suceso, pero desde una postura ajena a los discernimientos y opiniones que nos corresponden a

nosotros sobre lo sucedido. Veremos entonces la memoria individual como ese trabajo que se da dentro de los recuerdos, se localizan en nuestros pensamientos y sentimientos de los acontecimientos pasados, pues son recuerdos que solo pertenecen y se vinculan de forma personal con nosotros como individuos.

2.1.1. Las imágenes como detonantes y contenedoras de recuerdos

En el transcurso de mi vida me he encontrado constantemente con la imagen desde diferentes medios como dibujo, video o fotografía, siempre ha estado allí, a veces estática, borrosa e incluso cambiante, agitada, llena de contenidos o mensajes; y algunas veces, vacía ante una falta de interés por acercarme a contemplarla y conectarme con ella.

Al pasar del tiempo he visto la imagen desarrollarse en diversos medios a través de los cuales ésta se concreta y se hace presente ante nosotros como observadores, es por esto que de acuerdo al carácter y búsquedas de esta investigación resulta importante comprender la imagen desde su contenido y en relación con el observador, para así comprender los medios que utiliza en su materialización desde la fotografía, el dibujo o el audiovisual. Pienso en estos medios de la imagen como fragmentos heterogéneos y anacrónicos que permiten recuperar o acceder a esos recuerdos de mi vida que se encuentran dispersos.

Como menciona Huberman (2013):

Intentar una arqueología es siempre asumir el riesgo de poner, unos junto a otros, fragmentos de cosas sobrevivientes, necesariamente heterogéneas y anacrónicas debido a que proceden de sitios separados y de tiempos separados por las lagunas (p.20).

Por lo que acceder a diferentes formas de la imagen puede propiciar la reconstrucción de esa memoria que anhelo evidenciar durante mi búsqueda autobiográfica. La imagen consta de diversos contenidos que la cargan y posibilita como medio para comunicar, en interacción con quien la observa, puede entonces ser usada con fines de registro, para guardar la huella que ha dejado su caminar por el mundo, al igual que lo hace el texto. En palabras de Huberman (2013):

Las imágenes forman parte de lo que los pobres mortales se inventan para registrar sus temblores (de deseo o de temor) y sus propias consumaciones. Por lo tanto es absurdo, desde un punto de vista antropológico, oponer las imágenes y las palabras, los libros de imágenes y los libros a secas. Todos juntos forman, para cada uno, un tesoro o una tumba de la memoria, ya sea ese tesoro un simple copo de nieve o

esa memoria esté trazada sobre la arena antes de que una ola la disuelva. (p. 17)

La imagen actúa como un medio para registrar los sucesos de los seres humanos y funcionan en conjunto con las palabras, en tanto son una reserva de la memoria. Guarda dentro de sí misma una remembranza, un dato que se esconde tras el paso del tiempo, tras la supuesta muerte de dicho contenido visual; pero, para activarse resulta importante que se tome el riesgo de escudriñar en ella, de revisarla, de traer su contenido poco a poco a la superficie, de forma en que tanto observador como imagen reactiven en conjunto ese registro profundo que esta última evoca. Como explicaba Huberman (2013):

La imagen arde por la memoria, es decir que todavía arde, cuando ya no es más que ceniza: una forma de decir su esencial vocación por la supervivencia, a pesar de todo. Pero, para saberlo, para sentirlo, hay que

atreverse, hay que acercar el rostro a la ceniza. Y soplar suavemente para que la brasa, debajo, vuelva a emitir su calor, su resplandor, su peligro. Como si, de la imagen gris, se elevara una voz: "¿No ves que ardo?".(p.9)

La cita anterior, presenta a la imagen como un contenedor de aquellos recuerdos que solo se pueden activar a través de la interacción directa con quien observa y busca dentro de ella un contenido, una conexión que permita hacer de la imagen una puerta que nos conecta con aquello que hemos vivido. Esto lo comenta también Fontcuberta (1997) respecto a la imagen fotográfica:

Tanto nuestra noción de lo real como la esencia de nuestra identidad individual dependen de la memoria. No somos sino memoria. La fotografía, pues, es una actividad fundamental para definirnos que abre una

doble vía de ascesis hacia la autoafirmación y el conocimiento (p.56).

De manera que la imagen se liga a la memoria como una actividad esencial que nos permite regresar a nuestro origen, a la revisión de nuestra experiencia y al conocimiento de nosotros mismos.

En este orden de ideas se puede decir que la imagen por sí misma no posee un valor total, sino que adquiere este a través de la contemplación hacia ésta; la imagen es contenedora pero requiere de una llave que la abra. Man Ray Citado por Huberman (2013) recalca la necesidad de reconocer en la imagen: "aquello que, trágicamente, ha sobrevivido a una experiencia, recordando de manera más o menos clara el acontecimiento, como las cenizas intactas de un objeto consumido por las llamas" (p.25). Es entonces la imagen un vestigio que queda del acontecimiento pasado y que solo

necesita de quien la observa para recrearse, revivir su contenido que yace en ella de forma silenciosa.

Podemos decir que la imagen funciona como contenedor de la memoria, la cual se codifica de cierta manera en el silencio y la interpretación que se le dé, a fin de reconocerle como recipiente de múltiples recuerdos. Se verá la imagen entonces, como:

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 la memoria, dejar de aglutinar. Es ceniza mezclada, hasta cierto punto caliente, que proviene de múltiples hogueras (Huberman, 2013, p.42).

Esto nos devela la posibilidad de acercamiento desde la imagen para entablar una narrativa audiovisual, en tanto, nos cuenta un suceso registrado en el tiempo y en mi biografía a modo de bitácora sobre el video ensayo.

2.2 Recursos de la imagen en el video - ensayo: ilustración, fotografía, archivo, sonoridad

Los recursos de la imagen se plantean como aquellos elementos que transitan entre las diferentes disciplinas que como estudiante pude abordar en la licenciatura, siendo para mí importante unificarlas en mi propuesta creativa para la presente investigación, con la finalidad de encontrar elementos que aportaran a la creación del video ensayo y permitieran plasmar su contenido. Por ello resalto la ilustración, fotografía, archivo y sonoridad como aquellos recursos de la imagen en los que encuentro el potencial evocador que me permiten reconstruir recuerdos y experiencias vividas con mi padre sin importar su ausencia a causa del fallecimiento.

2.2.1 La imagen ilustrada como expresión visual y medio de comunicación

Resulta necesario partir del concepto *ilustrar* para dilucidar lo que puede definirse como ilustración. La RAE plantea el primer término como un medio para instruir o dar luz al conocimiento, al igual que Kant (1748) lo hace pero con una perspectiva filosófica y desligada de la visualidad, explicando que la ilustración desde una visión general, refiere el uso de nuestra propia inteligencia sin que sea necesaria la guía y supervisión del otro, idea que corresponde al movimiento cultural e intelectual Europeo, de mediados del siglo XVIII e inicio XIX que se titula de forma homónima al concepto que estamos tratando, mediante el cual el razonamiento lograba avanzar en un mundo más justo y próspero, desde una visión antropocéntrica, optimista y crítica sobre el pensamiento.

Dicho movimiento se basó a grandes rasgos, en la búsqueda del conocimiento y el ver más allá de lo que la vista confiere, lo que entabla un interés en comprender de forma profunda aquello que se percibe y el mundo que nos rodea. En relación a esto Menza (2016) explica que:

Al analizar el movimiento de ilustrados y la ilustración como expresión visual, se encuentran características similares relacionadas con la búsqueda del conocimiento. Una ilustración tiene como objetivo destapar y evidenciar aquello que un texto no puede comunicar. (p.269).

Por lo cual se devela la comunicación como principal objetivo del acto ilustrativo.

La ilustración se encuentra definida como un elemento conceptual que se define mucho más allá del texto mientras está cargada de fines comunicativos, pues como comenta

Duran (2005), es un elemento más extenso que el habla o el texto, que lo acerca a la capacidad de abstracción. Lo que hace que la relación entre un significado y significante sea más evidente, impactante y persuasiva en la ilustración. Dicha opinión se compacta con la visión de Menza (2016) donde:

La ilustración es una disciplina que logra transmitir información de manera rápida y efectiva. De esta forma, podemos definir a la ilustración como una representación visual de un texto o concepto mediante el uso de elementos formales de diseño, técnicas artísticas, simbolismos, abstracciones y estilos gráficos variados, que favorecen la transmisión de información entre emisor (ilustrador) y receptor (observador), la cual puede ser comprendida en diferentes rangos de tiempo, y ser entregada de manera inmediata o secuencial, dependiendo de la naturaleza de la obra.
(p.278)

Es decir que la ilustración cumple el papel de transmitir información de manera directa a la vez que realiza una conexión entre quien ilustra y quien contempla, valiéndose de diferentes recursos que permiten esta comunicación o expresión visual. Como una narrativa implícita en la imagen, los códigos o significados que la pueden contener e incluso dar forma. Podemos entender la imagen ilustrada como un medio comunicativo que transmite información pero que también permite al artista expresarse. Lo que ubica al arte en un camino narrativo donde quien ilustra no es solo creador sino contador de relatos a través del montaje de aquella imagen que crea. Desde el concepto que Duran (2005) denomina las *vías ilustrativas* se pueden determinar algunas características sobre la imagen.

Según el autor, las vías ilustrativas están compuestas por seis posturas a partir de las cuales se accede a relatar o comunicar algo desde la imagen y funcionan como puente entre el

ilustrador y el observador, con el fin de ayudar a la interpretación conjunta de aquello que se ilustra. Sin embargo no quiere decir que cada vía deba usarse por separado, sino que es posible que en una ilustración estas se mezclen con el fin de tener una composición sólida que permita al artista - ilustrador expresarse y comunicar aquello que sea de su interés.

Figura2. Vías Ilustrativas

Fuente: Elaboración propia a partir de las vías propuestas por Duran (2005)

A continuación se enuncian las principales características de cada vía que relaciona las interpretaciones de las ilustraciones.

Vía Objetiva: Se refiere a la representación exacta de las cosas, como han sucedido o como se muestran en la realidad.

Vía Subjetiva: Se refiere a como realiza la ilustración el ilustrador desde sus experiencias, acudiendo a la poética para generar empatía con el observador.

Vía de la Empatía Afectiva: Hace referencia a un estilo visual que genere conexiones afectivas con el espectador.

Vía de la Empatía Ingeniosa: Busca retar intelectualmente al espectador, valiéndose de elementos como el humor crítico e imágenes que le desafíen.

Vía de la Empatía Señalética: Se refiere a la ilustración icónica, como la observada en libros de aprendizaje, para dar una lectura instructiva de la imagen al espectador.

Vía Semiológica: Se vale de la experimentación con la imagen para realizar composiciones nuevas dentro de la ilustración.

Se entiende la imagen ilustrada como una expresión visual y medio de comunicación que permite relacionar al artista con el espectador, apelando desde la narrativa visual y las diferentes vías que le permitan conectarse con él. Es también una herramienta que transforma al artista en narrador a través de su creación, estableciendo un énfasis sobre el sentido de la ilustración a partir de la creación de imágenes.

2.2.2 La imagen Fotográfica como detonante y contenedor de recuerdos

La fotografía es tal vez uno de los elementos más usados para atesorar e inmortalizar los sucesos que ocurren en nuestras vidas, pasando por épocas, espacios, objetos diferentes que a través de un lente se registran en el papel y tal vez, terminan guardados en un álbum personal o familiar. Esconden detrás de su carácter objetual un contenido de pequeñas partes o

elementos que conforman y evidencian una vida o un camino recorrido. Son como astros que giran en un universo y que a pesar de estar aparentemente separados, conservan un vínculo hacia un todo, donde se completan todas las partes que configuran la imagen en conjunto. Tal como nos cuenta Sontag (2006)

Las fotografías son, desde luego, artefactos. Pero su atractivo reside, en un mundo atestado de reliquias fotográficas, en que también parecen tener la categoría de objetos encontrados, rebanadas no premeditadas del mundo. Así, trafican simultáneamente con el prestigio del arte y la magia de lo real. Son nubes de fantasía y cápsulas de información. (p. 103)

Esto nos presenta la función de la fotografía como contenedor de fantasías, de historias, de información perteneciente al mundo que nos rodea; lo que abre la posibilidad de

comprenderle como un medio para la reconstrucción de una vida.

El acto de capturar y conservar fotografías se vincula a la intención de archivar y dejar constancia de nuestro paso por la vida y la relación con las personas, objetos y lugares que dan forma a nuestra existencia. Según Fontcuberta (1997) “siempre fotografiamos para recordar aquello que hemos fotografiado, para salvaguardar la experiencia de la precaria fiabilidad de la memoria”. (p.58). Tomamos fotografías para capturar el momento que hemos vivido, para dejar constancia del suceso por el cual se ha pasado en un momento determinado de la vida e ir construyendo lo que será nuestro vínculo entre imagen y memoria.

La fotografía funciona como un registro de la existencia que evidencia la fragilidad del sujeto cambiante a través del tiempo, pues para Sontag (2006) la fotografía como inventario de mortalidad, devela entonces el paso del tiempo por una vida,

una historia que se plasma o se evidencia a través de la imagen. La imagen fotográfica permite que se entable una relación con el acontecimiento pasado, sea parte de nuestra propia experiencia o la de otros.

Sontag también señala, que la fotografía se desenvuelve como sustituto de un objeto o ser querido en nuestra vida, dotándolo de importancia y valor para nosotros. Lo que expone la fotografía como un elemento sensible a las emociones del espectador que logra activar los recuerdos de aquel momento impreso en la imagen, mediante una activación afectiva entre el momento registrado, el sujeto y su memoria. Pensar en ese vínculo nos conduce a lo que Barthes (1989) en su libro la cámara lucida, denomina como *punctum*, aquello de la fotografía que nos toca directamente como espectadores de la misma, nos aborda y conecta desde la experiencia directa de una emoción, un vínculo personal con la experiencia de la imagen registrada que observamos.

Un concepto similar se puede observar en aquella imagen que *arde*, nombrada por Huberman al inicio de este apartado, donde las cenizas de la imagen que queda en el pasado se atizan al momento de ser revisadas por alguien, que en ellas encuentra algo que lo conecta con la memoria, hechos que han perecido con el fuego del paso del tiempo. Es decir que ante el olvido, la fotografía se presenta como aquella herramienta que preserva una conexión entre quien observa y el suceso, permitiendo generar el recuerdo a través de la interacción entre imagen y espectador.

En consecuencia de esa relación entre memoria y fotografía como contenedora de recuerdos se encuentra la necesidad de observar más allá de una postura meramente técnica, pues como nos explica Barthes (1989), para poder encontrar ese algo que nos toca directamente de la imagen (*punctum*), es necesario apreciarla más allá del aspecto técnico.

Cerrar los ojos es hacer hablar la imagen en el silencio.
La foto me conmueve si la retiro de su charloteo ordinario: "técnica", "Realidad", "Reportaje", "Arte", etcétera: no decir nada, cerrar los ojos dejar subir sólo el detalle hasta la conciencia afectiva. (Barthes, p.94)

De esta manera, la imagen se aprecia de manera subjetiva al despojarla de todo concepto teórico que se encuentre ligado a la disciplina fotográfica y dándole libertad de desencadenar aquel lazo afectivo que nos conecta con el recuerdo registrado en aquella foto que contemplamos.

La imagen fotográfica es entonces vista como un testimonio del suceso que a la vez se esconde dentro de esta, esperando para activarse con ayuda de la memoria de quien observa, tal como expone Peña (2014)

la fotografía que conecta con un recuerdo no sólo se compone de un compendio de imágenes que agita a

nuestra memoria, junto a ellas existen otros registros sensoriales que se añaden y que nos trasladan mentalmente a ese momento vivido. (p.28)

Y para que esta activación de la memoria suceda, resulta importante encontrar el *punctum* y dejar que, tanto la imagen como los recuerdos, se vinculen a través de lo sensorial y lo emotivo con el sujeto que se enfrenta a los códigos ocultos ³ en la fotografía.

Así mismo, Peña agrega que al fotografiar y revisar el registro:

Nos planteamos, recorrer ciertos lugares que guardan especial significación para nosotros y en los que grabamos recuerdos en nuestra memoria (...) lo hacemos con la intención de experimentar espacios del recuerdo para encontrar una forma representativa que los simbolice. (Peña, 2014. p.29)

³ Con ello se hace referencia a las emociones y experiencias personales del espectador

Esta cita hace alusión al hecho de revisar la imagen que me hace recorrer momentos y espacios significantes. De modo que la imagen fotográfica permite transportarnos a dichos momentos. Es aquí donde la fotografía, se ubica como una herramienta para estimular la memoria en un sujeto y se transforma en un elemento evocador del recuerdo.

2.2.3. Atlas de imagen como brújula para explorar las rutas del archivo

Pensar en el archivo de imágenes con las que busco trabajar en esta investigación me lleva a recordar el trabajo realizado por Aby Warburg en su obra Atlas Mnemosine, para comprender el archivo como un recurso teórico que tiene su propia importancia conceptual para esta investigación.

Según Tartás (2013) “Warburg idea un procedimiento de exploración y presentación de sistemas de relaciones no evidentes: el Bilderatlas Mnemosyne, que podríamos traducir

(de manera aproximada) como “Atlas de imágenes de la memoria (p.230)”. Es decir que el Atlas permite explorar en las imágenes posibles relaciones ocultas, que a su vez pueden ubicarse en la memoria de quien observa, lo que en cierto modo deja abierta la opción de reorganizarlas desde diferentes posturas, contenidos y recuerdos, tanto para el espectador como para quien selecciona el archivo y define la experiencia dentro de la práctica artística.

El Atlas es expuesto desde una lectura amplia de la imagen, como un conjunto de relaciones que no se leen de forma secuencial o lineal, sino que son diferentes objetos de la investigación, abiertos a la posibilidad de ser montados o desmontados según la interpretación y relación que se va encontrando. Sin embargo, esta misma desorganización permite dotar a las imágenes de archivo de una significación que no es fija y permanecerá abierta a ser observada y reconfigurada en el futuro, lo que nos permite repensar la

memoria sobre las imágenes como un hecho dinámico, desde una postura consciente e inconsciente, pues “existe en la mente humana una sorprendente e inaprensible capacidad de poner en relación lo diverso. Y es precisamente esa relación la que subyace en el Atlas Mnemosyne de Aby Warburg” (Tartás, 2013, p.235).

Se entiende el Atlas de imagen como un eje para poder organizar y reorganizar el archivo de esta investigación, a través de una exploración abierta a múltiples posibilidades de lectura sobre la memoria al retomar varios caminos y relaciones entre las imágenes y los recuerdos. Así mismo se comprende como una posibilidad para poner en diálogo los pensamientos que surgen respecto a la composición de cada video- ensayo, esperando ampliar su interpretación.

2.2.4 Imagen sonora como recurso sensible del video ensayo

Resulta importante abordar la imagen sonora dentro del archivo audiovisual, tras plantear la imagen como un elemento ilustrativo y a la vez fotográfico, teniendo en cuenta el interés por recuperar la experiencia autobiográfica desde elementos propios del recurso sonoro, como lo son las canciones, los fragmentos de voz, la ambientación de los lugares y del paisaje que se construyen a partir de la sonoridad en la creación artística.

Este concepto de la imagen sonora puede resultar complejo, pues solemos vincular la imagen únicamente a aquello que percibimos con nuestra visión; sin embargo el sonido se implementa como recurso de la imagen sensible que remite más a un ambiente evocador. Para Barrios y Ruiz (2014) “Los sonidos evocan recuerdos, imágenes; producen sentimientos gratos o desagradables. Emociones que estremecen, que nos

hacen sentir bien o nos dejan tensos y hasta de mal humor.”(p.57), el sonido se conecta entonces, al igual que la imagen, con la memoria, actuando como medio evocador del recuerdo. Genera a su vez sensaciones y conexiones emocionales que nos llevan a aquel suceso que se rememora. Al mismo tiempo nos permite crear imágenes mentales que nos transportan hacia aquel momento que vivimos y se hace presente a través de lo que empezamos a comprender como imagen sonora, que si bien no se centra en la visualidad, si permite crearse una imagen no literal a través de las sensaciones y recuerdos.

Ante la posibilidad de un sonido evocador se desglosan los conceptos de silencio y ruido como componentes básicos para edificar una imagen sonora. El primero de estos elementos es definido por Barrios (2014) como:

El silencio es un fenómeno subjetivo y, como tal, sólo lo podemos señalar dependiendo de nuestro contexto cultural; así, tenemos distintos tipos de silencios, por ejemplo el silencio “aburrido” o “triste” de una fiesta al no haber música, o el silencio inquietante de la noche en una casa abandonada. En ambos casos, como se ha mencionado, no existe un silencio absoluto. (p.58)

Es decir que es algo que no existe como tal, depende de la cultura en la que nos encontremos inmersos y como lo interpretemos de manera subjetiva, a lo que a primera vista nos pareciera ausencia de sonido, que en realidad nunca será posible o cierto, porque incluso en un espacio anecoico⁴ se suele escuchar el cuerpo propio, respirando o realizando cualquier otro sonido vital.

⁴ Capaz de absorber las ondas sonoras o electromagnéticas sin reflejarla

Opuesto al silencio tenemos el ruido que por lo general se aprecia como una serie de sonidos molestos; sin embargo, la anterior es una apreciación subjetiva de quien escucha y depende de lo que en su contexto ha aprendido a identificar como sonidos molestos. Al respecto Barrios aclara,

el ruido, al igual que el silencio, no existe; así que, dependiendo de nuestro contexto cultural, cada quien tendrá una opinión al momento de calificar un ambiente sonoro como ruidoso o no (2014, p.58).

El ruido es una serie de sonidos desarticulados que al igual que el silencio deben pasar por un juicio subjetivo para que quien escucha, determine si se categoriza como ruido o no, dependiendo de su contexto o su propia percepción sobre aquél conjunto de sonidos sin articulación.

En la conjunción de ruido y silencio se presenta la posibilidad de apreciar nuestro entorno y los sonidos que rodean el

ambiente que habitamos, según Cárdenas (2015) el pedagogo musical Murray Schafer “nos propone un modelo de composición (...) que incorpore los sonidos que nos rodean para utilizarlos de una manera creativa, va más allá de su uso anecdótico como “efectos sonoros” (p.131). De modo que el uso de los sonidos que ambientan nuestro cotidiano es algo más profundo y complejo que lo presentado en el efecto sonoro como medio para acompañar superfluamente un producto audiovisual. En este punto de vista se empieza a configurar como la sonoridad en la imagen, pasando entonces a su participación creativa dentro de una práctica artística, a través de la cual el sonido tiene un papel protagónico igual al de la imagen, aportando a solidificar el concepto que la obra en conjunto desarrolle, lo que nos abre las puertas a la comprensión del paisaje sonoro.

Dicho paisaje es visto como una serie de elementos audibles que se mezclan, formando una imagen en nuestra mente al

momento que escuchamos el conjunto sonoro. En este hecho actúan en nuestras percepciones mentales aludiendo a lo mencionado anteriormente por Barrios (2014), involucrando las reacciones físicas, emocionales y estados de ánimo ante el paisaje sonoro que interpretamos subjetivamente con base en nuestros contextos.

Cabe resaltar que esta comprensión del sonido como paisaje, se centra en contemplar el sonido no únicamente como lo audible sino como el resultado final de un proceso de percepción que devela la imagen sonora. Botella (2020) plantea que el paisaje sonoro “se basa en la defensa del valor del silencio y del sonido por sí mismo como fuente de creatividad (insiste en la necesidad de escuchar el silencio y saber apreciarlo)” (p.114). Lo que termina por presentar el paisaje sonoro como una fuente creativa, que va a la par de cualquier creación artística netamente visual.

No obstante, el paisaje sonoro se compone de ciertas características que lo configuran como tal y hacen que se diferencie de una pieza musical, Reyes (2006) afirma que estos dos conceptos:

“solo coinciden en el punto acústico: Mientras en la música se habla de una semántica de melodía, armonía, orquestación y contrapunto, en el arte sonoro se persigue el espectro de un sonido, la intervención espacial con la dispersión de la onda, la disposición de fuentes sonoras además de muchas otras cualidades espectrales que se adjuntan formando un trabajo de condiciones artística.” (58)

Es decir que el paisaje sonoro contempla la mezcla de diversas ondas sonoras como lo pueden ser sonidos de la calle, aves, autos, pasos, etcétera. Es un conjunto de elementos que por sí solos no componen más que simples sonidos, pero al mezclarse

crean un ambiente, una pieza artística completa donde cada ruido o silencio sustenta la presencia del otro. Se contempla también que:

“si el sonido transmite emoción, es, por tanto, arte sonoro, tal y como lo hace el paisaje sonoro. Así, hemos acotado una definición similar de paisaje sonoro y arte sonoro, que podríamos resumir como una obra abierta en su acepción de “no definida”, que seguramente sea una obra work in progress y que necesita de un oyente activo y un entorno adecuado para que se produzca el hecho artístico, de modo que es cada actuación única y excepcional y, por ende, el resultado surge a la par que se crea. Los procesos y las combinaciones son infinitos, como sugirió Pitich (2018). No hay mayor grandeza musical que el universo natural. Es necesario inducir a los oyentes a percibir vibraciones en las que antes no

reparaban y a escuchar sonidos de su propio ambiente, de su nuevo paisaje sonoro” (p.123)

El sonido se encuentra dentro de lo que se comprende como arte sonoro, involucrando emociones del ser humano dentro de aquella respuesta ante la composición de aquello que se oye en determinada práctica artística, como lo puede ser el video ensayo del que hablaremos más adelante.

Finalmente, puedo comprender que el lenguaje sonoro planteado anteriormente alude a una visión, crea una imagen a partir de los sonidos (imagen sonora), valiéndose de la mezcla de diversos elementos armónicos o recursos audibles provenientes de nuestro entorno u hábitat, que diariamente interpretamos como comunes y dejamos de lado en nuestras actividades, tales como la composición sonora de nuestro barrio, el bosque o la ciudad misma.

Los anteriores recursos de la imagen actúan como elementos que me acercan al recuerdo a través del archivo fotográfico, a la vez que la ilustración e imagen sonora me permite expresar aquellas emociones y momentos que en ocasiones es difícil relatar mediante el texto o las palabras. Dicha exploración es abordada de forma más detallada en el capítulo IV referente al proceso creativo y el uso de estos recursos en la construcción de los video ensayos.

III. MARCO METODOLÓGICO

3.1 La Investigación en y para la creación

La creación artística y el proceso investigativo se me presentaron como dos áreas por explorar en la realización del trabajo de grado. Estos dos ámbitos parecían estar sumamente distantes e inalcanzables como conjunto, posiblemente por el manejo de instrumentos clásicos de la investigación científica en donde se separan los procesos de creación de los intereses de producción de conocimiento bajo la validación científica. Fue tratar de entender su relación y aquella distancia lo que me llevó a una preguntarme constantemente ¿cómo se integra el investigar en la creación como producto de la formación académica? Según Barriga (2012):

La condición académica no es una condición necesaria ni normativa para producir obra de arte; sin embargo, una vez que la obra de arte adquiere su existencia

social, su análisis y consideración desde una perspectiva académica, exige parámetros que resultan necesarios establecer y conocer. Debemos entender entonces, que la investigación en este contexto se propone como una estructura que debe implicar el acto de la creación, pero tiene como finalidad académica un abordaje analítico y teórico de ese proceso. (pp. 50-51)

Es decir que dentro del ámbito académico resulta pertinente generar parámetros que posibiliten analizar y teorizar el proceso creativo, por lo cual se recurre a la metodología de la investigación, con el fin de establecer una estructura que permita comprender el acto creativo y sus aportes a los procesos académicos. En paralelo a esta discusión, Chirolla (2006) propone la creación dentro de la investigación científica como artista, exponiendo que tanto la práctica artística como la investigación científica involucran dinámicas para la comprensión y para la creación, lo que devela formas de

conocer y crear mundos, estructurar un sistema simbólico propio mediante el cual se ejercite el pensamiento entorno a una búsqueda específica.

Este acto creativo, que menciona Chirolla anteriormente, genera conocimientos que resultan importantes para la comprensión de la experiencia artística, pero para ello es necesario establecer una estructura que guie aquella comprensión, sin polarizar las relaciones entre el aspecto práctico y teórico de la investigación. Como explica Barriga (2012) tanto el acto creativo como la investigación deben considerarse en conjunto, evidenciando no solo la creación de la obra sino su inserción en el campo artístico, la generación de conocimiento dentro de esta práctica y, a su vez, el conocimiento del mundo contemporáneo.

Entonces la investigación es el medio para pensar la obra y su aporte a los ámbitos artísticos, con ayuda de elementos

esenciales como instrumentos para la teorización, el análisis y la correlación de conceptos que apoyen el acto creativo. Sin embargo, la investigación al interior de los procesos artísticos reconfigura algunos parámetros de la sustentación científica con elementos propios de su quehacer, donde los parámetros argumentativos y constitutivos de la acción son el objetivo a explorar como resultados a ser analizados. Barriga parafraseando a Pamela Burnad, expone:

Los métodos para el estudio de la creatividad en general y de la investigación en creatividad en la educación artística, han variado notoriamente a través del tiempo (...) Ahora nos interesamos más por comprender los procesos complejos de la creatividad y no medirla. (P. 183)

La cita anterior, lleva a contemplar el trabajo investigativo desde la creatividad que sobrepasa la descripción de los

resultados con fórmulas cualitativas o cuantitativas, lo que abre campo a contemplar y comprender el camino recorrido para llegar a aquellos objetivos e hipótesis que se han planteado por quien o quienes investigan y, abre las puertas a la posibilidad de encontrar conocimiento valioso para la actividad creadora del sujeto, en la formación del campo académico tanto de la obra como de su proceso.

La investigación como proceso creativo también proporciona la posibilidad de crear nuevas formas de solucionar o alcanzar los objetivos propuestos, pues reconstruye antiguas formas de actuar que naturalizamos para solucionar alguna pregunta. Tal como comenta Chirolla (2006):

En determinados momentos en que se intenta encontrar una salida, solucionar un problema presente, se vuelve a intentar y no resulta. El hábito mental se corta, no funciona. Entonces, necesariamente hay que inventarse una nueva cosa, introducir un cambio en el movimiento;

finalmente se modifica el hábito mental de modo que los pensamientos circulan de otra manera. (P.42)

Es decir que para solucionar determinado problema que se nos presente en la creación artística, se valora el trascurrir mental, el dar vueltas y recrear hábitos de pensamiento como parte del proceso de investigación, detallando diferentes vías de solución que usualmente empleamos, con el fin de encontrar otras formas que propicien un flujo del pensamiento diferente y nos acerque a resolver el problema o el interés que se posee.

Acciones que se refuerzan mediante el análisis y la teoría proporcionada por el camino mismo de la investigación.

En conclusión, se investiga la creación, al interior de ella misma, durante el desarrollo de diversas acciones y modos de pensar que generan estructuras que posibilitan acopiar y revisar el material recolectado para asumir un proceso de registro y análisis de la creación, tanto para la obra como para

el mismo proceso creativo del artista. Así mismo, el investigar en y para la creación permite plantear posibilidades nuevas para comunicar aquello elaborado dentro de una práctica artística, desde una perspectiva enriquecida y sustentada por las bases teóricas aportadas por el mundo académico. No obstante, y como expone Barriga (2012) citando a Frenkel, se debe tener presente que:

El objetivo y el producto del proceso de investigación, en todas sus manifestaciones, no es lograr el consenso sobre un modelo "correcto" de investigación, sino levantar debates localizando y comunicando actividades investigativas. El propósito de la evaluación de las diferentes interpretaciones de las relaciones de la práctica y la investigación se convierten en características vitales de nuestra cultura investigativa. (p.191)

La investigación no tiene como fin encontrar un modelo correcto para realizarse, contrariamente, busca plantear posibilidades y diferentes perspectivas que permitan comunicar las variadas formas de investigar, y al mismo tiempo busca una alimentación recíproca entre estos dos elementos que parecen distantes como son la creación e investigar, con el fin de posicionar el trabajo del artista en el mundo académico pero también comprender como se llegó a dicha creación y que conocimientos aporta. Es observar el proceso desde un todo, de inicio a fin, teniendo presente la investigación como un componente teórico que propicia la reflexión permanente sobre los mecanismos abordados para llevar a cabo la creación. De igual manera, permite acercarse a la generación de conocimiento en el mundo académico y artístico como una línea de investigación que resume, en mi caso, el presente trabajo de grado.

La investigación- creación aporta al presente trabajo la posibilidad de crear e investigar la obra mediante su teorización y estructuración del proceso creativo, a la vez que la ubican en el ámbito académico para su análisis con el fin de proponer nuevas formas de realizar y reflexionar sobre la práctica artística.

3.2 Aportes del paradigma cualitativo al proceso de investigación - creación

Después de haber realizado un acercamiento al contexto teórico – conceptual de esta investigación, resulta necesario dirigirme a un aspecto que permita establecer el cómo, el cuándo y el qué de esta investigación. Con el fin de solucionar esto, daré paso al planteamiento metodológico.

Dentro del diseño metodológico considero pertinente abordar el paradigma cualitativo pues surge de la naturaleza funcional de la investigación que denota y connota las reflexiones sobre

las dinámicas humanas, con la intencionalidad de comprender holísticamente la pluralidad de actuaciones - expresiones que es posible de contextualizar en los modos de describir y explicar los diferentes fenómenos sociales, como explica Hernández

“la investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. Así mismo, aporta un punto de vista fresco, natural y holístico de los fenómenos, así como flexibilidad.”(2014, p.16).

Se escoge este paradigma por las posibilidades que plantea al momento de realizar la investigación autobiográfica tales como, la incorporación de una perspectiva subjetiva sobre los datos que se recolectan, basándose en los modos de expresión, lo que permite recoger narraciones, en imágenes, textos u otro

tipo de marco creativo que permitan comprender las relaciones entre el recuerdo autobiográfico y las narrativas audiovisuales, pues:

Existen varias realidades subjetivas construidas en la investigación, las cuales varían en su forma y contenido entre individuos, grupos y culturas. Por ello, el investigador cualitativo parte de la premisa de que el mundo social es “relativo” y sólo puede ser entendido desde el punto de vista de los actores estudiados.

(Hernández, 2014, p.10).

Entiendo por el paradigma cualitativo para esta investigación como aquella recolección de datos subjetivos y personales, que se analizan con el fin de afinar preguntas de investigación-creación. Hechos que cuestionan la naturaleza del recuerdo y pueden ser revisados desde las orientaciones teóricas y metodológicas del ámbito creativo. Por lo que el cuestionar e

interiorizar aspectos cualitativos autobiográficos conducen un proceso de interpretación connatural a la experiencia creadora, lo cual permite que el investigador se formule preguntas propias sobre el fenómeno que estudia dentro de un proceso particular, que en este caso, se dirige hacia la recuperación de experiencias de vida familiares con mi padre dentro del video ensayo a través de los recuerdos con él. Es decir que dicho paradigma permitirá estar abiertos a diversas interpretaciones de orden hermenéutico que generen respuestas a las búsquedas planteadas en el presente trabajo como la propuesta creativa y el análisis sobre los lenguajes del recuerdo utilizados en el video ensayo y los nuevos cuestionamientos que han podido surgir en el desarrollo del mismo. El paradigma cualitativo integra a algunas características de la Investigación Basada en Artes dado el carácter de investigación teórico – práctica dentro de los procesos de creación que busca acceder a formas de investigar en y desde las artes en aras de fomentar y resaltar

la experiencia del sujeto como una herramienta que permite acercarse a lo que éste dice y hace a través de métodos artísticos, estéticos y teóricos. De modo que se amplíe el uso de elementos para la investigación- creación, los cuales pueden ser de tipo sensorial y estético como lugar potencial de la expresión que no son exclusivamente elementos lingüísticos, reconociendo otras maneras de mirar y representar la experiencia. Sin enfocar los resultados de la investigación en la búsqueda de una certeza objetiva, realzando por otra parte, perspectivas y matices, lugares no explorados por métodos convencionales de la investigación clásica, acorde al planteamiento del paradigma cualitativo que expone Hernández (2009). Esto nos lleva entonces a la producción artística aplicada dentro de la investigación, la cual revisaremos a profundidad más adelante.

3.3 Enfoque Auto-Biográfico Narrativo

El carácter personal y las motivaciones emocionales de este trabajo me llevan implementar un enfoque de investigación que me permita reflexionar sobre las experiencias de vida con mi padre. A la vez, reconocer el aporte de diferentes experiencias en mi vida como un camino de re-construcción sobre mi pasado. Por ello resulta pertinente abordar un método que posibilite construir narrativas desde la individualidad, pero que acceda a la comprensión subjetiva de ese significado que se le da a la vida desde las experiencias y las estéticas que cruzan a quien se cuenta por medio de una narración autobiográfica.

Según Hernández (2014):

Los diseños narrativos pretenden entender la sucesión de hechos, situaciones, fenómenos, procesos y eventos donde se involucran pensamientos, sentimientos,

emociones e interacciones, a través de las vivencias contadas por quienes los experimentaron (pág. 477).

Entendiendo entonces, las narrativas como rutas que permiten abordar los pensamientos, emociones y vivencias dadas en diversas interacciones que he tenido con mi padre.

La narrativa puede ser vista como una herramienta y forma de expresión artística que acerca al investigador a las cualidades y contextos, permitiendo que se abra un abanico de conocimientos a través de lo sensible. Este ámbito de conocimiento es totalmente inherente al ser humano, según Agra (2009) se refiere a la narrativa como el arte que responde a las cualidades de la esencia humana, especialmente al ámbito de lo sensible desde una vía cualitativa que abre la puerta al auto-conocimiento y la expresión del sujeto a partir de sus experiencias de vida. Proceso autorreflexivo que puede ser visto como método de investigación pero también como el

aquello que se investiga, que produce un saber susceptible de ser contado a otros, interpretado y a su vez, vinculado como experiencia estética desde el ámbito creativo.

Este enfoque narrativo al que me refiero se complementa a través de la autobiografía que abre una gama de posibilidades para el relato y la construcción de la memoria, como para el descubrimiento de subjetividades y habilidades para repensarse, representarse y analizarse. Posibilita una exploración de procesos para la creatividad artística audiovisual que logra reencontrarse a uno mismo con la esencia del recuerdo. Topuzian (2003) afirma:

La autobiografía se basa en la posibilidad de sustituir el sujeto que escribe por el sujeto que es escrito, ya que, efectivamente, son (o deberían ser) idénticos. [...] De este modo, el discurso autobiográfico sería básicamente el de un autoconocimiento, el de la posibilidad de dar cuenta

de sí mismo. De Man denomina esta figura característica de la autobiografía "estructura especular" (p. 263).

La autobiografía, es entonces, aquella disertación que aboga por el aprender aprendiendo de uno mismo, buscando posibilidades de dar cuenta de cierta re-visitación de la propia vida.

Duccio Demetrio en su texto *Escribirse: La autobiografía como curación de uno mismo* (1999), resalta la importancia de la narración autobiográfica como un ejercicio filosófico que permite develarse y comprenderse a sí mismo mediante el revivir de la memoria de la vida del sujeto y todo lo que afluye en ella, encarando todo tipo de procesos que abarquen la alegría, tristezas hasta dolores de experiencias pasadas. Dicho ejercicio permite representarnos y reconstruir lo que somos, recuperando incluso tiempo perdido que en pocas ocasiones dedicamos para recordar y re-observarnos.

Por las anteriores razones, se plantea como enfoque de esta investigación la perspectiva autobiográfica narrativa, pues contempla una autoformación a través de la mirada retrospectiva de lo vivido, re-viviendo los sucesos que directa e indirectamente nos permean en la constitución ideológica pero que pocas veces revisamos con detenimiento. Estas búsquedas subjetivas que buscan encontrarnos a nosotros mismos, como si estuviésemos frente a un espejo donde es posible la identificación de ciertas características de uno mismo, de nuestro pasado y nuestro presente. Como una invitación a mirar al futuro como experiencia sensible, creada y creadora dentro de lo que se propone como práctica artística, que muy a menudo es parte integral del sujeto investigador.

“La re-visitación de la propia vida es siempre una invitación y casi una necesidad de volver a empezar a vivir y a buscar, porque ahí donde empieza la búsqueda, uno se topa con enigmas y misterios, con explicaciones

imposibles y con las respuestas mudas de los demás: también porque han desaparecido para siempre y son ya irrecuperables.” (Demetrio, 1999, p.35).

Según la cita anterior, Demetrio nos plantea la narrativa autobiográfica como un aprendizaje propio que también abre las puertas a un reconocimiento de sí mismo en relación con los otros, de forma indirecta, pues aunque el objetivo principal del ejercicio mencionado textualmente por Demetrio es el “llenar la propia existencia, que antes quizá nos parecía vacía de acontecimientos” (1999, p.19). Se espera que quien lee, reconozca esa intención de re y auto-conocerse no únicamente desde el individuo investigador sino también hacia el otro que interpela el acto creativo y se lee en medio de las palabras, imágenes, sonidos, espacios, tiempos propuestos en el video ensayo. Entendiendo esta lectura no solo en términos del lenguaje narrativo escrito, sino filmico, el cual abordará más

adelante respecto a las estrategias de creación artística del presente trabajo.

3.4 Prácticas artísticas en relación con las narrativas autobiográficas

Resulta importante encontrar un instrumentó que me posibilite construir y evidenciar las narrativas autobiográficas, de acuerdo con el carácter investigativo, artístico y creativo de este trabajo. Las prácticas artísticas se convierten en dicha herramienta que me permitirá relacionar dichos relatos autobiográficos con mí que hacer como artista visual.

En una primera instancia podemos observar la práctica artística como un medio que no solo potencia la creación, sino que se conecta de manera directa con la investigación y el interés de conocimiento que se plantea, para el presente trabajo, la construcción de narrativas autobiográficas a partir

de la imagen audiovisual como contenedora de recuerdos dentro de los procesos de investigación – creación.

Así la práctica artística se toma como medio, siendo esta el puente o conector entre la escritura investigativa clásica y mi producción audiovisual, lo cual permite traspasar ideas y conocimientos que se encuentran en los dos ámbitos (Silva, 2015). Es decir que la creación de los video ensayos como práctica artística permitirá conectar dos mundos diferentes con el fin de realizar una investigación que no solo se alimente de lo teórico y escrito, sino que a su vez rescate conocimientos que se generan en el quehacer artístico y en la creación audiovisual si nos enfocamos en las búsquedas que plantea este trabajo.

Podemos decir que, la práctica artística permite dar respuesta al problema de investigación, pero también posibilita la creación de diferentes definiciones sobre el quehacer

metodológico que se puedan gestar durante el proceso. Lo que permite que se reformule el problema de la investigación en el recorrido, en el proceso tanto creativo como analítico.

El arte como producción de saber debe entenderse como la creación de modalidades concretas de aproximación al mundo, a sus contextos y objetos, que significa que algo oculto ha sido revelado, que algo que había pasado desapercibido accede a un lugar central y no que algo es creado en un sentido vanguardista (Silva, 2015, p.3).

La producción artística nos posibilita el acercamiento a contextos personales, familiares y propios de los espectadores que analizan la propuesta, dándole visibilidad a aquellos aspectos intrapersonales que reflexionan sobre las experiencias de vida. Como la postura autobiográfica que en mi caso, corresponde al eje central de la investigación. Perspectiva de la cual se desprenden, lo oculto y lo revelado de las experiencias

personales que son parte de un eje de la práctica artística que motiva los vínculos entre la imagen y el sentido otorgado a los recursos sensibles⁵ del video ensayo, dicho proceso se verá reflejado en la descripción de los elementos técnicos del audiovisual en los que hare énfasis más adelante.

Así mismo, realizar una práctica artística dentro y como investigación aumenta el conocimiento y la comprensión que podemos tener de las narrativas autobiográficas, la memoria y el recuerdo, permitiendo investigar a partir de las narraciones, las ilustraciones, la fotografía entre otros objetos posibilidades de expresión del presente proyecto, abriéndose a nuevas

⁵ Se entiende lo sensible desde Rancière como aquel sistema de evidencias sensibles contenidas en tiempos, formas que se visibilizan a través de prácticas artísticas e intervienen en las maneras de hacer y ser del sujeto-artista. Siendo el aspecto sensible una potencialidad de para visibilizar la práctica artística a la vez que se crea una pieza u obra de arte.

formas, nuevos métodos de investigar, que no excluyan al artista del proceso académico y la búsqueda de conocimiento a través de su proceso creativo. Para apoyar esta idea se retoman las palabras de Silva (2015), así:

La investigación artística no solo evidencia el íntimo vínculo entre teoría y práctica sino que también encarna la promesa de un camino diferente, en un sentido metodológico, que la separa de la academia predominante, permitiéndonos a los/as artistas acceder a los/as espectadores por otras vías de comunicación (Silva, 2015, p.6).

Consideraré entonces las prácticas artísticas, como una herramienta que evidencia las narrativas autobiográficas propuestas desde el punto de vista de las artes visuales, a través de medios alternativos/ diferentes a la clásica escritura u oralidad, valiéndonos del video ensayo como una estrategia que

se encuentra inmersa en el ámbito de la formación universitaria y el logro de las investigaciones sobre las prácticas artísticas.

3.5 Video ensayo como estrategia de creación (¿qué y cómo?)

Para comprender el video ensayo y su pertinencia como estrategia de creación en la presente investigación, se comienza por ampliar el carácter ensayístico que describe su proceder sobre el material y cómo se acerca a la construcción de una práctica artística autobiográfico-narrativa. García (2006) expone que:

Desde el punto de vista semántico un ensayo es una prueba, un intento. Como reseña María Dolores Picazo, en el contexto francés donde introdujo el término Michel de Montaigne, el vocablo significaba ejercicio, preludio, prueba, tentativa, tentación; y 'ensayar':

tantear, verificar, probar, experimentar, inducir a tentación, exponerse al peligro, correr un riesgo. Lo que entendemos desde Montaigne como ensayo –cuyo significado permanece aún reconocible en cine– conjuga la idea de prueba con la de ejercicio, es decir, una tentativa que nos muestra al autor en constante aprendizaje, en el momento de experimentar (p. 83)

La cita anterior se acerca a ese carácter exploratorio que desde el punto de vista literario se gesta en la realización de un ensayo, como medio de expresión a través del cual el autor explora, a la vez que ejecuta su ejercicio escrito, involucrando sus ideas y pensamientos con el fin de aprender de ellas a medida que va desarrollándolas. Abriendo una posibilidad de re-visitación sobre su propio pensamiento y la producción escrita o material de sus ideas. El término *ensayo* se entiende entonces como una posibilidad de experimentación a través del

ejercicio que se carga de aprendizaje durante su ejecución.

Puesto que el ensayo audiovisual:

Faculta para pensar ideas y exponerlas de forma personalizada y asistemática. Supone un camino de búsqueda intelectual (...) capaz de combinar diversos elementos que, por las potencialidades del montaje cinematográfico, pueden alcanzar cotas muy sugestivas para la expresividad del juicio personal del autor sobre los más diversos temas. Y todo ello lo realiza desde una perspectiva argumentativa cosida a la realidad, que asume un discurso estilizado como método para organizar el propio pensamiento y darlo a conocer en su singularidad (García, 2006, p.2).

De acuerdo a la cita anterior, el *ensayo* audiovisual permite que el autor exprese su juicio personal sobre diversos temas y a su vez organice ideas de una forma argumentativa a sin necesidad

que estas sean sistemáticas. La existencia de aspectos personales dentro del video ensayo se hace visible a través del juicio expresivo del autor. El ensayo no acoge dogmas y accede a la ambigüedad del pensamiento, desde su subjetividad de experiencias, emociones, sentimientos y posturas ideológicas abre una multiplicidad de perspectivas para la realización del mismo sin definir su fin, lo que permite un continuo desarrollo como posproducción según la disposición del autor.

En palabras de García (2006) el video ensayo se encuentra en un cambio constante dentro de lo que respecta a su estructura, es transformable según el pensamiento y la necesidad de expresión del artista. Se aprovechan las rupturas del proceso creativo, en vez de obviarlas, con el fin de alimentarlo y poder estructurarlo como una obra que puede pausarse en cualquier momento con la posibilidad de quedar abierta para su continuación póstuma.

Lo anterior denota el carácter exploratorio que el video ensayo posee como herramienta creativa propia de la práctica artística para la presente investigación, desdibujándose un poco de estructuras clásicas planteadas para la realización filmica, pues aprovecha lo que podrían considerarse como ‘falencias’ para transformarlas en ejes cruciales de la producción.

En ese orden de ideas, el video ensayo no busca dar una versión completa del pensamiento, cumpliendo normativas o procesos estructurados para su desarrollo investigativo. Jarauta (como se citó en García, 2010) expone que el cine ensayo

busca la verdad como una exploración, mediante una experiencia abierta abonada a la duda. En esta travesía errante es capaz de incluir en su interior fragmentos narrativos autobiográficos o tramas tradicionales, pero siempre como herramienta que le sirva para mostrar parte de su pensamiento, no para aportar una visión completa y unificada (p.93).

El video ensayo incluye en su exploración fragmentos heterogéneos que posibilitan no solo la exploración del pensamiento que el autor desea plasmar en su obra, sino la conjunción de diversos recursos artísticos que le permiten componer aquel ensayo filmico. Olhagaray (2014) respecto a este piensa que

Toda capacidad subversiva y transgresora de su aptitud a la manipulación expresiva lo transforma en un híbrido. Un híbrido muy interesante, que se ha transformado en el gran corredor donde se dan cita y transitan obligadamente las prácticas visuales y audiovisuales contemporáneas. (p.69)

El video es el punto de reunión para todas las practicas visuales y audiovisuales, lo cual lo convierte en un elemento provechoso para la ejecución de mis intereses investigativos, autobiográficos – creativos; y a su vez, propicia el uso de

diferentes habilidades artísticas en el desarrollo creativo de esta investigación. Olhagaray (2014) reflexiona respecto al uso de diferentes elementos artísticos en el video ensayo, exponiendo que éste

es capaz de hablar de «imagen a imagen». Cuando yo poseo un instrumento con el cual puedo analíticamente descomponer una imagen, dispersar sus componentes morfológicos plásticos, reordenarlos, cuando puedo radiografiarla, confrontarla a otras imágenes, hacerlas comparecer en un diálogo transtextual, etc., el ámbito de la visualidad y la imaginería son tremendamente familiares. Por lo tanto, con el video, hablar de imagen, visualidad, de culturas visuales y audiovisuales, de fotografía, de gráfica, pintura, de cómic, se hace natural, con más propiedad que si lo hiciera con otros medios.

(.p69)

En otras palabras, se puede afirmar que el video permite la unificación de diferentes áreas y prácticas artísticas, poniéndolas a relacionarse y dialogar entre sí. Lo cual lleva a observar el video no solo desde sus aportes al desarrollo subjetivo - creativo como lo hemos abordado anteriormente, sino desde su posibilidad en el ámbito del montaje. En primera instancia, el video ensayo no se centra como punto de partida la tesis planteada y totalmente definida, se resalta el valor de la intensidad o una idea que nos da vueltas por la cabeza y que busca definirse o por lo menos experimentarse en la ejecución de la misma. Para posteriormente, realizar una conjunción entre sentires, ideas e intenciones y, observar cómo se relacionan entre sí, como indica Martín (2015)

Al comenzar a trabajar en un ensayo audiovisual, nosotros no acostumbramos a partir de una tesis totalmente formada, sino de una idea o corazonada, de

un atrevimiento o reto que nos empuja a juntar algunas cosas para ver cómo interactúan. (VII)

Se propone entonces, la posibilidad de explorar la idea del artista – creador a través del montaje del video ensayo con el fin de ir implementando e intercambiando diferentes elementos (fotografías, dibujos, pinturas, entre otras) mientras se construye la obra.

La imagen y todas las disciplinas que entran a componer el video ensayo, ocupan un espacio y a su vez toman validez dentro del mismo, pues entablan una constante interacción – confrontación donde el artista les transforma, reordena, experimenta con el fin de expresar su pensamiento, sus reflexiones y materializar su interés creativo. Martín (2015) apunta que cada elemento que agregamos para construir el video ensayo posee capas o canales simultáneos, que al enfrentarlos con otras imágenes termina por realizar una confrontación de dos bloques heterogéneos que internamente

son múltiples, definiendo que el acto de montaje audiovisual se refiere a encontrar canales de esos fragmentos que se pueden conectar entre sí de algún modo, para crear un puente entre ellos, un movimiento. A su vez, define el proceso de edición como una manera de encontrar tensiones entre los recursos sensibles del audiovisual, tales como bajar o subir el volumen, intercambiar canales visuales o sonoros, de forma simultánea, alterando el ritmo del tiempo, la frecuencia y la disposición de la lectura horizontal de lo que vemos, según sean más importantes para nosotros algunos efectos sobre la imagen, el sonido o el tiempo, logrando la conexión argumentativa y expresiva en el corte, la yuxtaposición, la dislocación o manipulación de los recursos que propician el acto creativo en y desde la edición.

Es decir, el video ensayo se compone de elementos heterogéneos que guardan dentro de sí, una cantidad de conexiones inherentes a la manipulación e intervención entre

ellos, donde el protagonismo de la decisión que le da el artista a cada proyecto es único y propio de cada montaje audiovisual.

Estrategia que en su conjunto podrá llegar a construir un todo que identifica la estrategia creativa como proceso mismo del investigar experimental constituido desde la evocación del artista.

Dentro del proceso de edición mencionado anteriormente se encuentra el uso del software como herramienta creativa en conjunto con estos elementos heterogéneos que alimentan el video ensayo (dibujo, comic, ilustración, pintura, fotografía etc.) Martin (2015) sugiere que estos

funcionan como herramientas de puesta en escena, de fotografía, de sonido (...) pues, con ellas, podemos unir dos planos, pero también podemos alterar el encuadre, magnificar detalles, oscurecer o eliminar parte de la imagen, modificar la luz, el color o el contraste, suprimir, alterar o añadir sonidos y música, crear

sobreimpresiones que no existían en el material original, etc.(IV)

La cita anterior pone al software como una herramienta técnica que aporta al desarrollo del video ensayo desde el proceso de edición, mediante la manipulación de diferentes aspectos como la cámara, la luz, el color para realzar las intenciones de la exploración artística en este medio creativo.

Cuando hablamos de montaje, no nos referimos solo a su función narrativa o secuencial, sino al arreglo global, cambiante y dinámico de la totalidad de elementos que componen una pieza: múltiples pistas de audio, múltiples pantallas, inserción de texto escrito o hablado, etc. En otras palabras, montaje no es solo aquello que permite crear una sucesión entre los planos, sino todo lo que tiene que ver con la disposición, con la puesta en contacto o en conflicto de distintos materiales (Martin, 2015. IV).

El montaje dentro de la composición del video ensayo abarca elementos variados que van desde la narración, sonidos, imágenes, textos; que se ejecutan como una sola pieza, como un elemento único que juega diversos papeles según su disposición y las relaciones o confrontaciones que se generan entre estos al momento de unificarlos.

Finalmente, podemos entender esta estrategia de creación como expone Olhagaray (2014) “El video puede enseñarnos la apariencia de lo oculto, lo otro. La posibilidad, en otros términos, de construir mundos a la dimensión de nuestros imaginarios sensibles y sistemas de semiosis privadas.”(p.71).

El video nos permite expresar aquello oculto en nosotros, aquellos mundos que se gestan en nuestro pensamiento y sensibilidad, valiéndonos de fragmentos heterogéneos que pueden ser aportados desde diferentes disciplinas artísticas y visuales.

IV. DEL RECURSO SENSIBLE AL VIDEO ENSAYO (PROCESO DE CREACIÓN)

4.1 El proceso creativo desde ceros

Al enfrentarme ante un proceso de creación, que en principio inició como un requisito para poder finalizar el proceso educativo dentro de la universidad; me encontré con que éste, poco a poco se fue transformando en una necesidad, ya no de tinte académico sino de carácter personal, el cual se ve reflejado en el modo de escritura personal que la narrativa plasma como un pensamiento autobiográfico. Se trataba de una búsqueda que permitió reconstruir mi vida a partir de algunos elementos compartidos con mi padre, transformándose con el tiempo en recuerdos relevantes para mí.

Así empezó mi búsqueda por diferentes recursos que me alimentaban esa necesidad de crear retomando algunas de las

cualidades de las prácticas artísticas enunciadas como referentes dentro de las cuales es importante destacar:

La forma en que se combina el archivo fotográfico según la intensidad del momento que se relata, el uso del zoom para enfatizar en las imágenes, recursos del montaje audiovisual como los cortes directos y los fundidos en cadena a modo de transición entre el material fotográfico. El uso del gesto de la imagen como medio para resaltar los instantes significativos exponiendo un fluir narrativo ante el observador y el recurso sonoro como ambientación de la narrativa desarrollada en filme. (Chris Marker),

La imagen ilustrada que propicia paisajes animados dentro de la narrativa visual y actúa como puente para comunicar los sucesos narrativos del filme. El uso de la imagen como elemento constante y fijo con fin de enfatizar en la narrativa que desarrolla. (Vicente Blanco)

La categorización del archivo de objetos personales para abordar los recuerdos y la memoria, mientras se construye e identifica una narrativa autobiográfica en la obra como herramienta para mostrarse y contar al espectador un poco de sí mismo, teniendo presente el contexto que rodea al artista. (Sol Lewitt)

Las complicaciones de salud y el fallecimiento de los padres mientras se conectan con las emociones vividas como hijo, conectando el sentir del artista con su experiencia de vida a través de la evocación de recuerdos que se rescatan del archivo fotográfico familiar. El tratamiento de la imagen llena de contenido, saturada de experiencias, creencias y convicciones para conectarse con el relato y apoyarse en el recurso sonoro, voz narrativa, musicalización. (Pedro Meyer)

El tinte experimental impreso en el video ensayo a abordando recuerdos para reconstruir la ausencia. La manipulación digital de la imagen y el juego con el recorte fotográfico para entablar narrativas. (Lorena Salomé)

Durante el ejercicio de revisar los objetos que habían pertenecido a mi padre, me encontré con una serie de imágenes, algunas tomadas por él y otras de las cuales desconozco a ciencia cierta el autor. Estas imágenes componían una serie de álbumes fotográficos que había visto junto a papá en algunos momentos de infancia, pero que en aquel momento solo quedaban en eso, un conjunto de papeles con poca relevancia para mí. Sin embargo intentaban decirme algo sobre mis propios recuerdos al estar guardados unos junto a otros, por lo cual decido mantener este archivo para la visualización de mi núcleo familiar y no es expuesto a un público general.

De ahí, doy paso a la creación, como el uso de recursos visuales que fui recopilando en diversos momentos, lo que divide el proceso en cinco momentos que abordare a continuación y se han titulado como: dentro del recurso fotográfico, la categorización del archivo fotográfico, dentro del recurso

literario, lo escrito y su esencia a través del dibujo, recursos de apoyo.

4.2 Dentro del Recurso Fotográfico (Cuando la fotografía me habla)

Oh, querido padre, ¿puedes verme ahora?

Yo soy yo mismo, como tú de alguna manera

Voy a montar la ola, adonde me lleve (...)

Voy a esperar en la oscuridad a que me hables

Release, Pearl Jam -1991

Una madrugada mientras recordaba algunos momentos vividos junto a él, y me envolvía en esa añoranza que se presenta cuando algún familiar parte de esta vida; recordé aquel conjunto de pequeños álbumes llenos de fotografías que se solían guardar en uno de sus muebles de mecánica, junto a su librería personal y algunas de las herramientas de su trabajo como mecánico.

Allí se encontraban aún, en una bolsita blanca que los juntaba a todos como un tesoro de viejas glorias y, en cierto modo, del paso por la vida que mi papá había tenido; registrando a su manera, eventos importantes y actividades que lo definieron. Encontré un conjunto de fotografías repartidas en 7 álbumes fotográficos y otro grupo que estaban sueltas y sin protección alguna. Yo no estaba encontrando solo fotos, sino su forma de construir su biografía y a la vez, una forma de construir la mía.

Fotografías Sueltas / Álbum personal de Ernesto Poveda

Luego aparecieron en el camino otras fotografías en blanco y negro que fueron aportadas por mi tía, quien guardaba un archivo completo de la infancia tanto de ella como la de mi padre, lo que terminaba de completar esa biografía que de manera indirecta él había empezado a construir con sus álbumes. Lo cual me lleva a descubrir un interés por reconstruir su historia, pero dejando también evidencia de la mía, lo que me llevaba directamente a relacionarlo con mi exploración autobiográfica.

El observar y hacer preguntas a este conjunto de imágenes se prolongó por más de un año, en el que cada noche buscaba que me hablaran, aquellos aspectos que me atraían respecto a mi interés autobiográfico y descubriera el propósito puesto por él al agruparlas en esos pequeños libritos.

Álbumes fotográficos / Álbum personal de Ernesto Poveda

4.3 La categorización⁶ del archivo fotográfico

Estuve inmerso en un caos ante tantas fotografías que contenían diversos temas, por lo que me fue necesario clasificarlo de acuerdo a temáticas; el problema era: ¿Cuáles y cómo?

Fue ante esa pregunta que las fotografías me hablaron, de forma figurativa obviamente, empezando a encontrar en ellas una serie de categorías que atravesaban la vida de mi papá y también la mía.

Fue de esta forma que las fotografías empezaron a crear vínculos temáticos, categorías y vías para acudir a los recuerdos con mi padre. De esto se desprendieron cuatro ejes en los cuales empezaba a ver indicios de mi búsqueda autobiográfica, el automovilismo, las infancias de él y la mía, la

⁶ Las categorías ordenan un trabajo descriptivo sobre el archivo, aludiendo a cierta taxonomía frente su contenido objetual y la sintaxis del recuerdo. Lo cual se diferencia de las variables analíticas que se proponen posteriormente en el análisis.

imagen de objetos que lo caracterizaban, me recordaban eventos de mi vida y otros temas como viajes y la naturaleza que se clasificaron como varios.

Categorizar las imágenes fotográficas atravesó mi reconstrucción autobiográfica, viendo las fotografías como una imagen de mí mismo que pasa por mi relación con el automovilismo como profesión de mi papá, las infancias tanto la de él como la mía desde los juegos compartidos en diferentes momentos y la presencia del mundo de la mecánica en ellas, los objetos (herramientas) vistos como mis juguetes y los viajes y la naturaleza que conecta directamente con el legado antroposófico⁷ de mi padre en mí.

4.4 Dentro del Recurso literario (cuando los recuerdos se materializan)

⁷ Hace referencia a la antroposofía que se centra en la constitución de conciencia sobre la esencia del ser humano desde tres mundos: el del espíritu, el del alma y el del cuerpo.

Tenía ante mí cuatro categorías por las cuales empezar a organizar aquel archivo fotográfico repartido en 7 álbumes. Para ello tome la decisión de seleccionar las imágenes en las que sentía algo profundo que me conectaba con ellas, algo que se unía a su contenido desde el recuerdo y mi propia experiencia de vida. Aquello que puedo relacionar con, lo que Barthes llamaría *punctum* y a lo que se refiere Huberman como *ese algo que arde* en la imagen.

Luego de digitalizarlas, para evitar el desgaste por manipulación en la organización de sus respectivas categorías, empecé a observarlas con más detenimiento, cuestionándome sobre lo que allí me atrapaba para transportarme a diferentes vivencias que había tenido junto a mi padre. Y así, empezar a relatar en el silencio de las noches lo que las imágenes despertaban en mi memoria, como intermitencias que poco a poco reconstruían mis recuerdos e incluso avivaban momentos que ya se encontraban en el olvido.

La trayectoria autobiográfica se realiza de una forma íntima en la escritura de los relatos que dan cuenta de algunos recuerdos del aprendizaje junto a mi padre. Por lo que la trascendencia de su muerte despertó en mí una serie de experiencias que habitan la memoria, esta investigación se transformó en el puente perfecto para conectar lo tangible de la imagen con lo intangible del recuerdo. Así que dispuse un cuaderno

Cuaderno de escritura/ Narraciones autobiográficas

únicamente para escribir sobre las imágenes de cada categoría.

Resaltando emociones y anécdotas que recordaba al momento de observarlas; En ocasiones la escritura fluía con facilidad y otras me obligaban a la pausa, hasta desconectarme por un tiempo, para poder reflexionar acerca de lo que estaba recordando y su pertinencia con la investigación. De tal manera se escogieron después de dos o tres meses el conjunto de escritos que materializaban los momentos más significativos de la experiencia de vida junto a mi padre.

De estos escritos salieron diez narraciones autobiográficas que evidenciaron el dialogo establecido entre las fotografías y mis recuerdos, específicamente aquello que me contaban, para finalmente, repartirlos en cuatro capítulos de la siguiente forma:

Tabla 1.
Organización relatos autobiográficos

Capítulos	Narraciones ⁸
<i>La Pérdida (Recuerdos del día del Fallecimiento de mi padre)</i>	<i>Los arrepentimientos que siempre nos acompañan</i> <i>El infinito irremediable</i> <i>En busca del Deus Ex Machina</i> <i>Resarcido la última despedida</i>
<i>Transiciones (Recuerdos de algunas decisiones juveniles/ Momentos previos a la muerte de mi padre)</i>	<i>Ahora somos libres... Aunque sea por un Instante</i>
<i>Jugando con tornillos (Recuerdos de mi Infancia, mi</i>	<i>¿Y si jugamos con tornillos?</i>

⁸ Se pueden encontrar dichas narraciones en los anexos de la presente investigación.

relación con el automovilismo y la Mecánica) *Para mí él era mejor que Meteoro*

De Naturaleza y otros cuentos (*Recuerdos sobre la Antroposofía y Filosofía de vida*)

Mostacillas

Primera Comunión

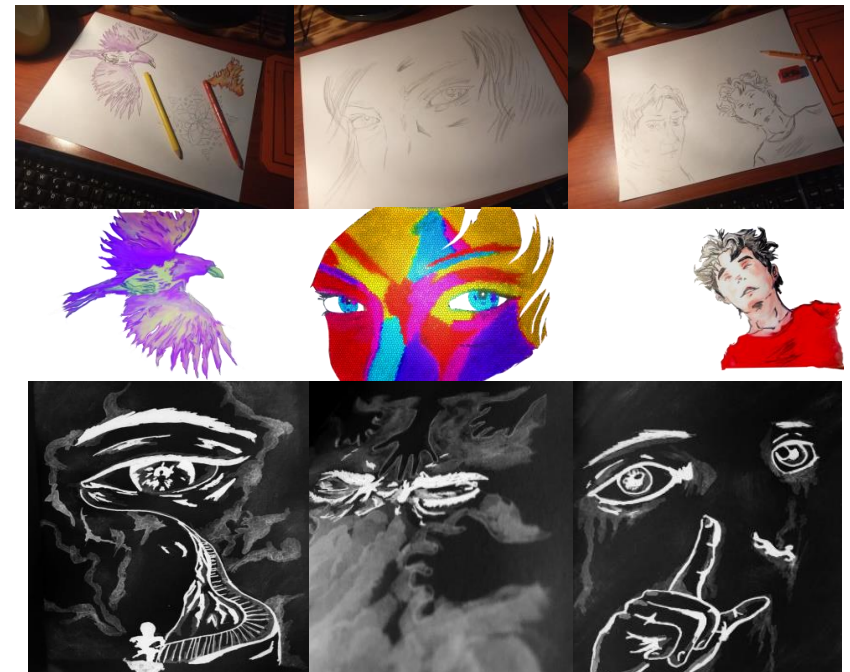
Entre los sueños y la comprensión a través del fuego

Fuente: Elaboración propia

4.5 Representación de lo escrito y su esencia (lo emotivo) a través del dibujo (cómo le hablo a esos recuerdos)

En este punto de la creación sentía que algo me faltaba para poder expresar aspectos del recuerdo que las palabras no lograban representar en los escritos. Por ello, continué revisando con detenimiento las fotografías y los escritos que habían surgido de ellas. Me di cuenta que necesitaba incorporar el dibujo en mi práctica como una forma de ilustrar

algunos momentos o escenas del recuerdo que señalaba un lenguaje simbólico para aquellos aspectos que no lograba materializar a través de la escritura. Como el casco de automovilismo que me conectaba con el recuerdo de mi padre siendo piloto, el taller que más que un lugar para habitar significaba toda una experiencia de vida y un mundo nuevo por explorar, o el fuego en las ceremonias de ayahuasca que conectaban con la calidez de mi padre hacia mí y la protección que me brindaba como su hijo.

Proceso construcción de ilustraciones

Tomé los cuatro capítulos escritos como base para la realización de las ilustraciones, releýéndolos varias veces para evocar en mí, aquella emoción que surgió al momento de escribirlos, y poder conectar la experiencia entre con el dibujo que realizaba.

Estas ilustraciones se transformaron en mi forma de hablarle a los recuerdos, de cargar en imágenes aquella sensibilidad que se presentaba al momento de observar mi autobiografía y mis recuerdos con mi padre. Sin embargo, noté la importancia de intervenir no solo en la imagen ilustrada, sino también en el archivo fotográfico, por lo que anexé la edición digital de algunas fotografías a lo realizado en este punto de la creación.

Intervención digital archivo fotográfico

4.6 Recursos de apoyo (el complemento sonoro que me habla)

Para entonces, tenía tres recursos que me ayudaban a reconstruir mi experiencia de vida, sin embargo, tenía pendiente agregar un elemento más para poder complementar lo que se transformaría en los video ensayos. Entonces recordé algunas clases de lenguaje cinematográfico vistas en el transcurso de la carrera y vinculé el elemento sonoro. Sus búsquedas, en un primer momento, ayudaron a conectarme con el recuerdo, pero luego, crearon un escenario de interconexiones sensibles al momento de crear. Por lo que busque sonidos que me permitieran conectarme con cada momento creativo. Los primeros en aparecer fueron sonidos que entraban en las categorías propuestas, audios de carreras de autos, herramientas, ambientes de taller de mecánica, el fuego de una hoguera, el aire moviendo las hojas de un árbol,

cantos de tribus indígenas entre otros que se podrán describir detalladamente más adelante.

Así mismo, surgieron canciones que me recordaban a mi papá, algunas que le había escuchado apreciar en algún momento de mi vida, entre otros sonidos que revivían los momentos junto a él. Todo esto se integraba como un recurso sensible que apoyaba a los anteriores (fotografía, escritura, ilustración) y, que al mismo tiempo, establecía el paisaje sonoro de esta investigación / creación.

Estos recursos se mezclaron con mis recuerdos y generaron una emotividad latente en cada uno de ellos, eran fragmentos que me permitían abordar mi autobiografía y la relación que tuve con mi padre, desde una postura sensible y emotiva. Sin darme cuenta, se transformaban en los fragmentos sensibles que usaría como recursos para la creación artística (video ensayos) que me había propuesto en la presente investigación. De modo

que reuní los recursos sensibles explicados hasta aquí en cada elemento creativo de los video ensayos. En el próximo capítulo se mostrará la organización detallada de cada elemento y su interrelación.

Intervención digital archivo fotográfico

Es importante resaltar que el proceso creativo anteriormente expuesto ha sido organizado de esta forma con el fin de dar una idea del camino recorrido para su elaboración, sin embargo, debo destacar que no fue un proceso lineal debido a su carácter emotivo y exploratorio, pues se fueron hilando experiencias y motivaciones a través de los diferentes elementos, lo que implicó un ir y volver a lo planteado en cada video ensayo. La siguiente muestra del proceso, integra una búsqueda de diferentes elementos y las maneras en que los video ensayos lograron articular los recursos sensibles a la creación. Todos estos fragmentos sensibles se recopilaron en cada video con el fin de elaborar un esquema de creación que contribuyó a la presente investigación, contemplado como una unidad artística en la que se hace presente la experiencia de cuatro miradas a mi trayectoria de vida.

V. VIDEO ENSAYOS (Articulación de recursos sensibles)

5.1 JUGANDO CON TORNILLOS

SINOPSIS

Este video busca entablar una conexión entre las formas de explorar el mundo que tuve en mi infancia, el vivir en un taller de mecánica y ser hijo de un piloto y mecánico de autos. Es la unión y transformación de diferentes recursos que se genera *Jugando con Tornillos*, video que imprime la fascinación de un niño por el mundo en el que se desenvuelve su padre y como es visto desde una perspectiva heroica, según la mirada del infante a través de la inocencia en sus juegos.

Guion (cuenta el sentido de la unión de los elementos del video)

Se estructuran dos ejes en la narración, el primero es la narración de su oficio de mecánico y el gusto por el automovilismo, cuyos recursos sensibles son la imagen, el audio y el tiempo. La imagen corresponde a las fotografías de mi padre en la etapa de piloto y mecánico que desarrollo como su hobby y trabajo. El audio se acompaña de efectos relacionados a carreras, motores de autos, tornillos y herramientas con el fin de ambientar que se está hablando. El tiempo concierne a la extensión de las imágenes y el sonido, con el fin de enfatizar en algunas de ellas.

El otro eje es la relación entre el juego de la infancia con el entorno automovilístico en el que se desenvolvía mi padre, usando también los recursos de imagen, audio, objeto y tiempo.

Enfatizando los espacios compartidos, la experiencia vivida junto a él, la exploración y formas de conocer mi entorno como niño en relación con la mecánica, visto entonces como un mundo mágico para la imaginación infantil.

Para ello hago uso de cuatro grupos de recursos que alimentan el proceso: la imagen (fotografía e intervención digital), objetos del taller, audios y la narración autobiográfica homónima a este producto, donde evidencio la influencia que el mundo automovilístico tuvo alrededor de mi infancia.

RECURSOS SENSIBLES

(se describen las narraciones, imágenes, sonidos que componen el video ensayo)

Recursos Narrativos

(recopilados en tres meses, total 1 cuaderno de narraciones autobiográficas)

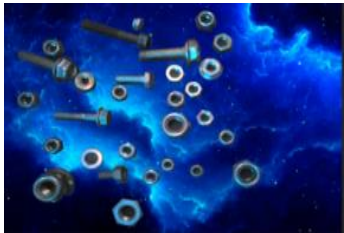

Nombre/ Ubicación	Fragmento
JUGANDO CON TORNILLOS Narración autobiográfica	<ul style="list-style-type: none">- A mis seis años nos mudamos al lugar de trabajo de mi padre, lo cual implicó para mí dejar de vivir en un espacio convencional y pasar a habitar un taller de mecánica.- Recuerdo que dormíamos en los autos mientras se adecuaba el espacio para la habitación; para mí era como acampar, toda una aventura que se preparaba cada noche.- Esto era el cotidiano. La posibilidad de explorar, de obviar la necesidad de juguetes y crear uno. Esto era experimentar, conocer el mundo.- La mayor parte de mi infancia la viví allí, en el ambiente del taller. Rodeado de herramientas y autos, que no eran nuestro pero podía explorar a mi antojo.- Pasaba las tardes con mis juegos silenciosos, donde me imaginaba las carreras de mi padre en sus épocas en el autódromo, pues él había sido piloto de autos en su juventud.- Para mí él era mejor que Meteoro

	- Mi infancia transcurrió entre tornillos, tuercas, llaves, herramientas de todo tipo, el característico olor del aceite de auto y gasolina mezclados en uno sólo

RECURSOS DE IMAGEN

Nombre/ Ubicación	Elemento	Descripción
<p>Miradas Archivo Fotográfico - Infancia</p>		<p>Fotografía de mi padre observándome en mi infancia (relación entre mi desarrollo y la contemplación de mi padre sobre este, el padre como tutor y guía del proceso.)</p> <p>Tomada por: Desconocido</p>
<p>Sonrisa Archivo Fotográfico - Infancia</p>		<p>Fotografía de mí sonriendo (Evidencia de la inocencia en mi infancia y la alegría del ambiente automovilístico en el que crecí)</p> <p>Tomada por: Martha Díaz (Mi madre)</p>
<p>La primera comunión Archivo Fotográfico - Infancia</p>		<p>Fotografía de mi primera comunión (relación entre mi padre y yo, visto él como mi respaldo)</p> <p>Tomada por : Martha Díaz (Mi madre)</p>
<p>Pasando el río Archivo Fotográfico - Automovilismo</p>		<p>Fotografía de los viajes de mi padre en su trabajo como mecánico de una petrolera (relación entre su profesión y mi construcción imaginaria respecto a él como piloto)</p> <p>Tomada por: Desconocido</p>

<p>El ambiente de carreras Archivo Fotográfico – Automovilismo</p>		<p>Fotografía de mi padre corriendo en el autódromo (descripción visual del ambiente de carreras).</p> <p>Tomada por: Desconocido</p>
<p>Tomando el sol Archivo Fotográfico – Infancia</p>		<p>Fotografía de mi padre en su infancia, tomando un baño de sol. (utilizada para enfocar los juegos de infancia)</p> <p>Tomada por: Carlos Poveda (Mi Abuelo)</p>
<p>Foto escolar de mi padre Archivo Fotográfico – Infancia</p>		<p>Fotografía de mi padre en la escuela (Usada para enfatizar su mirada de niño)</p> <p>Tomada por: Escuela Normal Universidad Libre</p>
<p>Jugando en el parque Archivo Fotográfico – Infancia</p>		<p>Fotografía de mi infancia, mientras jugaba en el parque (usada con el fin de contrastar la infancia de mi padre y la mía, el juego y la inocencia de la niñez)</p>

		Tomada por : Martha Díaz (Mi madre)
Galaxia de tornillos Archivo Ilustración - Recortes		Imagen creada a partir de tornillos pertenecientes a mi padre, usados comúnmente en su labor como mecánico automotriz Representa un universo de muchas cosas que creamos en los juegos de la infancia. Realizada por: Daniel Poveda
Tornillos Archivo -Recortes		Imagen creada a partir de tornillos pertenecientes a mi padre, usados comúnmente en su labor como mecánico automotriz Realizada por: Daniel Poveda
Meteoro Archivo Ilustración - Recortes		Ilustración de meteoro, personaje que asocio con mi padre debido a su participación en carreras de autos, velocidad y adrenalina. Realizada por: Daniel Poveda

<p>Mi padre es mejor que meteorero</p> <p>Archivo Ilustración - Recortes</p>		<p>Ilustración digital sobre la fotografía de mi padre en su infancia.</p> <p>Sirve de transición entre su imagen de niño y la futura profesión que tendría en su adultez, terminando por influenciar mi infancia con el tema de los autos.</p> <p>Realizada por: Daniel Poveda</p>
<p>Mi padre es mejor que meteorero</p> <p>Archivo Ilustración - Recortes</p>		<p>Ilustración digital sobre la fotografía de mi padre y yo.</p> <p>Sirve de transición entre su imagen de niño y la profesión que tuvo en su adultez. Establece la relación entre mi padre y yo a través de su papel de piloto.</p> <p>Realizada por: Daniel Poveda</p>
<p>Los lentes de tuercas</p> <p>Archivo Ilustración - Recortes</p>		<p>Ilustración digital sobre la mi fotografía de infancia.</p> <p>Representación de la influencia de las herramientas y tornillos en la mirada del mundo que construí en mí infancia.</p>

RECURSOS DE OBJETO

Nombre/ Ubicación	Elemento	Descripción
Herramientas y tuercas Archivo -Recortes		Fotografías de herramientas usadas por mi padre en su trabajo. Usadas con fines de simbolizar la relación entre el entorno automovilístico y mi infancia.
Auto de Juguete Archivo -Recortes		Auto de juguete, utilizado con fines de representar la velocidad y adrenalina en las carreras.
Tornillos Archivo -Recortes		Imagen creada a partir de tornillos pertenecientes a mi padre, usados comúnmente en su labor como mecánico automotriz Realizada por: Daniel Poveda

Recursos de Audio

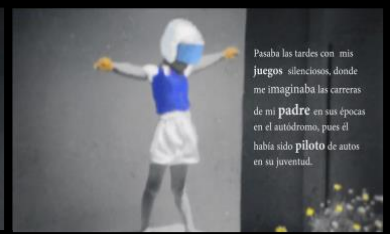

Elemento	Descripción
Efecto Carrera de Autos	Se usa con el fin de ambientar las carreras de autos en las cuales mi padre solía correr y yo me imaginaba en mi infancia mientras jugaba con mis carritos.
Sonido auto de Jugete	Trabaja como puente o relación al juego con el auto durante la infancia, mientras se imagina o crea alrededor de él una carrera real.
Fragmentos Carrera de la Nascar	Se usa con el fin de ambientar las carreras de autos en las cuales mi padre solía correr y yo me imaginaba en mi infancia mientras jugaba con mis carritos.
Tema de apertura- Speed Racer	Actúa como enlace entre la visión de piloto que tenía con mi padre y la comparación que hacía de él como el protagonista de la caricatura Meteoro.
Efectos de sonido Ruido de tornillos y clavos(Efecto de sonido)	Evoca el ambiente de taller en el cual habité casi toda mi infancia, al igual que el uso de tuercas, tornillos y herramientas para crear mis juguetes.
engranajes girando (Efecto de sonido)	Evoca el ambiente de taller en el cual habité casi toda mi infancia, al igual que el uso de tuercas, tornillos y herramientas para crear mis juguetes.
Latidos del corazón en aceleración (Efecto de Sonido)	Sirve como conexión entre el automovilismo, la mecánica y tanto la pasión de mi padre como la mía por ello. Así mismo, representa la emoción al descubrir y explorar el mundo a través del ambiente del taller de autos.
Sonido De Publico (Efecto de sonido)	Funciona como elemento evocador del ambiente de carreras en el autódromo cuando mi padre corría.

Viento Fuerte (Efecto de Sonido)	Actúa como elemento evocador del tiempo, el paso de una generación entre otra que se une por una temática en común, el mundo del automovilismo.
----------------------------------	---

Recursos de Tiempo (aplicación del fluir del video ensayo en términos de imagen y audio)	
Elemento	Escenas
Rápido	Tríptico de autos Inocencia del Juego
Normal	El piloto de niño Transformando a Meteoro Mi padre el piloto La mirada del niño
Pausado	El ambiente de carreras La mirada del adulto Miradas y tornillos Las Épocas de Meteoro

Jugando con tornillos

Guion gráfico

			
<p>Tríptico de autos</p> <p>Expresión de velocidad, movimiento y adrenalina producida en mi infancia por los autos.</p>	<p>El ambiente de carreras</p> <p>Se realiza un acercamiento al ambiente de carreras que vivió mi padre y transmitió en mí a través de su profesión como mecánico.</p>	<p>La mirada del adulto</p> <p>Énfasis en la relación entre mi padre y la mecánica a través de los tornillos.</p>	<p>Miradas y tornillos</p> <p>Relación entre mi infancia, la mecánica y mi padre. Los tornillos como ambiente de exploración, entre generaciones.</p>
			 <p>Pasaba las tardes con mis juegos silenciosos, donde me imaginaba las carreras de mi padre en sus épocas en el autódromo, pues él había sido piloto de autos en su juventud.</p>
<p>Mi padre el piloto</p> <p>Acercamiento al mi padre como piloto y la influencia de esto en mis juegos.</p>	<p>Las Épocas de Meteoro</p> <p>Énfasis en mi padre visto desde mi infancia como meteoro, como el héroe.</p>	<p>El piloto de niño</p> <p>Acercamiento a la infancia de mi padre.</p>	<p>Transformando a Meteoro</p> <p>Transformación de aquel niño en el mejor piloto de series animadas.</p>
	 <p>Mi infancia transcurrió entre tornillos, tuercas, llaves, herramientas de todo tipo, el característico olor del aceite de auto y gasolina mezclados en uno sólo</p>	<p>Jugando con tornillos FRAGMENTOS SENSIBLES DEL RECUERDO</p>	
<p>La mirada del niño</p> <p>Relación entre mi infancia y la infancia de mi padre a través de la mirada de él sobre mi niñez al fondo.</p>	<p>Inocencia del Juego</p> <p>Representación de la influencia de las herramientas y tornillos en la mirada del mundo que construí en mi infancia.</p>	<p>Cierre</p> <p>Cierre del video ensayo</p>	

5.2 TRANSICIONES

SINOPSIS

Este video ensayo explora un momento específico de mi vida que podría parecer superficial, pero se decanta en la conexión entre enseñanzas y aprendizajes implícitos que las charlas con mi padre en una tarde cualquiera generaban en mí. Para ello accedo a recursos sensibles como las fotografías, el dibujo y el audio con el fin de consolidar la idea de sobreponerse ante los malos momentos mientras nos enfocamos en los pequeños detalles de la vida.

Guion (cuenta el sentido de la unión de los elementos del video)

Este video, al igual que su título, se centra en la exploración de transiciones realizadas a través de la narrativa oral y visual.

Para ello se divide en tres momentos

El primer momento corresponde a la conexión entre la imagen que observo y lo que esta me ayuda a recordar sobre mi padre, para esto obvio la imagen, dejándola abierta a la imaginación del espectador mientras recurro a el acompañamiento sonoro de una de sus canciones favoritas “*Now we are free – Hans zimmer*” y a la imagen fotográfica de él, mi mamá y yo, recreando uno de los momentos que solía ver por tv en la película Gladiador de Ridley Scott y hacían brotar sus emociones.

En un segundo momento abordo la situación vivida en el instante que tomé aquella fotografía, resaltando las emociones que se experimentaron ante la enfermedad de mi padre y la

ausencia de mi madre en aquel momento, para lo que reconstruyo con la ilustración, momentos como la urgencia hospitalaria, su tristeza por la enfermedad y el espacio físico que solía ser su taller, este último mediante collage fotográfico.

El último momento narrativo aborda las enseñanzas implícitas que mi padre dejó en mí a través de sus acciones aquella tarde, para realizar finalmente una reflexión sobre lo aprendido de él aquel día. Para esto me valgo del uso de la imagen dibujada de mi padre (imagen de la que se ha hablado durante todo la narrativa de la voz en off), que poco a poco y mientras se desvanece en la pantalla de un televisor ilustrado se transforma en la fotografía original y se conecta con el audio del inicio, siendo este uno de los elementos que detonaban la sensibilidad de mi padre y ahora la mía al recordarlo. Para finalmente terminar la emisión de este recuerdo con el televisor sin señal, mientras en él se desvanece la fotografía de mi padre.

RECURSOS SENSIBLES

(se describen las narraciones, imágenes, sonidos que componen el video ensayo)

Recursos Narrativos

(recopilados en tres meses, total 1 cuaderno de narraciones autobiográficas)

Nombre/ Ubicación	Fragmento
<p>DE NATURALEZA Y OTROS CUENTOS Narración autobiográfica</p>	<p>Inicio</p> <p>No puedo evitar ver esta foto sin vincularla a una canción, una banda sonora de la vida, de las emociones, de la sensibilidad que siempre y sin miedo o pena alguna, mi padre expreso frente a mí, pues siempre me hizo saber que como cualquier otro Él era un ser humano, con errores, virtudes, tristezas y alegrías. Todo esto salía a flote en una explosión de sentimientos cuando él escuchaba aquella canción compuesta por Hans Zimmer “<i>Now we are free</i>”, especialmente mientras observaba la película Gladiador del director Ridley Scott, en la escena donde Maximus se encuentra en un punto en el que está cerca de la muerte y entonces se reencuentra con su familia mientras camina por un campo de trigo para llegar al finalizar su recorrido al lugar donde lo esperan su esposa e hijo.</p> <p>Mi padre siempre decía que algún día, después de que todos cumpliéramos nuestro ciclo de existencia en este planeta, retornaríamos al universo, como energía pura y allí nos reencontraríamos tal cual como sucede en la película, tan solo para charlar de la experiencia material en esta vida.</p> <p>Nudo</p>

Esta fotografía, que acompaño con aquella canción mientras escribo estas notas, la tomé tal vez una tarde de sábado o viernes, en el año 2015. La fecha exacta se ha desvanecido lentamente en mi memoria. Él y yo nos encontrábamos solos en la casa, pues mi mamá había salido de viaje a Cúcuta, su tierra Natal, con el fin de acompañar a mis abuelos.

Durante esta época mi papá se encontraba en recuperación del episodio cerebrovascular que había vivido en el 2014; Sin embargo, los dolores de espalda generados por una escoliosis repentina empezaban a hacerse presentes llevándolo al punto de no querer salir de casa y pasar el día sentado y en pijama, tal vez con la intención de buscar en el reposo un poco de alivio.

Esta tarde, se sentía extraña, un tanto vacía. Para pasar el tiempo nos sentamos a charlar en el garaje de la casa, lugar donde él solía tener su taller de mecánica. Aún siento muy cercano este momento, pues me pidió que le comprara unas papas, esas del señor del bigote, las “Pringles” que en mi infancia él solía llevarme a casa al llegar del trabajo.

La tarde se tornó en el momento perfecto para sentarnos a disfrutar de aquel alimento, sin decir una sola palabra; no obstante, los dos sabíamos que estábamos atravesando un momento duro y que tal vez el silencio era la mejor manera de reconfortarnos el uno al otro. Bastaba con una mirada para comunicarnos todo lo que sentíamos en aquel momento, pues la ausencia de mi mamá se hacía notoria. Sabíamos que nos pesaba. Nos teníamos el uno al otro para hacer lo más amena posible esa melancolía que inundaba nuestros cuerpos.

Desenlace

De repente, su alegría brotó, como si viniera de la nada, en un acto espontáneo, con un simple gesto. Su rostro con mirada penetrante y con una papa “Pringles” en su boca me observaba fijamente en un intento por apaciguar la tristeza y a la vez contagiarme su alegría, su ternura, que siempre le había caracterizado. Aun no comprendo cómo pudo ese día sobreponerse a todos esos sentimientos encontrados y hacer una broma en donde la papa tomaba el lugar de su lengua.

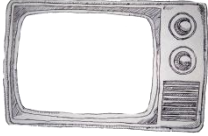
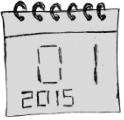

Rápidamente y entre risas me dijo: *“tómeme una foto y se la envía a su mami”*

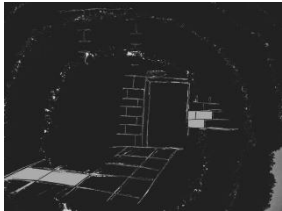

La penumbra que merodeaba nuestras mentes aquella tarde se iba disipando lentamente, para dejarme impreso uno de los recuerdos más simples, pero bellos que conservo de mi padre. No puedo evitar sentirme extraño cada vez que observo esta fotografía. No es tristeza, tampoco es alegría, es una mezcla de todo, es algo que me invita a las lágrimas mientras se dibuja una sonrisa en mi rostro.

Su mirada aún me resulta penetrante, me atraviesa y me conecta con él o por lo menos con lo que fue. Me recuerda su esencia, su felicidad y la capacidad que tenía para anteponerse ante las malas horas.

En ese día, tal vez sábado, tal vez viernes, no fui yo quien intentó acabar con esa pesadez de la tristeza y los problemas que nos devoraban silenciosamente; Aquella tarde fue él quien me sacó de ese vacío.

RECURSOS DE IMAGEN

Nombre/ Ubicación	Elemento	Descripción
<p>Tv del recuerdo Archivo –Ilustración</p>		<p>Ilustración de televisor antiguo que perteneció a mi padre y en el que solía ver sus películas favoritas</p> <p>Usado para representar el contenedor de recuerdos que se abre al observar la fotografía que tome de mi padre en una tarde del año 2015, para convertirse en una metáfora sobre la ausencia al quedarse sin señal, develando la desaparición del recuerdo.</p>
<p>Recordario Archivo –Ilustración</p>		<p>Ilustración de un calendario que representa las fechas que he olvidado con el paso del tiempo.</p> <p>Usado para representar el olvido de aquella fecha en la cual le tome a mi padre la fotografía comiendo papas.</p>
<p>Emergencia Archivo –Ilustración</p>		<p>Ilustración de ambulancia realizada para representar los momentos en que mi padre empezó a presentar quiebres de salud que terminaron con su fallecimiento unos años más tarde.</p>
<p>El hombre de los días raros Archivo –Ilustración</p>		<p>Ilustración de mi padre, visto como un hombre que es consumido por sus problemas de salud al punto de oscurecer sus últimos días de vida.</p>

<p>Taller desvanecido Archivo –Ilustración</p>		<p>Ilustración del taller de mecánica de mi padre. Realizada con el fin de poder reconstruir el espacio a través del dibujo en conjunto con el collage fotográfico.</p>
<p>Taller desvanecido II Archivo –Ilustración</p>		<p>Collage fotográfico realizado con recortes de algunas fotografías del taller de mi padre. Usado para reconstruir su espacio de trabajo, en el cual compartimos muchas tardes de charlas.</p>

<p>El día de las papas Archivo fotográfico varios</p>		<p>Imagen fotográfica de mi padre comiendo papas fritas, tomada durante su recuperación del episodio cerebrovascular.</p> <p>Usada como eje central de este video, pues evoca el recuerdo y las enseñanzas que quedaron en mí aquel día.</p>
<p>El último cumpleaños Archivo fotográfico varios</p>		<p>Fotografía del último cumpleaños de mi padre.</p> <p>Usada para representar a la familia que se reencontrará en el universo al finalizar el ciclo de la vida con el fin de charlar y reflexionar sobre su paso por la tierra.</p>
<p>Cuando una madre observa Archivo fotográfico varios</p>		<p>Fotografía de mi madre durante mi primera comunión.</p> <p>Usada con el fin de evocar su ausencia durante la tarde de este relato que se recuerda en este video ensayo.</p>

<p>Reconstrucción de un padre Archivo –Ilustración</p>		<p>Ilustración de mi padre, realizada con el fin de reconstruir aquella mirada profunda que me interpela al revisar la fotografía de él comiendo papas.</p>
--	---	---

Recursos de Audio	
Elemento	Descripción
Voz en off / superpuesta	Narración oral de aquel recuerdo que envuelve este video. Usada para guiar la reflexión de este video.
Efecto de sonido -hojas de papel	Efecto de sonido usado para evocar el papel moviéndose ante la escritura del recuerdo que se evoca en este video ensayo.
Efecto de sonido - Escritura a lápiz	Efecto usado para evocar la escritura como proceso previo a la construcción de la narrativa del presente video ensayo.
Efecto de sonido - Exhalación	Efecto de sonido relacionado con la decepción de mi padre ante los momentos duros de su enfermedad y el dolor que vivía a diario.
Efecto de sonido - Hospital	Efecto aplicado para recordar las emergencias que se vivieron al enfermar mi padre y lo que estas desembocaron tras su enfermedad.
Efecto de sonido - Ambiente taller mecánica	Efecto para construir una ambientación del taller de mi padre al charlar en las tardes libres.
Efecto de sonido - ruido blanco	Efecto de sonido aplicado al televisor que se apaga tras la narrativa de este video. Evoca la imagen que se desvanece con el recuerdo.

Hans Zimmer – Now we are free	Canción usada para relacionar las emociones de mi padre con las mías al recordar a partir de su fotografía.
-------------------------------	---

Recursos de Tiempo (aplicación del flujo del video ensayo en términos de imagen y audio)	
Tiempo	Escenas
Normal	La conexión Ausencia El reencuentro del gladiador Reunión universal El recordario El hombre de los días raros El taller reconstruido Miradas profundas Ausencia de una madre El día de las papas Cierre

Transiciones Guion gráfico

La conexión

Acercamiento a la ausencia de mi padre y el recuerdo de una tarde vivida junto a él que me trae ver su fotografía. (Pantalla negra

Ausencia

Representación del padre ausente y los recuerdos que tengo de él a través de su película y canción favorita

Reunión universal

Enseñanzas de mi padre sobre la reunión espiritual del grupo familiar al terminar el ciclo de vida.

El recordario

Relato de la escritura de los recuerdos que me produjo la fotografía de mi padre, tomada en el 2015

El hombre de los días raros

Conexión entre la enfermedad de mi padre y las situaciones que se vivieron al momento de tomar la fotografía mencionada en este video

El taller reconstruido

Reconstrucción del taller de mi padre a través de collage fotográfico, evocando la tarde y el momento que recuerdo.

Miradas profundas

Recuerdo de la mirada de mi padre ante la melancolía de la tarde.

Ausencia de una madre

Contraste entre la imagen dibujada de mi padre, su fotografía y la imagen de mi madre ausente en la tarde de este relato

El día de las papas

Imagen fotográfica de mi padre que se devela al transitar de la tristeza a la alegría en la tarde de este relato.

Cierre

Cierre del video ensayo

5.3 DE NATURALEZA Y OTROS CUENTOS

SINOPSIS

Este video realiza una conexión entre la antroposofía que mi padre construyo en su experiencia de vida y las enseñanzas que sus ideas y pensamientos dejaron en mi forma de observar la vida, recurriendo a la unión de varios recursos sensibles como el dibujo, la fotografía y el audio. De naturaleza y otros cuentos es una búsqueda y a la vez una reflexión por la comprensión de la existencia y el significado entablado entre mis experiencias personales bajo la influencia de mi padre en ellas.

Guion (cuenta el sentido de la unión de los elementos del video)

El video se estructura en tres momentos de narración, el primero responde al acercamiento a experiencias con la naturaleza y el yagé, para ello hago uso de imágenes fotográficas e ilustradas (dibujo) que permitan evidenciar el apoyo de mi padre en estas experiencias que eran nuevas para mí. Las imágenes se acompañan de efectos de sonido que conectan y ambientan los recuerdos con el momento narrado. El tiempo se enfoca en la narración pausada con el fin de enfatizar el momento recordado (Tomas de yagé).

Un segundo momento de la narración responde al recuerdo sobre la contemplación y exploración a través de los sentidos, siendo estos la brújula para experimentar el entorno junto a mi padre. Para esta etapa juego con la fotografía y la imagen ilustrada, mezclándolas de forma que generen un escenario de

la narrativa oral que acompaña de los audios, ambienta esa concentración en escuchar, sentir y observar el entorno que me rodeaba.

El tercer y último momento de este video se enfoca en la conjunción de los dos momentos anteriores a través de la percepción reflexiva, dando como resultado el recordar las enseñanzas de mi padre sobre la naturaleza, sobre la vida y el enfoque que podemos darle a esta en conexión con la espiritualidad en el ser humano. Me valgo al igual que en los períodos anteriores, de imagen fotográfica e ilustrada para construir ese recuerdo a través de ellas, apoyado de audios que ambienten, pero que también me conecten emotivamente con los recuerdos de aquellos instantes, mientras la narrativa oral se enfatiza de forma pausada en cada reflexión que hago sobre la experiencia vivida con mi padre entorno al yagé, la naturaleza y el sentido de la vida.

RECURSOS SENSIBLES

(se describen las narraciones, imágenes, sonidos que componen el video ensayo)

Recursos Narrativos

(recopilados en tres meses, total 1 cuaderno de narraciones autobiográficas)

Nombre/ Ubicación	Fragmento
<p>DE NATURALEZA Y OTROS CUENTOS Narración autobiográfica</p>	<p>Inicio</p> <p>Las tomas de yagé junto a mi padre fueron momentos recurrentes en diferentes épocas de mi vida. La primera de esta toma fue en una finca a las afueras de la ciudad, aquella noche la recuerdo de manera clara, como si se dibujara con la mayor cantidad de detalles que le fueran posibles a mi mente realizar.</p> <p>Recuerdo aquel frío, aquella expectativa bajo la cual ocultaba mis miedos. Sin embargo mi padre en la amplia sala de aquella finca donde solíamos ir a tomar yagé, me miraba con una expresión calurosa, tal vez intentando contagiarme un poco de su serenidad.</p> <p>Después llegó el momento de pasar a tomar la bebida, recuerdo que esta era una bebida amarga de color chocolatoso que por un instante logro engañarme pues guardaba la esperanza de que fuera igual de dulce al que me tomaba en el desayuno cada mañana.</p> <p>El calor producido por el fuego de la fogata, me tenía un poco sofocado, pues mi padre solía abrigarme demasiado en aquellos eventos.</p> <p>Pasamos a hacer la fila para beber el yagé, recuerdo que la bebida fue tan amarga que me dio un</p>

sorbo de agua para evitar las náuseas.

Nudo

Después de un rato me invito a salir de la habitación, fuimos a una especie de mirador que se encontraba afuera y en silencio lo observamos. Era octagonal, hecho de madera y totalmente rodeado de árboles. A pesar de que solo lo iluminaba la luz de la luna, todo se podía apreciar claramente.

Parados allí en aquel octágono de madera tan solo me dijo unas cuantas palabras, escucha el viento, los animalitos, siente el olor de los árboles y las flores, tan solo respira.

Al cerrar los ojos pude empezar a ver pequeñas esferas, eran como mostacillas de colores que empezaban a formarse una tras otra hasta que poco a poco se dibujaba el rostro de una mujer que me miraba fijamente, para mí era similar a estar soñando. La diferencia era que en este sueño era consciente de lo que veía, no era la realidad o por lo menos no la que solía experimentar con los ojos abiertos.

Allí nos encontrábamos parados los dos, experimentando nuestro entorno, sintiendo la naturaleza. Luego de un rato el rompió el silencio para preguntarme algo, me dijo, ¿si escuchas el arroyo? , yo no escuchaba nada. Entonces me dijo, tenemos que concentrarnos para escucharlo. Así que cerramos los ojos y cada uno empezó a buscar entre el sonido de los árboles y sus hojas moviéndose con el viento aquel arroyo que se encontraba a lo lejos.

De pronto empecé a escuchar el agua correr, como si estuviese pasando a mi lado, como si aquel arroyo se hubiese posicionado a mis pies. Era como si los sentidos se agudizaran y todo se experimentara de una forma más intensa.

Se lo hice saber a mi padre, a lo cual, con una mirada serena me respondió: ese es el arroyo, el agua moviéndose entre las rocas.

Después de eso, todo fue silencio, salvo una que otra pregunta para cerciorarse de cómo me encontraba y si necesitaba algo.

Desenlace

Este instante, fue tal vez el primero en el que pude acercarme al aprecio que mi papá sentía por la naturaleza. Siempre me hablaba de la importancia de esta en la vida, de cómo dependemos de ella a pesar de que nuestra vida transcurre en la ciudad.

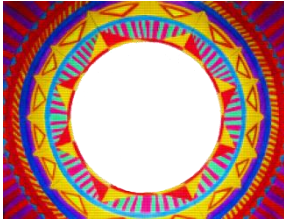
Mientras charlaba con mi padre pude empezar a conocer esa forma de pensar por la que a veces lo tildaban de loco. Me hablo de la energía que somos como seres humanos, de lo corpóreo o recipiente o nave para experimentar nuestra existencia terrenal y de cómo somos nuestro cuerpo, pero a la vez no somos ello, no somos tampoco nuestro nombre, nuestro apellido o profesión, ni tampoco somos el dinero que ganamos o el éxito social que tengamos.

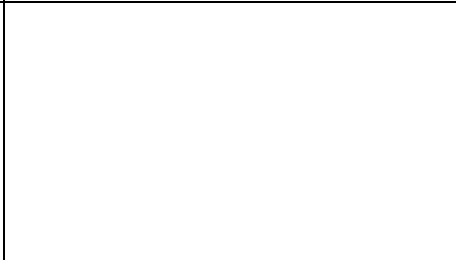
Me enseñó que esas cosas no son lo más importante dentro de nuestro paso por la tierra, lo

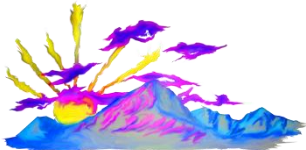

	<p>importante, según me contaba, era ser buena persona, ir trabajando poco a poco en nuestro ser. No en el material, sino en el espiritual, ser consecuente con nuestra forma de pensar y a la vez de actuar, buscar un camino diferente, un camino que en ocasiones no encaja con los postulados sociales.</p> <p>Como él decía, la vida no se trata de tener casa, carro y beca, eso se queda acá en la tierra al morirnos y no nos llevamos nada material.</p>
--	---

RECURSOS DE IMAGEN

Nombre/ Ubicación	Elemento	Descripción
<p>A través de la neblina</p> <p>Archivo fotográfico varios</p>		<p>Fotografía e una montaña tomada en los viajes de mi padre en su juventud.</p> <p>Usada como preámbulo a la conexión entre la naturaleza, el yagé y las reflexiones y enseñanzas de mi padre sobre el sentido de la vida.</p>
<p>Cuando mi padre me contempla</p> <p>Archivo fotográfico infancias</p>		<p>Fotografía de mi padre mirando y sonriendo fijamente a cámara.</p> <p>Usada con el fin de evocar la confianza que me transmitía ante cualquier experiencia nueva a la que me enfrentaba, en este caso el yagé.</p>
<p>Mándala</p> <p>Archivo –Ilustración</p>		<p>Ilustración realizada para evocar la serenidad de mi padre ante mis miedos y expectativa por las tomas de yagé.</p>
<p>Al ver arder el fuego</p> <p>Archivo –Ilustración</p>		<p>Ilustración del fuego, continuamente presente en las tomas de yagé.</p> <p>Usada con el fin de simbolizar el calor de las fogatas y la protección calurosa de mi padre al mantenerme abrigado durante las noches de</p>

		<p>cada toma.</p>
<p>Bosque Archivo fotográfico - Varios</p>		<p>Fotografía de mi padre tomada durante sus viajes al embalse del Neusa.</p> <p>Usada con el fin de evocar el ambiente natural al que nos enfrentábamos mientras exploraba la naturaleza a través de mis sentidos.</p>
<p>Padre e hijo Archivo - Ilustración</p>		<p>Ilustración realizada al recordar aquel momento de exploración de la naturaleza junto a mi padre</p>
<p>Círculo de Mostacillas Archivo - Ilustración</p>		<p>Ilustración realizada para representar la mirada de expectativa y exploración bajo la cual observaba la naturaleza y recibía consejos de mi padre para comprender su visión del sentido de la vida.</p>

<p>Yo</p> <p>Archivo - Ilustración</p>		<p>Ilustración realizada a modo de autorretrato, para representar la apreciación de posibles realidades alternas de la vida a través de los sentidos y su contemplación.</p>
<p>Mujer en mostacillas</p> <p>Archivo - Ilustración</p>		<p>Ilustración de la mujer que me observaba después de tomar yagé, abriendo ese camino a posibles realidades alternas de la vida.</p>
<p>paisaje</p> <p>Archivo Fotográfico - varios</p>		<p>Fotografía tomada por mi padre en una de las visitas al humedal la conejera (Suba).</p> <p>Usada con el fin de conectar el interés de mi papá por la naturaleza y la contemplación de la misma.</p>
<p>Observando el humedal</p> <p>Archivo Fotográfico - infancias</p>		<p>Fotografía de una visita realizada al humedal la conejera (Suba).</p> <p>Utilizada con el fin de simbolizar la contemplación de la naturaleza en las tomas de yagé a las que asistía junto a mi padre.</p>
<p>Río</p> <p>Archivo Fotográfico - varios</p>		<p>Fotografía de riachuelo, tomada por mi padre en uno de sus viajes como mecánico de una petrolera.</p> <p>Usada con el fin de representar la contemplación de la naturaleza a</p>

		<p>través de los sentidos y el arroyo que se hacía presente en las tomas de yagé.</p>
<p>Montañas Archivo ilustración</p>		<p>Ilustración realizada para evocar la conexión con la naturaleza y la posible existencia de una realidad alterna a la contemplada por la visión.</p>
<p>Ave Exploradora Archivo ilustración</p>		<p>Ilustración de un ave realizada con la intención de ligar la naturaleza y los animales a las enseñanzas de mi padre sobre la importancia de cuidar nuestro ambiente.</p>
<p>Cena Archivo Fotográfico - varios</p>		<p>Fotografía de mis padres cenando en una antigua casa ubicada en el barrio Tabora (Engativá).</p> <p>Usada con la intención de rescatar la sonrisa apacible de mi padre y presentar su imagen constituida como sujeto reflexivo ante la existencia humana.</p>

<p>Yo en recortes Archivo Fotográfico - varios</p>		<p>Recorte fotográfico de mi juventud y usado con el fin de representar el proceso de construcción de mi antroposofía con base en las influencias y consejos que mi padre me dio en vida.</p>
<p>Ser y mundo Archivo ilustración</p>		<p>Ilustración del ser humano presente en el mundo como energía y espíritu. Usada para representar las enseñanzas dado por mi padre sobre el sentido de la vida, dejando de lado las posturas materialistas y enfocándose en la espiritualidad y las buenas acciones.</p>

Recursos de Audio	
Elemento	Descripción
Voz en off / superpuesta	Narración oral de las memorias autobiográficas que componen De Naturaleza y otros cuentos
Liquid Bloom - Roots of the Earth	Instrumentación musical con compuesta de sonidos ancestrales, usada para evocar los ambientes meditativos y contemplativos de las tomas de yagé.
Taita Juan - Harmónica	Instrumentación musical con compuesta del sonido del instrumento llamado harmónica, usada para evocar los ambientes meditativos y contemplativos de las tomas de yagé.
Sonido de Fogata	Efecto sonoro de la madera quemándose en la fogata. Usada con el fin de evocar el calor de las fogatas y la protección calurosa de mi padre hacia mí.
Efecto sonoro Hojas de Arboles / viento	Efecto sonoro del movimiento de las hojas de los arboles con el viento. Usada para conectar el ambiente natural al que nos enfrentábamos mientras exploraba la naturaleza a través de mis sentidos, entendiendo este sonido como el canal para lograr la apreciación de la naturaleza a través de los sentidos.
Juno reactor - Solaris	Instrumentación musical con compuesta de sonidos ancestrales, usada para evocar los ambientes meditativos y contemplativos de las tomas de yagé.(contemplación de realidades alternas)
Efecto sonoro Arroyo	Se usa para ambientar la sensación de fluidez que experimente a al contemplar mi entorno a través de los sentidos, al igual que para representar el arroyo de este relato.
Efecto sonoro Ave Urutaú	Se usa para ambientar la sensación de fluidez que experimente a al contemplar mi entorno a través de los sentidos, al igual que para representar las aves de este relato.

Recursos de Tiempo (aplicación del flujo del video ensayo en términos de imagen y audio)	
Elemento	Escenas
Pausado	Acercamientos a la naturaleza Miradas serenas Afectos a través del fuego La contemplación
Normal	Realidades oníricas Buscando a través de los sentidos Transportándome al arroyo Comprensiones sobre mi padre y la naturaleza Aprendizajes respecto a la existencia

De Naturaleza y otros cuentos

Guion gráfico

			
<p>Acercamientos a la naturaleza</p> <p>Preámbulo a la experiencia del yagé y la apreciación de la naturaleza junto a mi padre.</p>	<p>Miradas serenas</p> <p>Reflejo del apoyo y acompañamiento de mi padre frente a mis miedos a experimentar lo desconocido (beber Yagé).</p>	<p>Afectos a través del fuego</p> <p>Reflejo de la protección del padre hacia su hijo</p>	<p>La contemplación</p> <p>Enseñanza de la contemplación del entorno que vivimos</p>
			
<p>Realidades oníricas</p> <p>Apreciación posibles realidades alternas de la vida a través de los sentidos y su contemplación.</p>	<p>Buscando a través de los sentidos</p> <p>Consejos de mi padre para experimentar nuestro entorno a través de los sentidos.</p>	<p>Trasportándome al arroyo</p> <p>Aplicación de la contemplación para experimentar lo que nos rodea a través de los sentidos.</p>	<p>Comprensiones sobre mi padre y la naturaleza</p> <p>Reflexiones respecto al vínculo de mi padre con la naturaleza y su relación con mi visión de esta.</p>
			
<p>Aprendizajes respecto a la existencia</p> <p>aprendizajes y reflexiones que dejó mi padre en mí respecto a la existencia y la vida</p>	<p>Cierre</p> <p>Cierre del video ensayo</p>		

5.4 LA PÉRDIDA

SINOPSIS

Este video busca una conexión entre las diversas formas de acercarme y comprender la muerte por primera vez. Las memorias que poseo de este suceso y las despedidas simbólicas que pueden realizarse a través de la unión de varios recursos sensibles (imágenes, objetos, audios, temporalidades). La pérdida expresa la transición entre el momento del fallecimiento de mi padre y el proceso de aceptación de la misma.

Guion (cuenta el sentido de la unión de los elementos del video)

Se estructuran tres ejes en la narración, el primero es el momento previo de la muerte de mi padre, es decir, los sucesos que corresponden al momento en que me entero que algo extraño sucedía con su salud. Para ello me valgo de seis recursos sensibles que ambientan aquella mañana: la imagen, el audio, el tiempo, la narración. La imagen corresponde a fotografías de mi padre con nosotros sus hijos, y algunas ilustraciones que evocan mis emociones al enterarme de que posiblemente había muerto. El audio se acompaña de una canción correspondiente a esa pérdida. Los sonidos del ambiente que quedaron marcados en mi memoria, como el teléfono y la lluvia. El tiempo concierne a la extensión y el fluir

expectante de la narración, unido a las imágenes y el sonido con el fin de enfatizar en aquellas emociones.

Un segundo eje se instaura en el momento en que me encuentro con la realidad, el fallecimiento de mi padre. La imagen corresponde a fotografías de mi padre en su juventud y adultez, objetos como la silla en la cual murió e ilustraciones que expresan las emociones que enfrenté respecto a la pérdida. El audio se acompaña de elementos sonoros correspondientes a la silla y las sensaciones que experimente en aquel momento. El tiempo se refiere a la pausa de la narración, las imágenes y el sonido.

Por último se centra en la aceptación y comprensión de la pérdida de mi papá. La imagen hace referencia a fotografías de mi padre descompuestas en recuadros, fotografías de iconos religiosos para enfatizar la búsqueda de una opción divina que solucione todo (Deus ex machina), el lugar donde se esparcieron las cenizas de mi padre y una descomposición visual del Deus ex machina. El audio corresponde efectos que den cuenta del vacío y la confusión de aquel momento. El tiempo se refiere a la confusión y a la forma progresiva en que aumentan las vivencias de la narración, las imágenes y el sonido con el fin de enfatizar en ellas.

RECURSOS SENSIBLES

(se describen las narraciones, imágenes, sonidos que componen el video ensayo)

Recursos Narrativos

(recopilados en tres meses, total 1 cuaderno de narraciones autobiográficas)

Nombre/ Ubicación	Fragmento
<p>LA PERDIDA Narración autobiográfica</p>	<p>Inicio</p> <p>En la mañana recibí una llamada de mi hermano, lo cual era normal pues podía ser un recordatorio para que no olvidara ir a acompañar a mi padre en la tarde y estar pendiente de su almuerzo.</p> <p>Me pidió que tuviera calma porque tenía algo importante que contarme, esto alteraba bastante mi estado teniendo en cuenta que mi padre se encontraba en su casa y afrontaba una etapa de salud compleja.</p> <p>Mi hermano dijo que su tío lo acababa de llamar, contándole que mi papá estaba extraño por lo que necesitaba que yo me fuera directamente y con urgencia para su casa, mientras él pedía permiso en el trabajo</p> <p>Otro síncope supuse yo, pues desde que mi padre salió de la clínica por su episodio cerebrovascular, comúnmente presentaba estos eventos en donde la tensión se le bajaba y perdía el conocimiento.</p> <p>Salí lo más rápido posible pero teniendo en cuenta siempre el consejo que me dio mi hermano, “no perder la calma”, por lo menos en su totalidad. Pues lo importante era llegar a atender el síncope y no que me tomara desprevenido un auto en la calle o cualquier otra situación de la que no</p>

estamos exentos al salir de nuestras casas.

Nudo

Los pasos pesaban como nunca me habían pesado, cada calle parecía eterna y se alargaba de una forma desconcertante. Después de tanto caminar, perdí el control del tiempo, tal vez habían pasado 10 a 15 minutos, pero para mí era media hora o más. Un sudor frío y constante cubría mi frente mientras la brisa vaticinaba una posible tormenta minutos más tarde

Al llegar comencé a perder la paciencia al ver que timbraba en aquella casa y no habría nadie, pues mi hermano me comentaba que su tío estaba allí y que él me abriría.

Al terminar de abrirse la puerta logré ver a mi padre cerca de la ventana. Se encontraba sentado en aquella mecedora de color caoba, aquel asiento que le se había vuelto su estancia debido a su poca fuerza para moverse y a él dolor incesante producido por una escoliosis encontrada dos meses antes, una dolencia que lo llevaba hasta ese momento a sentirse limitado y que poco a poco apagaba su interés por recuperarse.

Su rostro, apuntaba hacia el cielo de ese medio día cercano, mientras su mirada buscaba el infinito, como si hubiese algo más allá de esas nubes y ese color azul que recorre la superficie de este planeta.

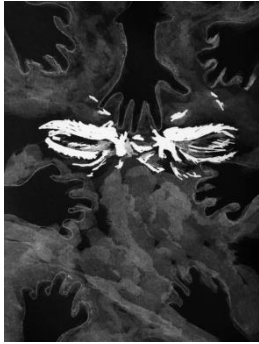
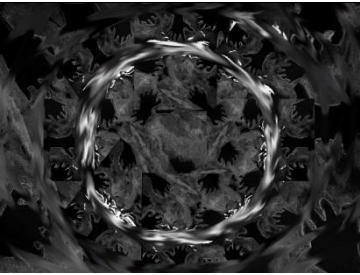
Mi padre yacía ante mí, observando el infinito, el inamovible infinito, mientras yo me encontraba bloqueado. Solo una cosa pasaba con interferencia por mi cabeza. “¿con qué esto es la muerte?”.

Muy pocas veces tuve un acercamiento indirecto hacia la muerte que fuera más allá de las películas o dibujos animados, donde incluso los personajes retornaban a la vida por factores mágicos o por una aplicación del Deus ex machina.

Desenlace

	<p>Pero ahora que me encontraba sentado frente a mi padre, las cosas eran diferentes, mi mente estaba vacía, me hallaba en un estado completamente diferente. Mi corazón latía a velocidades sorprendentes y mi cuerpo a duras penas me permitía reaccionar a lo que sucedía a mí alrededor. Era como estar bloqueado, como tener un “lag” en la realidad en donde todo se des-configura; para mí fue el comienzo de un camino de letargo que debería empezar a recorrer, era la aceptación de que no existía ningún Deus Ex Machina.</p>
--	---

RECURSOS DE IMAGEN		
Nombre/ Ubicación	Elemento	Descripción
<p>Paternidad Archivo fotográfico adultez</p>		<p>Fotografía de mi padre y mis hermanos en los paseos que realizaban al bosque.</p> <p>Usada con el fin de evocar su papel y cariño como padre, reconstruyendo el recuerdo sobre el a través de la imagen en el momento en que uno de mis hermanos y yo nos enteramos de su posible fallecimiento.</p>

<p>Lanzado al abismo Archivo –Ilustración</p>		<p>Ilustración correspondiente al sentimiento de caer al vacío tras enterarme de la muerte de mi padre, reconociendo que sus ojos jamás volverían a observarme.</p>
<p>Desespero Archivo –Ilustración</p>		<p>Ilustración realizada para evocar la sensación de desespero y alteración mental, conmoción emocional tras la pérdida de mi padre.</p>
<p>Círculo de pérdida Archivo –Ilustración</p>		<p>Ilustración correspondiente al conjunto de emociones y sensaciones físicas que experimente tras el duelo y la aceptación de la muerte de mi padre. Usada con el fin de relatar lo anterior y evocar ese proceso de muerte por el que tanto él como yo, pasamos por diferentes perspectivas, él como personaje directo y yo como co-espectador.</p>

<p>Miradas</p> <p>Archivo fotográfico - adultez</p>		<p>Fotografía de mi padre tomada cuando trabajaba en la petrolera de Caño Limón.</p> <p>Usada con el fin de evocar su mirada ante el infinito en el momento de su muerte.</p>
<p>Corporalidad 1</p> <p>Archivo fotográfico - adultez</p>		<p>Fotografía de mi padre en su juventud, tomada en la casa donde solía vivir.</p> <p>Usada con el fin de evocar su imagen corporal que transita el círculo de pérdida mencionado anteriormente, mientras culmina su ciclo de vida.</p> <p>Así mismo representa mi relación con su pérdida corporal y espiritual, su imagen que entra en un ciclo nuevo llamado muerte.</p>
<p>Corporalidad 2</p> <p>Archivo fotográfico - adultez</p>		<p>Fotografía de mi padre tomada cuando trabajaba en la petrolera de Caño Limón.</p> <p>Usada con el fin de evocar su imagen corporal que transita el círculo de pérdida mencionado anteriormente, mientras culmina su ciclo de vida.</p> <p>Así mismo representa mi relación con su pérdida corporal y espiritual, su imagen que entra en un ciclo nuevo llamado muerte.</p>

<p>Deus ex machina Archivo fotográfico - adultez</p>		<p>Negativo de estatua religiosa usado con el fin de expresar el Deus ex machina o la intervención divina, para resolver un evento que sobrepasa las posibilidades y el accionar humano como lo es la muerte.</p>
<p>El día de las papas Archivo fotográfico - adultez</p>		<p>Imagen fotográfica de mi padre comiendo papas fritas. Usada con el fin de captar su mirada expectante, que se pregunta y a la vez me cuestiona sobre lo que sucede, su muerte y mi reacción ante ella.</p>
<p>Planos existenciales Archivo ilustración</p>		<p>Ilustración realizada para representar la existencial y el tránsito de esta vida a la otra (escalera), a través de la mirada del ser humano que se representa a su vez como la misma divinidad. Usada también para expresar no solo lo anterior sino el cuestionamiento por la muerte que se generó a través de la aceptación de la pérdida de mi padre y el duelo.</p>

RECURSOS DE OBJETO		
Nombre/ Ubicación	Elemento	Descripción
Mecedora de mi padre		<p>Mecedora donde constantemente mi papá pasó sus últimos dos meses de vida y se enfrentó a diferentes eventos de salud.</p> <p>Usada no solo para evocar los fines anteriores sino como símbolo directo del día su muerte.</p>

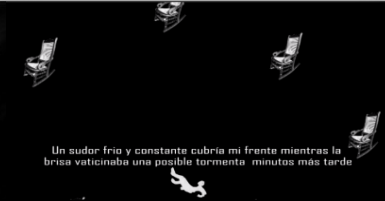

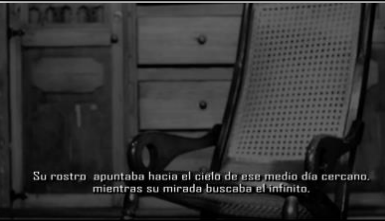
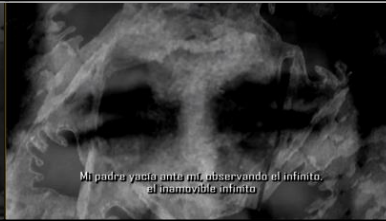
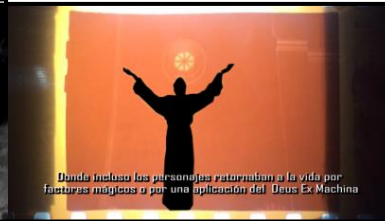

Recursos de Audio	
Elemento	Descripción
Señal llamada telefónica	Usada para evocar aquella llamada que recibí de mi hermano avisándome del estado de salud de mi padre.
Corte llamada telefónica	Usada para evocar aquella llamada que recibí de mi hermano avisándome del estado de salud de mi padre.
Efecto sonoro vinilo	Trabaja como amalgama sonora entre el recuerdo que se evoca y el tiempo transcurrido hasta el presente.
The Doors - The Crystal Ship	<p>Su letra e instrumentación sirven como ambientación sonora de aquella persona que se va y con la que quisiéramos tener la oportunidad de compartir un último día.</p> <p>Así mismo, representa un acercamiento al gusto juvenil de mi padre por la música de grupos como los Beatles y The Doors.</p>

Efecto sonoro tormenta	Se ubica como relación sonora entre la posibilidad de lluvia en la narración y la lluvia de emociones, estados anímicos que experimente camino a verificar la muerte de mi padre.
Efecto sonoro crujido de madera	Trabaja como acompañamiento para la imagen de la mecedora y su movimiento
Efecto sonoro espacial 1 (bajos)	Se usa para ambientar la sensación de caos mental y colapso emocional que viví durante la pérdida de mi padre, al igual que el tránsito entre la vida y muerte que imagine cruzaba él.
Efecto sonoro espacial 2 (respiración/gota)	Se usa para ambientar la sensación de caos mental y colapso emocional que viví durante la pérdida de mi padre, al igual que el tránsito entre la vida y muerte que imagine cruzaba él.
Efecto sonoro Proyector antiguo	Trabaja como amalgama sonora entre el recuerdo que se evoca y el tiempo transcurrido hasta el presente. También se relaciona con la proyección de imágenes y la des-configuración de la realidad que atravesó mi mente el día del fallecimiento.
Grabación voz Ernesto Poveda (Mi padre)	Trabaja como evocador de mi padre, dando fuerza a su imagen a través de lo sonoro. Así mismo evoca la paternidad y el cariño hacia su familia.

Recursos de Tiempo (aplicación del flujo del video ensayo en términos de imagen y audio)	
Elemento	Escenas
Rápido	Desconexión de la realidad Inexistencia del Deus ex machina (o solución divina)
Normal	Disparado al abismo Lluvia de posibilidades Desesperación En busca del Deus ex machina (o solución divina)
Pausado	Acercamiento a una posible muerte La estancia final Observando el inamovible infinito Buscando una aceptación

La Pérdida

Guion gráfico

			
<p>Acercamiento a una posible muerte</p> <p>Momento en el que se evidencia una posible pérdida de mi padre.</p>	<p>Disparado al abismo</p> <p>Acercamiento a la percepción de mi entorno al conocer que algo no estaba bien con la salud de mi padre.</p>	<p>Lluvia de posibilidades</p> <p>Relación entre mi nerviosismo de aquella tarde con la posibilidad de que la salud de mi padre se complicara. La salud se ve representada por la silla en la que él permanecía la mayor parte de su tiempo.</p>	<p>Desesperación</p> <p>Desesperación al llegar al lugar donde se encuentra mi padre y no poder ingresar rápidamente para ver cómo se encuentra.</p>
			
<p>La estancia final</p> <p>Encuentro con mi padre postrado en la mecedora y explicación de la relevancia de la imagen de la silla que pasaba por mi mente al sonido de la lluvia que se acercaba esa tarde.</p>	<p>Observando el inamovible infinito</p> <p>Acercamiento por primera vez a la muerte de alguien cercano e inicio de la aceptación del concepto de muerte y que se sentía experimentarlo.</p>	<p>En busca del Deus ex machina (o solución divina)</p> <p>Asociación de la búsqueda de un poder mágico o Deus ex machina que solucionara la muerte de mi padre y lo trajera de vuelta.</p>	<p>Buscando una aceptación</p> <p>Tránsito por la experiencia de vacío y bloqueo físico como mental respecto a la aceptación de la muerte de mi padre.</p>
			
<p>Desconexión de la realidad</p> <p>Desconexión y desconfiguración de la realidad que viví en aquel momento, mientras buscaba una solución mágica a lo sucedido.</p>	<p>Inexistencia del Deus ex machina</p> <p>Aceptación del inicio del duelo y de la inexistencia de un proceso divino o Deus ex machina para revertir la muerte de mi papá.</p>	<p>Cierre</p> <p>Cierre del video ensayo</p>	

VI. ANÁLISIS DEL VIDEO ENSAYO

A continuación se presentan las tablas orientadoras para el análisis de la obra desde los aportes que esta realiza a: el video ensayo, las narrativas autobiográficas y la memoria en la presente investigación, para posteriormente presentar el análisis interpretativo y la reflexión creativa desde la narración autobiográfica.

6.1 TABLAS DE ANÁLISIS

Las tablas de análisis se desarrollaran teniendo en cuenta tres variables analíticas, los aportes al video ensayo, a las narrativas autobiográficas y al concepto de memoria.

TABLA DE ANÁLISIS - JUGANDO CON TORNILLOS			
	APORTES AL VIDEO ENSAYO	APORTES A LAS NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS	APORTES A LA MEMORIA
PREGUNTA ORIENTADO RA	<i>¿Cómo funcionan los elementos del video ensayo en un proceso creativo? (a través de los recursos técnicos y los recursos sensible, transparencias, disolver, elipsis, paisaje sonoro, color)</i>	<i>¿Cuáles son los ejes de la narración autobiográfica en el video ensayo? (sentimientos, emociones, experiencia, definición antropológica, relación padre e hijo, momentos de la infancia vínculo con el niño interior)</i>	<i>¿Cuáles son los vehículos de la memoria desde el video ensayo? Memoria tangible : (Archivo personal, fotografías, dibujo, objetos etc.) referencias simbólicas Memoria intangible: (fantasía, emoción, ausencia)</i>
	El uso del recorte fotográfico se hace	-Sentimientos /emociones Inocencia del niño ante un mundo nuevo	Tangible: Álbum fotográfico familiar en recortes,

<p>HALLAZGOS</p>	<p>presenta como experimentación de con la imagen y puente para su mezcla con la imagen ilustrada.</p> <p>El paisaje sonoro de las carreras y las herramientas funcionan como parte de la pieza visual del auto de juguete y las fotografías de las carreras del padre en el autódromo. Se evoca como preámbulo de un mundo influenciado por la mecánica y el automovilismo.</p> <p>El recurso técnico fade out actúa como efecto transitorio entre imágenes y las conecta entre sí.</p> <p>El zoom in de la mirada del padre a su</p>	<p>(da cuenta de una ubicación temporal - espacial autobiográfica. curiosidad de infancia, expectativa.</p> <p>-Experiencia</p> <p>Acercamiento a la profesión de su padre a través del entorno que se habita y los elementos que lo conforman.</p> <p>Experimentación de las herramientas como elementos y medios de juego.</p> <p>Contemplación del mundo automovilístico desde la fantasía.</p> <p>-Relación padre hijo</p> <p>Padre como héroe y personaje fantástico</p>	<p>actúa como evocador de los recuerdos de infancia y los espacios habitados.</p> <p>Ilustración actúa como medio para simbolizar la perspectiva del niño ante el mundo automovilístico que recuerda vivir con su padre.</p> <p>Los sonidos de herramientas evocan el recuerdo autobiográfico de una etapa de la niñez.</p> <p>Intangible:</p> <p>Sensación de inocencia generada por la exploración de la infancia en entornos automovilísticos.</p>
-------------------------	--	---	--

	<p>hijo realiza énfasis en la contemplación entre lo vivido por el padre y lo experimentado por el niño con mirada de infante.</p> <p>La ilustración actúa como conexión entre el mundo del niño y el adulto.</p> <p>La imagen recortada de tuercas y tornillos se mezcla con el archivo fotográfico familiar para hacer presente una combinación entre la realidad y la fantasía del infante sobre esta. Se denota una interpretación del mundo desde la infancia.</p> <p>La música referente a la caricatura</p>	<p>dentro de su profesión como mecánico.</p> <p>Padre visto como adulto y niño que se transforma en piloto y referente para su hijo.</p> <p>Infancia vinculo niño interior</p> <p>Presencia del Niño interior ante hobbies heredados de su padre.</p> <p>Identificación del niño con su padre a través del automovilismo y la idealización de este como un medio de juego y exploración.</p>	<p>Fantasía del entorno del taller de autos, como mundo mágico para explorar por un niño curioso.</p> <p>Presencia de un padre como referente a seguir.</p>
--	--	---	---

	<p>titulada meteorito y la fotografía del padre en su infancia constituye una idealización de este como héroe, realizada por el niño que se hace presente en la narrativa a través del texto.</p> <p>Las fotografías superpuestas de la infancia del niño (yo) y la del padre, funcionan como comparación de dos infancias influenciadas por el automovilismo.</p> <p>La imagen fotográfica del niño (yo) con los lentes hechos de recortes fotográficos de las herramientas e implementos de mecánica mientras se</p>		
--	--	--	--

	<p>unen al paisaje sonoro de niños jugando abre conexión entre la visión de la mecánica desde una perspectiva de infancia.</p> <p>La temporalidad de la imagen se transforma en un eje central del video, pues da un ritmo fluido y cambiante que evoca la actitud curiosa y juguetona de el niño que se cuenta a través de las diferentes narrativas y recursos sensibles allí empleados.</p> <p>(narrativas visuales, sonoras, textuales, fotografía familiar e ilustración)</p>		
--	--	--	--

TABLA DE ANÁLISIS - TRANSICIONES

	APORTES AL VIDEO ENSAYO	APORTES A LAS NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS	APORTES A LA MEMORIA
PREGUNTA ORIENTADO RA	<i>¿Cómo funcionan los elementos del video ensayo en un proceso creativo? (a través de los recursos técnicos y los recursos sensible, transparencias, disolver, elipsis, paisaje sonoro, color)</i>	<i>¿Cuáles son los ejes de la narración autobiográfica en el video ensayo? (sentimientos, emociones, experiencia, definición antroposófica, relación padre e hijo, momentos de la infancia vínculo con el niño interior)</i>	<i>¿Cuáles son los vehículos de la memoria desde el video ensayo? Memoria tangible : (Archivo personal, fotografías, dibujo, objetos etc.) referencias simbólicas Memoria intangible: (fantasía, emoción, ausencia)</i>
	Narración desde el sonido hacia el proceso de creación, destacando la escritura, el papel, emergencia, las emociones, uniendo las reflexiones autobiográficas y la memoria.	- Reflexiones sobre ciclo de vida y muerte, destacando las enseñanzas sobre la forma de ver la muerte como medio para trascender a otro plano.	Tangible: Canción (funeral padre / carga simbólica en el cine) Se hace presente una Canción que marca la vida de mi padre pero

<p>HALLAZGOS</p>	<p>La narración resalta el recuerdo como punto para la reflexión ante la vida, exaltando los principios axiológicos ante esta.</p> <p>La narración se instaura desde una realidad simple, refiriéndose a momentos íntimos y carentes de fantasía o ficción. El partir de un lenguaje simple y concreto vincula el sonido de la voz en off que tiene las mismas características.</p> <p>Las narrativas visuales se construyen como una transición entre distintos elementos que configuran el espacio</p>	<p>- Características personales: sobreponerse ante los malos momentos, gustos y preferencias del artista.</p> <p>- Detalles significativos: importancia del grupo familiar, quiebres de salud.</p> <p>- Comprensión sobre mi padre dese su corporalidad: mirada profunda, agotamiento físico, fragilidad física ante un quebranto de salud.</p> <p>- Sensibilidad personal: se resalta el silencio reconfortante en un momento de la vida, las emociones encontradas durante un momento compartido, la extrañeza ante este y el vacío.</p>	<p>también su partida al ser puesta en el momento de su funeral.</p> <p>Fotografías (registro de memoria)</p> <p>La fotografía toma el papel de registro para el recuerdo, albergando en su interior una conexión entre el momento vivido y el sujeto que observa.</p> <p>Intangible:</p> <p>Ausencia de la madre: momento pasado que permanece en la memoria.</p> <p>Silencio</p> <p>Enfermedad y los eventos vividos durante esta.</p>
------------------	--	--	---

	<p>simbólico</p> <p>La ilustración es vista como una forma de integrar la composición en blanco y negro, que reitera la comprensión narrativa desde la representación de objetos concretos que se vinculan al recuerdo como la ambulancia, el calendario, el televisor. Mientras que la figura de mi padre representada en el hombre de los días raros y la reconstrucción de un padre es de carácter simbólico pues no cubre la esencia completa él.</p> <p>El espacio se configura como un espacio mixto enmarcado en la</p>	<p>-Las Narrativas a partir de la vida cotidiana: pijama y dolor, charla con el padre, compra de las papas.</p> <p>-Infancias: regalos de un padre a su hijo.</p> <p>- Emociones: Melancolía, alegría, ternura, tristeza.</p>	
--	--	---	--

	<p>pantalla, que se construye a partir de fragmentos de tres lugares, uno inexistente - volátil (pantalla negra/ silencios) uno real (taller) y uno esperado (cosmos), pero finalmente no poseen un lugar definido al desvanecerse dentro de la pantalla del televisor.</p> <p>El tiempo se ubica en el presente evocando el pasado a través de la narración no lineal entre el recuerdo y la ausencia. Saltando a su vez entre temporalidades para construir la narrativa.</p>		
--	---	--	--

TABLA DE ANÁLISIS - DE NATURALEZA Y OTROS CUENTOS

	APORTES AL VIDEO ENSAYO	APORTES A LAS NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS	APORTES A LA MEMORIA
PREGUNTA ORIENTADO RA	<i>¿Cómo funcionan los elementos del video ensayo en un proceso creativo? (a través de los recursos técnicos y los recursos sensible, transparencias, disolver, elipsis, paisaje sonoro, color)</i>	<i>¿Cuáles son los ejes de la narración autobiográfica en el video ensayo? (sentimientos, emociones, experiencia, definición antroposófica, relación padre e hijo, momentos de la infancia vínculo con el niño interior)</i>	<i>¿Cuáles son los vehículos de la memoria desde el video ensayo? Memoria tangible : (Archivo personal, fotografías, dibujo, objetos etc.) referencias simbólicas Memoria intangible: (fantasía, emoción, ausencia)</i>
	El color, su saturación alta y la ilustración como elemento constante propone aquel paso entre los sentidos y la alteración de los mismos en una	-Sentimientos /emociones Experiencia y concepción de la espiritualidad y antroposofía a través de mi padre (da cuenta de una ubicación temporal - espacial autobiográfica. Temor de infancia,	Tangible: La fotografía de la montaña como los recortes padre e hijo evocan la infancia y juventud compartida con el padre.

<p>HALLAZGOS</p>	<p>experiencia onírica que se mezcla con la realidad del momento vívido.</p> <p>La superposición de imagen fotográfica del padre sobre la ilustración del mándala y el complemento sonoro de la harmónica al ensamblarse como uno solo representan la serenidad que se relata en la voz en off</p> <p>El uso de pantallas negras actúa como elipsis dentro de la narrativa visual del video ensayo.</p> <p>La ilustración del fuego dentro del marco del círculo de mostacillas y la aparición del bosque teñido de azul se</p>	<p>tranquilidad, expectativa.</p> <p>-Experiencia</p> <p>Acercamiento hacia el ayahuasca como práctica compartida por padre e hijo</p> <p>Acercamiento a la naturaleza y creación del vínculo con ella desde la infancia.</p> <p>Acercamiento al mundo de los sentidos</p> <p>-Antroposofía</p> <p>Enseñanza del padre sobre el sentido de la vida a su hijo desde su perspectiva personal y experiencia de vida.</p> <p>Contemplación de la existencia y</p>	<p>Los sonidos de harmónicas, flautas, cantos indígenas y la naturaleza, conectan con las experiencias vividas junto al padre durante las ceremonias de ayahuasca. Al igual que permiten recordar las enseñanzas sobre el sentido de la vida y la comprensión de las realidades (realidad física – sensorial- espiritual).</p> <p>Ilustración del fuego evoca el recuerdo del calor y la protección del padre en aquella ceremonia de yagé.</p>
------------------	---	---	---

	<p>establece como una mezcla entre la realidad y los mundos sensoriales en medio de la noche.</p> <p>El uso técnico de sobreponer la ilustración “yo” mientras gira 360 grados sobre la mirada de la mujer de mostacillas crea una referencia a la continuación de aquella experiencia de alteración de los sentidos compartida y guiada en por mi padre.</p> <p>Se hace presente una evocación de la infancia a través del recorte fotográfico del padre y el niño envueltos en el color azul.</p>	<p>apropiación de una postura heredada ante ésta</p> <p>-Relación padre hijo</p> <p>protección paterna a su hijo</p> <p>padre visto como mentor en la experiencia de vida</p> <p>Vista del padre como maestro y guía en la ceremonia de ayahuasca.</p> <p>Infancia vinculo niño interior</p> <p>Presencia del Niño interior ante la comprensión de la existencia y la transformación de esta para el transcurso de la vida y la póstuma adultez</p>	<p>Intangible:</p> <p>Se hace presente la curiosidad expectante del hijo en su infancia ante nuevas experiencias.</p> <p>El color conecta la memoria tangible con lo intangible representando realidad física y sensorial.</p> <p>Se hace presente la ausencia como memoria de una vida que finalizo y otra que se encuentra en curso (muerte del padre– vida del hijo)</p>
--	---	---	--

	<p>El paisaje sonoro del arroyo se complementa mutuamente con la imagen semi- estática del mismo realizando una inmersión sonora mientras decae la voz en off y la música, dando paso a la narrativa visual y sonora como protagonista del video ensayo.</p> <p>La trascendencia de vida entre padre e hijo se refleja en la confrontación de las fotografías de los dos, mientras la mía aparece titilante la de él se representa como una imagen constituida y fija (alegoría a un camino de vida realizado)</p>		
--	--	--	--

TABLA DE ANÁLISIS - LA PÉRDIDA

	APORTES AL VIDEO ENSAYO	APORTES A LAS NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS	APORTES A LA MEMORIA
PREGUNTA ORIENTADO RA	<i>¿Cómo funcionan los elementos del video ensayo en un proceso creativo? (a través de los recursos técnicos y los recursos sensible, transparencias, disolver, elipsis, paisaje sonoro, color)</i>	<i>¿Cuáles son los ejes de la narración autobiográfica en el video ensayo? (sentimientos, emociones, experiencia, definición antropológica, relación padre e hijo, momentos de la infancia vínculo con el niño interior)</i>	<i>¿Cuáles son los vehículos de la memoria desde el video ensayo? Memoria tangible : (Archivo personal, fotografías, dibujo, objetos etc.) referencias simbólicas Memoria intangible: (fantasía, emoción, ausencia)</i>
	El Cambio de blanco y negro a color funciona como significado entre la vida - muerte y la aceptación de los sucesos.	-Sentimientos /emociones Emociones experimentadas tras la muerte de un familiar (da cuenta de una ubicación temporal y espacial - autobiográfica). Tristeza, ansiedad, confusión, impotencia.	Tangible: Silla mecedora: recuerdo del padre y su enfermedad Laguna: lugar de reposo de las cenizas

<p>HALLAZGOS</p>	<p>La caída del hombre con las mecedoras realiza una integración entre fotografía, ilustración, sonido de lluvia a través del movimiento.</p> <p>La fragmentación de la fotografía “paternidad”, realza la imagen de los niños, al igual que muestra cada detalle de la foto realizando una pausa temporal para observar la imagen.</p> <p>Uso del movimiento circular en la ilustración “circulo de perdida” enfatiza el tránsito por la muerte en conjunto con los recortes fotográficos del padre superpuestos.</p>	<p>-Experiencia</p> <p>Relaciones de padre e hijo</p> <p>Enfermedad de mí padre</p> <p>Desconexión de la realidad durante la muerte de mi papá.</p> <p>Miedo y no aceptación ante una posible realidad como es la muerte.</p> <p>-Antroposofía</p> <p>Comprensión de la fragilidad de la vida y lo volátil de ésta.</p> <p>-Relación padre hijo</p>	<p>del padre, momento simbólico de la partida de ésta vida</p> <p>Fotografía del padre con sus hijos: ausencia del protector y guía.</p> <p>Recortes fotográficos del padre en su adultez: recuerdos de una vida compartida con sus hijos.</p> <p>Negativo deus ex machina: recuerdo de la pérdida del padre y la búsqueda de aceptación vivida.</p> <p>Intangible:</p> <p>El sonido de elementos como actúa como evocador de las emociones y</p>
-------------------------	--	--	--

	<p>La voz de mi padre actúa como elemento sonoro para finalizar el sentido de este video</p> <p>La Integración de imagen fija y en movimiento de la mecedora, apoyada por el recurso sonoro funciona como recreación del evento del presente video.</p> <p>El uso del movimiento de cámara - Tilt Up sobre la mecedora funciona como puente entre la tarde de la muerte y el tránsito por ella.</p>	<p>Perdida de aquel ser que me enseñó</p> <p>Infancia vinculo niño interior</p> <p>Presencia del Niño interior ante la pérdida de su padre.</p> <p>Fragilidad al quedar expuesto ante la vida, sin el padre protector.</p>	<p>sensaciones experimentadas.</p> <p>Confusión durante el momento de la muerte del padre.</p> <p>Ausencia del padre tras su fallecimiento</p> <p>Contemplación de una posibilidad irreal que solucionara la muerte y pérdida del padre para su hijo.</p>
--	---	---	---

	<p>La fotografía en blanco y negro “Miradas” de mi padre en PPP (primerísimo primer plano), sobrepuesta con la ilustración “circulo de pérdida” funcionan como acercamiento a la contemplación de la muerte.</p> <p>El negativo fotográfico “Deux ex machina” sobrepuesto con la ilustración “circulo de perdida” actúa como confrontación de la muerte y la no aceptación de la misma. Estas imágenes se compactan como un solo concepto al implementar los efectos</p>		
--	--	--	--

	<p>sonoros “espacial I” y “proyector antiguo”.</p> <p>La fragmentación de las fotografías “El día de las papas” y “Miradas”, sobrepuestas con la imagen “paisaje final” des configuran esa unidad de mi padre como ser vivo y acercan la imagen al concepto de muerte y ausencia material de él.</p> <p>La silueta del negativo “Deus ex machina” con la ilustración “planos existenciales” que gira constantemente, actúa en conjunción del tránsito entre vida, muerte y</p>		
--	--	--	--

	<p>aceptación de la misma. Mientras el audio “Ernesto Poveda” condensa la despedida de mi padre hacia la familia.</p> <p>La tipografía de Deus ex machina se adhiere a la composición final para quedar en No, lo que actúa como énfasis de no vuelta atrás ante aquel fallecimiento.</p> <p>Elementos sonoros como la lluvia, la madera rechinante, el teléfono, el proyector actúan como conectores de los momentos evidenciados de forma simbólica en el video ensayo.</p>		
--	---	--	--

6.2 ANÁLISIS DEL VIDEO ENSAYO

El siguiente apartado reúne las descripciones formales y analíticas de cada video ensayo, logrando articular la reflexión creativa desde la narración autobiográfica.

Título: Jugando con tornillos

Serie: 1/4

Año: 2020

Género: Video-ensayo, autobiográfico

Duración: 00:05:20

Síntesis

El presente video ensayo, nos brinda un recorrido por la memoria hacia los juegos y aprendizajes de infancia. Especialmente en las relaciones de identificación de un hijo hacia su padre en elementos de su profesión con el

automovilismo y la mecánica. La lectura de la narración superpuesta sobre las imágenes permite un vínculo cercano con el espectador que transita dentro de la perspectiva del artista. Es una exposición sencilla del pensamiento infantil donde se reitera la admiración al padre.

Fundamentos

- Fundamentos Teóricos:

El relato autobiográfico permite exponer los recuerdos hacia el oficio del padre y su lugar de trabajo como un campo de juegos en la mente del niño. Los juegos compartidos, recordados o imaginados exponen una mirada inocente a la vida, y un necesario reconocimiento del espacio familiar para la configuración del sujeto. Esta postura autorreferencial del espacio de juego, es a la vez, la ventana a un mundo posible que observa el hijo de su padre. Una nostalgia que revela el uso de las imágenes en el video ensayo con criterios personales que

funcionan en la respuesta personal que las grabaciones audiovisuales producen el acto creativo. Encontrando una música, una imagen y un recuerdo en la producción topográfica de la infancia, que anclan el amor, los sentimientos de admiración en la espontaneidad del video ensayo como maneras de abordar la imagen, dentro de las opciones del recuerdo individual, y su aporte en procesos creativos como fundamento de la práctica creativa.

Los recuerdos en este caso, son reconstruidos y planeados en la mente del creador, a través del video ensayo como recurso de la emoción y la memoria familiar, en una sinceridad comunicativa entre el uso de la imagen, la narrativa, el sonido, entre otros recursos técnicos; sin embargo, dichos recursos no son preexistentes, deben ser propuestos como una imagen narrada, son parte del proceso investigativo a partir de las narrativas audiovisuales. A este proceso creativo se suman otras alternativas propias del dominio técnico, como el manejo del

tiempo, del color y de la superposición que hacen del video ensayo una forma de experimentación con los recuerdos.

En efecto el sonido, mantiene una latencia permanente entre la imagen y la narración que llegan a su clímax en el momento que se revela al padre como “mejor que Meteoro”. Este corto monólogo reúne la emoción principal de admiración del hijo hacia su padre y se acompaña con el efecto sonoro de felicidad y la imagen del niño sonriendo. Este ensayo, expone otra manera de acompañar el recuerdo del hijo tras la muerte del padre, en una evocación a los momentos felices y rastrea más allá del recuerdo, las emociones que recuperan la experiencia de vida en familia.

- Fundamentos Técnicos:

Desde el reconocimiento de una composición compleja y una sencillez en la ejecución del montaje, este video ensayo, expone claramente cada una de las estrategias de producción, como lo

son el recorte de imágenes, la superposición de efectos, el manejo del tiempo en la exposición visual, que claramente dan una estética inacabada al producto visual. La cual, se vincula a la temática inocente, clara y sencilla de la niñez. Jugando con tornillos, es a la vez, la recreación de dispositivos técnicos que se emplean alternativamente, sin una definición completamente acabada, dejando ver una evidente manipulación de la imagen. Este elemento, tan espontáneo, señala la construcción de un ensayo hecho de varias piezas visuales y sonoras que no buscan la perfección en su realización material. Contando como un evento parcial que se articula con los otros ensayos para indicar esta emoción y recuerdo familiar.

- Fundamentos Investigativos:

Se estructura la percepción autobiográfica del recuerdo desde la mirada de la infancia y los espacios mentales que se anclan a

su personalidad, constituyendo la imagen del padre como ejemplo a seguir, mientras experimenta con los elementos del entorno habitado como el taller, los objetos, los paisajes naturales y otros escenarios específicos como el hogar, la pista de carreras y lugares recreados como el universo. La creación se ubica desde los elementos del recuerdo para expresar aquella postura curiosa del autor hacia los elementos que componen el video ensayo. Un elemento esencial en la búsqueda de la imagen fue el aporte del álbum familiar anclado a la naturalidad del recuerdo y la selección de momentos específicos ocultos en las emociones personales. Así, las imágenes de colección dentro del álbum de fotografías fue un archivo organizado y categorizado como una acción del padre, de sus intereses, de su proyecto específico de vida. Archivo e imagen que se vincula al retrato de sí mismo y ahora, en el video ensayo, se rastrea como el retrato autobiográfico de su hijo.

Contenidos:

De los anteriores elementos expuestos, tanto del campo teórico del recuerdo y las emociones, el lugar de la creación técnica en los recursos audiovisuales y el proceso de la investigación autobiográfica, se destaca el recuerdo infantil sobre el padre como piloto, mecánico y su vínculo con el automovilismo como hobby y profesión. Así mismo se hace presente el entorno del taller como área de trabajo mecánico, pero a su vez, habitado por el juego infantil. Desde la vista del niño se transforma en espacio de exploración, lo que denota la experiencia de aprendizaje a través del juego con herramientas y fantasías sobre el automovilismo.

Relaciones entre los contenidos y los recursos audiovisuales.

Ahora bien, cobra protagonismo el momento de la infancia entre los recuerdos y las emociones hacia el padre. El campo

señalado es un contenido para la creación artística que envuelve la autobiografía como un recurso de discusiones formales y técnicas, es decir, ¿Qué mirar de mi autobiografía? ¿Cuáles aspectos configuran la importancia del hecho narrado? ¿Cómo se vincula la autobiografía a la narración audiovisual?

Algunas de estas preguntas dieron respaldo al enfocar este video ensayo en la infancia, identificando el punto de partida, el lugar donde se anclan los recuerdos y las emociones, y se forjan las primeras imágenes de identidad.

Al enlazar el recuerdo con la infancia, se vuelve menos tangible, es decir, debe aprovechar otros recursos sensibles o crear sus propios elementos, en tal caso, la búsqueda de fotografías familiares más antiguas, y el rompimiento de la línea temporal de las mismas al cruzarlas con la mirada del protagonista se traslada el significado del tiempo y la linealidad del guion.

Por ello, otro elemento que cambia el tempo de la imagen audiovisual y la propuesta creativa es señalado aquí por la configuración de distintos recortes fotográficos. El reconocimiento del álbum familiar desde la fracturas espacio temporales del video ensayo, da paso a una experiencia perceptiva evocadora. De manera que no solo se trata del archivo de los recuerdos familiares, éstas imágenes se constituyen en elementos creativos, utilizados por la óptica personal, en la que se juntan nuevas exploraciones, este caso a través del juego. Por ello las imágenes pueden trastocarse, superponerse y adjuntarse a otros elementos dentro de la composición, con el dibujo o la superposición de objetos y movimiento. De ser así, la memoria visual del álbum familiar pasa a ser un elemento creativo de la composición en el video ensayo. Los conceptos que se materializan a través de la manipulación y articulación con el video ensayo, se pueden ubicar en la experiencia del otro. ¿Qué pensaría mi padre de

pequeño? ¿Soñaba él con ser piloto? ¿Un espectador observa en el video ensayo, la postura de mi padre como una profesión en el automovilismo, o acude a la infancia como un posible mundo imaginario en el que se potencia la capacidad del recuerdo?

En este caso, el retrato identifica a las personas, pero a su vez, el video ensayo amplía las preguntas que nos hacemos sobre aquellas que aparecen en la imagen. Cuando la idea de la representación se transforma por el cuestionamiento permanente de querer saber y preguntarse por otras identidades, se expone el quehacer artístico frente a la imagen. Su potencial de búsqueda, de profundidad en los temas a tratar, como lo es la infancia, el recuerdo, la realización o la percepción de la niñez, determina el recuerdo en la posibilidad de ser construido, cambiado, interpretado, y ejecutado de otras formas.

Es evidente la manipulación del recuerdo, y la llamativa forma de concentrarse en evocar otras relaciones perceptuales con el

sonido, el tiempo y la intervención de las imágenes. Estas anotaciones sobre el proceso creativo, dan maleabilidad al trazado creativo del ensayo, que en definitiva, cuestiona el rol mismo de lo biográfico, de la experiencia de muerte o duelo por el padre, para acceder a una emoción que impacta en el recuerdo. Hechos que demarcan la maleabilidad de la memoria a través de las emociones, y su estado latente para acceder a la emoción, y quizás, construir nuevos recuerdos, hechos que no han sido o que estaban en la posibilidad de ser en la mente de un niño.

Este tipo de iniciativas refuerzan los lazos entre los individuos, pensando la autobiografía como un relato sensible y experimental en el audiovisual. Reconstruir es un hecho voluntario, e implica cierta dosis de creatividad en el que no se puede reconstruir el pasado, ni las emociones, solo el recuerdo como una idea primaria que da origen a la creatividad. De hecho es evidente como el video ensayo juega con los recuerdos

y amplía la configuración de la imaginación de aquello que fue el impulso creativo.

Título: Transiciones

Serie: 2/4

Año: 2020

Género: Video-ensayo, autobiográfico

Duración: 00:04:46

Síntesis

El material audiovisual integra una serie de elementos compositivos que aluden a la imagen y al recuerdo sobre las relaciones padre e hijo. Revela la necesidad de pensar sobre la vida y la resiliencia tras la pérdida de un ser querido. Es una exposición clara y fluida de las emociones que transitan en sonidos, fotografías, ilustraciones y narraciones. Señalando la importancia de la integración audio – visual para la creación de un episodio significativo para el autor.

Fundamentos

- Fundamentos Teóricos

La condición autobiográfica determina el camino de búsqueda y observación al interior del sujeto. Señala una mirada puesta en la subjetividad de la experiencia, desde un campo autorreflexivo que invita al espectador a conocer las meditaciones íntimas del sujeto frente al suceso de la muerte del padre.

El recuerdo, según los dispositivos que le abordan puede abarcar imágenes, sonidos y narraciones. Los cuales se interconectan al momento de la creación. Los juicios, valoraciones y emociones que comprometen al recuerdo pueden ser desglosados en diferentes momentos que activa la memoria.

De lo anterior, se escogen las emociones como eje principal en la selección de las imágenes, configurando el sentir y lo sentido

de las imágenes que acompaña el momento creativo. De acuerdo con esto, prima cierta nostalgia hacia los elementos que articulan el video ensayo como lo sonoro, el tiempo vivido, las enseñanzas del padre y el uso del archivo fotográfico familiar.

- Fundamentos Técnicos:

La distribución y selección detallada de los recursos sensibles permite encontrar a través del lenguaje artístico reflexiones de carácter funcional, la yuxtaposición de los efectos de sonido, la forma de recrear el espacio bidimensional a través del montaje fotográfico o de ilustraciones, los recursos de impacto como el dibujo titilante, la reiteración de la imagen, el zoom en detalle de la mirada del personaje, acompañan los procesos de identificación de las emociones experimentadas sobre la imagen del padre.

La mencionada superposición técnica de elementos destaca el elemento simbólico que acompaña a cada recurso y la manera de ser tejido con los otros dentro de la composición. Una materialización nada fácil, desde la elección y adecuación a una estética audiovisual, en la que prima la configuración de apreciación del video ensayo sobre el marco teórico y el marco de la experiencia.

- Fundamentos investigativos:

Partir de fundamentos teóricos y técnicos estructura un sistema simbólico a través del cual el autor ejercita el pensamiento entorno a una búsqueda por la experiencia de vida, el recuerdo y la relación de enseñanza aprendizaje compartida con el padre. Así mismo, se expone el proyecto de investigación creación como una forma de conocer el mundo personal, mediante una postura reflexiva ante la existencia con la ayuda de elementos visuales y sonoros.

Contenidos:

Se resalta la experiencia de vida en el taller, las enseñanzas sobre el vivir como campos complejos de la configuración humana. El afrontarlos sobreponiéndose a la intensidad emocional del recuerdo, mientras se busca sentido en los pequeños detalles de la existencia. Se reflexiona sobre la vida como una experiencia material que al finalizarse con la muerte trasciende en campos alternos de existencia y se evidencia una comprensión antroposófica del autor ante su experiencia de vida.

Relaciones entre los contenidos y los recursos audiovisuales.

El desarrollo de los logros a partir de los testimonios y acciones enfocadas a la narración autobiográfica, dan cuenta de las motivaciones personales que desarrollan una experiencia creativa. De allí, que sea importante reconocer cómo la práctica

artística logra desenvolver una mirada atenta a las experiencias personales, que logran articularse en la diversidad de los recursos sensibles utilizados.

Una línea del relato que analiza personalmente el evento de la muerte del padre y los aprendizajes familiares, como un lenguaje personal que se “interpela así mismo” como investigador, artista y sujeto de aprendizaje. Esta línea, abre caminos de identidad, pero a su vez, expone la intimidad como un fuero de aprendizaje continuo que posibilita la experiencia creadora. Señalando el lugar de las emociones que cruzan el trabajo creativo, de manera sencilla y directa, cada recuerdo hace parte esencial para la configuración del video.

Es así, como se reconoce la creación audiovisual como un compendio de elementos sensibles que posibilitan el recuerdo, el análisis, la sintaxis dentro de la gramática de la expresión artística. Permitiendo emplear diferentes recursos sensibles

para la creación audiovisual. Su configuración dentro del ensamblaje de producción y posproducción del video ensayo, lleva a un sin número de posibilidades, dejando entrever el camino inacabado de la experiencia de creación del video – ensayo.

Desde este punto de vista, la imagen audiovisual puede significar el punto de partida en el acto de creación, pero a su vez, el video ensayo expone la experiencia autobiográfica dentro de una reflexión permanente de los diferentes elementos que la componen, el sonido, el tiempo, el espacio y la voz performada como un subtono que complementa e integra la calidad de la imagen audiovisual. Identificar el relato creativo es parte de una sinfonía de elementos que envuelven el significado y el sentido de esta producción.

También se presentan imágenes de archivo como fotografías, dibujos y animaciones de objetos que se integran a través del

montaje para observar otras rutas de creación, en donde es difícil identificar qué fue primero, dentro de las lógicas de reflexión sobre la fotografía o las dinámicas que éstas emprendieron para integrar un video ensayo. De manera, que la centralidad en la imagen bidimensional va desapareciendo a medida que el proyecto fue tomando fuerza con los demás recursos sensibles del video ensayo.

Respecto a la historia, juega con una narración abierta que dilata la enseñanza o reflexión propia, para abarcar un relato de apuntes, de fragmentos sensibles del recuerdo que integran la propuesta. Lo cual busca develar la humanidad a través del video ensayo como estrategia de autoconocimiento y posibilidad comunicativa de los procesos creativos. Esta característica demuestra ser parte de un engranaje de piezas, reflexiones, sentires, emociones que reconocen la humanidad del acto creativo. En este sentido, las discusiones y aportes al campo de la creatividad audiovisual se sumergen en la

subjetividad de la experiencia tanto para el creador como para el espectador.

Título: De naturaleza y otros cuentos

Serie: 3/4

Año: 2020

Género: Video-ensayo, autobiográfico

Duración: 00:06:37

Síntesis

El presente video ensayo, ofrece un recorrido por la memoria hacia las experiencias espirituales de mi juventud. Enfocándose en la constitución antroposófica transmitida por un padre a su hijo, desde posturas ante la naturaleza, la forma de actuar, pensar y contemplarse como ser humano. Los elementos sonoros y visuales adquieren prioridad de forma creciente dentro de la narrativa al sumergir al espectador a través de los sentidos, en la perspectiva del artista.

Fundamentos

- Fundamentos Teóricos:

El diseño narrativo autobiográfico denota una ubicación espacial que permite acercarse a una comprensión de eventos que involucran el pensamiento del sujeto respecto a su experiencia, concepción de la espiritualidad y antroposofía. De allí, se deriva la re-visitación de sí mismo en relación con el otro (padre e hijo) y el aprendizaje obtenido del ejercicio autobiográfico.

El recuerdo, abarca la imagen, el sonido y la narración como elementos que se mezclan como uno solo en el momento de la creación; y evocan de forma simbólica las experiencias vividas, tales como la ausencia, el camino que finaliza y se confronta con la vida que continua su curso (muerte del padre – vida del hijo).

Las emociones se mezclan en la narrativa y los recursos sensibles de forma que establecen una relación entre el sentir de la imagen y el sujeto creador, dando prioridad a la reflexión sobre los recuerdos evocados. Dando cabida a la capacidad reflexiva dentro de los hallazgos sensibles, una perspectiva resiliente que hace ver las mismas cosas en otra dimensión, el aprendizaje en la identificación de sí mismo.

- Fundamentos Técnicos:

El elemento ilustrativo entra en juego con la imagen fotográfica de modo que la composición visual se ejecute como un solo elemento que se mezcla a partir de la saturación del color y transiciones empleadas, como la superposición de imágenes. De allí que se genere una exploración entre dos posibles realidades simbólicas: la imagen y la sonoridad; mientras se pierde poco a poco el protagonismo de la voz en off (relato oral) y toma fuerza lo sensorial (vista y audición), para precisar

el relato autobiográfico en medio de otros elementos de su configuración.

Los espacios negros proponen un cambio de situación temporal de las imágenes actuando a modo de elipsis o transición que facilita la exploración sonora como elemento creativo. Diseño que favorece la detención de la narrativa del autor, y da paso a cierta participación del espectador. Un momento detenido del espacio – tiempo que abarca el silencio reflexivo y la internalización del suceso. Esta interpretación narrativa de los recursos sensibles configura un aporte específico a la formas de vincular los lenguajes del contexto verbal con el lenguaje audiovisual.

- Fundamentos investigativos:

Se configura el pensamiento reflexivo desde la experiencia y la creación. Trayendo a discusión los aprendizajes y reflexiones personales sobre las formas de ver la vida, y configurarlas en el

proceso creativo y el uso de los recursos artísticos como una sola pieza de exploración del pensamiento del artista; fundamento audiovisual que se conectan en las narrativas autobiográficas. Por ello, no solo el recuerdo como campo teórico sino como un proceso de búsqueda, creación y transformación de la experiencia del sujeto creador, que da paso a la reflexión personal trascendental. Con ello, no solo se trata de investigar lo precedente, lo material o lo visible, sino que en este proyecto se identifica lo autobiográfico intangible en la memoria, en la constitución de identidad del sujeto, se hace del recuerdo lo impalpable y lo inexperimentable; como tal, la fuerza antroposófica que impulsa su calidad de vida.

Con el proyecto, se cuestiona ¿Cuáles elementos autobiográficos pueden ser intangibles a los recursos físicos? Y ¿cómo surgen narrativas invisibles sobre los recuerdos que hacen parte de cierta constitución del sujeto? Preguntas que atañen al tema específico de este video – ensayo pero a su vez

dan apertura al acto creativo autorreflexivo en cualquiera de los anteriores. Al inquietarme por ¿Cuáles elementos ayudan a mantener en mí el recuerdo de esta existencia? Es posible identificar una memoria flexible frente al interés autobiográfico propuesto.

Contenidos:

Se destaca mi recuerdo juvenil y el acercamiento a la constitución antroposófica del artista, experimentando la ceremonia de ayahuasca en compañía de su padre. Se hace presente la exploración de la existencia a través de los sentidos y la comprensión de mundos sensoriales más allá del que se observa.

Se resalta la comprensión de la existencia del sujeto con el acompañamiento y direccionamiento en las enseñanzas del padre. Los momentos compartidos con éste, interactúan con las formas sensibles utilizadas y las reflexiones intangibles de

la experiencia. El aprendizaje extracorporal da paso a la pregunta por las formas de abordar la propiedad física de la vida y revelar otras maneras de manifestarse dentro de la narrativa audiovisual.

Relaciones entre los contenidos y los recursos audiovisuales.

El desarrollo de los elementos audiovisuales y la exploración narrativa da cuenta de las motivaciones personales que llevan al autor a explorar la creación dentro del video ensayo. Es valioso rescatar las miradas hacia la experiencia personal que se configuran a través de la práctica artística, mediante diversos recursos sensibles y la mezcla de estos como una sola pieza.

La línea narrativa analiza desde una postura personal e íntima la mirada ante la vida y las huellas que deja el padre, mientras se construyen formas de comprenderse a sí mismo, como

creador y aprendiz de su propia experiencia. Lo cual, abre un camino antropológico, que no se encuentra totalmente constituido, sino que se alimenta de la autorreflexión, al igual que el proceso creativo se consolida en la autoobservación y relevancia a elementos sensoriales dentro del video ensayo.

Con base en lo anterior, contemplo la creación audiovisual como una estrategia que permite unificar elementos sensibles del lenguaje artístico a la labor creativa, mientras posibilita el recuerdo de sí mismo e identifica el recurso autobiográfico.

Este proceso conlleva una lectura del recuerdo como escenario original, pero a su vez evocador de otros posibles eventos que configuran la trascendencia contemplativa del creador y del espectador. Logrando atravesar la lectura superficial de la imagen para llegar a analizar y comprender las posturas de cada video-ensayo o la obra en su totalidad. Ello implica, atender al proceso narrativo propio de cada video, que se puede dejar abierto a las opiniones, recursos y posibilidades de

continuar expresándose, como una idea abierta a retomarse y transformarse, si así se desea. Así mismo se posibilita la composición de un ensayo audiovisual, reflexionando sobre sus componentes y las maneras en que se interpelan los recursos visuales, sonoros y narrativos.

Para el presente proyecto, el uso de archivo fotográfico en relación con la imagen ilustrada y su transformación técnica abre rutas de creación que permitan abordar la narrativa de forma alterna a la linealidad temporal, sin ser explícito en el relato, se crea una narrativa más allá de lo obvio en la presentación, desde allí se expone el tema como inmanente o trascendente en la comprensión de la vida más allá de la materialidad. Perspectiva que espera dejar al espectador una elipsis vacía donde sus propias ideas pueden debatir la postura del ensayo. De esta manera, se deja un intersticio entre los relatos visuales que cuentan una experiencia propia desde lo sensorial, pero no se sugiere como la única en términos de una

experiencia concluida. Eventos que en ocasiones resulta complejo de plasmar solo con la escritura o la voz del artista, pero que el video ensayo se facilita por la configuración de los recursos sensibles interconectados.

De manera que el video ensayo es tomado como estrategia de autoconocimiento y dispositivo expresivo - comunicativo dentro de la creación, implementando en su composición, elementos reflexivos, sensitivos, emotivos que llevan a reconocerse como sujeto y a ubicarse como ser humano con posturas y formas de observar la vida a través del pensamiento y el actuar. De allí, que la discusión del campo audiovisual contemple la subjetividad de la experiencia para quien crea, pero también para quien observa la creación.

Título: La pérdida

Serie: 4/4

Año: 2020

Género: Video-ensayo, autobiográfico

Duración: 00:07:12

Síntesis

El presente video ensayo integra elementos compositivos que aluden al recuerdo de la muerte de un padre desde la perspectiva del hijo. Evidencia la necesidad de comprender el momento de partida o muerte, mientras en el pensamiento y la emoción del hijo se realiza un duelo hacia el evento experimentado. Expone las reflexiones y sensaciones transitadas con la ayuda de una narrativa audio - visual que presenta maneras de reaccionar progresivamente, aceptar lo sucedido, observar el entorno, cuidar de las ideas que rodean el

recuerdo sobre la persona fallecida y, convertir dicha emoción en un momento constante de reflexión.

Fundamentos

- Fundamentos Teóricos:

El aspecto autobiográfico denota una ubicación espacio temporal referente a la muerte del padre y la confrontación del hijo ante este suceso. De allí, surge una reflexión ante el recuerdo del evento y la transformación del momento de negación a la aceptación, teniendo presentes las dudas sobre el cuidado, los cuidadores, los momentos faltantes y otras sensaciones de ausencias que experimenta como desconexión con la realidad, cruzado por momentos de tristeza, ansiedad, confusión e impotencia.

En la evocación al momento exacto de la noticia se destacan objetos evocadores de la memoria que, como tal, se constituyen en vehículos para la misma. Entre tales

objetos, la silla mecedora del padre se destaca como el lugar donde su cuerpo queda perdido en el infinito, así como el lugar donde reposan sus cenizas y el archivo fotográfico familiar. Elementos que al unificarse configuran un mundo simbólico donde se decanta finalmente, un cierre al proceso de duelo a través de los recuerdos.

De esta manera, los recursos sensibles se conectan con la experiencia del artista para potenciar la narrativa audiovisual y las emociones que se exponen de manera simbólica, para finalmente realizar una reflexión sobre la comprensión de la muerte y la pérdida del padre.

- Fundamentos Técnicos:

Los elementos mencionados anteriormente, se emplean de modo ilustrativo de la situación logrando en su conjunto con la manipulación de la imagen fotográfica construir formas simbólicas que representen los recuerdos evocados

desde la narrativa. Para anclar las emociones estéticamente toma protagonismo el color blanco y negro, empleando una falta tonal como un momento simple y crudo de introspección. De allí, la relación entre ausencia de color y el fluir pausado/rápido de la imagen para constituir una referencia visual a la temática del video ensayo (negación, adaptación ante la muerte y duelo). A su vez, el tema se complementa con el texto de la narrativa en la cual se describe el recuerdo de aquella experiencia.

Imagen y sonido se presentan como expresiones de aquella emotividad que no es posible narrar en lo escrito, aprovechando la transformación visual mediante recortes, animaciones, desvanecimientos y el uso del color en momentos concretos que contrarrestan en la transición constante del tiempo en blanco y negro.

- Fundamentos investigativos:

Se explora lo simbólico desde la creación audiovisual, reflexionando sobre la muerte, la ausencia, el recuerdo y las formas de representarles a través de la práctica artística. La búsqueda de elementos audiovisuales que denoten la autobiografía como un mirarse y narrarse, destaca los elementos de la creación como un paso a paso, que no reduce las decisiones formales a imágenes perceptibles sino de peso simbólico que demarcan decisiones concretas frente al proyecto y señala los aspectos de sutileza entre la emoción y el resguardo de la memoria individual.

La manipulación de dichos elementos en el proyecto está anclado a la investigación misma sobre la composición del video ensayo, en los cuales se aviva la experiencia creadora y la experiencia del recuerdo, de la emoción y nuevamente la experiencia que cruza la perspectiva autobiográfica. Esta

investigación que produce preguntas constantes sobre los actos simbólicos utilizados para recordar la experiencia y realizar aprendizajes en el campo de la creación como proceso re-construido y de-construido al revisitar lo vivido.

Un aporte a la investigación autobiográfica desde el enfoque deconstructivo en el que el video ensayo como elemento expositivo es puesto y sobrepuesto en diferentes medidas de lectura y reflexión sobre lo sucedido, entre el campo de la creación y la narración subjetiva. De allí, la posibilidad de relacionar lo narrado y su significado desde los diferentes recursos sensibles.

Contenidos:

Se resaltan las emociones y sensaciones experimentadas durante la muerte del padre y la comprensión de esta. Se reflexiona sobre la negación y aceptación ante el fallecimiento, a la vez que se experimenta la ausencia y el recuerdo del ser

querido, lo que termina por componer un proceso de duelo a través del relato autobiográfico expuesto de forma visual, sonora y narrativa.

Relaciones entre los contenidos y los recursos audiovisuales.

La configuración de los recursos sensibles se compagina con la narrativa de forma que expresa las motivaciones creativas que llevan a elaborar el video ensayo y a explorar diferentes formas de presentar imagen-audio para reflexionar sobre el tema central, la muerte. Las narrativas se exponen desde una mirada personal que conecta lo que se observa con los recuerdos del autor, e invita a reflexionar sobre un tema común entre artista y espectador.

La creación y experimentación audiovisual se posiciona como estrategia creativa para unificar los recursos sensibles que

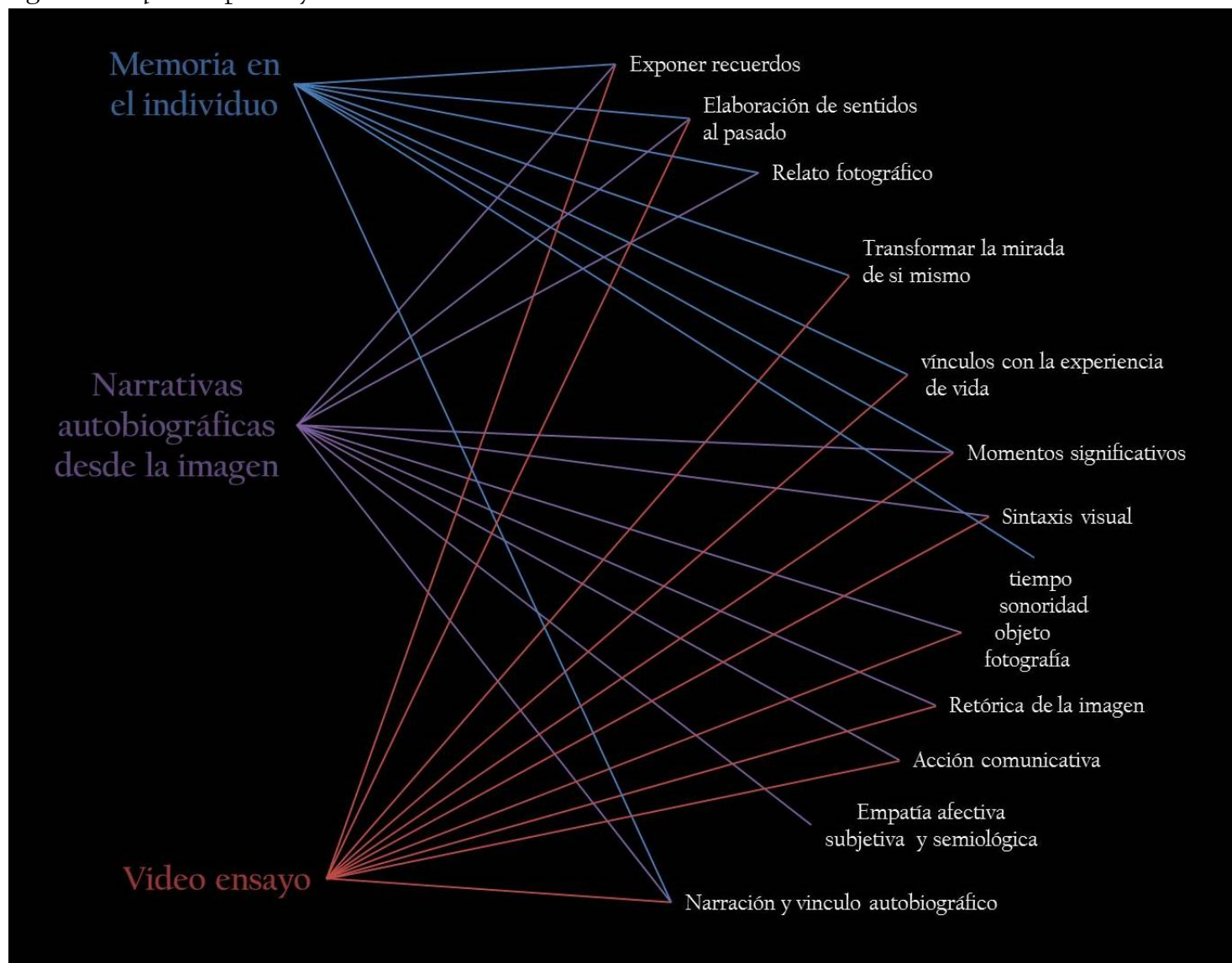
actúan a su vez, como vehículos de la memoria y se permean de factores sensibles que dotan de un carácter más íntimo al video ensayo. De allí, que se contemple el video ensayo como un proceso creativo que posibilita el cierre del duelo del artista al recurrir a la reflexión sobre su obra y sobre sí mismo.

El archivo fotográfico se compagina con la imagen ilustrada para probar nuevas rutas que promuevan la creación y la evolución del pensamiento del artista. Es importante resaltar el carácter sensible de la imagen que se des-configura para expresar emociones y sensaciones no descritas completamente por el texto.

El video ensayo se contempla como una estrategia de reflexión y aprendizaje que, junto al recuerdo y la narrativa autobiográfica, permite escarbar en el pensamiento del sujeto, a la vez que proporciona transformaciones sobre aquello que se recuerda. Ahora bien, el aprendizaje personal, investigativo y

propio de los procesos creativos cuenta con diferentes aportes al video – ensayo, en tanto, el proceso disciplinar se ve ampliado por elementos conceptuales con los cuales se sitúan las diferentes experiencias en el proceso creativo. Por ello, se presenta el campo subjetivo dentro de un tema común (fallecimiento de un familiar) que se espera que toque al espectador de manera indirecta y revela cierta intersubjetividad como un asunto que resuena en todos. Para cerrar el ciclo de análisis se realiza un esquema sobre los principales aportes encontrados en los siguientes cuatro puntos, vínculos teóricos, desarrollo técnico, aportes a la investigación y la retórica sensible o el contenido, entre los cuatro videos comprendidos como una unidad de creación.

Figura 3: Esquema aportes y relaciones análisis.

Fuente: elaboración propia a partir del análisis

VII. CONCLUSIONES

El proceso de creación dentro de una investigación resultó ser un trayecto exploratorio que inicio en la subjetividad y poco a poco fue tomando forma, con idas y venidas, constantes revisiones de la obra para realizar ajustes e incorporar nuevos hallazgos que se iban presentando.

Debo resaltar que desde la idea principal y a medida que transcurrió el tiempo, tomo un rumbo diferente, que, si bien inicio desde un proceso en donde se encontraba marcado el duelo ante la muerte de mi padre terminó por acercarme a una búsqueda por lo vivido junto a él, yendo más allá de su muerte y resignificando la huella de su vida en la mía. A nivel subjetivo cada video ensayo recorre e interpela una búsqueda interminable de preguntas y reflexiones sobre los vínculos padre e hijo en diferentes momentos de aprendizaje, con ello, se busca salvaguardar en la adultez los recuerdos de mi padre evocando algunas experiencias significativas para mí.

Es importante resaltar el rol de la investigación en las artes y al interior de los procesos de creación, cuyo propósito es plantear perspectivas de comunicación que alimenten las formas de investigar a la par que se re-configuran los procesos de construcción de la obra, con el fin de posicionar el trabajo del artista en la academia pero también busca comprender el rol creador desde la experiencia autorreflexiva, pues todo lo que se desprende de dicho proceso, constituyen los elementos visuales de un conocimiento sobre el video-ensayo y las posibilidades de enunciación autobiográfica.

De tal manera, comprendo la investigación como aquel componente teórico práctico que respalda la reflexión de los recursos sensibles sobre los mecanismos abordados para llevar a cabo la creación. Es así como el artista dentro del proceso de investigación- creación se encarga de explorar, experimentar y estructurar un método que sea propio, que le permita indagar los diferentes intereses u objetivos propuestos, proyectar sus

ideas y emociones, construir el campo de su sensibilidad a través de una estética que surge de elementos cotidianos como parte del lenguaje artístico que lo empodera. Lo anterior se toma en cuenta aporte hacia las formas de construcción del conocimiento artístico que hacen parte de los discursos pedagógicos del aprendizaje sobre la investigación creación. Siendo importante para la LAV, reconstruir la práctica creativa desde el modelo autobiográfico narrativo como una estrategia investigativa.

En la presente investigación se evidencia la construcción de narrativas autobiográficas implementando el video ensayo como estrategia creativa. Esto dio como resultado cuatro video ensayos: Jugando con tornillos, Transiciones, De naturaleza y otros cuentos, y La pérdida. Piezas que lo ubican como contenedor de recuerdos autobiográficos en la investigación creación y que en conjunto componen “fragmentos sensibles del recuerdo”. Este proceso se genera a partir del entretejido de

varios momentos, entre la identificación de recursos sensibles, la reconstrucción de elementos simbólicos en la composición y argumentación de la propuesta, junto a la narración autobiográfica plasmada en el proceso de escritura. Para finalmente enfrentar, la interpretación hermenéutica de diversos conocimientos interrelacionados entre lo teórico y lo práctico, para detectar nuevas direcciones entre los componentes formales del video y extraer conclusiones en horizontes de comprensión de una experiencia en investigación – creación.

En la investigación, se equipara el quehacer artístico y el lenguaje audiovisual como piezas que integran la implementación de los fragmentos sensibles, en la visualidad como la ilustración y la fotografía, me permitieron realizar un reconocimiento de la imagen como recurso maleable, pero también como elemento contenedor y evocador de memorias, que en el sentido autobiográfico de mis propósitos creativos

termino por nutrir y ser una de las bases para la elaboración de cada video ensayo, dotando de cualidades específicas tanto el tratamiento del archivo como la manipulación y construcción de las imágenes de referencia.

Por otra parte, debo resaltar que la recolección de aportes teóricos posibilitó realizar un ejercicio reflexivo mediante el cual pudiese enfrentarme a la materia prima que posteriormente se transformaría en la práctica y terminaría en la creación de las piezas video ensayísticas del presente trabajo. De allí, que me fuera posible construir las memorias autobiográficas y los recursos sensibles, pues los aportes mencionados anteriormente funcionaron como una guía para encontrar soluciones a los obstáculos y aquellos bloqueos creativos que se presentaron. En este sentido, el trabajo de lectura teórica alimentó permanentemente la construcción de las imágenes y la consolidación de sus características.

De esta manera, en el tejido constante entre la práctica y el marco teórico surge el proceso creativo como formas para abordar la narrativa desde diferentes componentes en la interacción del audiovisual. Hallando en el proceso de investigación creación, elementos como el paisaje sonoro, visual y escrito que activaron mi memoria, específicamente en los recuerdos de mi padre y yo.

La construcción autobiográfica realizada en “fragmentos sensibles del recuerdo” se logró analizar desde la perspectiva de la narración visual de las imágenes y las narrativas escritas como parte de un proceso creativo que abarcan otros elementos constitutivos del video, como el tiempo, el sonido, la velocidad y los efectos de montaje, como nuevas narrativas que aportaron estrategias de recreación de la memoria individual. De allí, que se relacione la emociones, los sentimientos y la experiencia de vida dentro de momentos significativos para mí

como investigador creador por medio de los recursos sensibles del video ensayo.

Este trabajo aporta a la Licenciatura en Artes Visuales una posible forma de abordar el video ensayo, la memoria y la narración autobiográfica desde la creación en un proceso investigativo. Con el fin de continuar enriqueciendo los referentes de investigación existentes y aportados por todos los estudiantes que hemos pertenecido a la licenciatura para póstumas investigaciones.

La investigación creación permitió la elaboración de herramientas de análisis que permitieron obtener hallazgos en el ámbito pedagógico, desde el aprendizaje a través de la exploración y realización de estrategias emergentes para la producción del video ensayo. Así mismo se evidenció un aprendizaje desde lo pedagógico, entendiendo la práctica artística investigativa como herramienta que propicia nuevas

formas de hacer y de reflexionar, sobre la obra y las enseñanzas y apropiaciones autobiográficas, al revisar el pasado del sujeto – artista contemplando nuevas maneras de entenderse en el presente.

Así mismo realiza un aporte a la línea Di- sentir como un proceso reflexivo que se ubica desde las experiencias personales del investigador – creador y plantea una manera de construir lo político en el arte desde una experiencia individual que deviene de la postura del artista frente a su propio proceso creativo. También se instauran opciones de abordar temas de discusión que aporta el marco teórico, como la activación de la memoria individual en proceso de creación que toma fuerza en el engranaje de sentido sobre el campo autorreflexivo sobre las prácticas artísticas, a la par que activa el tema de investigación sobre aspectos subjetivos autobiográficos como vehículos del recuerdo y la memoria.

VIII. AGRADECIMIENTOS

Fragmentos sensibles del recuerdo se transformó en una oportunidad para explorar y explorarme, para crear y dar rienda suelta a la necesidad de expresarme a través del arte y confiar en lanzarme al vacío y ver que experiencias aparecen en el camino.

En este punto puedo decir que el trabajo no es el mismo que me planteo hace un par de años, es algo más, que se ha ido transformando para bien y ha pasado desde la emotividad y la exploración de una pérdida familiar a una re-visitación de mi vida y la influencia de mi padre. Incluso funcionando como un cierre a aquel duelo, de manera alterna a la investigación – creación.

Por ello, creo que es necesario dedicar este pequeño apartado para agradecer a quienes me acompañaron en esta búsqueda y que de una u otra forma ayudaron a su construcción y a todo el

crecimiento que tanto académica, artística y personalmente me deja este trabajo.

En primera instancia quiero agradecer a la persona que me acompañó de forma paciente, constante y comprensiva en este proceso, la docente Zulma Delgado Ríos.

Su calidez, consejos, palabras, confianza, apoyo, aportes desde la calidad humana y profesional permitieron que este documento fuese una realidad y que todos mis sentimientos e ideas se transformaran y enfocaran poco a poco de una forma óptima para llegar a este punto.

Por otra parte, Agradezco al equipo docente con el que tuve la posibilidad de ver clases en mi paso por la licenciatura y a mis compañeros y amigos Felipe Mavesoy, Jenny Baquero, Alejandra Carreño, Jessica Parra y Stefanny Preciado por su acompañamiento y consejo ante los diferentes momentos de este proceso.

Finalmente, quiero agradecer a la motivación más grande que he tenido, mis padres Martha Díaz y Ernesto Poveda y a mis hermanos Yeison y Cristian, por su amor, acompañamiento constante, apoyo incondicional y guía en todas las decisiones de vida que he tomado, inclusive emprender esta carrera.

IX. BIBLIOGRAFÍA

- Álvarez, C. y Martín, A. (2015). Entender el montaje en el ensayo audiovisual. Cinetransit. [Fecha de consulta: 2020-08-03]. Disponible en:
<http://cinetransit.com/entender-el-montaje-en-el-ensayo-audiovisual/>
- Agra, M. (2009). El vuelo de la mariposa: La investigación artística - narrativa como herramienta de formación. Barcelona, España: Universidad de Santiago de Compostela.
- Barrios, G. Y Ruíz, C. (2014). El paisaje sonoro y sus elementos. Quehacer Científico en Chiapas, Archivo sonoro, Chiapas, Mexico, volumen 9, 57-61.
- Barriga, M. (2012). La Investigación en Educación Artística. Bogotá, Colombia: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Betancourt, D. (2004). Memoria individual, memoria colectiva y memoria histórica. Lo secreto y lo escondido en la narración y el recuerdo. En A. Jimenez, y A. Torres (Eds.), La práctica investigativa en ciencias sociales. (pp. 125 - 136). Bogotá, Colombia: Universidad Pedagógica Nacional.

Blasco, S., Fernández, A., Fernández, B., Grande, H., Insúa, L., Ramírez, J. y Simón, A. (2013) Investigación artística y universidad: materiales para un debate. Universidad Complutense de Madrid: Ediciones Asimétricas.

Botella, A. (2020). "El paisaje sonoro como arte sonoro". Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas 15 (1): 112-125.
<http://doi.org/10.11144/javeriana.mavae15-1.epsc>

Cárdenas, R. Y Martínez, D. (2015). EL Paisaje sonoro, una aproximación teórica desde la semiótica. Rev.investig.desarro.innov, 5(2), 129-140.

Demetrio, D. (1999). Escribirse. La autobiografía como curación de uno mismo. Barcelona, España. Paidós.

Durán, T. (2005). Ilustración, comunicación, aprendizaje. Revista de Educación, Universidad de Barcelona, volumen extraordinario, 239-253.

Fontcuberta, J. (1997). El beso de Judas. Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili S.A.

García, A. (2006). La imagen que piensa. Hacia una definición del ensayo audiovisual. Pamplona. España: Universidad de Navarra.

Gomez, P. Lambuley, E. y Chirolla, G. (2006). La Investigación en artes y el arte como

- investigación. Bogotá, Colombia: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Halbwachs, M. (2004). *Los marcos sociales de la memoria*, Barcelona: Antrophos.
- Hernández, R. et al. (2014) *Metodología de la investigación* (6ª ed). México: MacGrawHill.
- Didi-Huberman, G. (2013). *Cuando las imágenes tocan lo real*, Editorial Círculo de bellas artes.
- Jelín, E. (2002). *Los trabajos de la memoria*. Madrid, España: Siglo XXI de España editores.
- Kant, E. (2000). *Filosofía de la Historia*, Madrid, España: Fondo de Cultura Económica, 25-37.
- Menza, V. Sierra, B. y Sánchez, R. (2016). La ilustración: dilucidación y proceso creativo. *Kepes*, Año 13, (13), 265-296.
- Machado, A. (2010). *El filme-ensayo, la Fuga*, II. [Fecha de consulta: 2020-08-03] Disponible en: <http://2016.lafuga.cl/el-filme-ensayo/409>
- Martin, A. (2015). *Entender el montaje en el ensayo audiovisual*. *Cinentransit*. [Fecha B2 consulta: 2020-08-03]. Disponible en: <http://cinentransit.com/entender-el-montaje-en-el-ensayo-audiovisual/A10>
- Olhagaray, N. (2014). *Sobre video & artes mediales*. Santiago de Chile: Ediciones Metales pesados.
- Peña, N. (2014). *La fotografía como imagen sensorial: Recuerdos invisibles para una interpretación visual*. *Tercioeciente*, (5), 27-36. Universidad de Valladolid. España.
- Release. (1991). *Pearl Jam. En Ten.* (CD) Estados Unidos: Epic Records.

Real Academia Española: *Diccionario de la lengua española*, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. <<https://dle.rae.es>> [11-11-2020].

Ricoeur, P. (2003) *La memoria, la historia, el olvido*. Editorial Trotta, S.A. Madrid.

Rancière, J. (2014). *Reparto de lo sensible*. Estética y política. Argentina. Prometeo Libros.

Tartás, C. Y Guridi, R. (2013). *Cartografías de la memoria: Aby Warburg y el Atlas Mnemosyne*. Expresion Gráfica Arquitectonica, España, volumen (21), 226-235.

Silva, V. (2015). *Práctica artística como Investigación: Aproximaciones a un debate*. Madrid, España: ANIAV Asociación Nacional de Investigación en Artes Visuales. / ADORNO, Theodor. “El ensayo como forma”. En: *Notas de Literatura*. Barcelona: Ariel, 1962. pp.19-21.

Sontag, S. (2006). *Sobre la fotografía*. Mexico D.F: Santillana Ediciones.

X. FUENTES REFERENTES ARTÍSTICOS

Anatole, D. y Marker, C. (1962). *La Jetée* cinta cinematográfica. Argos Films. Francia.

Blanco, V. (2004). *Paisaje en blanco*. Video Instalación. España.

Lewitt, S. (1980). *Autobiography*. Libro álbum. Estados Unidos.

Meyer, P. (1992). *Fotografía para recordar*. Video- foto – narrativa. México.

Salomé, L. (2001). *Product of an absence*. Video Ensayo - Experimental. *Argentina*.

XI. ANEXOS

Categorías de Organización - Autobiográfica

- **La pérdida (fallecimiento)**
 - *Los arrepentimientos que siempre nos acompañan*
 - *El infinito irremediable*
 - *En busca del Deus Ex Machina*
 - *Resarciento la última despedida*
- **Transiciones (Decisiones juveniles / Momentos previos a la muerte de mi padre)**
 - *Ahora somos libres... Aunque sea por un Instante*
- **Jugando con tornillos (Infancia/ automovilismo/ Mecánica)**
 - *¿Y si jugamos con tornillos?*
 - *Para mí él era mejor que Meteoro*
 -
- **De Naturaleza y otros cuentos (Filosofía de vida)**
 - *Mostacillas*
 - *Primera Comunión*
 - *Entre los sueños y la comprensión a través del fuego*

LA PÉRDIDA (FALLECIMIENTO)

Introducción

La muerte, por lo menos para mí, ha sido un tema complejo de experimentar. A través del tiempo me ha llevado de la confusión, la ira, el desespero a la comprensión, aceptación y alegría, todo en un marco de emociones que se conectan una con otra y crean diferentes formas de contemplar algo tan natural en el curso de la vida. Es por ello que a través de estos fragmentos autobiográficos envueltos bajo el título “la pérdida”, exploro el primer momento en que me encuentro de frente con aquel suceso que pone fin a lo que solemos denominar como vida. Estos escritos se dan como resultado de un proceso que transitó al enfrentarme al hecho de que mi padre terminara su transitar por la existencia, después de llevar una lucha de casi dos años por recuperarse de un accidente cerebrovascular que limitó su vida cotidiana y desembocó en él depresiones y sentimientos de desarraigo por la vida. Estas memorias son entonces un conjunto de escritos donde las palabras que no se dijeron, las despedidas simbólicas y el tratar de comprender la pérdida de alguien que considero mi gran maestro en la vida se hacen presentes, buscando un camino para materializarse y transformar aquellos sentires respecto a la muerte, que nos acompañan en el tránsito por la vida.

Los arrepentimientos que siempre nos acompañan

Sentado en aquella cafetería de la calle 63 con carrera trece, observaba tranquilamente las nubes precipitarse mientras esperaba que en algún momento pequeñas gotas cubrieran el pavimento, motivo por el cual decidí pagar la cuenta y salir en busca de transporte para retornar a casa; este día, un 24 de febrero, sabía muy bien que al regresar a casa estaría nuevamente solo, pues mi padre se encontraba con mi hermano y mi madre había tenido que ir a Cajicá con el fin de trabajar y solucionar algunas de las necesidades económicas que se nos presentaban esa semana.

Así que sin más, tomé mi chaqueta esperando que la lluvia no me alcanzara hasta llegar a la estación de Transmilenio, esto no sucedió, a mitad de camino ya me encontraba completamente empapado por lo que ya daba igual llegar pronto o no. después de casi cuarenta minutos de espera y como suele pasar en este sistema, mi transporte apareció, tome el C17 con fin de llegar a mi casa, lo cual cambiaba mi rumbo ya que había pensado pasar a visitar a mi padre antes de irme a casa. Sin embargo decidí seguir directo y dejar la visita para el día siguiente, pues había acordado ir a acompañarlo en el almuerzo y también quedarme toda la tarde con él.

Al día siguiente desperté bastante tarde, quizás eran las diez de la mañana o un poco más, me prepare una taza de chocolate y me senté a desayunar mientras escuchaba algo de música, acto seguido me dirigí de manera sistemática a revisar mis redes sociales y correos que pudiese tener de la universidad, “un día cualquiera”, me repetía mentalmente. Sobre las once de la mañana recibí una llamada de mi hermano, lo cual era normal pues podía ser un recordatorio para que no olvidara ir a acompañar a mi padre en la tarde y estar pendiente de su almuerzo.

Al contestar lo primero que escuche fue una pregunta, con el interés de saber dónde me encontraba, su voz no sonaba como siempre y su saludo no solía tener la misma energía con la que comúnmente me hablaba, me pidió que tuviera calma porque tenía algo importante que contarme, tan solo esto ya alteraba bastante mi estado teniendo en cuenta que mi padre estaba en su casa, estaba pasando una etapa de salud compleja y mi hermano no me hablaba de aquella manera muy seguido, cuando lo hacía solían ser temas serios e importantes.

Trate de calmarme y escuchar, seguir indicaciones como dicen por ahí, a la final la escuela siempre nos ha educado de esa manera, la verdad es que yo nunca serví para eso de seguir indicaciones, por lo que estar en calma no fue del todo sencillo. “¿Qué paso?” le replique a mi hermano, él me dijo que su tío Richard lo acababa de llamar contándole que mi papá estaba extraño por lo que necesitaba que yo me fuera directamente y con urgencia para su casa, mientras él pedía permiso en el trabajo. Otro síncope supuse yo, pues meses atrás, desde que mi padre salió de la clínica por su episodio cerebrovascular, comúnmente presentaba estos eventos en donde la tensión se bajaba y perdía el conocimiento. Ya antes había pasado, la primera vez mientras desayunaba, lo cual nos hizo llevarlo directamente a urgencias a los dos días de haber salido de la clínica y otra estando yo solo con él mientras le hacían manicure a domicilio y mi madre compraba algo para el almuerzo. Esas experiencias y la visita a urgencias me habían enseñado a atender la situación y lo que debía hacer era llevar una bebida de electrolitos y recostarlo boca arriba con las piernas levantadas en un ángulo de noventa grados, eso bastaba para que se regulara poco a poco su tensión y aquel momento angustiante pasara, llegando a recuperar paulatinamente el conocimiento hasta el punto del restablecimiento total.

Suponiendo que era eso, me cambie la pijama por lo primero que encontré, unos jeans, camisa y chaqueta. Lo más rápido es tomar la

bicicleta y estaré en ferias, barrio donde vive mi hermano, en menos de cinco minutos, con lo que no contaba era con un neumático pinchado que días antes había olvidado arreglar. Con los nervios casi a tope y el enojo con migo mismo por el estado de mi único transporte efectivo en ese momento salí lo más rápido posible pero teniendo en cuenta siempre el consejo que me dio mi hermano, “no perder la calma”, por lo menos en su totalidad. Pues lo importante era llegar a atender el síncope y no que me tomara desprevenido un auto en la calle o cualquier otra situación de la que no estamos exentos al salir de nuestras casas.

El infinito irremediable

Los pasos pesaban, como nunca me habían pesado, cada calle parecía eterna y se alargaba de una forma desconcertante. Calles que había recorrido en mi infancia una y otra vez, yendo a visitar amigos que vivían en zonas aledañas a estos caminos, en busca de algún parque para pasear o tan solo de camino a la escuela, que provechosamente siempre tuve cerca a mi casa y en mi adolescencia a un par de barrios nada más.

Después de tanto caminar, perdí el control del tiempo, tal vez habían pasado 10 a 15 minutos, pero para mí era media hora o más. Un sudor frío y constante cubría mi frente mientras la brisa vaticinaba una posible tormenta minutos más tarde. A lo lejos logré divisar el colegio donde estudiaba mi sobrina, lo que me daba la señal de estar muy cerca de mi destino, tan solo a dos cuadras, cuadras eternas que recorrí pensando en una única cosa, “es un síncope, nada más, todo va a estar bien, pero debo llegar rápido”. Termine de recorrer la última cuadra y en toda la esquina, entre el colegio y la casa de mi hermano divisé a mi sobrina quien se encontraba recogiendo a su

hermanita menor. “¡Hola tío!, ¿qué haces por acá?”. Mi mente dio vueltas para no decirle directamente lo que suponía estaba sucediendo, así que simplemente le dije que iba de camino a servirle el almuerzo a mi papá. “Vamos que yo quede con mi papi de pasar a visitar a mi abuelito y servirle el almuerzo” me dijo. Lo primero que paso por mi mente fue la situación de síncope que debía atender y el cómo me sentí yo la primera vez que tuve que atenderlo, así que en busca de que ella no tuviese que afrontar eso tan joven, le dije que no había problema que yo me encargaba y que mejor se fuera para la casa tranquila.

Afortunadamente ella no puso objeción y se fue junto a su hermana para su casa, por lo que nueva mente me reincorpore y continúe mi rumbo. Comencé a perder la paciencia al ver que timbraba en aquella casa y no habría nadie, pues mi hermano me comentaba que su tío estaba allá y que él me abriría. Sin embargo, a lo lejos en una cafetería cercana divisé a Richard, el tío de mi hermano, por lo cual me dirigí hacia allá y tras un saludo rápido recibí las palabras que definían un hecho que tal vez, de manera inconsciente me negaba a contemplar. “Se nos fue Ernesto”.

Subimos al apartamento del segundo piso donde vive mi hermano, la apertura de la puerta al igual que mi caminata interminable parecían ahora ubicarse en el mismo lapso de tiempo, no podía creer como cada segundo se transforma en una eternidad cuando nos encontramos alterados y somos presas fáciles para el pánico.

Al terminar de abrirse la puerta logré ver a mi padre, cerca de la ventana, sentado en aquella mecedora de color caoba, aquel asiento que le se había vuelto su estancia debido a su poca fuerza para moverse y a él dolor incesante producido por una escoliosis

encontrada dos meses antes, una dolencia que lo llevaba hasta ese momento a sentirse limitado y que poco a poco apagaba su interés por recuperarse.

Su rostro, apuntaba hacia el cielo de ese medio día cercano, mientras su mirada buscaba el infinito, como si hubiese algo más allá de esas nubes y ese color azul que recorre la superficie de este planeta. Al verlo allí procedí a corroborar su respiración, la esperanza de una baja de tensión controlable aún se asomaba por mi mente, un tanto vaga, un tanto escapadiza, pero aun existente. No obtuve respuesta. La pantalla de mi celular que acerqué a su nariz con el fin de que se empañara por su respiración, jamás cambió.

Mi mente, no respondía, no había pensamiento alguno, era como si se hubiera vaciado por completo. Las piernas que fuertemente habían caminado, se quebraron de repente y me vi obligado a sentarme en frente de él, mi padre yacía ante mí, observando el infinito, el inamovible infinito, mientras yo me encontraba bloqueado. Solo una cosa pasaba con interferencia por mi cabeza. “¿con qué esto es la muerte?, ¿esto es lo que sucede cuando alguien cercano a ti fallece?”.

Debo resaltar querido lector, que para mí, la muerte, por lo menos hasta ese momento, era una cuestión normal de la vida que sucedía y que veía experimentar en los demás, era una situación que jamás había vivido de manera cercana, de forma tan sensible y fuerte que me atravesara hasta lo más profundo de mí ser. Una experiencia que me cuestionara la fortaleza bajo la cual creía se erigía mi yo, ese sujeto un tanto ególatra, invencible, y sabelotodo que aparecía por momentos en mi cotidianidad. Exento de experimentar un dolor tan profundo en el alma.

En busca del Deus Ex Machina

Muy pocas veces tuve un acercamiento indirecto hacia la muerte que fuera más allá de las películas o dibujos animados, donde incluso los personajes retornaban a la vida por factores mágicos o por una aplicación del Deus ex machina.

Uno de estos acercamientos se dio al fallecer mi bisabuela materna. Mi madre recibió una llamada directa de Cúcuta para avisarle el suceso. Yo tenía tal vez unos quince años. Después de atender la llamada mi mamá se dirigió directamente a comentarlo con mi padre, pude ver que su mirada se transformaba y las lágrimas empezaban a brotar de sus ojos, mientras sus brazos se fundían en un fuerte abrazo con él, acompañados en ese instante de una sola palabra que él dejó salir para demostrar su apoyo. “desahóguese” le dijo.

Para mí era extraño lo sucedido. Tal vez lo mejor que podía hacer era ir con ellos y hacerme presente en el dolor que mi mamá experimentaba. Yo sentía tristeza pero no era algo demasiado fuerte, tal vez tenía que ver con que no fui demasiado cercano a mi bisabuela y el vínculo era más bien distante.

Pero ahora que me encontraba sentado frente a mi padre, las cosas eran diferentes, mi mente estaba completamente vacía, me encontraba en un estado completamente diferente. Mi corazón latía a velocidades sorprendentes y mi cuerpo a duras penas me permitía reaccionar a lo que sucedía a mí alrededor, lo único que pude hacer fue ponerme las manos en mis ojos mientras mis codos reposaban en mis rodillas.

Era como estar bloqueado, como tener un “lag” en la realidad en donde todo se des configura y lo único en que la mente se concentra es en esa sensación de no experimentar nada, no tener ningún tipo de emoción que recorra el cuerpo o que nos permita razonar lo

sucedido, por mi mente solo pasaba una cosa de la que podía ser indirectamente consciente y era la muerte de mi padre. ¿Qué pasaría en adelante?, ¿por qué se daba? Y ¿qué haría yo?, eran preguntas que no importaban y que no asomaban en lo más mínimo del pensamiento.

La llamada de mi hermano me sacó de aquel trance para preguntarme si había corroborado la respiración de mi papá, pregunta a la que respondí automáticamente, cual maquina respondiendo a un código del programador. Por ultimo mi hermano me consulto algo que se borraba de mi mente y era si quería que él le dijese a mi mamá lo sucedido o que fuese yo quien le avisara. Me hubiera gustado ser yo quien le avisara, pero en ese momento sabía que si hablaba con ella solo caería en manos del nerviosismo y la alteraría más, lo cual no era pertinente pues ella no se encontraba en la ciudad y estaba a cargo de unos primos. Así que él se encargó de ello.

Debía entonces empezar el proceso legal para notificar la defunción, así que con algunas orientaciones de mi hermano, procedí a llamar a la ambulancia y al policía del cuadrante para hacer el acta del suceso y demás papeleo. Esto no fue más que acto protocolario tras acto protocolario, teniendo en cuenta que la ambulancia jamás llegó y la policía después de dejar el documento correspondiente decidió retirarse en vista de que las entidades de salud no aparecían.

Después de esto solo quedaba esperar a que se hicieran las actas médicas, situación a la que le dimos solución mediante el esposo de una prima de mi mamá quien nos ayudó a que se diera una visita del médico forense, la cual llegaría en horas de la noche.

Resulta un poco confuso todo lo demás de este suceso, pues mi mente cuerpo se bloquearon en aquel entonces, dejándome solo pequeños pantallazos de lo sucedido después de constatar que mi

padre había partido, por lo menos del mundo material. Todo se resume a eventos concretos, yo sentado en la escalera totalmente devorado por el llanto y esperando a que mi mamá llegara de Cajicá. Mi tía llegando a la casa para corroborar lo sucedido mientras lloraba desconsolada por la pérdida de mi padre y la mirada penetrante entre mi hermano y yo mientras él corroboraba lo que ya sabíamos, cómo si esperáramos que se pudiera retroceder algo o que pudiéramos deshacer los hechos cual película de ficción.

Dentro de ese conjunto de imágenes hay una que se quedó clara en mi mente y aun después de varios años recuerdo a la perfección. Uno de mis tíos paternos entro a la habitación en la que me encontraba y con un abrazo me dijo “ya no se puede hacer nada”, una frase fuerte pero realista de lo que sucedía, para mí fue el comienzo de un camino de letargo que debería empezar a recorrer, era la aceptación de que no existía ningún Deus Ex Machina.

Resarciendo la última despedida

La brisa soplaba suavemente en aquel paisaje que se dibujaba entre la promesa de una lluvia inesperada a través de las nubes. Los caminos de trocha y la casita de bareque quedaban atrás mientras bajábamos por aquella colina en busca del agua, en busca del punto final. Cada uno llevaba su propio ritmo mientras avanzaba, no a la cita con un simple lago, sino al encuentro con un ciclo, con una colección de historias, momentos y enseñanzas que complementan ahora nuestras vidas.

Mi hermano iba adelante, inspeccionando el espacio y definiendo la ruta que podríamos tomar para llegar a aquel lugar donde finaliza el pastizal y se inicia la laguna. Yo me encontraba de segundo como no queriendo aceptar que nuestro viaje desde Bogotá hasta iza Boyacá

se había cumplido y pronto estaríamos de regreso. Mi madre y mi tía Hilda se acercaban lentamente, con una calma expectante. Cada quien a su paso y respetando el espacio personal que se definía en este pequeño ritual por el cual habíamos visitado aquel territorio.

Las nubes que se acercaban pronto a nuestra ubicación rodeaban poco a poco las montañas que se encontraban al otro lado del lago, como si dieran espera a que se ejecutara nuestro ritual y que pronto pudiesen desatar la lluvia sobre nuestros rostros. Habíamos viajado con la intención de esparcir las cenizas de mi papá, pero también las de mi abuela. Ella había fallecido un par de meses después de él y jamás le contamos lo que había sucedido, pues al procurar su bienestar se decidió dejar un tiempo prudente y contarle después. Sin embargo ella se nos adelantó.

Semanas antes de su muerte la pude visitar, afortunadamente y en contrario a lo sucedido días antes con la muerte de mi padre. Por lo menos con ella sí me pude despedir, hablar por una última vez con ella. Me quedaba esa satisfacción, que con mi padre no tuve oportunidad de vivenciar, pues el día que debía visitarlo no asistí a ello por la lluvia. Dejándome como último recuerdo de él la noche en que lo llevamos a la casa de mi hermano.

Debo resaltar que esa vez no pude despedirme muy bien de él, pues fue un adiós rápido y poco cercano, ya que él se encontraba un poco disgustado al saber que yo no me quedaría allí con ellos y que lo visitaría después. Pues me retiré pronto en mi afán de no salir tan tarde y pasar a pie la avenida 68y un caño que tenía fama de peligroso.

Allí estábamos entonces listos para esparcir las cenizas. Mi padre siempre quiso que se llevaran al Amazonas o a un lugar natural, solía decir que cuando pudiera se internaría en la selva con el fin de pasar

sus últimos días en ese lugar. Optamos por llevarlo a Boyacá para que pudieran estar con mi abuela quien había nacido en Iza. Llegado el momento las miradas de cada uno de los presentes se encontraron, como tratando de decidir en el silencio quien sería el encargado de hacer los honores y despedir a nuestros familiares. Finalmente y viendo las lágrimas próximas de mi madre y mi tía, decidí designarme para ello.

Abrí los contenedores de madera, pequeños cajitas rechinantes de color caoba y me dispuse a dejar caer sus cenizas con paciencia, con la calma y el amor que dicho momento merecía. Esto era más que cerrar el ciclo de vida de ellos. Era cerrar un ciclo para nosotros, el desprendernos de la materia que representaba dos seres que nos acompañaron en esta existencia material y que nos guiaron en muchos aspectos de nuestras vidas.

El agua con su cauce lento y apacible se fue llevando aquellas cenizas que nos decían adiós y daban paso a los recuerdos, flasheantes imágenes de momentos compartidos, de alegrías, tristezas y enojos que se dieron en nuestras vidas junto a esas dos estrellas que partían hoy de nuestra constelación, de nuestro universo familiar.

El ritual había finalizado y con ello pude presenciar la importancia de la familia sobre la cual mi papá siempre hacía hincapié. Allí estábamos, para apoyarnos, pasar juntos este dolor y comenzar cada uno su duelo individual hasta poder aceptar la pérdida. Mucho de esto lo sabía por las enseñanzas que mi padre me dio acerca de la muerte y es que uno piensa que será fácil afrontarlo, cuando le han hablado de la muerte de manera directa y lo preparan para que ese tema no pese sobre los hombros llegado el momento. No obstante, las cosas son diferentes cuando lo vives por primera vez. Mi padre decía que no lo lloráramos tanto, que entendiéramos que al morir se liberaría de este plano material y podría trascender a la energía en su

máximo esplendor, regresando a lo que realmente somos, energía viajando por el universo.

Finalmente y después de contemplar el cielo fundirse con el agua a través de la lluvia, decidimos subir la colina y regresar a Bogotá, cada uno en su silencio personal, en su procesión, acompañándose por sus propias reflexiones y sus búsquedas internas respecto a la pérdida.

TRANSICIONES (Decisiones juveniles / Momentos previos a la muerte de mi padre)

Ahora somos libres... Aunque sea por un Instante.

No puedo evitar ver esta foto sin vincularla a una canción, una banda sonora de la vida, de las emociones, de la sensibilidad que siempre y sin miedo o pena alguna, mi padre expreso frente a mí, pues siempre me hizo saber que como cualquier otro. Él era un ser humano, con errores, virtudes, tristezas y alegrías. Todo esto salía a flote en una explosión de sentimientos cuando él escuchaba aquella canción compuesta por Hans Zimmer “*Now we are free*”, especialmente mientras observaba la película *Gladiator* del director Ridley Scott, en la escena donde Maximus se encuentra a punto de morir y entonces se reencuentra con su familia mientras camina por un campo de trigo para llegar al finalizar su recorrido al lugar donde lo esperan su esposa e hijo.

Mi padre siempre decía que algún día, después de que todos cumpliéramos nuestro ciclo de existencia en este planeta, retornaríamos al universo, como energía pura y allí nos

reencontraríamos tal cual como sucede en la película, tan solo para charlar de la experiencia material en esta vida.

Esta fotografía, que acompaño con aquella canción mientras escribo, la tomé tal vez una tarde de sábado o viernes, en el año 2015. La fecha exacta se ha desvanecido lentamente en mi memoria. Él y yo nos encontrábamos solos en la casa, pues mi mamá había salido de viaje a Cúcuta, su tierra Natal, con el fin de acompañar a mis abuelos.

Durante esta época mi papá se encontraba en recuperación del episodio cerebrovascular que había vivido en el 2014; Sin embargo, los dolores de espalda generados por una escoliosis repentina empezaban a hacerse presentes llevándolo al punto de no querer salir de casa y pasar el día sentado y en pijama, tal vez con la intención de buscar en el reposo un poco de alivio.

Esta tarde, se sentía extraña, un tanto vacía. Para pasar el tiempo nos sentamos a charlar en el garaje de la casa, lugar donde él solía tener su taller de mecánica. Aún siento muy cercano este momento, pues me pidió que le comprara unas papas “Pringles” que en mi infancia él solía llevarme a casa al llegar del trabajo.

La tarde se tornó en el momento perfecto para sentarnos a disfrutar de aquel alimento, sin decir una sola palabra; no obstante, los dos sabíamos que estábamos atravesando un momento duro y que tal vez el silencio era la mejor manera de reconfortarnos el uno al otro. Bastaba con una mirada para comunicarnos todo lo que sentíamos en aquel momento, pues la ausencia de mi mamá se hacía notoria. Sabíamos que nos pesaba. Nos teníamos el uno al otro para hacer lo más amena posible esa melancolía que inundaba nuestros cuerpos.

De repente, su alegría brotó, como si viniera de la nada, en un acto espontaneo, con un simple gesto. Su rostro con mirada penetrante y con una papa “Pringles” en su boca me observaba fijamente en un

intento por apaciguar la tristeza y a la vez contagiarme su alegría, su ternura, que siempre le había caracterizado. Aun no comprendo cómo pudo ese día sobreponerse a todos esos sentimientos encontrados y hacer una broma en donde la papa tomaba el lugar de su lengua.

Rápidamente y entre risas me dijo: *“tómeme una foto y se la envía a su mami”*

Yo tome la foto y la envíe. No podíamos parar de reír, la penumbra que merodeaba nuestras mentes aquella tarde se iba disipando lentamente, para dejarme impreso uno de los recuerdos más simple, pero bellos que conservo de mi padre. No puedo evitar sentirme extraño cada vez que observo esta fotografía. No es tristeza, tampoco es alegría en su estado puro, es una mezcla de todo, es algo que me invita a las lágrimas mientras se dibuja una sonrisa en mi rostro.

Su mirada aún me resulta penetrante, me atraviesa, me conecta con él o por lo menos con lo que fue. Me recuerda su esencia, su felicidad y la capacidad que tenía para anteponerse ante las malas horas.

En ese día, tal vez sábado, tal vez viernes, no fui yo quien intentó acabar con esa pesadez de la tristeza y los problemas que nos devoraban silenciosamente; Aquella tarde fue él quien me saco de ese vacío.

JUGANDO CON TORNILLOS (Infancia/ automovilismo/ Mecánica)

Introducción

Pensarnos la infancia, recordar como fuimos, quienes nos acompañaron, que de ellos influyó en nuestro crecimiento y como transitamos esa etapa resulta toda una aventura por redescubrir. Es tal vez un reinventarse que se alimenta de imágenes, sonidos, olores, objetos y un sinfín de aspectos que reconstruyen, tal vez, no de manera extremadamente fiel lo vivido, pero sí con gran afecto, los tesoros que guardamos en el corazón. Este conjunto de cuentos, de relatos que me atraviesan, me llevan entonces a preguntarme por mi vida, por la influencia de haber crecido junto a un taller de mecánica, el matutino olor de la gasolina y demás elementos que permeaban el quehacer de mi padre y como esto era mi campo de juego, mi entorno de experimentación temprana en la vida.

Es este conjunto de escritos, querido lector, son un escribirme desde la mirada de la inocencia, en donde pregunto intento reconstruir aquello que solo se ve imágenes que saltan de aquí a allá en mi mente, pero que también buscan relacionarse con una infancia que ocurrió alrededor de tornillos, llaves, gasolina y talleres y es esta la niñez de mi padre

¿Y si jugamos con tornillos?

Mi infancia transcurrió entre tornillos, tuercas, aceite, llaves, herramientas de todo tipo y el característico olor del aceite de auto y gasolina mezclados en uno solo. Esto puede parecer incómodo para algunos. Sin embargo, para mí, esto era el cotidiano. La posibilidad de explorar, de obviar la necesidad de juguetes y crear uno, esto era

experimentar, conocer el mundo. Ahora con mayor razón es un puente que me lleva a los inicios de mi vida, a las experiencias más bonitas que puede tener un infante en su proceso de formación como sujeto.

Mi padre era mecánico automotriz, por lo cual verme envuelto en el mundo de los automóviles era algo que no se podía evitar. La mayor parte de mi infancia, por no decir casi toda, la viví allí, en el ambiente de taller, rodeado de herramientas, autos que no eran nuestros pero podía explorar mi antojo las veces que quisiera, mientras estuviesen en el taller por supuesto. A mis seis años nos mudamos al espacio donde mi padre tenía el taller, lo cual implicó para mí dejar de vivir en un espacio convencional y pasar a habitar un “taller”, para mí esto nunca fue tan marcado, tal vez por mi edad. Recuerdo que dormíamos en los autos mientras se adecuaba el espacio para la habitación; para mí era como acampar, toda una aventura que se preparaba cada noche mientras en la tele veíamos un programa llamado el siguiente programa, que no era precisamente para niños, pero al ser dibujos animados se transformaban en los Looney Tunes de horario nocturno.

Poco a poco me fui adaptando al entorno y empecé a encontrar medios nuevos para mi entretenimiento, lo que me hacía dejar de lado un poco los juguetes o incorporarlos a las nuevas dinámicas de juego que me planteaban una lima de latonería, martillos, puntillas y alicates. Así junto a los motores se daban las charlas que pudimos disfrutar junto a mi padre, tanto mis hermanos que ya eran adolescentes y Vivian con su madre, como yo. Pues mientras él trabajaba nos parábamos alrededor del auto y empezábamos a charlar, a preguntarle cosas. Este era como el momento íntimo y filosófico dentro de su labor.

Estar sucio de grasa o polvo no importaba cuando entraba en el espacio del taller, pues mi padre decía que eso era lo que aumentaba las defensas, el contacto directo con el mugre, por lo que jugar siempre era permitido dentro de aquel recinto enfocado en los autos; todo siempre con debida supervisión y precaución por supuesto.

Mi papa intervenía en mis juegos de vez en cuando, llegando incluso a hacerme pequeñas espadas de remaches o puntillas que él mismo martillaba hasta aplanarlas y con uso de un esmeril, que es una especie de lima con motor, le daba forma hasta que yo pudiese equipar mis muñecos de Dragón Ball Z con armamento medieval. Recibir el objeto era como un ritual mágico pues debido a la fricción el metal se calentaba y tomaba un color anaranjado lo cual era como estar en una herrería de esas que se veían en películas de caballeros que nos sentábamos a ver los domingos hasta la madrugada con mi papá mientras devorábamos las galguerías características que solía comprar como snack en las noches de cine.

Para mí él era mejor que Meteoro

Mis hermanos son hijos del primer matrimonio de mi papá y me llevaban entre diez y once años de diferencia. Por lo cual mi infancia transcurrió de manera independiente, por lo menos respecto a lo que tenía que ver con jugar seguido con otros niños. Por lo que aprendí a inventarme mis propios juegos, en donde todo ocurría en mi mente, de manera silenciosa me transformaba en un súper héroe como Batman o pasaba una tarde haciéndole latonería y pintura a mis carritos. Que en algunos casos sufrían desastrosos accidentes y terminaban abollados por un martillo que ayudaba a mi interés por comprender su funcionamiento.

Todo eso ocurría a la par que me educaba en casa, pues mi madre había tomado el mando de ello mientras se abrían cupos en la escuela del barrio, llegando a ser ella quien me enseñó a escribir, los colores y gran parte del alfabeto. Esto influyó bastante al crecer pues mi interés por estudiar de manera presencial aun es poco, a pesar de cursar todo el resto de mi vida en este tipo de educación.

Las tardes pasaban entre sentarme al cuaderno con mi madre como tutora, los dibujos animados y mis juegos silenciosos, donde me imaginaba las carreras de mi padre en sus épocas en el autódromo, pues él había sido piloto de autos en su juventud. Junto a mi tío Rodolfo tenían un Renault cuatro que habían adaptado para las carreras, que llegaban a durar incluso doce horas, haciendo relevos entre ellos para pilotear el auto y realizar las reparaciones mecánicas que se fueran necesarias hasta finalizar la carrera.

Todo esto era un mundo mágico que desarrollaba en mi mente a base de las historias que mi padre me contaba sobre sus días como meteorólogo, pues si para mí lo más cercano a eso eran las carreras de meteorología que veía en la tele. Con toda la adrenalina corriendo por la sangre del piloto, en este caso mi papá. su pasión era tal por los autos que siempre buscaba hasta el más mínimo detalle que quedara por arreglar en los autos de sus clientes, de manera meticulosa encontraba cada daño y lo dejaba perfecto así eso le costara una noche de traspasar o varios días detrás de lo que él llamaba el “gallo del carro”.

Mi padre era un gran piloto y permitía que experimentara o me acercara a su pasión por los autos, pero siempre enfocándose en que no debíamos dedicarnos a ello como profesión pues era duro y tenía momentos difíciles. Tanto así que mi primer auto y creía que el

único que he conducido, porque nunca más me volvió a llamar la atención, fue un corsa blanco que era de mi tía y mi papa lo llevaba una noche a su apartamento para entregárselo. Yo tenía como 7 años o menos. Él me puso en sus piernas aprovechando que la carretera estaba vacía y me dio el control del volante un par de calles, ahí, yo fui el piloto, el meteorólogo con la adrenalina a tope, pero algo pasaba, esto no era como pilotear mis carritos en la casa o los del Play Station de mis primos, esto era más difícil. El auto se iba hacia los costados y me era difícil sostener con firmeza el volante, a lo que mi padre intercedía y estabilizaba el rumbo del auto, para que yo pudiera intentar nuevamente manejarlo como lo hacía en mis juegos mágicos.

DE NATURALEZA Y OTROS CUENTOS (FILOSOFÍA DE VIDA)

Entre los sueños y la comprensión a través del fuego

Las tomas de yagé junto a mi padre fueron momentos recurrentes en diferentes épocas de mi vida. Pienso que de forma indirecta llegaron a influir en mi percepción de la realidad y la configuración tanto de mi filosofía de vida como de la forma en que me relaciono con mi entorno.

La primera de seis tomas fue en una finca a las afueras de la ciudad, no recuerdo con exactitud el nombre de aquel lugar. Al llegar vi que en un salón grande había unos señores con plumas y collares bastante exóticos, llenos de colores, que cantaban y tocaban armónicas haciendo unos sonidos extraños para mí.

Después de un tiempo el ambiente empezó a tornarse silencioso y con mi papá ubicamos en las afueras de la finca un lugar para dormir. Allí acomodamos una carpa con una colchoneta y nuestras cobijas.

Después llegó el momento de pasar a tomar la bebida, una bebida amarga de color chocolatoso que por un instante logró engañarme pues guardaba la esperanza de que fuera igual de dulce al que me tomaba en el desayuno.

Luego de esto llego el sueño y me ubique en la pequeña carpa en la que traté de conciliar el sueño. Mi papá me arropó y me dijo que estaría afuera, junto a la fogata para cualquier cosa que necesitara.

En ese momento el sueño entró y pude empecé a ver pequeñas esferas; eran como mostacillas de colores que empezaban a formarse una tras otra en grupos de diferentes colores hasta que poco a poco se dibujaba el rostro de una mujer que me miraba fijamente, para mí era similar a estar soñando. La diferencia era que en este era consciente de que lo que veía no era la realidad o por lo menos no la que solía experimentar con los ojos abiertos.

Esa experiencia duro unos pocos minutos. Al poco tiempo de desaparecer de mi mente aquel rostro decidí salir en busca de mi papá.

Llegue a la fogata y la sensación de calor que esta emanaba era mucho más intensa que otras a las cuales me había acercado antes. Era como si los sentidos se agudizaran y todo se experimentara de una forma más intensa. Sin embargo esos comentarios que me habían hecho de que vería muchas cosas extrañas que me podrían asustar al tomar Yagé no resultaban tan ciertos.

Por lo que le pregunte a mi papá que pasaba y él me explicó que mis visiones eran sanas, debido a que todavía era niño y no estaba viciado por muchas cosas de adultos, por eso solo aparecían cosas bonitas para mí.

El movimiento de las llamas de la fogata me absorbió aquella noche. Mientras charlaba con mi padre. Pude empezar a conocer esa forma de pensar por las que a veces lo tildaban de loco. Me hablo de la energía que somos como seres humanos, de lo corporeo como recipiente o nave para experimentar nuestra existencia terrenal y de cómo no somos nuestro cuerpo, nuestro nombre, apellido o profesión. Ni tampoco somos el dinero que ganamos o el éxito social que tengamos. Me enseñó que esas cosas no son lo más importante dentro de nuestro paso por la tierra.

Lo importante, según me contaba, era ser buena persona. Ir trabajando poco a poco en nuestro ser, no en el material, sino en el espiritual, ser consecuente con nuestra forma de pensar y de actuar. Buscar un camino diferente, un camino que en ocasiones no encaja con los postulados sociales. Como él decía, la vida no se trata de tener casa, carro y beca, eso se queda acá en la tierra al morirnos y no nos llevamos nada material.

Esa noche empecé mi primera conexión con un mundo más allá de la materia, pero a su vez empezaron los cuestionamientos por la existencia y sobre mi paso por la tierra. Empezaron a presentarse en mí las búsquedas del ser que han atravesado mi existencia hasta este momento.

Mostacillas

También hubo una segunda toma recuerdo aquella noche de manera clara, como si se dibujara con la mayor cantidad de detalles que le fuesen posibles a mi mente realizar. Recuerdo aquel frio, aquella expectativa bajo la cual ocultaba mis miedos, miedos a quedar en algún momento solo; Sin embargo mi padre sentado frente a mí en la amplia sala de aquella finca donde íbamos a tomar yagé me miraba

con una expresión calurosa, tal vez tratando de contagiarme un poco de su serenidad.

El calor producido por el fuego de la fogata me tenía un poco sofocado al cabo de un tiempo, pues mi padre solía abrigarme demasiado en aquellos eventos.

Pasamos a hacer la fila para beber el yagé. Yo iba detrás de él. Recuerdo que la bebida fue tan amarga que me dio un sorbo de agua para evitar las náuseas. Después de un rato me invitó a salir de la habitación; fuimos a una especie de mirador que se encontraba afuera y en silencio lo observamos, era octagonal, hecho de madera y totalmente rodeado de árboles. A pesar de que solo lo iluminaba la luz de la luna, todo se podía apreciar claramente.

Este instante fue tal vez el primero en el que pude acercarme al aprecio que mi papá sentía por la naturaleza. Siempre me hablaba de la importancia de esta en la vida, de cómo dependemos de ella a pesar de que nuestra vida transcurre en la ciudad. Mi padre era un hombre muy sensible recuerdo que a él le dolía la destrucción del medio ambiente, de los animales y el desperdicio de los recursos. Tal vez por ello siempre espero poder irse a vivir sus últimos días en las Amazonas para conectarse de forma profunda y por última vez con la naturaleza. sin embargo eso nunca fue posible.

En fin, Parados allí en aquel octágono de madera, tan solo me dijo unas cuantas palabras:

“escucha el viento, los animalitos, siente el olor de los árboles y las flores... solo irespira!”

Allí nos encontrábamos, parados los dos en un octágono de madera, experimentando nuestro entorno, sintiendo la naturaleza. Este recuerdo estaba casi perdido en mi memoria hasta hoy que he dirigido mi mirada a mi escritorio, contemplando en el una pequeña manilla de mostacillas que me regalo para aquella ocasión, para aquellas veces en que le acompañaba a a las tomas de yagé.

Aun la guardo con mucho cariño. Es como esos vínculos que permanecen con la esencia de quienes han tenido que partir. Es ese objeto que me recuerda su espiritualidad y su manera sutil de trasmitirme tranquilidad.

Luego de un rato, él rompió el silencio para preguntarme algo:

“¿Si escucha el arroyo?”

Yo no escuchaba nada

“tenemos que concentrarnos para escucharlo” me dijo, así que cerramos los ojos y cada uno empezó a buscar entre el sonido de los árboles y sus hojas moviéndose con el viento, el sonido de aquel arroyo que se encontraba a lo lejos.

De pronto logre escuchar el agua correr, como si estuviese pasando a mi lado, como si aquel arroyo se hubiese posicionado justa a mis pies. Se lo hice saber a mi padre, a lo cual con una sonrisa y una mirada serena me respondió “ese sonido es el arroyo, el agua moviéndose entre las rocas”.

Después de eso todo fue silencio, hasta el día siguiente, salvo una que otra pregunta para cerciorarse de cómo me encontraba y si necesitaba algo.

Al día siguiente partimos bastante temprano del lugar. Dormí todo el camino de vuelta.

Primera comunión

Pocas veces había revisado esta fotografía, de hecho tenía poca relevancia para mí hasta el fallecimiento de mi padre; volví a encontrarla hacia el mes de abril de 2016, un par de meses después de haber conocido y experimentado de manera cercana el significado de la muerte de un ser querido.

Para aquel entonces la imagen de aquella fotografía tomaba significancia, bastante melancólica y afligida. Incluso aún hay cosas en ella que me despiertan cierta emoción cercana a las de hace unos cuantos años.

Recuerdo que aquel día realizaba mi primera comunión, me levante temprano, desayune y me aliste con expectativas altas, respecto a lo que sucedería y a la experiencia que viviría aquel día. Mi padre por su parte había cambiado su vestimenta habitual, su overol de trabajo que siempre portaba. De hecho era extraño que se tomara un día de descanso de su trabajo como mecánico.

Sin embargo ese día él estaba de “particular”, como solía llamarlo. Tenía puesta una camisa a cuadros que aun poseo, como una especie de conexión-recuerdo.

Ese día, pienso yo, estaba haciendo un esfuerzo, uno bastante grande, pues nunca fue muy dado a formar parte de reuniones sociales y mucho menos actividades religiosas o ese tipo de cosas. Pero ahora que lo pienso, nosotros, sus hijos siempre fuimos prioridad, por ello estaba dispuesto a tantos cambios o esfuerzos en esta ocasión.

Yo me sentía muy orgulloso de que mi papá me acompañara ese día a mi primera comunión, ya que era algo que yo había decidido hacer por interés personal y él a pesar de no estar de acuerdo con las instituciones religiosas y sus ritos respeto mi decisión y me apoyó.

Revisar después de tres años esta foto, produce un sentimiento diferente a los del 2016, la melancolía se ha ido desvaneciendo, como arena que cae de nuestras manos mientras las desempeñamos. Ahora siento una especie de alegría, que no termina de serlo por completo, digamos que es una melancolía de esas alegres que tanto suelo mencionar. Ya no me quiebro en llanto al observar a mi padre en esta imagen, pero aún me conecta su postura, su vestimenta y sobre todo sus manos sobre mis hombros mientras se dibuja una pequeña sonrisa en su rostro.