

“Serendipia”

“Serendipia”

María Eugenia Castillo

Profesor Asesor: Lic. Gabriel Mosconi

Profesor Co -asesor: Lic. Judith Mori

Trabajo Final de Grado

Licenciatura en Escultura

Facultad de Artes

Universidad Nacional de Córdoba

Mayo, 2019

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS	5
INTRODUCCION	10
PROCESO.....	13
<i>MADRUGADA DEL 13 DE AGOSTO DE 2014 .....</i>	13
<i>QUÉ TENÍA MI CUERPO? .....</i>	15
<i>TARDE DE UN DÍA DE OCTUBRE DE 2015 .....</i>	16
ANTECEDENTES Y REFERENTES	17
<i>3 DE JUNIO DEL 2015: VIDEO .....</i>	18
<i>TODO, TODO, TODO SE CONVIRTIÓ EN DOLOR .....</i>	22
<i>VIDEOS 2017 .....</i>	26
MARCO TEORICO	36
DESARROLLO	41
MONTAJE	57
REFLEXIONES.....	69
ANEXO I (INVESTIGACIÓN)	71
<i>“NECESITO QUE ME AYUDEN” .....</i>	71
BIBLIOGRAFÍA.....	72

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mi familia y a mis ancestros;

sin ellos... hoy no estaría aquí.

A los médicos que tuve y tendré.

A los colaboradores que fui encontrando, quienes me regalaron historias,

tiempo, fotografías, objetos y algunos secretos.

A todos aquellos que, aún sin conocerme, respondieron todas mis consultas.

A mis amigos, que me sostuvieron en cada etapa.

A la Universidad Nacional de Córdoba.

A mis compañeros de estudios y a los formadores

que me acompañaron en este trayecto.

A la oportunidad de experimentar que si algo se desea,

es posible llevarlo a cabo.

A la vida.

A la memoria de Guillermo Lehmann

“S e r e n d i p i a”

... Una búsqueda tan innecesaria como vital,
carente de toda certeza, casi como un designio.
Reconstruirse en memorias tan ajenas y tan propias.

    Buscar imprecisamente un inicio,
    como si el tiempo pudiera definirlo.
Volver el pasado en lo que acontece.
Hurgar, descubrir, asimilar, sonreír
    y seguir buscando ...

Ju - Mosca

INTRODUCCION

El arte, tiene el privilegio de ser considerado una salida de las capacidades transformadoras del hombre.

El dolor es uno de los temas más fecundos ya que el ser humano -artista o no- en algún momento de su vida seguramente se ha enfrentado a él... de cerca o de lejos. El dolor como forma es anecdótica, es una muestra de la importancia que tiene en el desarrollo de la existencia. Por eso, desde la perspectiva formal no se lo explica... sólo se lo ejemplifica como manera de testimonio, de recuerdo. Con frecuencia se ha analizado cómo el dolor ha sido un elemento central en numerosas obras artísticas, poniendo de relieve su alto contenido simbólico.

En lo personal, atravesar una importante dolencia llamada Síndrome Facetario¹ fue decisivo. Su implicancia emocional en mi vida fue lo que captó mi interés artístico por esta temática: el dolor, mi dolor y sus raíces.

Así fue como inicié un recorrido hacia mis orígenes evocando la imagen de “árbol” como símbolo de la familia, con raíces, tronco, ramas, más ramas... y gracias a una feliz confluencia de circunstancias y acontecimientos (serendipity)² nació este proyecto de investigación y tomó ese nombre.

Tomé el dolor como eje de la catástrofe y la fijación de esa catástrofe se convirtió en mi búsqueda autobiográfica indagando en detalles sintomáticos, detalles que posteriormente abrirán mi obra.

---

¹ Dolor crónico de las articulaciones lumbares que al inflamarse se llenan de líquido provocando rigidez e inmovilizando la zona, asumiendo que la hiperlordosis acelera el proceso de degeneración de los cartílagos.

² Descubrimiento o un hallazgo afortunado, valioso e inesperado que se produce de una manera accidental, casual o por destino, o cuando se está buscando una cosa distinta. También puede referirse a la habilidad de un sujeto para reconocer que ha hecho un descubrimiento importante aunque no tenga relación con lo que busca.

La estrategia fue entonces recuperar el concepto de memoria, memoria ancestral a través de la revalorización en la colección de registros, objetos y documentación donde la figura del “archivo³” subyace al trabajo artístico. Busqué hacer “físicamente presente” información histórica, muchas veces perdida o desplazada para trabajar en la imagen, texto, objeto y favorecer el formato de la instalación⁴.

El presente trabajo se compone de los siguientes momentos:

- **Proceso**, una investidura afectiva que, más allá de las prácticas artísticas, es consustancial a la construcción del propio dolor vivido y su memoria, el objeto que quedó fijado en el recuerdo, el que se atesora todavía hoy, el que marca una herencia, el que traduce un modo de ser –o lo aparenta–, el objeto de deseo.
- **Antecedentes y referentes**, partiendo de obras realizadas a lo largo del cursado de la carrera (2012 – 2017), encuentro que el dolor estuvo presente en mi producción desde lo más íntimo y personal a partir del año 2014. Además, fueron referentes para mi investigación dos artistas contemporáneas con las que me siento vinculada en la manera de abordar el dolor: desde espacios autobiográficos, sublimando y trasladándolo al arte. Ellas son Sophie Calle⁵ a través de instalaciones, acciones, fotografías y

---

3 Es un lugar físico de almacenaje de documentos en distintos soportes; tienen tres funciones: recoger, conservar y servir. Pero la principal función del archivo es la conservación, debido a que estos son para conservar la memoria (también la histórica), ya sea de una institución o persona.

4 Es un género de arte contemporáneo que surge en la década del 60's como un movimiento artístico donde la idea de la obra prevalece sobre sus aspectos formales. Es parte de la forma experimental artística, se exhibe por un tiempo predeterminado y se puede presentar en cualquier espacio.

5 Sophie Calle (París, 9/10/ 1953) Escritora, fotógrafa, directora y artista conceptual francesa. El principal objeto de su obra es la intimidad y de modo particular la suya propia. Para ello utiliza gran diversidad de medios de registro como libros, fotografías, videos, películas o performances.

textos; y Louise Bourgeois⁶, quien concreta -desde el género de la escultura y la pintura- algunas experiencias y cuestiones femeninas de su propia vida o de la vida de otras mujeres.

- **Marco Teórico**, la epistemología de la sublimación⁷ junto al uso del archivo abren una pista desde dónde articular dolor, historias y ficciones, narraciones e interrogantes; y por otro lado este análisis se complementa con la incorporación de la fotografía como un registro obligado entre el pasado y el presente.
- **Desarrollo**, expone el punto de partida de la investigación que derivará en el proceso creativo. Analiza de cerca la instalación propuesta a partir de los múltiples elementos que la componen: fotografías, archivo personal, objetos familiares/heredados.
- **Montaje** 3 unidades de sentidos compuesta por objetos encontrados, producidos e intervenidos en la sala de exposición del CEPIA⁸, en la Universidad Nacional de Córdoba.
- **Reflexiones**
- **Anexo I**: intercambio de mails con Gotzon⁹ (Ángel María Pérez Artuch)
- **Bibliografía**

---

⁶ Louise Bourgeois (25/12/1911 – 31/05/ 2010) Artista y escultora francesa nacionalizada estadounidense, Conocida por sus esculturas de arañas, que le valió el apodo de "Mujer Araña", es una de las artistas más importantes del arte contemporáneo.

⁷ La sublimación implica depositar la libido en algo externo, por fuera del "yo". Es el modo de satisfacer la pulsión en el ámbito de la cultura. Si uno no sublima en "algo", se encuentra atrapado, a veces rodeado de demonios y pensamientos oscuros, y no ve salida posible. T. La sublimación tiene relación con el goce, con la pulsión de muerte, con el placer, con la sexualidad.

⁸ Centro de Producción e Investigación en Artes/FA/UNC. Ciudad Universitaria. Córdoba.

⁹ Editor de una publicación trimestral sobre temas de actualidad, acciones y genealogía de Vidángoz (pueblo de Navarra – España). Tataranieto de "Alejo Ornat", hermano de mi bizabuelo "Doroteo Ornat".

PROCESO

Mi dolor es congénito. Siempre estuvo presente en mi familia. Está en mí. Mi mamá lo tiene. Mi abuela Ninfa¹⁰ lo tenía... A mis 46 años comenzó a manifestarse en mi cuerpo. Sería tal vez una herencia de mujeres hacia las mujeres? De ahí mi necesidad urgente e imparable de conocer más sobre este dolor y sus raíces... y así como quien va detrás de un culpable pensaba que, quizás, reconociendo al responsable que había desencadenado genéticamente esta patología... yo sanaría.

Para ello era necesario conocer en qué rama de mi árbol genealógico¹¹ se había desencadenado esta dolencia. Fue entonces cuando el dolor apareció como una búsqueda; una persecución de mi padecimiento, de mis huesos, de mis raíces. Y así fue como me sumergí en esta investigación sobre mis ancestros...sus vidas, sus dolencias, sus amores, sus penas... y surgió "*S e r e n d i p i a*": quiénes fueron mis ancestros? qué herencia, además del Síndrome Facetario, me transmitieron? de dónde venían? qué secretos guardaban? cesará este dolor? cuál es mi rol dentro del árbol genealógico? cómo está compuesto mi ADN¹²? por qué esta historia llegó a mí? por qué me impactó tanto? quién soy?

Madrugada del 13 de agosto de 2014

Mientras dormía y viajaba desplomada en el tiempo, algo sucedió en mi cuerpo... pero qué fue? Jamás lo sabré.

---

¹⁰ Ninfa Dolores Ornat. Abuela materna. (13/03/ 1918 - 9/11/2006)

¹¹ Cuadro descriptivo que muestra las relaciones, orígenes y descendencias de una familia.

¹² Acido Desoxirribonucleico, responsable de la transmisión hereditaria.

Aún recuerdo la sensación de no sentir mis piernas, de no poder salir de la cama, de no encontrar posición, de sentir un dolor terrible... Intenté llegar al baño y fue imposible sentarme. Las lágrimas no cesaban, fue desesperante. Era imprescindible calmarme y que mi respiración se tornara más serena. Tenía que ponerme de pie. Mi cuerpo respondía sólo si el movimiento era suave. Pude vestirme... era momento de buscar ayuda.

Llamé a mi homeópata y llorando le pedí a su secretaria que por favor me atendiera, recuerdo que me preguntó: puedes llegar? Fue una lenta caminata, lloraba con cada paso que daba. Subí hasta el 1er piso por ascensor, me ubiqué en la camilla y en la quietud de mi cuerpo tumbado y atravesado de agujas, solo quedaba respirar... dejando que mis lágrimas corriesen en silencio por mi cara.

En ese momento intuí que este dolor tenía más que ver con lo vivido en mis últimas 48 horas que con mi cintura. Acababa de llegar de Buenos Aires; un viaje necesario para revisar mis últimos 5 años viviendo en esa ciudad y en donde transité muchos altibajos de amor, de dinero y de confianzas entregadas y perdidas. Más de seis meses me demandó decidir tomar ese avión y hacerme cargo de la verdad. Era necesario enfrentarme y descubrir otra de las mentiras del estafador.

Ya habían pasado 48 horas desde la aparición del dolor que me quemaba y nada se había modificado. Este estado que comenzaba a sentir me recordaba a mi abuela Ninfa... si no hacía algo con mi cuerpo terminaría igual de doblada que ella. Cuántos dolores habrá ella soportado?

A partir de ese momento una seguidilla de resonancias, analgésicos, corticoides, radiografías, más resonancias, infiltraciones, centellogramas,

neurólogos, interconsultas, etc. etc. acompañaron mis días, mis meses y mis últimos años. Los diagnósticos cambiaban y los tratamientos también.

Qué tenía mi cuerpo?

Comenzaría un nuevo tratamiento en la Clínica del dolor. En quirófano, me inyectaron un líquido que mientras ingresaba a mi cuerpo, iba quemando su lado derecho... sentí que moría. Nada aflojó y lejos de curarme, este nuevo tratamiento disparó otra patología llamada “coxigodinia¹³”.

Fue necesario utilizar un corset que sostenga la columna; y junto a él llegaría el primero de muchos almohadones en forma circular -que utilizan los pacientes para prevenir escaras- confeccionado de un material semejante a la silicona pero un poco más flexible. Esto ayudaría a que mi coxis no apoye en superficies planas y amortiguaría los movimientos cuando me transportaba en auto, ómnibus.... Así fue como estos almohadones se convirtieron en elementos imprescindibles de mi día a día, una prolongación de mi ser. Encontrarse con un almohadón en una banqueta o en una silla, significaba que por ahí cerca estaba yo. Hasta el día de hoy los sigo usando. A qué le tenía miedo? A que se volviera un dolor crónico? ¡¡¡Ay de mí!!!

Ante la persistencia del dolor, el recorrido por médicos se incrementó y empezó a sonar la palabra “aracnoiditis¹⁴” cuando investigué de que se trataba

---

13 Dolor en la zona coxígea, vinculado a trastornos funcionales u orgánicos del coxis, de la articulación de éste con el sacro (articulación sacrocoxígea), así como de las estructuras miofasciales vecinas.

14 Enfermedad neurológica debilitante, caracterizada por graves problemas de picazón y ardor. Es causada por una inflamación de la membrana aracnoides, una de las tres membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Esta inflamación causa irritación constante, cicatrización y unión de las raíces nerviosas y vasos sanguíneos.

se me estrujó el alma. No podía ser real que ésa fuera la causa de mi dolor. Una enfermedad de mierda. Inmediatamente me metieron en una máquina para hacerme un scaneo total del cuerpo. Finalmente, una junta médica descartó esa patología... pero como el dolor seguía, seguían los estudios.

Tarde de un día de octubre de 2015

Me encuentro frente a un señor de guardapolvo blanco impecablemente planchado, con su cabello negro que cae rígidamente como clavos uno al lado del otro, sin muchas arrugas a la vista o quizás ocultas detrás de sus lentes. Es mi traumatólogo y me está informando con un tono monocorde que la afección que padece mi cuerpo se llama Síndrome Facetario, a la altura de la 5ta vértebra lumbar y la 1ª sacra; e intenta explicarme que esta afección no se irá nunca de mis días; que no se opera, que no hay medicación para palear este dolor, que no existen protocolos médicos y que todo esto se produjo en el mismo instante en el que me concibieron.

Mi primera reacción fue llorar de dolor y putear a mis ancestros que no tuvieron mejor regalo que dejarme de herencia.

ANTECEDENTES Y REFERENTES

El “dolor” es un tema que ha estado presente en mis últimos trabajos y proyectos, focalizando el punto de interés en la esfera de lo íntimo y de lo privado, en los objetos cotidianos y en mi relación directa con el ser humano; abordados desde una postura autobiográfica.

La principal motivación de este proyecto surge con el deseo de continuar en esta línea de investigación personal y subjetiva, pero que tiene pretensiones de ser “universalizable” ya que todos tenemos un cuerpo propenso a sentir dolor...

A medida que fui recibiendo los primeros resultados médicos, decidí resignificar las imágenes que cada uno de esos estudios me iban devolviendo. Recurrí para ello a la tecnología experimentando con todo tipo de nuevos soportes que tuve a mi alcance y aplicando diferentes técnicas: collage, arte-digital, videos, objetos; buscando, conociendo y reconociendo. Todo era válido en mi anhelo desenfrenado para traspasar el dolor y convertirlo en arte, para materializar mis lágrimas, para poder traducirlo, sacármelo de una vez: desde un teléfono móvil, una tablet, un cuaderno, solo quería hacerme oír.

En esta búsqueda de sublimarlo, comencé a llevar un diario del dolor al que titulé “Nanay¹⁵”, donde podía volcar mis enojos, mis preguntas sin respuestas, mi obsesión por querer saber, por querer curarme. Cuando el dolor persiste, solo deseas saber qué puede curarte, qué posibilidades tiene cada droga que te inyectan en tu cuerpo, de que están compuestos los medicamentos que te administran, cuáles son las posiciones que traerán algo de alivio. Internet

---

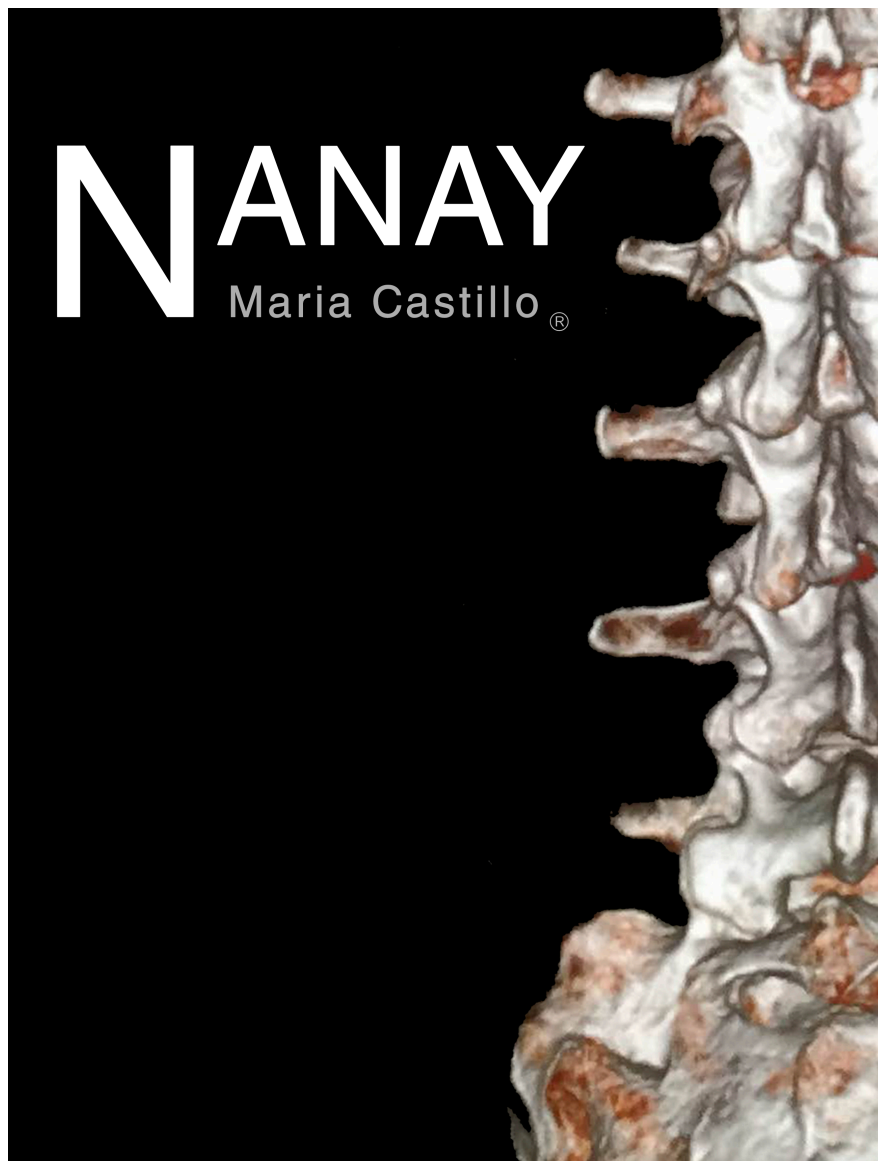
15 Traducción del quechua al español de la palabra Dolor.

tiene todo, o casi todo. Sentí pánico, quise morirme para no sentir más dolor. Estaba agobiada y ahí entendí que sin cuerpo no se puede ir a ningún sitio, la cabeza vuela, crea, piensa pero sin cuerpo, sólo quedas paralizada, sin poder entender cómo con todo lo que lloras es posible seguir llorando...

3 de junio del 2015: Video

[Castillo M, \(2015\). NANAY \(Diario de un dolor\).](#)

<https://youtu.be/pYVSEI8Kvuo>. Córdoba.

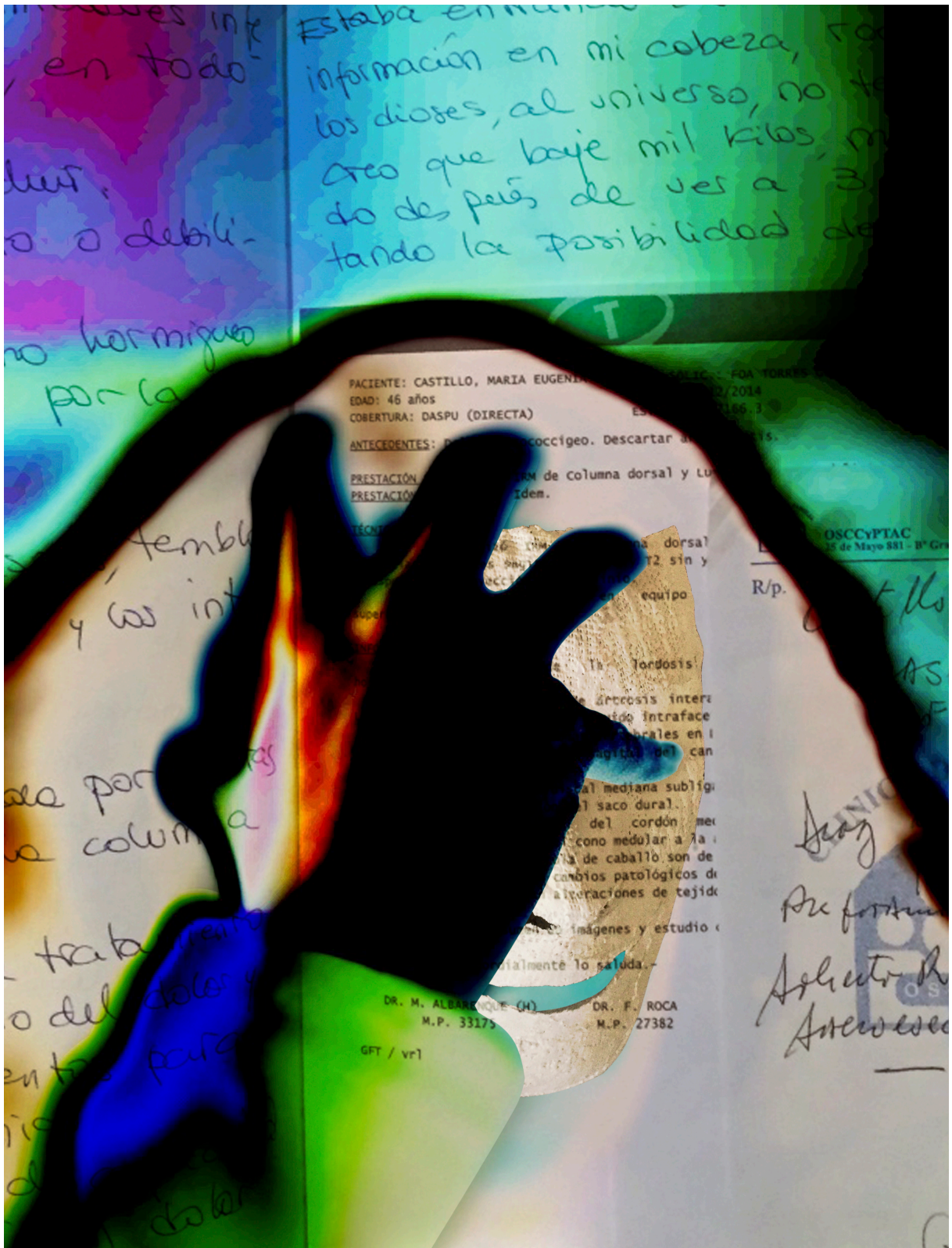
Fotografía de María Castillo. (Córdoba .2014). Nanay (Diario de mi dolor).

Fotografía de María Castillo. (Córdoba .2014). Nanay (Diario de mi dolor).

Fotografía de María Castillo. (Córdoba .2014). Nanay (Diario de mi dolor).

Fotografía de María Castillo. (Córdoba .2014). Nanay (Diario de mi dolor).

Todo, todo, todo se convirtió en dolor

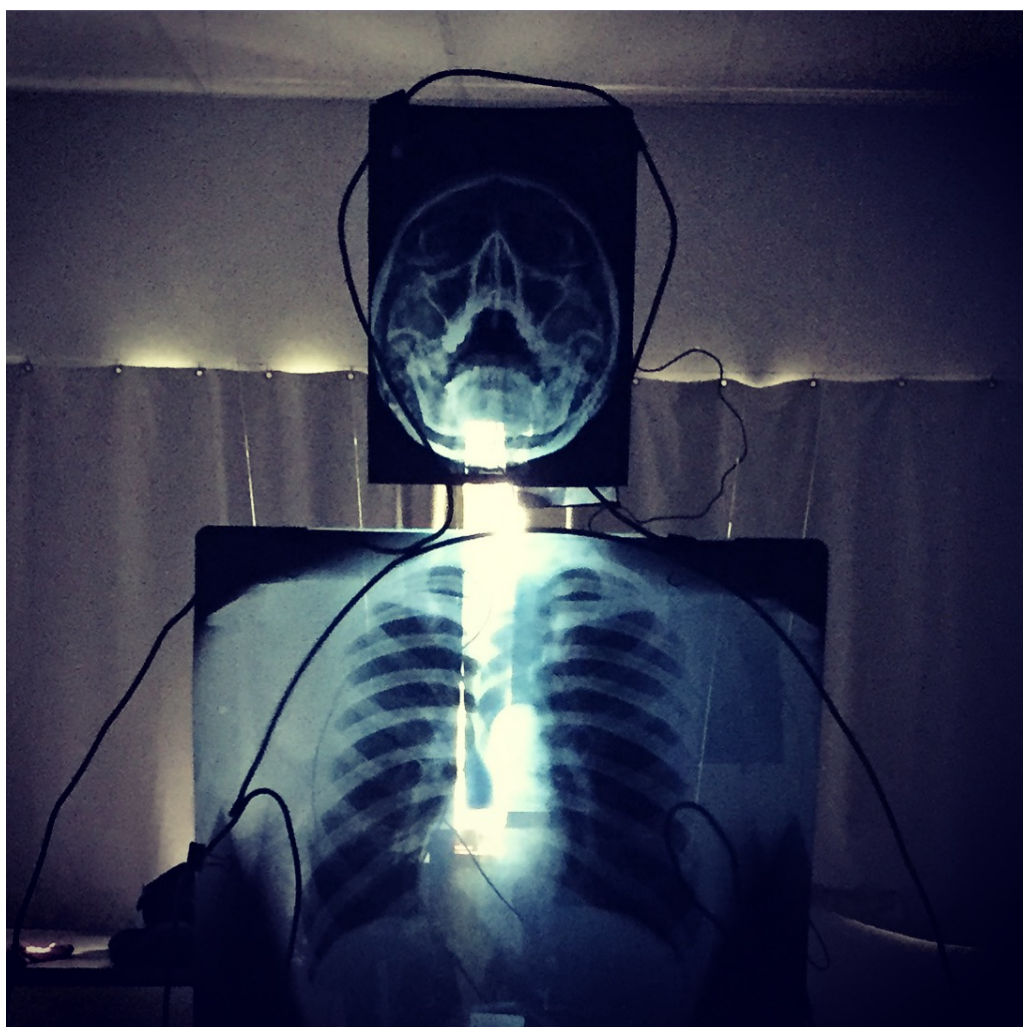
Lograría seguir con el cursado de mi carrera? Desde “Nanay” y junto a registros de diferentes instancias del dolor físico (fotografías, videos, objetos) fui dando cuenta de este proceso personal.

Para la cátedra de Escultura III, desarrollé una muestra que consistió en una instalación titulada: **“*poeXia del cuerpo*”**. Ubicada en el Aula E1 del pabellón CEPIA de la UNC del área Escultura y orientada en dirección perpendicular a la ventana y con un considerable espacio para ser recorrida y apreciada; la composición se planteó desde la fragmentación de tres (3) capas o figuras de alambre soldadas con puntos para lograr firmeza; buscando asemejarse a la silueta humana: a- torso (fragmento de la silueta), b- piernas (fragmento de la silueta) y c- (silueta completa), contó además con iluminación natural y tenue, resaltando el trasluz de las imágenes. Estas 3 figuras estaban suspendidas desde el techo a una altura aproximada de 1,60 mts; y cada una contenía en su interior fragmentos de radiografías colocados dentro de la silueta completa, torso y piernas; conformando un total de 21 fracciones respetando siempre el espacio original que habita dentro del cuerpo humano. Dentro del recorrido de la obra, podíamos leer en el extremo derecho y a un (1) metro de un paratexto que decía:

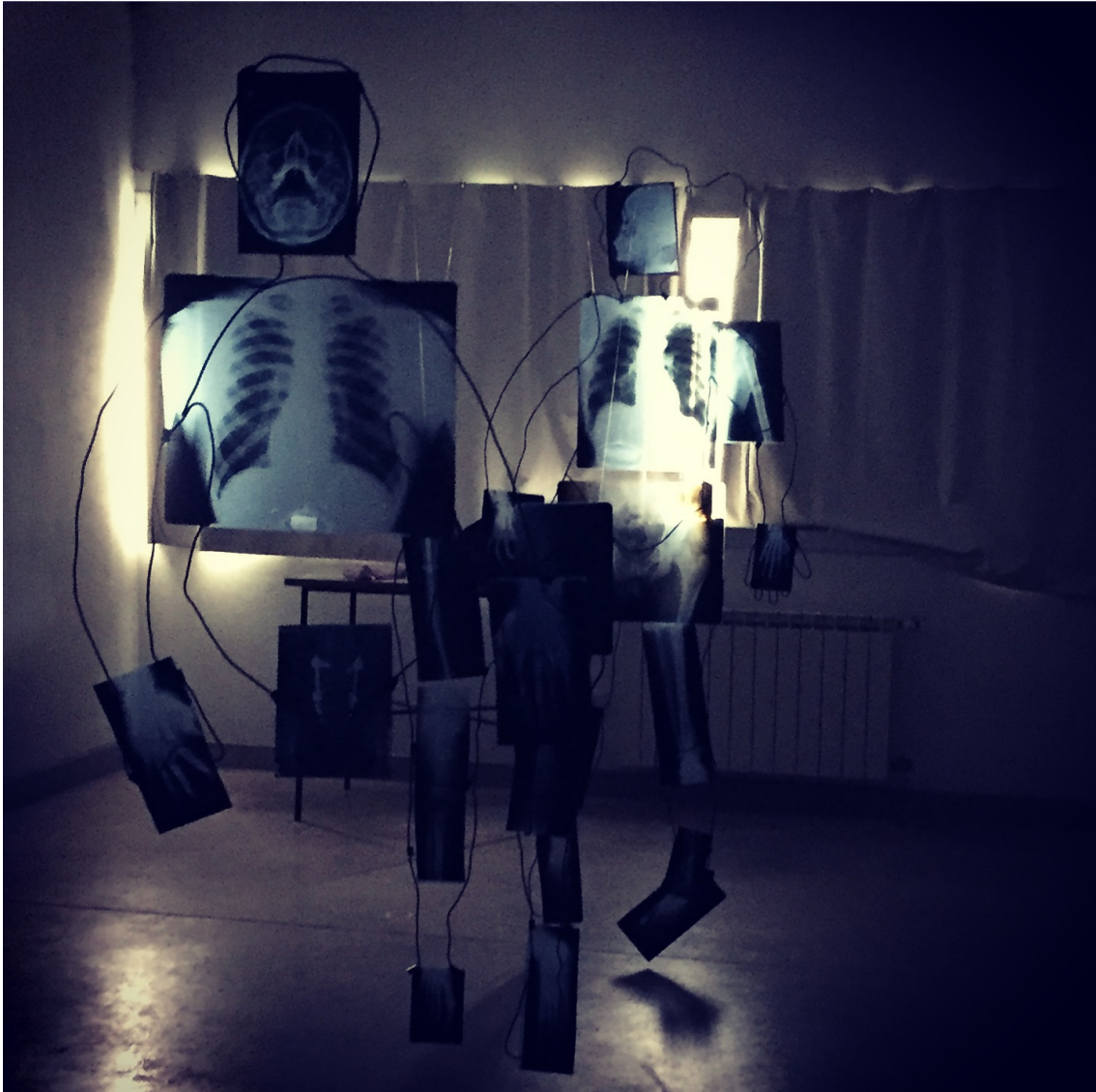
Es un instante.
Un lugar inaparente.
Un minuto que ya pasó.
Un recuerdo.
Mundo de imágenes,
que habitan en lo minúsculo de
nuestros cuerpos.
Fragmentos próximo al observador
De un interior que poseemos.
Permanentemente cubierto,
llamado cuerpo,
Y nos hace reconocernos como
especie humana.-

“poeXia del cuerpo”

Maria Castillo®

El objetivo de la obra fue generar un dialogo con el espectador, un reconocimiento desde la fragmentación de estas imágenes, transmitida por llenos y vacíos, produciendo desde la psiquis la intención de completarlos, entendiendo lo que se está mirando, asociando con el propio cuerpo, cuestionando la semejanza e identificación a partir del interior en cada uno: imágenes universales capaces de brindar una especie de mapa del cuerpo, un mapa del dolor ajeno.

Fotografía de Yazmín Atencio. (CEPIA, UNC. 2016). Y. "poeXia del cuerpo". Instalación.

Fotografía de Yazmín Atencio. (CEPIA, UNC. 2016). Y. "poeXia del cuerpo". Instalación.

En la cátedra de Escultura IV trabajé a partir de la búsqueda de huesos de animales. Fue necesario contactar a un frigorífico para que me facilitara patas de vacas con tendones, pezuñas y sangre directamente del matadero.

Así arrancarí la limpieza hasta llegar al hueso. Tuve la posibilidad de tocar un hueso. No fue el mío, pero bien valió la pena. Efectuando el registro desde la fotografía y el video, en sus diferentes etapas, el tiempo actúo sobre algo tangible para descubrir que la paciencia era parte de este proceso. Podía sentir

que había un cuerpo, que podía tocarlo, que podía olerlo. Qué es un hueso? Del animal que sea, sino un alma de sostén? El ánimo nos sostiene, nuestros ancestros e historia nos sostienen, la voluntad y los sueños nos sostienen, como los huesos... y siempre, en la vida del animal que sea, el ser y el camino nos deparan dolor, tal vez en cientos de formas y gravedad de ardores, como espinas. Ser y celebrar la vida no es más que nadar en una historia, en la propia historia.

Decidí que en mis obras aparezca el detalle obsesivo de capas de trabajo, que se entremezcle en la dimensión autobiográfica inevitable de mis raíces con algunos dolores de mi cuerpo, también históricos. Recordé que cuando mi abuela Ninfa murió, heredé sus aros... Otra vez la abuela Ninfa.

Experimentando con mi dolor y mis antepasados y buscando resignificar esos aros heredados en un nuevo objeto, me asome al bordado: asistí a un taller de “Joyas Familiares y Autobiografía” dirigido por Mariana Robles y organizado por Cecilia Richard que consistió en restaurar la memoria desde el ornamento y el relato a través del bordado y de técnicas textiles. Grande y placentero fue mi asombro, cuando descubrí que mi obra se sintetizó en un árbol, con raíces, con tronco, con copa, conmigo... invitándome nuevamente a repensarme en mi historia ancestral.

Fotografía de Mariana Robles. Taller Joyas y Autobiografías (2017).

Así llegaría como corolario de mi formación académica el último trabajo que titulé “Successio”¹⁶ y que consistió en una instalación que comenzó desde el hilván de “poeXia del cuerpo” y que se sigue nutriendo... y creciendo.

Compuesta por video-arte, huesos, bordado, fragmentos de fotos familiares – mi rama materna (madre-abuela) y fragmentos de fotos de la limpieza de huesos y espinas.

Videos 2017

[Castillo, M \(2017\) “Successio” https://vimeo.com/313654812. Córdoba.](https://vimeo.com/313654812)

[Castillo, M. \(2017\). “Successio”. https://youtu.be/cErZNVDSmvQ. Córdoba.](https://youtu.be/cErZNVDSmvQ)

---

¹⁶ Acción o derecho de suceder a otra persona. Por antonomasia la sucesión hereditaria a título universal. (prov. Del latín)

Fotografía María Castillo. (Aula Escultura IV, UNC. 2017). "Successio" Instalación.

Dimensiones variables.

Fotografía María Castillo. (Aula Escultura IV, UNC. 2017). "Successio" Instalación.

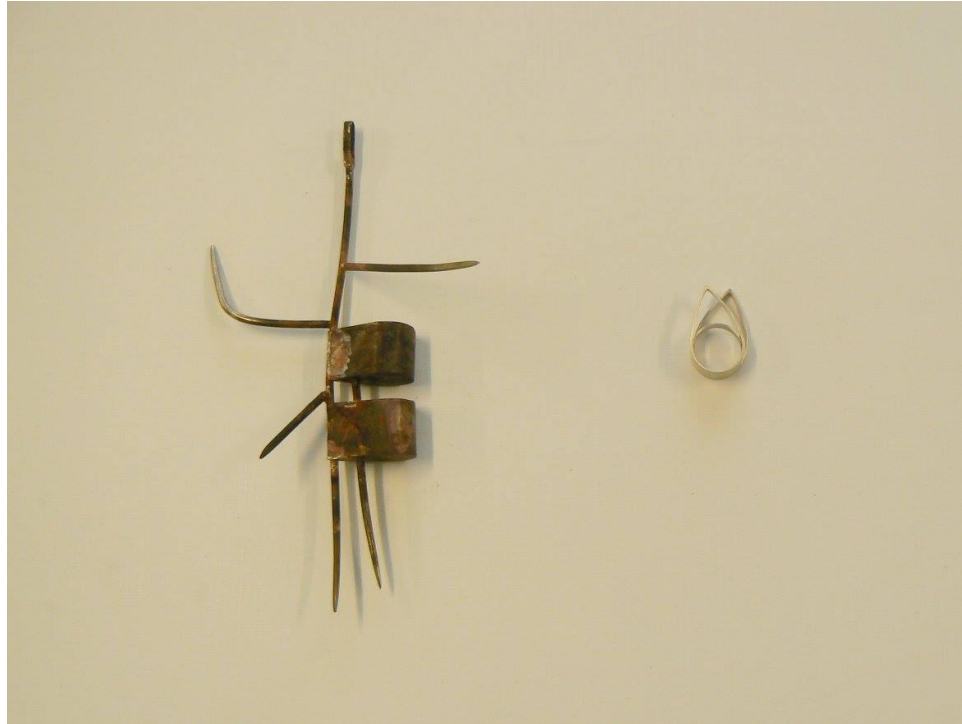
Dimensiones variables.

Fotografía María Castillo. (Aula Escultura IV, UNC. 2017). "Successio" Instalación. Dimensiones variables.

Fotografía de María Castillo. Muestra Colectiva "Antítesis". Espacio Miel (2017). "Successio" Instalación. Dimensiones variables.

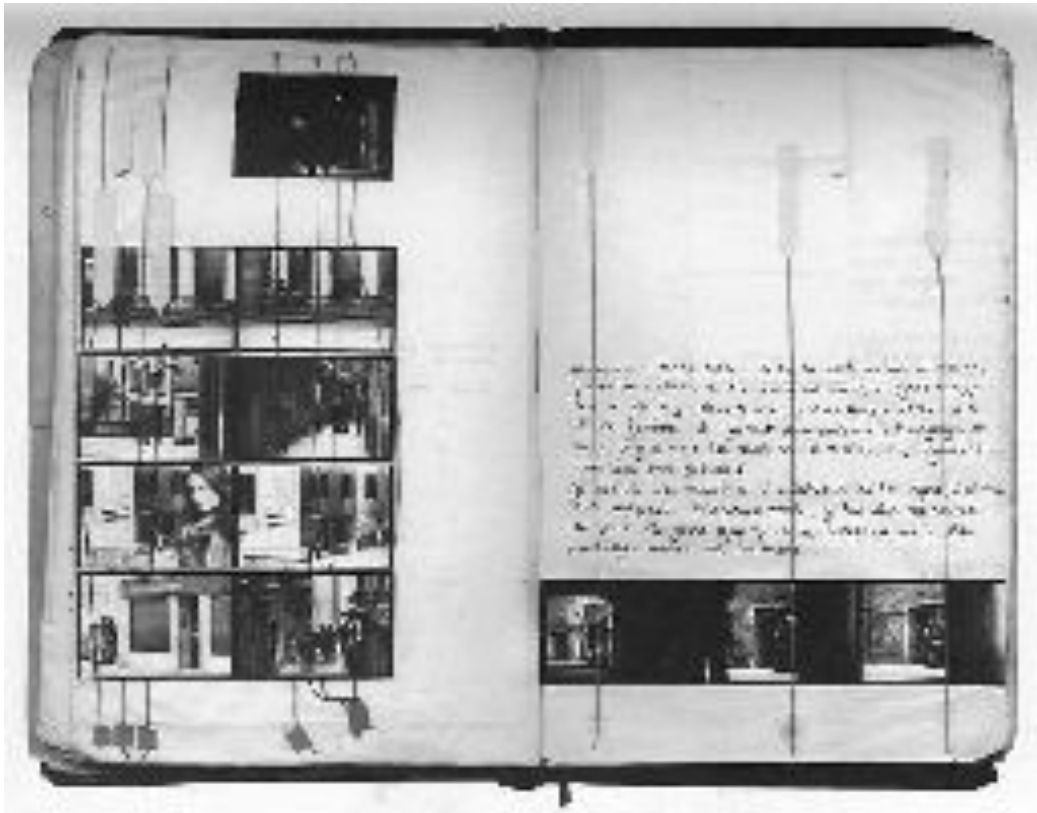
*Fotografía de María Castillo. (Espacio Joyería Contemporánea Cecilia Richard. 2017).
"Succesio" .Joyería contemporánea. Alpaca - Plata.*

Si bien muchos fueron los artistas que reflejaron el/su dolor a través de las obras, mi atención en esta oportunidad se concentró fundamentalmente en dos:

Shopie Calle, quien tomó como punto de partida una experiencia personal de dolor y de desolación y a partir de ahí desarrolló su trabajo en los intersticios de la imagen fotográfica y la escritura. La cuestión no es si dejó de sufrir sino cómo ella transformó ese dolor. "Su obra es testigo de situaciones personales o bien provenientes de la cotidianidad o situaciones en donde ella actúa como Voyeur¹⁷" (Thaliana Pimentel, Angelica Aguirre, 2008).

---

¹⁷ Persona que disfruta contemplando actitudes íntimas o eróticas de otras personas.

Filatures parisiennes 1978-1979.

Douleur exquise (Dolor Exquisito) 1984-2003.

The Birthday Ceremony, 1986, escaparate que contiene diversos objetos personales, 170 x 78 x 40 cm | 66.93 x 30.71 x 15.75 in, único.

El ciego. En Casa 1986.

Giraffe (La jirafa) 2012.

“Me hubiese gustado que las cosas fuesen de otro modo. Cuidese mucho” 2014.

Dead End 2018

Louise Bourgeois decía: “Me dedico al dolor para dar sentido y forma a la frustración y el sufrimiento. No puedo hacer desaparecer el dolor” (Hermoso, 2016). Su objetivo principal era aceptar el pasado, reparando heridas, restaurando lo roto y batallando contra sus temores. Su obra basada en cuatro escritos titulada “Claustrofobia” transmite sus miedos pero también nos dice que está dispuesta a vivir enfrentándose a ellos, aceptándolos.

Christopher Burke©. Fotografía .“Dentro y fuera” (In and Out), 1995. Collection The Easton Foundation.

Maximilian Geuter©. Fotografía . Habitación Roja (Padres). Colección particular, cortesía Hauser & Wirth.

Escultura "Maman". Fotografía. Museo Guggenheim - Bilbao, desde 2001.

Más allá de que ambas artistas usan el dolor como temática, mi descubrimiento es que hay una operación común donde se sublima una experiencia dolorosa en una obra de arte. En lo personal me sumerjo en una búsqueda genealógica para liberarlo y ponerle una cara, un rostro...

MARCO TEORICO

Desde la Licenciatura en Escultura, Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, se propone la realización de un Trabajo Final que da cuenta de los conocimientos adquiridos desde lo teórico y lo práctico.

Como objeto de estudio se plantea un acercamiento a un padecimiento físico presente en el árbol genealógico buscando sublimar este dolor a través de la materialización en una instalación artística cuyo corpus se nutre de documentos históricos, fotografías y objetos. Hablamos de instalación desde un concepto abierto, que se nutre de otras disciplinas dentro del arte, articulando diferentes soportes y enriqueciendo el simbolismo de la obra.

La sublimación es un destino pulsional (Freud, 1915) . Así lo explicita cuando dice que la neurosis reprime y la sublimación no requiere de la represión. Se refiere al arte diciendo que es una actividad encaminada a la mitigación de deseos insatisfechos, tanto en el artista como en el espectador de la obra. El artista busca su propia liberación, presenta realizadas sus fantasías mediante una transformación que mitiga lo repulsivo de sus deseos (Freud, Multiple Interés del Psicoanálisis, 1913).

Durante los años sesenta del siglo XX el mundo del arte atestiguó el nacimiento de la obra de arte en “tanto que archivo o como archivo”. Este enfoque coincidió con la gran vuelta hacia el pasado o giro memorístico que caracterizó a las sociedades occidentales de posguerra, a finales de los años setenta del siglo XX. Este hecho transformó la práctica artística contemporánea al integrar la lógica del archivo con los intereses expresivos y temáticos de los contenidos, abriendo así, desde el régimen del arte, toda una

serie de problematizaciones respecto a las formas en que se almacena el pasado en los sistemas de memoria dentro de la sociedad. Desde entonces, gran parte del arte contemporáneo puede ser visto como un deliberado desarreglo de los archivos -institucionales, autoritarios, coloniales- que fueron considerados una garantía bajo el modernismo. La historiadora del arte Anna María Guasch¹⁸ agrega igualmente, dentro de las estrategias creativas del arte de archivo, “la recuperación del concepto de memoria e incluso del “arte de la memoria”, nociones de las que carece, por ejemplo, la tautología que define el arte conceptual". (Guash)

Esta tendencia entre los artistas contemporáneos, no solo de rescatar documentos cuyo valor histórico ha sido ignorado, o de manipular su información para crear nuevos contenidos, es lo que Guasch ha llamado, como paradigma del arte contemporáneo el giro de archivo.

Me serví del concepto de archivo como un modo de operación en el campo de las artes, como algo documental en proceso de construcción, guardando elementos que he ido clasificando para luego manipularlos e integrarlos a la obra.

A través del arte de archivo y desde la esfera artística busco reubicar historias, experiencias de vida, vivencias cotidianas, amores, dolores personales e íntimos. Así, junto al interés por la representación revivo el deseo de saber cómo nuestros ancestros, nuestras raíces tocan el inconsciente más

---

¹⁸ (Barcelona, 1953) Profesora de Historia del Arte Contemporáneo y de estudios visuales globales. *Crítica de arte*.

profundo y más complejo, sacudiendo así las nociones que teníamos sobre el pasado y el presente.

Puedo olvidar el dolor? o en todo caso... puedo comprenderlo? Los archivos estarán allí para ayudarme pero, es todo tan simple? tan simple encontrar al culpable? qué culpable? es tan sencillo conocer mi genealogía? cuál genealogía? y qué implica este mandato genealógico? Y sobrepasarlo, sería también útil? Pensar el archivo es una necesidad.

Desde el arte se puede jugar el papel de encontrar restos aniquilados, borrados u olvidados, con estos archivos o la falta de ellos. Nos situamos ante un misterio y no frente a una certeza.

La construcción de la memoria siempre es un proceso conflictivo en la medida que resulta desafiante poder amalgamar toda una constelación de historias sobre el pasado sin que en ello se produzca una pérdida de sentido, o un desplazamiento de los centros narrativos estatales (museos, bibliotecas, archivos, canales de televisión etc.)

En ese sentido, tal como lo menciona J. Derrida¹⁹ el arte de archivo funciona como vía alternativa, dentro de las prácticas artísticas contemporáneas, que busca cuestionar la autoridad física, histórica y ontológica de los mismos archivos (Caramillo, 2010). Acoge esas historias y aunque no promete la conservación de los materiales, al menos sí señala la ausencia de una cobertura en todos aquellos pasados que se pierden día a día: objetos que quizá, en mil años, lamentemos no haber conservado.

---

19 Filósofo francés de origen argelino, conocido popularmente por desarrollar un análisis semiótico conocido como deconstrucción.

Tal como mencionaba Francois Soulages archivar es: “tanto abandonar como conservar, no se puede conservar todo; archivar es, por un lado, elegir lo que más tarde, los demás tendrán como archivo y, por otra parte, las modalidades de cómo archivar lo que los demás heredaran. Las modalidades de archivo son al menos tan importantes como lo son sus objetos” (Soulages, Francois , Erbeta Alejandro, 2016)

Por momentos, la fotografía solo crece en su potencialidad de producir sentido cuando comparte secretos, cuando somos cómplices dentro de este juego familiar.

Esa ilusión de hallazgos y esa imposición de la pérdida alimentan la práctica fotográfica, el hecho de hacerlas y el de verlas. Este problema y este misterio convocan al artista a explorarlos y al filósofo a pensarlos: por lo tanto, ¿sería la estética de la fotografía una estética del resto que queda tras la pérdida? (Soulages, 2015)

Encontramos una respuesta afirmativa a esta pregunta, el hallazgo se impone y se vuelve valioso al tener relación con un archivo fotográfico que además hace alusión a la pérdida, no solo del objeto, sino de la imagen, de un retrato.

El sujeto fotografiado adquiere una importancia para quien lo encuentra, aunque no lo conozca; solo por el hecho de poder imaginar el posible vínculo. Reconstruyendo estas ausencias a través de relatos orales y registros fotográficos, facilitando la reinterpretación, la recreación y la reinención. Y sin ser consciente de ello, al minuto de realizar esta acción, es a través de la fotografía que adquiere un estado de permanencia en el tiempo.

Batchen²⁰ dice que: las fotografías son siempre catalizadoras y focos de ese deseo de los sujetos. El juego de las fotografías, sería, entonces, esta búsqueda? (Alejandro, 2017).

La fotografía produce un juego paradójico de ausencia dentro de la presencia, de la ceguera dentro de la visión. Será que en un retrato podemos considerar que el sujeto fotografiado es un objeto de la fotografía?

Intento desarrollar una línea de trabajo que parta de un interés individual, pero que poco a poco se adentra en lo humano y lo social, y que encuentra en la esfera del arte un punto de convergencia con otras investigaciones que caminan en esa misma dirección.

---

20 Teórico e historiador de la fotografía, es el autor de numerosos libros. Actualmente profesor de Historia de la Fotografía en el Centro de Graduados de City University de Nueva York. Además fue profesor de las universidades de Nuevo México y de California en San Diego.

DESARROLLO

“Para que sea tiempo, es preciso que deje de ser presente y se convierta en pasado, su esencia es estar siempre en trance de volverse pretérito”.

San Agustín²¹

Sacar la narrativa de lo privado como esfera de la intimidad, fue mucho más allá de lo que imaginaba. En mi familia no existía ninguna clase de archivo, registro o árbol genealógico para consultar. Me di cuenta que la tarea no sería fácil, era arrancar desde casi nada para encontrar respuestas en mis ancestros y tomar decisiones respecto a cómo se armaría mi archivo personal. El archivo no fue la respuesta, fue el inicio del trabajo.

Pero las fronteras del pasado retrocederán siempre, confrontándome a agujeros negros para que aparezcan los detalles como luces que iluminan la memoria... Detalles que casi siempre esconden otros, quizás más dolorosos.

El arte juega un papel con estos restos y estos olvidos convirtiéndolos en materia prima que permitirá realizar, no una creación, sino la producción de una obra de arte.

***“El archivo une el objeto escogido y la modalidad de su
archivo”***

Francois Soulages

---

²¹ (13/11/354 - 28/08/430) Conocido también como Agustín de Hipona es un santo, teólogo, padre y doctor de la Iglesia Católica. Escribió sobre teología y filosofía.

Como artista hago uso del pasado como material focalizándome en ciertos detalles o fragmentos, construyendo un presente con esas huellas. En este proceso creativo puedo conducirme a resurgimientos, reactivaciones, reciclajes o rupturas. Un archivo que se encuentra auto-presente.

Recordé que entre mis pertenencias guardaba un diario del viaje a Italia (2002), con algunos registros y notas que debería desempolvar para traer al presente. Así comenzaría a reconstruirlo con fragmentos del pasado, focalizándome en ciertos detalles, produciendo mi propia genealogía.

Valiéndome de plataformas en Internet como www.familysearch.org²² decidí que la tecnología sería una herramienta a utilizar y después de estudiar sobre diferentes soportes, comencé a incorporar los datos encontrados en la página de: www.myheritage.es²³.

Al incorporar mis primeros datos comenzó el armado del árbol genealógico familiar que me permitiría descubrir y conocer nuevas ramas, sin dimensionar hacia donde me llevaría esta búsqueda. Sangre italiana, española, criolla y originaria nutre las raíces de este árbol que hoy ya suma más de 2000 integrantes.

De carácter autobiográfico, mi proyecto surgió desde un dolor físico en busca de un culpable y fue atrapándome en la búsqueda de mis ancestros, donde fui encontrándolos y se entremezclaron junto a documentos históricos, fotografías recuperadas, narraciones, actas, objetos, sin que puedan dialogar

---

²² Organización de genealogía más grande del mundo

²³ <https://www.myheritage.es/site-family-tree-537998501/castillo>

de manera lineal cada una de las ramas genealógicas. Decidí cruzar el límite de la esfera íntima de lo familiar y lo privado.

El objetivo es reconstruir, con imágenes – textos – objetos, la historia de mi familia, intentar hilvanar vínculos entre generaciones y crear nuevas afiliaciones a través de los silencios, el vacío y lo desconocido de la historia familiar para conocer, para sanar...

Pero, cómo reconstruir nuestra propia historia cuando hay silencios, elementos que se nos escapan o desconocidos? Cómo reemplazar eso que falta o está ausente? Puede reconstruirse el pasado y la memoria?

Poder exponer el material compilado, donado, regalado y encontrado le da una nueva vida, donde todo se vuelve presente. 200 años después despertarán de un largo sueño para continuar viviendo.

Toda esta mezcla de fragmentos disociados fueron “correspondencias inéditas y secretas entre las cosas” (Baudelaire, 1857)²⁴ y se constituyeron en mi materia de creación estableciendo nuevas posibilidades de relatos de mi propia historia.

Toda foto es esa imagen rebelde y resplandeciente que permite interrogar a la vez el otro lado y el aquí y ahora, el pasado y el presente, el ser y el devenir, la fijeza y el flujo, lo continuo y lo discontinuo, el objeto y el sujeto, la forma y la materia, el signo y... la imagen. (Francois, 2015)

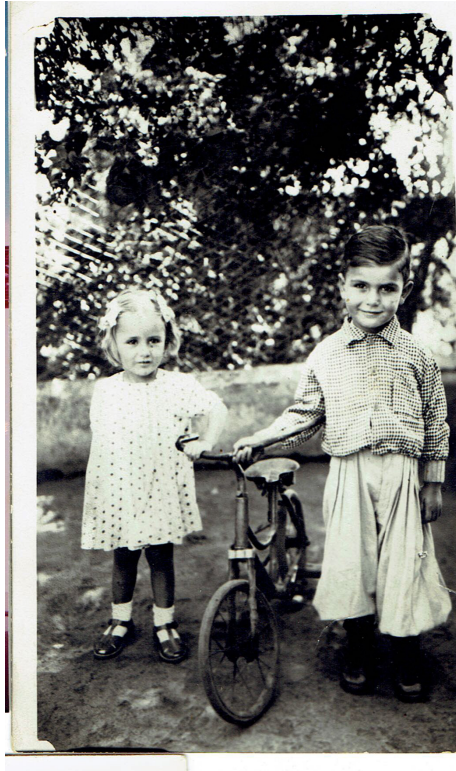
²⁴ Paris 1821-1867. Poeta francés, simbolista e iniciador de la poesía moderna. Establece su teoría de las correspondencias y la sinestesia en las *Flores del Mal*.

“S e r e n d i p i a” contempla la coexistencia de tres espacios. En una superficie de 18 m² elegí trabajar con fotografías originales e impresiones nuevas de imágenes -antiguas y actuales- desde una paleta monocromática que unifica pasado y presente.

Son estos registros fotográficos los que sobrepasan la vida de hombres y mujeres que me antecedieron y que me precederán. En todo este tiempo que guardaron silencio han tenido vida propia, conociendo transmutaciones, existiendo misteriosamente hasta que hoy decido transformarlas convirtiéndolas en obra de arte. Tal vez solo sea la apropiación del pasado, pero la imposibilidad de volver a él me ayuda a conocer y sanar.

*Fotografía Castillo, M. Álbum Familiar Germanetto. Elena 2018.
Mi tatarabuela María Valé - Mi bisabuela Dominga Ribonetto.*

*Fotografía Castillo, M. Álbum Familiar Rossi. Río de los Sauces 1945
Mi madre Velia María Rossi*

*Fotografía Castillo, M. Álbum Familiar Rossi, mis abuelos maternos :
Ninfa Dolores Ornat y Enrique Mauricio Rossi. 1940. Córdoba*

*Fotografía Castillo, M. Álbum Familiar Castillo, mi abuelo paterno:
Ramón Servando Castillo y José Delicio Castillo (tío). 1967. Catamarca*

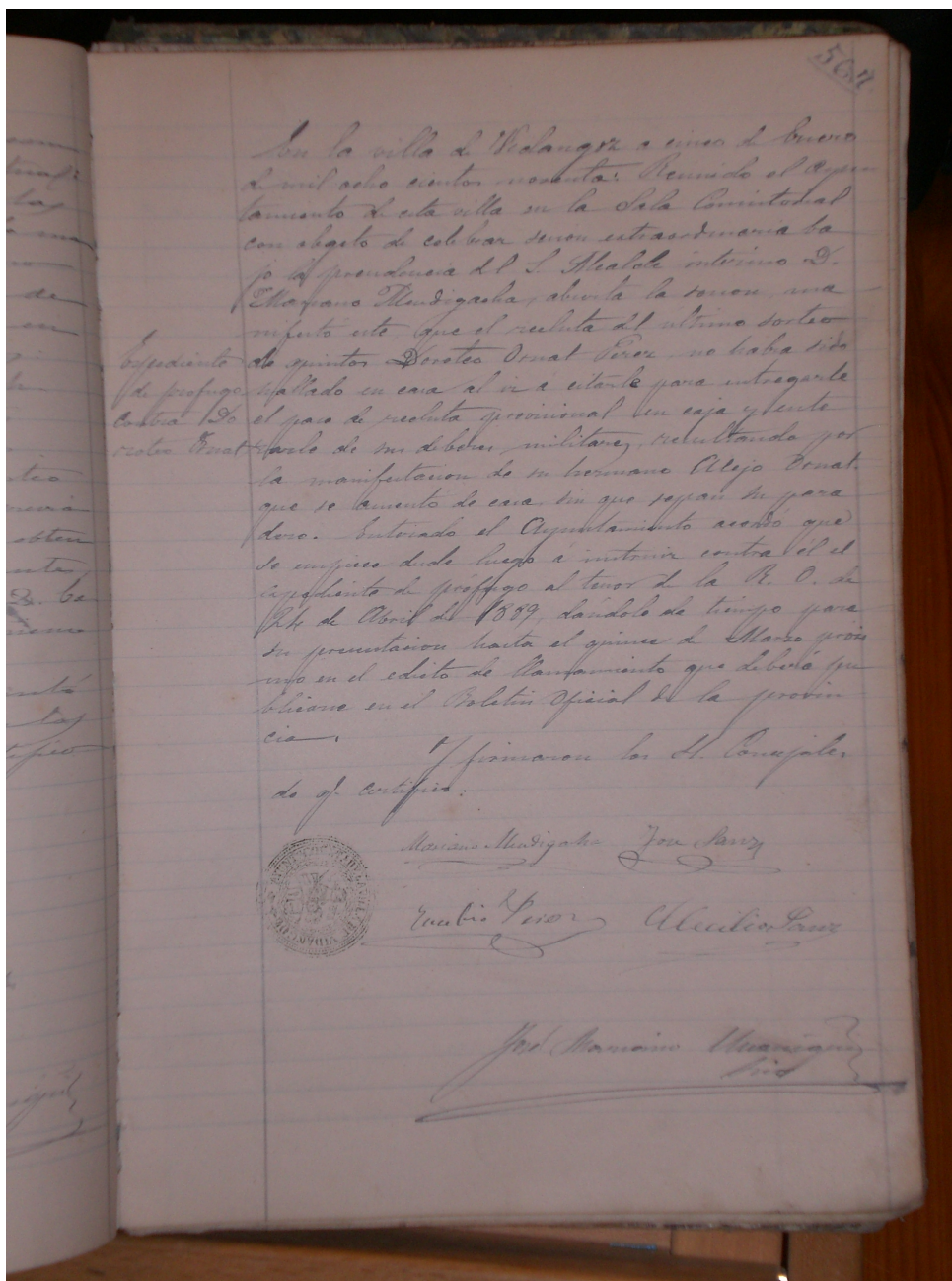
*Fotografía Castillo, M. Álbum Familiar Castillo, mi sobrina Lucia Ferreyra Castillo. 2018.
Córdoba*

646 folios de 35cm x 50cm divididos en 7 tiras de 100 folios aproximadamente cada uno; conteniendo líneas de tiempo, pequeños fragmentos, apuntes, actas, pasaportes, libretas, anotaciones, pos-t, mails; con relatos de hechos reales y toda la documentación (actas de nacimiento, matrimonio, defunción) del trabajo de campo realizado en el Registro Civil de Elena, en el departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba, Argentina.

Ofreciendo la posibilidad desde estas historias fragmentadas, de insertar el imaginario en el seno de la obra; como dice Benjamin: “en sustraer fragmentos de su contexto e imponerles un nuevo orden de tal manera que ellos puedan iluminarse mutuamente y eso justificar, por así decirlo, libremente su existencia”. (Arfuch, 2010)

Entre lo real y lo ficcional construyo un relato autobiográfico, donde la historia se vuelve materia propicia para el imaginario, más allá de un tiempo cronológico, un espacio - tiempo, suspendido y re-actualizado.

La cronología es propia del archivo que diseñé para poder realizar la investigación.

Fotografía. Declaración de Doroteo Ornat, como prófugo de la milicia, archivo familiar de Gotzon. Vidángoz (España), 5 de enero 1890.-

Pombuyapelido		Pombuyapelido	
Con Conf. Part	Suma anterior	Con Conf. Part	Suma anterior
	143 10 39		143 10 39
23 + Rosa Albach		24 + Martin Viranqui	
+ Maria Viranqui		+ Felipe Lecari	3
+ Lucía Albach	11	+ Vicenta Gortari	
+ Pascual Albach		+ Pedro Viranqui	
+ Petra Albach	1	+ Maria Viranqui	
26 + Ambrojo Viranqui		+ Domingo Viranqui	4
+ Rosa Viranqui		+ Maria Viranqui	
+ Ana Viranqui	9	27 + Sr. Ignacia Ornat	
+ Angel Viranqui		+ Ignacia Pina	
+ Isabel Viranqui		+ Naps Ornat	
28 + Francis Viranqui		+ Francis Ornat	6
+ Maria Pina		+ Paula Ornat	
+ Maria Viranqui	4	+ Doroteo Ornat	
+ M. Angela Pina		+ Juan Pina Ornat	1
+ Juan Viranqui	1	40 + Domingo Maria	
30 + Angel Fuentes		+ Rosaria Albach	
+ Martin Fuentes		+ Cecilia Pina	
+ Jose Fuentes	4	+ Sr. Santa Maria	6
+ Angela Fuentes		+ Santiago Pina	
+ Catalina Fuentes	1	+ Justo Pina	
+ Concepcion Fuentes	1	+ Juan Pina	1
31 + Bernardo Pineda		+ Angel Pina	2
+ Maria Jose Madigacha	4	+ Francis Pina	
+ Jose Madigacha		41 + Maria Pucalde	
+ Sr. Rosa		+ Sr. Andrea Clemente	4
+ Juana Pineda	1	+ Juan Aguilera	
Total	143 10 39	+ Simplicio Pucalde	
		+ Luis Pucalde	102 11 46

Conteo de almas, iglesia San Pedro Apóstol de Vidángoz, (Navarra-España), 1893.-

REGIO ESERCITO ITALIANO

(1) DISTRETTO MILITARE DI FORLÌ

Foglio di CONGEDO ASSOLUTO

per *Alfama riciale*, *sotto il disposto dell'art. 87 del test. unico*
della legge sul reclutamento
che si rilascia al *Soldato Rossi Luigi*
figlio di *Prospero* e di *Michèle Rosa*
nato il *19 Febbraio 1895* a *Gemmano*
Mandamento di *Saludese*
Concordato di *Remiro*

Almeno scelti mens. in 12 mesi, non si rilascia di buona condotta
relativa alla condotta.

A *Forlì*, addì *19 Febbraio* 1895

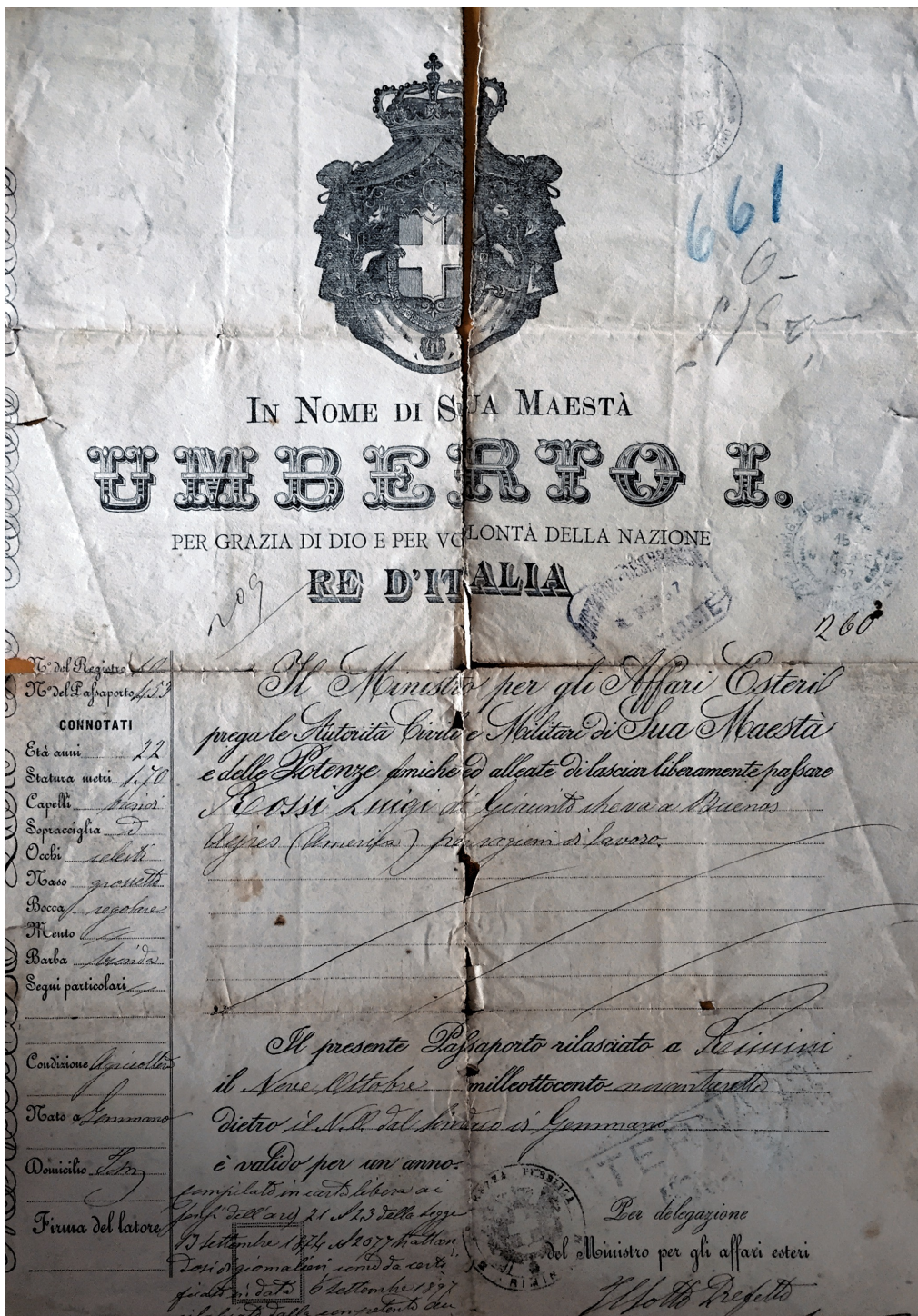
Al Comandante del Corpo

[Signature]

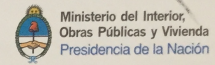
Firma del Titolare

Constancia de buena conducta y obligación de servicio militar de Luis Eugenio Ricardo Rossi. 1895. Gemmano, Forlì, Emilia Romagna. Italia

Pasaporte de Luis Eugenio Ricardo Rossi, 15 de octubre de 1897, constancia de inmigración en el Puerto de Buenos Aires, barco Orione, zarpado de Genova (Italia), destino Rosario (Argentina)

CEMLA

Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos

Certificado de arribo a América

JOAQUIN GARCIA
de Nacionalidad **ESPAÑOLA**
procedente de **CORUÑA**
llegó a **BUENOS AIRES**
10 de Febrero de 1890
en el buque **STUTT GART**

Dr. Horacio GARCÍA
Director Nacional de Migraciones

Lic. Rogelio FRIGERIO
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Sus datos de origen son:

Edad : 29 años
Estado Civil : CASADO
Profesión : LABRADOR
Religión : CATOLICA
Nacido : DESCONOCIDO

La información consignada fue obtenida por el C.E.M.L.A. según los registros del Embarque de inmigrantes de la Dirección Nacional de Población y Migración. No obstante este Certificado no tiene validez para realizar cualquier trámite administrativo, judicial o de otra índole.

Certificado de arribo a América expedido por el Centro de Emigración Movimiento Latino Americano. Arribo de Joaquín García y su familia, 10 de febrero de 1890, desde El Entrego, Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, Oviedo. España

Castillo-Rossi

02

MODELO C

ACTA NUMERO Ocho.-

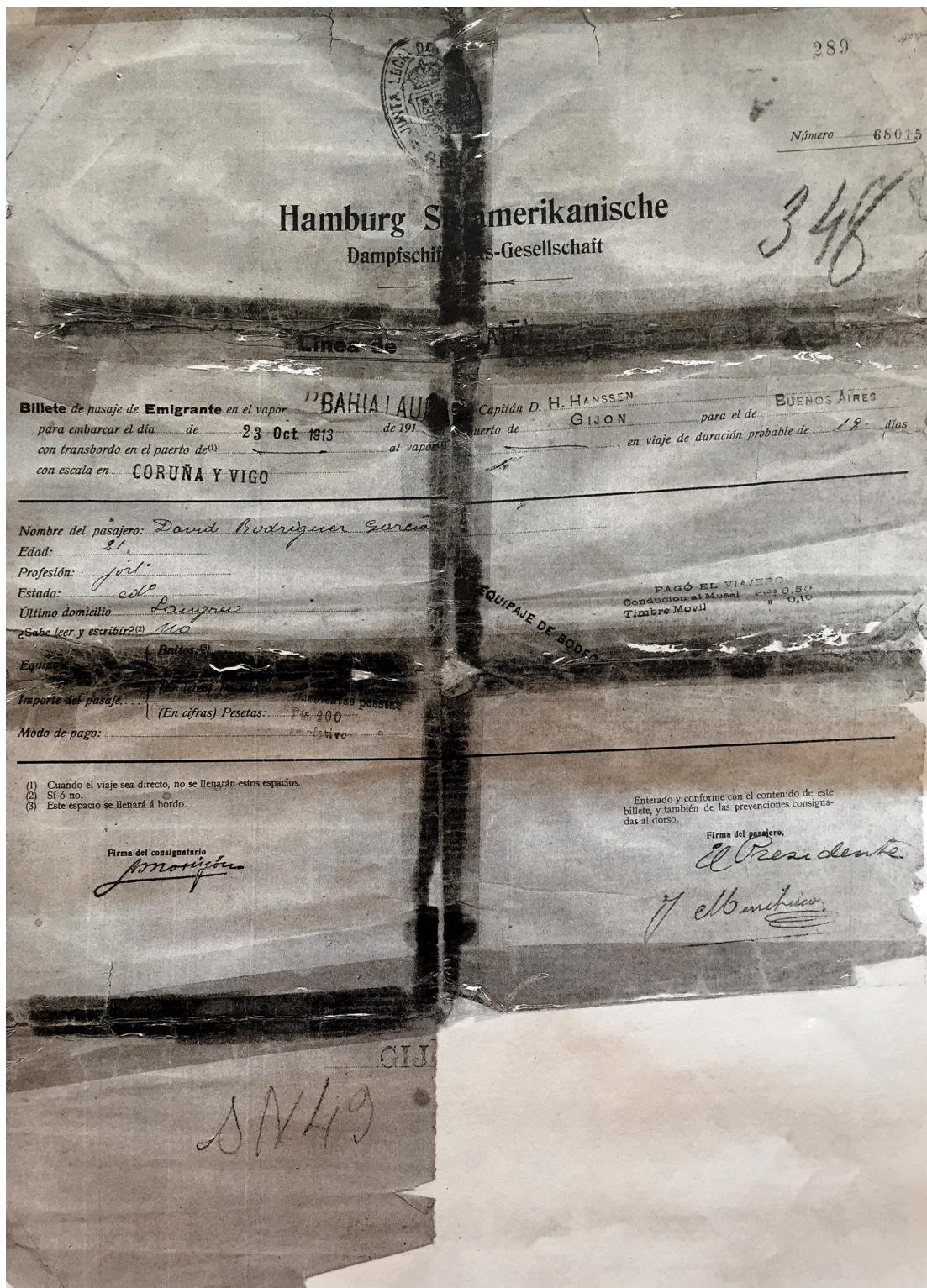
R. Palacios

En Elena Departamento de Rio Cuarto
 Provincia de Córdoba, el día veintinueve de Abril
 mil novecientos sesenta y siete a las nueve horas
 minutos. Ante mi Victor Manuel Zvala Oficial encargado
 del Registro del Estado Civil, compareció Don Servando del Rosario Cas-
tillo de veinticinco
 años de edad, de nacionalidad argentino nacido en Catamarca
 domiciliado en Elena y de profesio
Empleado hijo de Don Ramon Servando Castillo
 de sesenta y un años de edad, de nacionalidad argen-
tino domiciliado en Catamarca y de profesio
Empleado y de Doña Tránsito del Rosario Bara-
de cuarentitres años de edad, de nacionalidad Argentina
 domiciliada en Catamarca y de profesio
empleada certificado prenupcial expedido por el Dr. Virgilio N. Perodi
 y Doña Velia María Rossi de veinticuatro
 años de edad, de nacionalidad Argentina nacida en Elena
 domiciliada en Elena y de profesio
empleada hija de Don Enrique Mauricio Rossi (fallecido)
 de profesio
 y domiciliada en Ninta Do-
lores Ornat de nacionalidad Argentina
 de profesio su hogar y domiciliada en Elena

Ambos comparecientes expusieron: que era su voluntad casarse, tomándose recíprocamen
 te por marido y mujer y que no había impedimento alguno para la celebración de s
 matrimonio. Que no existe parentesco entre ellos y
que no han sido casados anteriormente.

Los testigos Doña Norma Catalina Pratto de veinticinco
 años de edad, de nacionalidad Argentina domiciliado en Elena.

Acta de matrimonio de mis padres: Velia María Castillo y Servando del Rosario Castillo,
 Elena, Córdoba. 29 de abril de 1967

Boleto de barco, archivo familia Rodríguez - Vilozio. 23 de octubre de 1913, Coruña y Vigo (España), destino puerto de Buenos Aires (Argentina)

“Se vuelve entonces un coleccionista”.

Levi-Strauss²⁵

He rescatado 5 objetos del seno familiar: una caracola traída de Italia, valijas de Asturias, un alhajero de la abuela Ninfa, un espejo de mano y un fragmento del muro de la casa del abuelo Luis en Gemanno (Italia). En relación con ellos propongo dentro del espacio, un recorrido narrativo donde cada espectador pueda escoger a su manera y leer semióticamente distintos modos de habitar épocas, gustos, preferencias e imaginar usuarios hipotéticos.

El objetualismo surrealista puso más énfasis en el azar como relación individual del hombre con sus vivencias, el azar entendido como una lección inconsciente y como una conquista de nuevos grados de conciencia mediante asociaciones provocadas.

Con estructura dadaísta y constructivista es que planteo una serie de objetos familiares heredados y encontrados, como un transporte estético de otros dolores, presentando el espacio como un lugar de reflexión, de encuentro, de sufrimiento a fin de cuentas, como un lugar de acontecimientos.

El arte contemporáneo puede definirse como un arte de reflexión sobre sus propios datos. Concepto que nos conecta con Marcel Duchamp²⁶ quien consideraba que el arte no es tanto una cuestión de morfología sino de función, no tanto de apariencia sino de operación mental.

Para lograr dicho planteamiento, se han fijado los siguientes objetivos:

---

²⁵ (1908 –2009) Antropólogo francés. Aplicó el estructuralismo al estudio del parentesco, a la Antropología Cultural y al estudio de las clasificaciones. Padre de la antropología estructuralista.

²⁶ (1887 – 1968) Artista dadaísta francés nacionalizado norteamericano, cuya obra ejerció una fuerte influencia y provocación en la evolución del arte de vanguardia del siglo XX. Considerado uno de los teóricos del arte.

- Buscar provocar al espectador despertando su interés por su propia genealogía.
- Invitar a la introspección y a una apropiación individual con la instalación.

MONTAJE

“**S e r e n d i p i a**” será expuesta en la Sala de Exposición de Artes Visuales CEPIA, en la ciudad universitaria de la Ciudad de Córdoba, un espacio conocido y familiar que le suma a la obra el tiempo como lugar de tránsito desde la formación académica.

La instalación se compone de 3 unidades de sentidos:

- 500 fotografías en patrones de foam board negro.
- 646 folios de archivos con registros históricos, mapas, líneas de tiempo, etc.
- Conjunto de piezas compuesto por: valijas, piedra, caracola, espejo y alhajero.

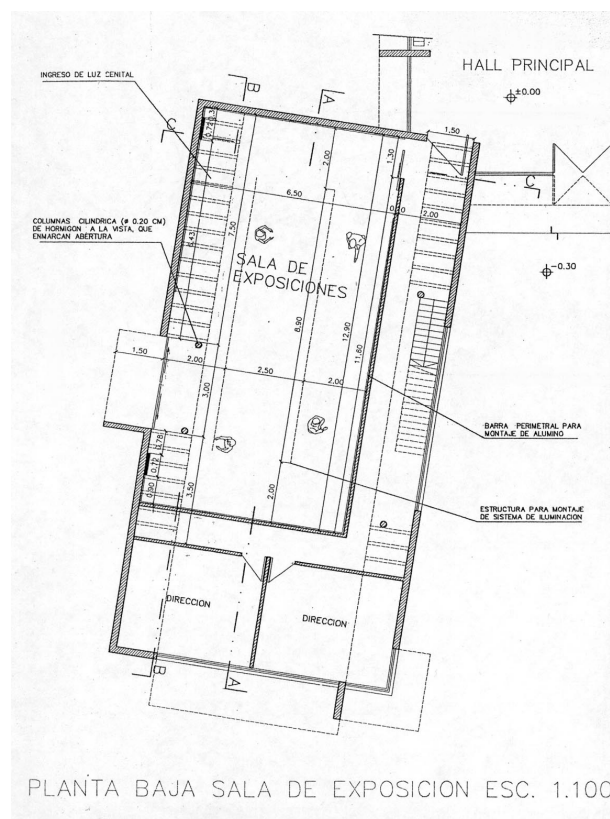
Relacionadas entre sí, con la intención de crear en el espectador un juego visual y convertirla en una obra única, la propuesta podrá modificarse en el momento que se ejecute el montaje final.

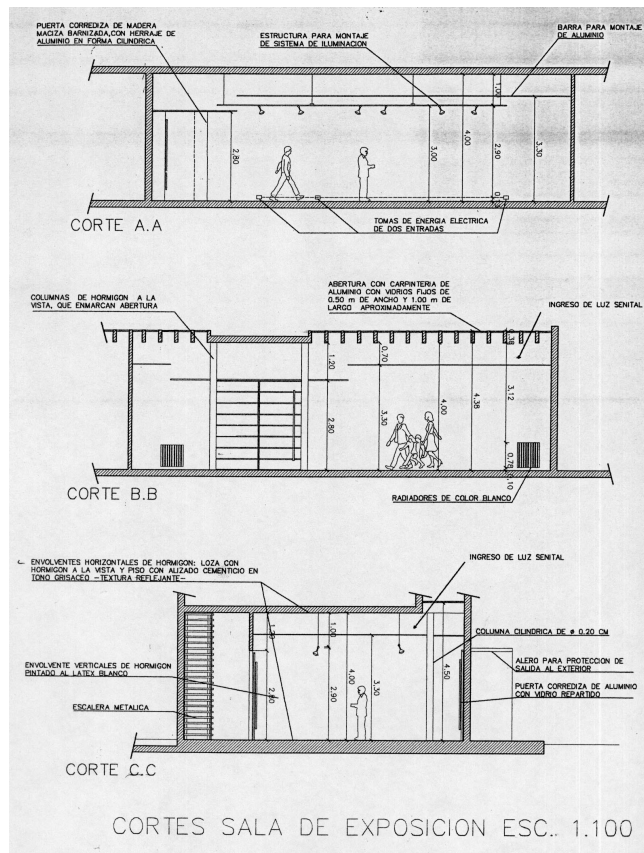
Esta permite nuevas formas de expresión, de experimentar con materiales y soportes que den cuenta de un archivo familiar y personal que se extiende sobre el dolor y la genealogía.

Los elementos que determinan la estructura de la exposición tienen que ver con la disposición de los objetos en el espacio, en función del público y la ocupación de los mismos, y conservan como punto de referencia más directa al espectador, frente a los objetos, como la escala. "El hombre crea las cosas para servirse de ellas; las dimensiones de éstas han de estar, por lo tanto, en relación con las de su cuerpo" (Colombia, 2015).

La escala, como elemento fundamental del ensamblaje marca las proporciones que deben seguirse, tomando siempre como unidad de medida al hombre, usuario directo y justificación del material expuesto. De este modo, la única escala correcta en el montaje, como en arquitectura, es la del cuerpo humano. El objetivo es permitir a través del manejo adecuado de la escala, que los objetos expuestos sean contemplados por el público sin dificultad. Se mirará entonces alrededor de tres aspectos básicos: los objetos sobre la pared (altura promedio entre 0,70 y 1.45 m.), los objetos tridimensionales (altura mínima de circulación 1,10 m.) y los espacios de circulación (1,00 m).

La sala condiciona, pero también define la realidad y la experiencia de la exposición. Además de la organización estructural del espacio en sí, también es determinante la organización espacial de las obras.

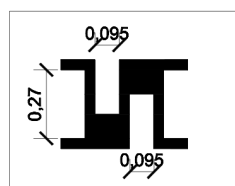
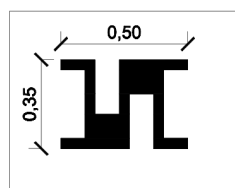
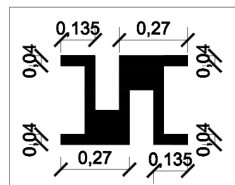

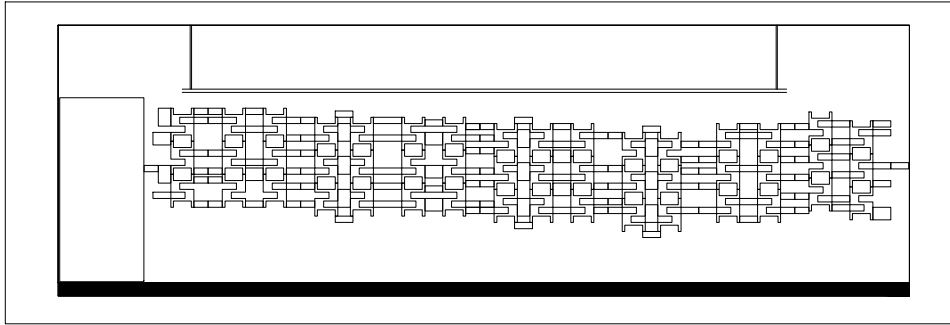
La primera unidad de sentido la componen 500 fotografías que fueron donaciones, regalos, préstamos e impresiones sobre imágenes scaneadas de álbumes familiares en distintos formatos (8 x 11,50; 12,50 x 17,50; 10 x 15; 18 x 23; 7 x 9; 3 x 6; 12,20 x 17,70; 15 x 21; 20 x 24; 35 x 50); en blanco y negro, algunas en su formato original y otras pegadas sobre un cartón pintado, sin enmarcar, otras con tapas (11,50 x 16,50; 11,50 x 19; 13,50 x 20) Sobre ellas, un entramado ficcional de mi genealogía que actuará como el dialogo entre los fragmentos familiares y el espectador vinculando, entrelazando y relacionando un encuentro entre pasado y presente.

A cada plancha de 0,70 x 1000 de foam board color negro, se la dividirá en 4 partes y se recortaran 4 patrones de 35 cm x 50 cm y con los restos se conformarán nuevas figuras; para que cumplan la función de soporte para las fotografías rompiendo la estructura lineal de las mismas. La misma estará dispuesta sobre la pared blanca ocupando: 9 metros de ancho x 2 metros de altura aprox.

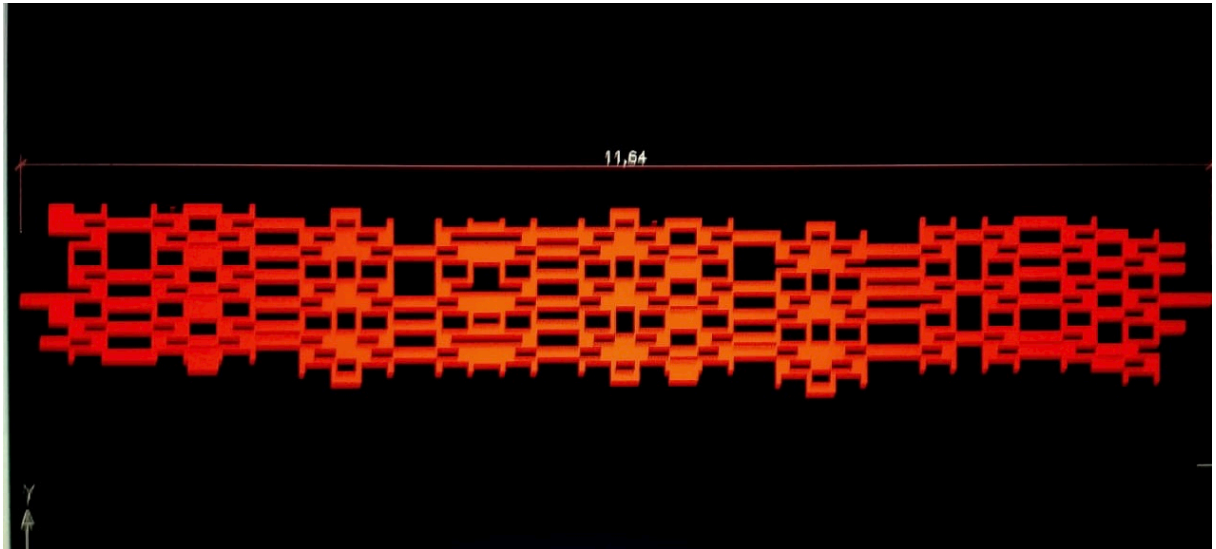

Patrón: medidas 35 cm x 50 cm

Estructura Patrón 11,64 metros x 2 metros

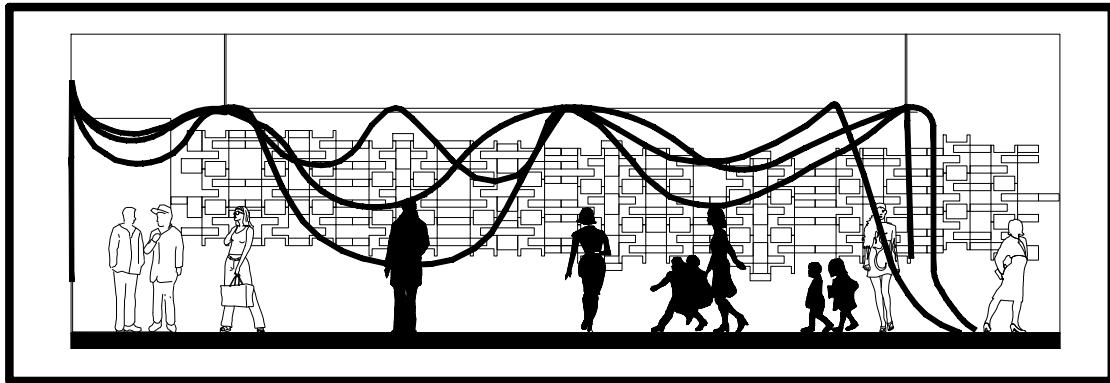
Estructura Patrón + fotografías

El siguiente diseño expositivo se plantea sobre la pared de cemento. A partir de los 0,70 metros se pegará una primera tira de 100 folios aprox. (de 0,35 cm x 0,50) y de manera rítmica se incorporarán 6 tiras más hasta alcanzar la altura de 3 metros; completando 2,45 metros de ancho.

A partir de la altura definida se realizará un pando de folios hasta la parrilla de luces incorporando a ésta 4 caños cuadrados del 10. Desde ese punto y a lo largo de la sala, algunas tiras irán subiendo y bajando mientras que otras harán contacto con el piso; dejando 1 metro de espacio. Este armado aportará facilidad en la circulación, ofreciendo al espectador una variedad de experiencias según avanza.

Tira de folios

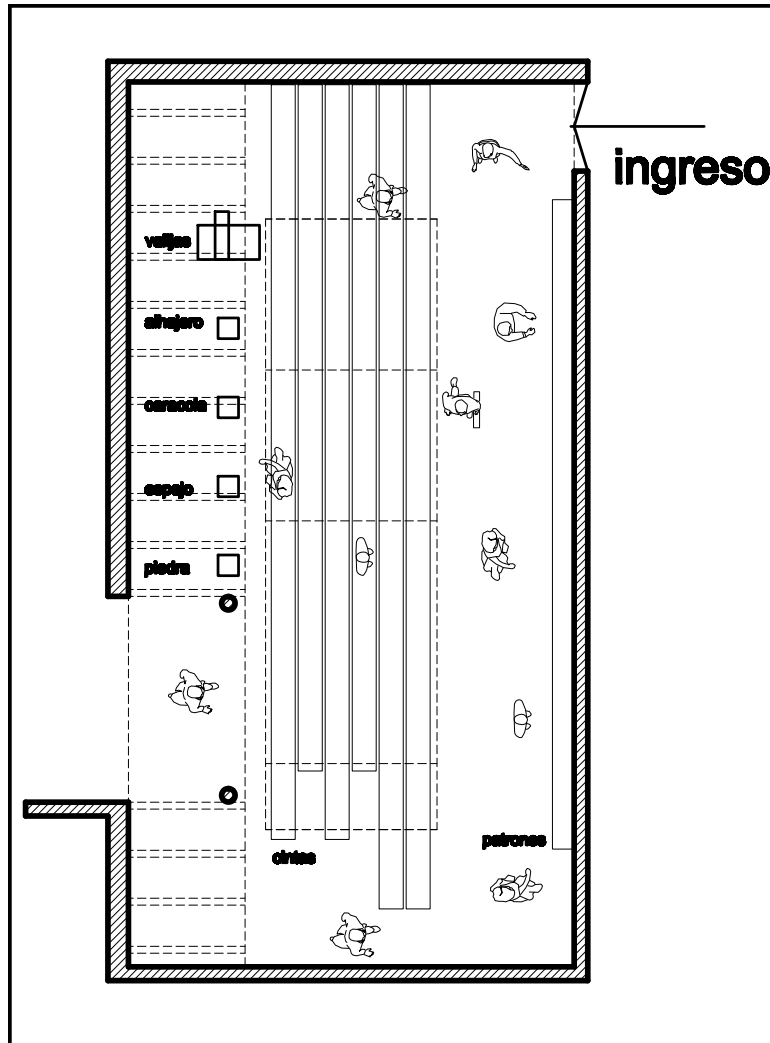

Estructura Patrón + fotografías + escala.

Corte de Instalación.

Siguiendo la línea de las columnas dentro de la sala y sobre el piso de cemento se ubicará un conjunto de piezas compuesto por: valijas, piedra, caracola, espejo y alhajero; iluminados cenitalmente. La relación que guardan entre sí junto a la realidad espacial aportará una nueva perspectiva en la narración por parte del espectador.

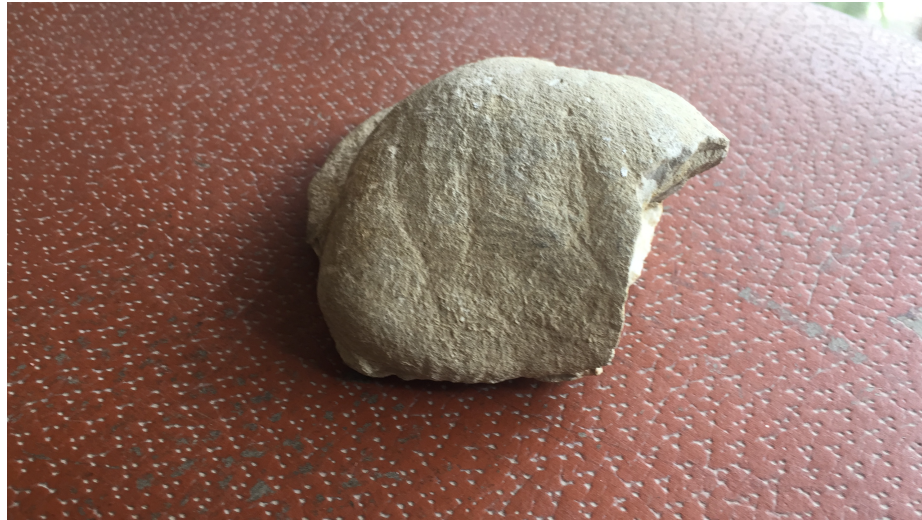

planta sala de exposición

Tomando en cuenta que la exposición estará montada en un recinto con una sola entrada, planteando múltiples recorridos y apelando a que no importa el orden en que se miren las partes que la componen; lo realmente importante es dar la posibilidad de ver la exposición de diferentes maneras y esto se expresa en el ofrecimiento de un amplio espacio de circulación, en la disposición abierta y ordenada de las obras, de modo que el visitante sienta libertad de

escoger su propio recorrido; sin pasar por la incertidumbre de buscar qué debe ver después de esto o qué viene antes de aquello.

Conjunto de piezas:

mampostería

caracola

alhajero

espejo de mano

conjunto de valijas

REFLEXIONES

En mi búsqueda por sublimar el dolor resultó valioso dentro de este proceso de construcción incorporar al archivo. Me sentí interesada en las diferentes posibilidades que brindaban los soportes tecnológicos y el estudio de campo junto a los intercambios de información con instituciones eclesióásticas en Argentina, Registros Civiles, Arzobispados de Asturias - Oviedo (-España) e Italia, junto al intercambio de información vía mail con Gotzon (Anexo I).

Mi archivo fue modificándose a medida que los hallazgos comenzaron a ser presentes, debí tomar decisiones que me llevaron a utilizar un orden por apellido incorporando documentación histórica, fotografías, objetos y traduciendo relatos orales que fueron ayudando a situarlos en el tiempo, en el espacio y en la ficción.

Me resultó una herramienta amena y útil porque me posibilitó incorporar, retirar, agregar y modificar.

Intimidades, cercanía, comunidad de afectos, creación de lazos, secretos, privados y biografías se plantean en un mismo espacio apelando a distintas modalidades de producción utilizando.

Cada instancia que se presenta posee una autonomía estética a partir de la poética del fragmento como parte de un todo; haciendo uso del pasado como material, focalizándome en ciertos detalles, construyendo un presente con las huellas del pasado y produciendo mi archivo, que se encuentra auto-presente.

Dentro del espacio expositivo se integran, conectan y dialogan para convertirse en una nueva posibilidad expresiva con su contenido simbólico, en desdén de toda temporalidad narrativa, en la fusión del archivo y la memoria.

Mi trabajo interroga sobre aspectos de la vida, busca la comprensión de lo que somos y el valor en el desarrollo del sujeto, ya sea quien lo crea, quien lo observa y con la intención de reconstruir un pasado colectivo para hacerlo presente.

Llego así a un final provisorio dentro de este recorrido en mi archivo personal.

Entendiendo que **“Serendipia”** continuara creciendo y avanzando en el tiempo con la posibilidad de incorporar nuevos recuerdos e información como espacio de construcción sin cierre y descubriendo que todo el archivo, es posible transportarlo en el mismo baúl que hace un siglo atrás cruzara el Atlántico de la mano de Joaquín García, mi tatarabuelo.

"Cada día has de abandonar tu pasado aceptar.

Sino lo puedes aceptar, te convertís en escultora”.

Louise Bourgeois

ANEXO I (investigación)

“Necesito que me ayuden”

En una búsqueda pulsional por encontrar al culpable fui tras los pasos de Doroteo Ornat, mi bisabuelo (padre de mi abuela Ninfa Dolores), de quien solo sabía que era vasco-francés.

Así comenzaría el intercambio con Gotzon para descubrir que éramos dos personas unidas por lazos sanguíneos y por un mismo proyecto: completar nuestra genealogía.

No solo había encontrado una persona que podría ayudarme a armar parte de mi historia, sino que además es tataranieta de Alejo -hermano de mi bisabuelo- y gracias a este encuentro 128 años después, ambos podríamos unir nuestros proyectos: Córdoba – Vidángoz.

Fue necesario contar con dispositivos tecnológicos para que la reciprocidad se activara desde: mail, messenger, whatsapp, facebook.

Publicación trimestral sobre temas en Vidángoz a cargo de Gotzon

<https://www.facebook.com/Bidankozarte-130703593736359/>

http://vidangoz.com/bidankozarte/?fbclid=IwAR1k_87SboR4x9ykkBzzyV1aBm5D8u_XCZQxWg3qDh3t7i-FfyI_rcwP2BO

Quizás algún día logre poner mis pies en Vidángoz y conocerlo en persona.

BIBLIOGRAFÍA

- Agustín, S. (s.f.). *Libro 11 de las Confesiones de San Agustín*.
- Alejandro, E. (2017). *La Fotograficidad*. Buenos Aires: Retina Argentina, Retina Internacional y Fundación Alfonso y Luz Castillo.
- Arfuch, L. (2010). *El espacio biográfico*. Buenos Aires, Argentina: Fondo de cultura Económica Argentina S.A.
- Batchen, G. (2004). *Arder en deseos, la concepción de la fotografía*. Barcelona, España: Gustavo Gilli.
- Baudelaire, C. (1857). *Las Flores del Mal*. Alenzón: Poulet- Malassis.
- Caramillo, C. M. (2010). *Arte y Archivo. Errata#*.
- Colombia, M. d. (2015). *Museología, curaduría, gestión y museografía. Manual de producción y montaje para las artes visuales*. Colombia.
- Erbetta, A. (2017). *La Fotograficidad*. Buenos Aires, Argentina: Retina.
- Española, R. A. (s.f.). <https://dle.rae.es/?id=Xem9fCc>. Recuperado el 2019, de Real Academia Española.
- Francois, S. (2015). *Estetica de la Fotografía*. Buenos Aires: La Marca Editora .
- Freud, S. (1913). *Multiple Interés del Psicoanálisis*. FV Edition.
- Freud, S. (1915). *Recopilacion Obras Completas*. Amorrortu Editores.
- Guash, A. M. (s.f.). *Arte y archivo, 1920 - 2010*. 2011: Ediciones Akal.
- Hermoso, B. (17 de marzo de 2016). Louise Bourgeois: Bienvenidos al Dolor. *El Pais*.
- Ricoeur, P. (1983). *Tiempo y Narración*. Francia.
- Soulages, F. (2015). *Estética de la fotografía*. Buenos Aires: La Marca Editora.

Soulages, Francois , Erbeta Alejandro. (2016). *Fronteras, Memorias, Artes y Archivos*. Buenos Aires: Retina Argentina, Retina Internacional y Fundacion Alfonso y Luz Castillo.

Soulages, Francois; Erbeta Alejandro. (2017). *Fronteras, Memoria, Arte y Archivo*. Buenos Aires: Retina. Internacional, Retira.Argentina y Fundación Alfonso y Luz Castillo.

Thaliana Pimentel, Angelica Aguirre. (2008). *La Implicancia de la Imagen*. Mejico.