



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  
FACULTAD DE ARQUITECTURA DISEÑO Y ARTES  
CARRERA DE ARTES VISUALES

TESIS DE LICENCIATURA PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  
LICENCIADA EN ARTES VISUALES

EL TIEMPO SUSPENDIDO EN LA AUSENCIA:  
INSTALACIÓN MEDIANTE EL USO DEL GRABADO

Erika Daniela Ortiz Martínez

Director  
Dr.(c) Alex Schlenker

Quito, 2012

Este proyecto es un homenaje a mi padre, que se que me acompaña todos los días de mi vida.

Agradezco infinitamente a mi familia, a mi madre y mis hermanas quienes han sido ejemplo de vida, de esfuerzo y bondad. A Ivan por brindarme su apoyo incondicional .

Ha sido un honor para mi trabajar con Alex Schlenker como mi director de tesis quien me ha guiado exitosamente a través de todo este proceso.

La vida es corta y aunque las horas son  
tan largas, una oscura maravilla nos  
acecha, la muerte, ese otro mar, esa  
otra flecha que nos libra  
del sol y de la luna y del amor.

La dicha que me diste y me quitaste  
debe ser borrada; lo que era todo tiene  
que ser nada.

Sólo que me queda el goce de estar  
triste, esa vana costumbre que me  
inclina al Sur, a cierta puerta,  
a cierta esquina.

“1964”, Jorge Luís Borges

# ÍNDICE

## INTRODUCCIÓN / 6-9

### CAPÍTULO I

La memoria como parte inherente de la vida / 10-16

### CAPÍTULO II

Los dispositivos artísticos para el registro de la memoria / 17

2.1 el grabado / 18-27

2.2 Fotografía / 27-33

2.3 Formas combinadas: Fotograbado, Serigrafía e Impresión digital / 33-40

### CAPÍTULO III

Los marcos sociales de la memoria: catalizadores del testimonio / 41

3.1 Estrategias para obtener testimonios (quién, cómo, cuál fue el problema); análisis de las entrevistas / 42-43

¿Qué preguntar? / 43-44

¿A quién preguntar? / 44-45

¿Dónde y cuándo preguntar? / 45

¿Cómo organizar el ambiente para las preguntas? / 45-46

¿Ellas respondían o narraban? / 46-47

3.2 Sinopsis de las entrevistas:

SN Entrevistada #1 / 47-48

NJ Entrevistada #2 / 48-49

LT Entrevistada #3 / 49

NH Entrevistada #4 / 49-50

IN Entrevista #5 / 50

3.3 Análisis y evaluación de las entrevistas

La fe en Dios / 51-52

La familia / 52-53

El tiempo, el espacio y los objetos / 54-55

### CAPÍTULO IV

4.1 Memorias del proyecto artístico titulado “El lugar de la Presencia” / 56-68

4.2 Detalle de las piezas que componen la obra / 69

4.3 Registro visual y memoria de la obra / 69-72

**CONCLUSIONES / 73-78**

**RECOMENDACIONES / 78**

**BIBLIOGRAFÍA / 79**

**FUENTES VIRTUALES / 79-80**

**LISTADO DE ENTREVISTAS / 80**

- 1.- SN, entrevista por Daniela Ortiz, Quito, 11 de agosto 2011
- 2.- NH, entrevista por Daniela Ortiz, Quito, 13 de agosto 2011.
- 3.- LT, entrevista por Daniela Ortiz, Quito, 17 de agosto 2011.
- 4.- NJ, entrevista por Daniela Ortiz, Quito, 20 de agosto 2011.
- 5.- Gary Plaza, entrevista por Daniela Ortiz, Quito, noviembre del 2010

**LISTADO DE IMÁGENES / 81-83**

**ANEXOS / 84**

- Entrevistas agosto 2011 / 85-90
- El grabado como recurso de memoria: entrevista a Gary Plaza por Daniela Ortiz, noviembre 2010. / 91-96
- Huella digital /96
- Muestras en las cuales se ha expuesto parte de las obras / 97-99
- Afiche “El Lugar de la Presencia” / 100
- Invitación “El lugar de la Presencia / 101

## INTRODUCCIÓN

Esta investigación y esta obra son un homenaje principalmente a mi padre y a mi familia que ha trabajado conmigo día y noche, me ha compartido sus sentimientos acerca del proceso de duelo y me ha apoyado incondicionalmente.

La muerte de mi padre provocó una necesidad en mi de analizar la memoria, por ende la memoria provocó miedo a olvidar, como consecuencia me vi en la necesidad de hablar acerca de la muerte de mi padre, de analizar mi proceso de duelo que me pedía buscarlo, recordarlo una y otra vez y no solo a él, también a nuestra relación familiar, a nuestra relación de padre e hija y nuestra relación ahora que está ausente.

Inicié el proceso que ha dado como resultado esta investigación y la obra artística que la acompaña.

He realizado un análisis de cómo funciona la memoria; sabemos que es un mecanismo que despliega los recuerdos archivados cada que los aclamamos o cada que algún estímulo provoca que regrese un recuerdo a nuestra mente. La memoria es el lugar donde vivimos los momentos por segunda vez y el olvido es para la memoria como la muerte para la vida; opuestos que comparten la armonía de la vida, que sin muerte no hay vida y sin olvido no hay recuerdos. La muerte de un ser querido deja una huella en nuestro ser por el resto de nuestra vida, las huellas crean memoria.

El grabado es una técnica artística utilizada desde sus inicios para dejar una marca de una matriz; se realiza una matriz y se la imprime una

y otra vez, este acto tiene estrecha relación con la manera en la que funciona la memoria: la matriz de una memoria y la reproducción en forma de recuerdo; por esta razón el grabado es una técnica esencial en este proyecto el cual me ha permitido realizar un proceso coherente, de realizar una matriz y reproducirla a la vez que reproduzco mis recuerdos.

La fotografía es otro medio que desde un principio tenía la función de archivar y eternizar momentos y la fotografía tal y como la conocemos hoy empezó desde el momento en que el objetivo de la misma fue acometido: fijar permanentemente una imagen en el tiempo.

Ahora esas imágenes eternizadas las encontramos en portarretratos, en álbumes familiares y es ahí donde recurrí en busca de mi padre, en busca de su imagen. Las fotografías del álbum familiar como su nombre mismo lo explica, es un relato fotográfico de lo que ha atravesado la familia, la manera en la que la familia crece y quizás también como esta se distancia o se divide. Con estas fotografías, que eran el documento que ratifican los momentos que viví con mi familia y mi padre, realicé un archivo que atestigua nuestra relación.

El fotograbado y la serigrafía son medios que me facilitaron también por sus atributos de crear memoria, a imprimir los recuerdos que invadían mi mente, configuré primero una serie fotograbados de fotografías de mi familia, mi padre y yo vaciadas, manipuladas de tal manera que evidencien la ausencia y luego con el uso de la serigrafía tapicé una metáfora visual de los objetos de mi padre en una sala familiar, intentando aclamar su presencia.

Los testimonios de mujeres de clase media que han atravesado la pérdida de un familiar han sido de gran importancia para esta investigación puesto que como seres sociales incluso la manera de recordar y las memorias que archivamos también están condicionados por la cultura y la clase social a la que formamos parte. En los testimonios podemos rescatar la importancia en el proceso de duelo de la fe en Dios, la familia y el tiempo, el lugar y los objetos, apreciaciones que son similares en las respuestas de las entrevistas.

El proceso de enfermedad y la muerte de mi padre provocó la necesidad de asimilar este tiempo de duelo y dolor a través del arte, los procesos artísticos me permitieron manejar el duelo, apropiarme de él y producir en base de eso. La obra que ha dado resultado de esta investigación tiene varias partes las cuales han sido ya expuestas como partes de un gran proceso que es este. *“Memoria”* es una instalación la cual contiene una serie de fotograbados y una tela estampada en serigrafía para los cuales investigué y analicé el álbum familiar, realicé una taxonomía de las fotografías que presentaban momentos cargados de contenido en lo que refiere a mi familia y la relación con mi padre y vacié estas imágenes reiteré la ausencia de mi papá visualmente en fotografías de momentos y recuerdos.

*“Sala de la memoria”* conforma otra importante sección de este proceso, en este caso, cuando dentro del duelo acudí a buscar los objetos de mi padre, en busca de su huella, de su tacto, de su presencia.

Me percaté como los objetos pueden contener tanto significado, como pueden decir tanto acerca de una persona...recorrí su y nuestro espacio una y otra vez, percatándome así además de que su espacio estaba vacío de su presencia, los lugares donde más me ha hecho falta mi padre, es en la sala, lugar importante dentro de mi familia, donde todo sucede, eventos, charlas, fiestas, la sala es el lugar que pertenece a toda la familia y también el lugar donde me percaté que mi familia estaba desmembrada. Tras este análisis escogí los objetos más significativos de mi padre, construí una metáfora visual y estampé la sala familiar, pretendía devolverle a la sala, a mi familia, la presencia que carecía.

## CAPÍTULO I

### **La memoria como parte inherente de la vida**

Este capítulo aborda las maneras en las que recordamos y hacemos memoria, busca hacer un breve inventario de elementos que logran hacer memoria visual tales como la huella, la imprenta, la incisión, la herida, sin olvidar antes de hacer una exploración sobre qué es la memoria, como se la entiende y de qué manera se conecta con esta investigación.

Si, cuando recordamos, revivimos los acontecimientos pasados, tendríamos que admitir que nos transportamos efectivamente a la época en la cual tuvieron lugar, y comprenderíamos pues que las mismas razones que han determinado antes la sucesión de esos momentos, la aparición de uno consecutivo a otro, pudieron ser invocadas para explicar la reaparición, en el mismo orden, de los mismos estados. Puesto que no examinaríamos esos estados desde fuera, puesto que estaríamos en ellos, no tendríamos más que abandonar a libre juego la espontaneidad interna que hace emerger unos de otros, [...] Pero si no revivimos el pasado, si no nos obstinamos en reconstruirlo se requiere explicar lo que es ya no una reproducción de la existencia, si no una representación<sup>1</sup>

### **Huella, recuerdo y memoria**

El presente capítulo revisa las distintas interpretaciones generadas en torno a un fenómeno perceptivo y cultural llamado comúnmente *memoria*. La definición de memoria puede ser excesivamente extensa; sin embargo, dentro de esta investigación se explorará la memoria como un mecanismo de almacenamiento de sucesos con el fin de poder recuperarlos como recuerdos en algún momento; sabemos que la

---

<sup>1</sup> Maurice Halbwachs, *Los Marcos Sociales de la Memoria*, , Anthropos Editorial, 2004, España, pag 50.

memoria es un proceso psicológico, el cual conserva información codificada. Es característico de la memoria que esta recopilación de experiencias, aprendizajes, imágenes, sonidos; pueda ser recuperada voluntaria y/o involuntariamente. La memoria tiene una función automática y encadenada: un olor nos recuerda a una persona, la misma a un suceso, etc. En tal virtud, la memoria tiene una función la cual

no es otra que codificar, registrar y recuperar grandes cantidades de información que resultan fundamentales para la adaptación del individuo al medio. La memoria se ha ido desarrollando a lo largo de la historia de la especie para responder a las necesidades de adaptación al medio y de la selección natural<sup>2</sup>

Santo Tomás de Aquino se basa en Aristóteles al decir que la memoria es “una potencia del alma”, una característica humana cuya particularidad se basa en que une lo sensitivo directamente con el cerebro. Santo Tomás aclara que la memoria no solamente relaciona los recuerdos según el tiempo transcurrido entre ellos, sino también tiene la facultad de archivar recuerdos físicos, imágenes como las estructuras de una ciudad, su color, los rasgos de una persona, sus gestos, entre otros aspectos significativos.

El recuerdo puede surgir a raíz de diversos motivos, por ejemplo: con la semejanza o la diferencia, un tiempo determinado que ha transcurrido, el encontrarnos en un lugar o con personas conocidas, olores, imágenes y otros. Todas estas maneras que existen de recordar tienen en común que invocan algo ya conocido, “pues siempre que el

---

<sup>2</sup> <http://www.psicothema.com/pdf/323.pdf>

alma recuerda [*memoratur*] afirma que ella antes oyó algo, o lo sintió, o lo entendió.”<sup>3</sup>

Por lo tanto, la memoria es el dispositivo que recupera los recuerdos alrededor de situaciones, personas, objetos y espacios; todo a raíz de lo vivido, como menciona Santo Tomás, se recuerda lo que se sintió, escuchó, lo que se experimentó; en definitiva, lo que se vivió. La memoria nos forja como personas, el recordar lo aprendido nos permite no empezar de cero cada día, al contrario, nos brinda la posibilidad de aprender a través de lo acumulado en la vivencia, en la memoria.

Sin embargo, la memoria necesita del olvido y viceversa. El olvido da espacio a nuevas memorias y los recuerdos también pueden ser seleccionados por nosotros, lo que quiere decir que los humanos, la mayoría de las veces, podemos elegir qué recordar y qué olvidar:

cuando evocamos un recuerdo y somos capaces de traer a nuestras mentes todos los detalles de aquel momento, experimentamos una extraña sensación, como si el tiempo hubiera regresado. Quizás el olvido sea un mecanismo de defensa en contra de la locura, o tal vez un ardid de la naturaleza para mantener el equilibrio en nuestras vidas.<sup>4</sup>

En algunas ocasiones el olvido se conecta con el perdón y la aceptación como menciona Marc Augé. Es decir, que la memoria y el olvido son como la vida y la muerte, opuestos que se complementan para existir y tienen estrecha relación; la vida es lo que existe como la memoria

---

<sup>3</sup> Martín F. Echavarría, *Memoria e identidad según Santo Tomás*, disponible en <http://www.rudolfallers.info/echavarría4.html>

<sup>4</sup> Carl Somárledi Dier, *La vida, el tiempo y la muerte*, disponible en <http://www.tuobra.unam.mx/obrasPDF/publicadas/020610224607.html>

que permanece y la muerte la desaparición, tal como el olvido que es lo que se ausenta, lo que es borrado.

En la conciencia colectiva vida/muerte – recuerdo/olvido son una articulación esencial en la vida; sobre todo en el nacimiento y en la muerte.

Esta proximidad de las dos parejas de palabras -vida y muerte, memoria y olvido- se percibe, expresa y simboliza en todo lugar. Para muchos no es sólo de orden metafórico (el olvido como una especie de muerte, la vida de los recuerdos), sino que pone en juego concepciones de la muerte (de la muerte como otra vida o de la muerte como inmanente a la vida) que rigen a su vez los papeles asignados a la memoria y al olvido: en un caso la muerte se halla ante mí y debo en el momento presente recordar que un día tengo que morir, y en el otro la muerte está tras de mí y debo vivir el momento presente sin olvidar el pasado que habita en él.<sup>5</sup>

Este juego de palabras es esencial en el presente proyecto. Se me hace increíble cómo se despabila la memoria cuando se ha sufrido la muerte de alguien tan cercano; aprendemos a reflexionarla y estudiarla más a fondo, la memoria se convierte en el aliado más firme en el proceso del duelo y a su vez es temido porque así como en la vida está la sombra de la muerte, en la memoria acecha el olvido. Se desencadena así un cierto -en ocasiones inmenso- temor a olvidar, a dejar que la persona muera también en nuestros recuerdos.

Es curioso sin embargo el desasosiego que provocan la muerte y el olvido a pesar de que la vida y la memoria no puedan desligarse de estas. Es un ciclo permanente: la muerte de mi padre provocó que analice la memoria; la memoria provocó miedo a olvidar y el olvido trae

---

<sup>5</sup> Marc Auge, *Las formas del olvido*, disponible en <http://es.scribd.com/doc/49381184/Marc-Auge-Las-formas-del-olvido> pag.10

de nuevo el temor a la muerte del recuerdo. “Y otras dos palabras más: «vida» y «muerte», que son las menos simples de todas por ser las más opuestas y más próximas que uno pueda concebir, porque no es posible utilizar una sin pensar en la otra”<sup>6</sup>

Recordar viene de la etimología griega *recorderis*, lo que significa volver a pasar por el corazón. Y eso es lo que en particular me interesa de la memoria, que la misma brinda la posibilidad de volver a sentir y a vivir de alguna manera aquello que ya ha pasado.

Luego de sufrir la pérdida de un ser querido, en el proceso de duelo se percibe a la memoria como la única manera de mantener “viva” y, por lo tanto, presente a la persona fallecida. Y no obstante, el duelo se acoge a la palabra. Una palabra y un silencio dirigidos hacia la ausencia, inaudible. Y sin embargo, existe ese destino para la palabra: es el vestigio del otro en la memoria.<sup>7</sup>

Es un proceso inevitable, hasta cierto punto obsesivo, en el que los recuerdos que se generan de esa persona vuelven una y otra vez a nuestra mente; irrumpe entonces la necesidad de mantener despierta a esa persona, de poder revivirla de alguna forma.

La presente investigación surge a raíz de la muerte de mi padre y de cómo me enfrenté a su ausencia: la memoria de su imagen, su relación conmigo, las conversaciones por un lado, y los objetos que

---

<sup>6</sup> Marc Auge, *Las formas del olvido*, disponible en <http://es.scribd.com/doc/49381184/Marc-Auge-Las-formas-del-olvido> pag. 9

<sup>7</sup> Jacques Derrida, *Los nombres del duelo, el silencio como claridad*, Raimundo Mier Edición digital de Derrida en castellano, Taurus, México, 1999, disponible en <http://jacquesderrida.com.ar/comentarios/mier.htm>

quedan quietos en lo que fue su espacio, por otro lado. Recorrí los espacios en los que él habitaba, lugares que quedaron intactos luego de su muerte, que parecerían reclamar su presencia, espacios que contienen sus objetos como esperando a ser usados. Recorrer estos ambientes es insistir en su ausencia, su “Lugar” que ya se convierte en el espacio que detiene el tiempo; lo recorro, hurgo entre sus cosas incluso con temor, sin querer que se sienta invadido, luego recuerdo que ya no está y que quizás a él ya no le importan sus objetos, pero para mí son la prueba que un día tuve un padre, que lo conocí, que viví con él.

Estas pertenencias despiertan en mí todo tipo de historias, incluso sonidos; puedo escuchar mis recuerdos con él, puedo ver estos objetos siendo usados y apreciados por él. Este proceso repetitivo de observar sus cosas me ha hecho encontrar símbolos constantes en mi familia.

Sé que la imagen de mi padre no se resume en unos cuantos objetos, pero no puedo negar que son catalizadores de memoria; al mirarlos surge una explosión de recuerdos y lo siento cerca, aunque también ausente. “El duelo no existe sino como la huella indeleble que confiere su intensidad a los bordes de la vida, al allanamiento del mundo”<sup>8</sup>. El recuerdo constante de mi padre ha sido proceso esencial del duelo y en este se presentan muchos cuestionamientos acerca del recordar. Si pienso mucho a esa persona o si esa insaciable recurrencia a la memoria no me permite asimilar que se ha ido. Como se cuestiona el filósofo francés Jacques Derrida ¿revivir a la persona muerta en nuestra

---

<sup>8</sup> Ibid.

memoria es no dejarla morir? Se crea un dilema, ¿lo dejo morir y permito que el duelo sea posible? O ¿lo mantengo vivo en la memoria?

Surge así la pregunta para Derrida: “¿Qué es un duelo imposible y qué nos cuenta sobre una esencia de la memoria? ¿Ese otro muerto deberá vivir en nosotros y ser nuestra memoria su tumba, o será mejor no tomarlo, dejar su alteridad, hacer un duelo posible?”<sup>9</sup> En ese sentido, la memoria no solo es el ejercicio individual y colectivo de invocar momentos pasados desde el presente, sino una significativa estrategia de vida que permite repensarnos como sujetos sensibles permanentemente. Hacer memoria es darle sentido a la vida.

El amor transforma el mundo en un cuerpo punzante y ese latido imperceptible da su fisonomía al tiempo, al cuerpo propio; esa incidencia punzante del otro en mí hace posible la resonancia de un diálogo con el mundo en permanente surgimiento y desaparición, es la marca de la ausencia presente del otro, una ausencia indeleble que define a su vez los horizontes de mi historia y mi lenguaje. El trabajo del duelo es, por el contrario, el ejercicio de una respuesta, de una responsabilidad ante las reminiscencias y el dolor, la necesidad de su sofocación. Mitigar el dolor, arrancarlo de la memoria del otro para hacerlo surgir en la mimesis de la vida.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> <http://textosdepsicologia.blogspot.com/2010/08/derrida-j-el-arte-de-las-memorias.html>

<sup>10</sup> Derrida: *Los nombres del duelo, el silencio como claridad* disponible en <http://jacquesderrida.com.ar/comentarios/mier.htm>

## CAPÍTULO II

### Los dispositivos artísticos para el registro de la memoria

Me interesa concentrarme en las distintas opciones del arte, las cuales permiten y funcionan como técnicas que reproducen memoria o archivo. El grabado, la fotografía, el fotograbado, la serigrafía y la impresión son diversas técnicas pero que comparten algo muy importante, cargan desde sus inicios una historia de archivo, reproductores de archivo, de huella, de evidencia. Por esta razón ha surgido el interés de realizar una coherencia técnica con relación al tema tratado en esa investigación: *la memoria*.

Se ha investigado y explorado todas estas técnicas desde sus inicios concluyendo así que son magníficas reproductoras y creadoras de memoria.

“El don (*doron*) de Mnemosyne, [Mnemosyne: Diosa griega de la memoria] insiste Sócrates, es como la cera donde todo cuanto deseamos preservar en la memoria se graba en relieve dejando una marca, como la de los anillos, correas o sellos. Preservamos nuestra memoria y conocimiento de ellos; luego podemos hablar de ellos, hacerles justicia, mientras su imagen (*eidolon*) permanezca legible.”<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Jacques Derrida, *Memorias para Paul de Man*, Traducción de Carlos Giardini, Barcelona, Gedisa, marzo de 1998, pp. 15-55. Edición digital de Derrida en castellano. Disponible en [http://jacquesderrida.com.ar/textos/de\\_man.htm](http://jacquesderrida.com.ar/textos/de_man.htm)

## 2.1 el grabado

La Huella digital, la incisión en un metal, las costuras rotas, las huellas en la arena, la erosión de las piedras, las marcas del uso, todos estos son ejemplos específicos de una huella que nos cuenta una historia, que evidencia que algo sucedió y dejó una marca de ello. Así como las huellas digitales evidencian que algo ha sido tocado, las huellas de la arena cuentan los pasos dados; a lo largo de la vida muchos sucesos son los que nos dejan huellas y provocan que los recordemos por siempre, sin embargo siempre es importante la profundidad de la incisión en lo potente que se convierte en el recuerdo. “Gary Plaza citando a Derrida explica que así como hay técnicas de grabado que realizan un impronta, una huella; de la misma manera que alguien puede dejar una marca, un recuerdo de por vida en otra persona; hay que tomar en cuenta que del otro lado hay un papel, un soporte, un cuerpo, una historia que está dispuesta a dejarse *improntar*<sup>12</sup>. Es decir, existe esa apertura de parte del soporte de permitir ser la reproducción, el despliegue de esa impronta”<sup>13</sup>

Las diferentes huellas experimentadas en la vida trazan un camino cuando estas se conectan y forjan la memoria. Ante la ausencia de una persona, las fotografías, los espacios y los objetos son huellas de su existencia y su importancia en nuestra vida.

---

<sup>12</sup> Por “improntar” se entiende la acción mediante la cual se marca el material con una imagen

<sup>13</sup> Gary Plaza, entrevista por Daniela Ortiz, Quito, noviembre del 2010.



Imagen #1, *huellas en la arena*, fotografía de uso libre: <http://www.freefoto.com>

El uso y el análisis del grabado como recurso de memoria, es parte esencial del proyecto ya que desde la prehistoria el grabado en sus diferentes tipos ha sido la herramienta para marcar una impronta de memorias de pueblos, de comunidades a través del tiempo.



Imagen #2, *Indios/criollos*, tomado de [www.lacult.org](http://www.lacult.org)

A lo largo de la historia, el grabado se ha apoyado en sellos elaborados en arcilla, matrices realizadas en madera, linoleo, metal, piedra y otros materiales



Imagen #3, *Tōshūsai Sharaku*, xilografía, tomado de [es.wikipedia.org/wiki](http://es.wikipedia.org/wiki)

Con el grabado en Madera, se comenzó a ilustrar los libros en España pocos años después de la implantación de la imprenta al rededor del año 1472.



Imagen #4, *Hypnerotomachia Poliphili*, tomado de [abakmaticamaya.blogspot.com/](http://abakmaticamaya.blogspot.com/)

Los talleres sevillanos que constaban con obra de grabadores como Santiago de Compostela, Valencia y Sevilla fueron los que influenciaron de gran manera la introducción de la imprenta en América

en el año 1539.

En una época sin fotografía fue el grabado el vehículo para conocer el mundo. El grabado se constituyó en una imagen de gran fuerza. Los viajeros crearon una larga tradición ilustrativa que viene desde Guamán Poma de Ayala y De Bry, entre otros, cada uno de ellos dejó la huella intacta de su arte, en una visión del otro y de su entorno.<sup>14</sup>

Sin embargo, en América, mayas, incas, aztecas y otros pueblos ya utilizaban las artes incisorias, las cuales eran elaboradas y reproducidas por ejemplo a través de rodillos de barro cocido los cuales se usaban para estampar telas y decorar la cerámica. Este decorado iba mucho más allá de lo estético, pues la simbología que utilizaban para estampar telas y objetos tenía alto valor simbólico y alegórico.



Imagen #5, sellos prehispánicos tomado de [abakmaticamaya.blogspot.com](http://abakmaticamaya.blogspot.com)

Los materiales y las técnicas que abarca el grabado son innumerables, sin embargo algo que une a la mayoría de estas es la marca, la huella, la incisión o herida que se realiza en la matriz. Y es esta

---

<sup>14</sup> <http://vision-antigua.blogspot.com/index.html>

huella la que se llena de tinta y se imprime una y otra vez, se reproduce y extiende como la memoria y los recuerdos.

En el tránsito de la imitación de las estampas europeas al surgimiento de un estilo propio y el florecimiento de un imaginario diferente, el grabado en los libros se expande en Hispanoamérica durante los siglos XVI, XVII, y XVIII, principalmente con la xilografía y la calcografía, llegando al siglo XIX con el apogeo de la colorida litografía americana, gracias a la libertad de imprenta y la proliferación de publicaciones periódicas producidas por el advenimiento de la República. El mensaje que transmiten los libros, a veces más por el grabado que por el texto, tiene un alto poder evocador, que se convierte en motivos iconográficos; como decían los chinos, "una imagen vale más que mil palabras".<sup>15</sup>



Imagen #6, *gigante*, tomado de [historiadordelperu.blogspot.com](http://historiadordelperu.blogspot.com)

Dentro de todas las técnicas existentes del grabado utilizaré como primera referencia al daguerrotipo fotográfico, desarrollado en la primera mitad del Siglo XIX; si bien este es considerado como el precedente de la fotografía, a mi opinión y estoy segura que a opinión de muchos, el daguerrotipo también es un antecedente o una forma de (foto)grabado, ya que la imagen surge de la incisión permanente que la emulsión

<sup>15</sup> [http://www.lacult.org/docc/oralidad\\_08\\_39-47-libros-grabados.pdf](http://www.lacult.org/docc/oralidad_08_39-47-libros-grabados.pdf)

fotosensible realiza sobre el metal.<sup>16</sup>

“Las fotografías de Daguerre eran placas de plata iodada y expuestas a la luz en la cámara oscura; debían ser sometidas a vaivén hasta que, bajo una iluminación adecuada, dejasen percibir una imagen de un gris claro. Eran únicas, y en el año 1839 lo corriente era pagar por una placa 25 francos oro. Con frecuencia se las guardaba en estuches como si fuesen joyas.”<sup>17</sup>

En aquellos tiempos el fotograbado se convirtió, como se mencionó anteriormente, en un objeto de altísimo valor porque además de inmortalizar una imagen fiel en un elemento tridimensional, fijaba el recuerdo de alguien o de un lugar en un momento específico de la historia, lo que hasta entonces solo se había conseguido con la pintura.

A pesar de que la persona retratada debía mantenerse quieta por un largo periodo hasta que la imagen consiga adherirse a la emulsión química fotosensible impregnada en una placa de plata (cabe mencionar que esta placa no era reutilizable), este método empezó a ser popular en la sociedad de la época, ya que fijaba fielmente el lugar o la persona en un objeto tangible y perdurable.

En enero de 1839 la prensa francesa comenzó a anunciar el descubrimiento de Daguerre [...] Pronto la demanda de retratos se hizo constante en todas las latitudes. La lámina plateada en la cual se grababa la imagen, acondicionada en estuches muy decorativos, hacía que el daguerrotipo se asemejase a una verdadera joya. Era un objeto que no solo preservaba la memoria precisa del tiempo y de la apariencia además lo hacía “artísticamente”. Poco importaba a quienes encargaban un retrato que el

---

<sup>16</sup> Beaumont Newhall, *The history of photography*, Bulfinch Press/ Little, Brown and Company, Estados Unidos, 1994.

<sup>17</sup> Walter Benjamin, *Pequeña Historia de la Fotografía*, disponible en <http://logoiuv.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/walterbenjamin.pdf>

daguerrotipo era una imagen única, que no se podía copiar, que estaba invertida , o que para hacerla visible era necesario sostenerlo en un determinado ángulo con relación a la luz. Lo que realmente importaba era la posibilidad de perpetuar la propia imagen<sup>18</sup>

El fotograbado y la serigrafía son en este caso las técnicas más importantes a ser utilizadas dentro de la obra visual que motiva y encamina esta investigación.

La serigrafía, aunque cuenta con una historia relativamente reciente como proceso artístico, tiene su origen en la que tal vez sea la forma de impresión más Antigua: el estarcido. La impresión manual en relieve que se aplicaba directamente en las cuevas prehistóricas es tal vez el único rival de la impresión estarcida a la hora de gozar el privilegio de alardear de ser la “primera impresión”<sup>19</sup>

La serigrafía se considera la primera forma de impresión, esto significa que fue de las primeras técnicas que empezaron a dejar huella y marca, a desplegar memorias, a reproducir símbolos.

Si bien la serigrafía no tiene una incisión propiamente dicha, es de hecho como cualquier técnica del grabado un potente recurso reproductor de memorias; la serigrafía actúa como un sello que logra cargar de huellas, de memoria la tela o el soporte vacío y tiene en particular la posibilidad de impregnar estos contenidos y mimetizarse en espacios cotidianos.

En este proyecto se pretende usar el grabado como la impronta reproductora de la memoria, la cual, una vez impresa en tela y papel

---

<sup>18</sup> Image and Memory –Photography from Latin America 1866-1994, FOTOFEST, edited by Wendy Watriss, Lois Parkinson Zamora p. 26, p. 30

<sup>19</sup> Beth Grabowski; Bill Fick, El Grabado y la Impresión, Guía completa de técnicas materiales y procesos, BLUME, Primera edición en lengua española, Barcelona, 2009.

respectivamente, será el tapiz de símbolos que cubran y recreen una sala familiar que contendrá la memoria de la persona y sus objetos; así crearé un espacio de remembranza, que busca reclamar y analizar la ausencia de mi padre, en un espacio cotidiano, social y familiar como es la sala de un hogar.

Si la huella, archi-fenómeno de la “memoria”, que es preciso pensar antes de la oposición entre naturaleza y cultura, animalidad y humanidad, etc., pertenece al movimiento mismo de la significación, ésta está a priori escrita, ya sea que se la inscriba o no, bajo una forma u otra, en un elemento “sensible” y “espacial” que se llama “exterior”. Archi-escritura, primera posibilidad del habla, luego de la “graffa” en un sentido estricto, lugar natal de la “usurpación” denunciada desde Platón hasta Saussure, esta huella es la apertura de la primera exterioridad en general, el vínculo enigmático del viviente con su otro y de un adentro con un afuera: el espaciamiento.<sup>20</sup>

Dentro del arte, el grabado ha sido una y otra vez utilizado como recurso técnico para la exploración de temas de la memoria y el olvido; a su vez, como la reiteración constante de estos temas en la mente de la sociedad. Como explica Marc Augé, existe un juego constante entre la memoria y el olvido, la una necesita de la otra para existir.

Un referente artístico importante es Otto Dix quien buscó un recurso artístico para que mediante la reproducción serial pueda deshacerse de los recuerdos terribles de la guerra, los cuales lo atormentaban; Dix optó por el grabado, el cual lo permitió abordar el tema de la guerra de forma cíclica y serial.

---

<sup>20</sup> Jacques Derrida, *Lingüística y gramatología III*, disponible en <http://es.scribd.com/doc/23232772/Derrida-Jacques-Linguistica-y-gramatologia-III>



Imagen #7, *Soldatengrab zwischen den Linien*, tomado de [www.ottodix.org](http://www.ottodix.org)



Imagen #8, *Verwundeter - Herbst 1916, Bapaume*, tomado de [www.ottodix.org](http://www.ottodix.org)



Imagen #9, *Sturmtruppe geht unter Gas vor*, tomado de [www.ottodix.org](http://www.ottodix.org)

En perspectiva, muchas veces la reproducción técnica se convierte en un gesto que reitera el juego de memoria y olvido en un acto en concreto; el acto de descargar de uno una gráfica, un recuerdo; el multiplicarlo varias veces, recrea cómo en nuestra mente se disparan los recuerdos y el olvido constantemente. Es un gesto que, desde la reproducción, recuerda, olvida y busca permanecer en el tiempo.

## **2.2 Fotografía**

El registro fotográfico como tal se inicia con la invención hecha por Daguerre en el año 1839: el daguerrotipo. Anterior a este momento no había sido posible registrar la imagen sobre soporte alguno. La reproducción de la realidad se proyectaba sobre una superficie, pero sin poder ser “atrapada” con ningún mecanismo. Uno de los antecedentes más importantes de la fotografía es la cámara oscura, la cual se desarrolló alrededor del año 1520; por otro lado, y al mismo tiempo, el científico Georgius Fabricus realizaba experimentos con sales de plata, percatándose así, que las mismas tenían propiedades fotosensibles.

En el Siglo XVII la cámara sufre una importante transformación y pasa de ser una habitación, a ser una caja de madera, lo cual genera un enorme impacto en la funcionalidad del aparato y el correspondiente lenguaje, ya que se convirtió en un instrumento portátil. Pronto esta caja de madera se convirtió en un aparato más versátil.

En el año 1826 Nicéphore Niépce, un científico francés logró las primeras imágenes fotográficas, inéditas, sin embargo resultaba increíblemente difícil fijarlas permanentemente; una de estas fotografías consiguió ser fijada permanentemente y ahora es considerada la primera fotografía de la historia



Imagen #10, Joseph Nicéphore Niépce's View from the Window at Le Gras. March 20-21, 1826., tomado de [www.hrc.utexas.edu](http://www.hrc.utexas.edu)

En ese entonces el científico para realizar sus imágenes utilizaba 8 horas de exposición a la luz del día, por esto el descubrimiento de Louis Daguerre en el año 1839 fue tan revolucionario ya que los tiempos de exposición habían reducido considerablemente gracias al tipo de emulsión con el que las placas habían sido tratadas. Además, conseguía fijar las imágenes en una superficie de plata pulida.

El bajo costo en comparación con los retratos pintados, popularizó esta técnica en la clase burguesa para la realización de sus retratos; tal

como menciona el filósofo alemán Walter Benjamin, los retratos se popularizaron de tal manera que los antiguos pintores de retrato en miniatura fueron los primeros en especializarse en el retrato en daguerrotipo “En el preciso instante en que Daguerre logró fijar las imágenes de la cámara oscura, el técnico despidió en ese punto a los pintores. Pero la auténtica víctima de la fotografía no fue la pintura de paisajes, sino el retrato en miniatura. Las cosas se desarrollaron tan aprisa que ya hacia 1840 la mayoría de los innumerables miniaturistas se habían hecho fotógrafos profesionales, por de pronto sólo ocasionalmente, pero enseguida de manera exclusiva.”<sup>21</sup>

El daguerrotipo marca una nueva y significativa etapa en la historia de la fotografía, puesto que, por primera vez desde su descubrimiento, los incansables intentos por hacer perdurar una imagen fueron conseguidos; de esta manera se distinguen dos etapas dentro de la fotografía: desde aproximadamente el Siglo XVI hasta inicios del Siglo XIX se pretendía capturar la realidad en un soporte por medio de la luz, sin embargo estos intentos resultaron en una imagen efímera que desaparecía, no consiguieron el anhelo de hacer perdurar su realidad como memoria material; de esto solo queda el acto de fotografiar más los instantes que se pretendían capturar, desvanecieron del soporte que podía portar el recuerdo de esta imagen. Pero a partir de mediados del siglo XIX y con el

---

<sup>21</sup> Walter Bejnajin, Pequeña Historia de la Fotografía, disponible en <http://logoiuv.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/walterbenjamin.pdf> p.5

daguerrotipo, se consigue el objetivo de fijar una imagen en el tiempo y además que esta se convierta en archivo de memoria.

Con estos inicios y el transcurso de los años, la fotografía evolucionó hasta la técnica que conocemos hoy en día, pasando por importantes cambios que fueron la creación de lentes, papel fotográfico, las placas secas que al año 1880 se producían ya no artesanalmente, sino por industrias, la fotografía instantánea desarrollada por George Eastman y la casa Kodak, el paso de la fotografía coloreada con pigmentos y procesos pictóricos a la primera placa fotográfica en color -Autochrome Lumière- que llegó a los mercados a partir del año 1907, etc.

Un nuevo tipo de tecnología en los medios audiovisuales provocó una revolución en la fotografía a finales del siglo XX: la llegada de la primera cámara digital; su irrupción, evolucionó su calidad y posibilidad técnica y lo que la masificó con una velocidad extraordinaria.

La fotografía digital trajo consigo el deterioro de la percepción según la cual la imagen fotográfica sería una traducción “fiel e inalterable de la realidad”. Y a pesar de que dentro de la fotografía análoga también se exploró el fotomontaje, con la fotografía digital se popularizó la manipulación de las fotografías mediante aplicaciones tecnológicas que facilitan el proceso y aceleran los procesos que ahora se realizan con una velocidad cercana a lo instantáneo.

Dentro de la investigación y el proceso que he venido realizando, la fotografía ha sido un recurso esencial tanto en el análisis de la memoria y el tema tratado, como en el proceso artístico.

La fotografía responde directamente como mecanismo captador de memorias; parte de la investigación y exploración de este tema ha sido el recurrir a álbumes de fotografías familiares donde han quedado detenidos momentos del pasado que son potenciales provocadores para el acto de recordar: dónde sucedió, hace cuánto tiempo, cómo se sentía...

Luego usé la fotografía para capturar imágenes de objetos de mi padre que una y otra vez me provocaron pensar que esperaban ser utilizados, que contenían al tacto y la memoria de mi padre, que por más vanos objetos que puedan ser, con la falta se convierten en lo que queda, lo que evidencia que esa persona existió<sup>22</sup>. De cierta manera, al fotografiar sus objetos, sentía que fotografiaba una parte de él que no había desaparecido.

Es necesario escoger de que manera recuerdo a mi padre, el sufrió una enfermedad que lo fue debilitando, imágenes de aquello son las más dolorosas que guarda mi memoria. Por eso pretendo intercambiar estas imágenes y ligar el recuerdo de mi padre con lo que lo representaba, lo que heredé, admiré y aprendí de él. Fotografiar las pertenencias que lo caracterizaban ansía agregar más imágenes al álbum de mi memoria.

---

<sup>22</sup> “Existe una compulsión cada vez más intensa a reproducir el objeto fotográficamente, en primer plano.” Walter Benjamin en Susan Sontag, *Sobre la fotografía*, ediciones Alfaguara Buenos Aires, 2006, p. 264.

Los objetos que escogemos y usamos son reflejo de las actividades que realizamos, de nuestros gustos, incluso de nuestro carácter. Es común para una persona que un objeto deje de ser un sencillo elemento de uso y pase a ser un tropo, un símbolo de algo o de alguien. El gusto está estrechamente relacionado con quienes somos, las cosas que utilizamos o guardamos son escogidas a través de un gusto estético, gusto por utilidad o porque significa algo más que un objeto.

Incluso me atrevo a decir que buscamos objetos que forman parte del recuerdo y del gusto familiar por ejemplo: mi abuelo poseía una gran afición por los estilógrafos, los coleccionaba con sus tintas; mi padre heredó o aprendió ese gusto por los estilógrafos y a su vez yo también lo heredé. A pesar de que no conocí a mi abuelo siento que ese gusto “heredado” o adquirido me hace ligarme directamente con el recuerdo de mi padre y de mi abuelo, quizás una inconciente admiración por ellos y a su vez, mi padre una admiración por su papá.

Es por esto que los objetos de hecho tienen alto contenido cuando estos han sido importantes para la persona; es necesario diferenciar que existen objetos que son y serán sencillamente cosas y otros que los agregamos esa esencia que los vuelve característicos, portadores de contenido, de recuerdos o significado. Por esta sencilla razón luego de la muerte de una persona, sus objetos característicos son los que quedan impregnados con su esencia.

La fotografía es una poderosa herramienta de archivo, que ha sido usada de muchas maneras a lo largo de la historia. Sin embargo mi interés ha sido el acercamiento a la importancia de la fotografía dentro de la familia; objetos como el álbum familiar que atesora fotografías de eventos importantes dentro del núcleo familiar. Es interesante también recalcar que a pesar de que cada familia tiene su álbum, las fotografías que estos contienen son códigos similares que se repiten en cada familia: fotografías de reuniones, cumpleaños, matrimonios, graduaciones, nacimientos, viajes; imágenes que se convierten en sustentos de la memoria; testimonios de épocas, de gente que ha muerto, de lugares conocidos y acontecimientos. Como menciona Susan Sontag en su obra - Sobre la fotografía- “mediante las fotografías cada familia construye una crónica-retrato de sí misma, un estuche de imágenes portátiles que rinde testimonio de la firmeza de sus lazos. [...] La fotografía se transforma en rito de la vida familiar [...] la fotografía la acompañaba para conmemorar y restablecer simbólicamente la continuidad amenazada y el ocaso del carácter extendido de la vida familiar. Estas huellas espectrales, las fotografías, constituyen la presencia vicaria de los parientes dispersos.”<sup>23</sup>

## **2.3 Formas combinadas**

### **Fotograbado**

El esfuerzo del fotograbado por establecerse y ser reconocido como arte, es similar a la lucha que de igual manera atravesó la fotografía para

---

<sup>23</sup> Sontag Susan, Sobre la fotografía, ediciones Alfaguara Buenos Aires, 2006, p. 23

constituirse como arte. El inicio de estas dos técnicas mantienen una estrecha y significativa relación puesto que el fotograbado ha tenido un papel sumamente importante no solo en el origen si no también en el desarrollo de la fotografía, cabe recalcar que fotógrafos como Peter Henry Emerson, experimentó y utilizó en muchas ocasiones la técnica del fotograbado por ejemplo en el año 1889, Emerson, con su libro *Fotografía Naturalista*, reveló al fotograbado como una técnica artística llena de cualidades.



Imagen #11, Peter Henry Emerson, *The Poacher – A Hare in View*, tomado de [www.photogravure.com](http://www.photogravure.com)

Peter Henry Emerson fue el precursor de Alfred Stieglitz, quien a lo largo de muchos años publicó constantemente fotograbados en su revista “Camera Work”.



Imagen #12, Alfred Stieglitz, *The Hand of Man*, tomado de [www.photogravure.com](http://www.photogravure.com)

Alvin Langdon Coburn y Paul Strand también son fotógrafos que confiaron en el fotograbado como un medio que les aportaría enormemente para cumplir su objetivo de revelar el potencial artístico de la fotografía.

Para algunos el fotograbado únicamente funcionaba como un medio de reproducción, el cual ayudaba a resolver problemas técnicos, sin embargo, poco a poco las características del fotograbado provocó que este sea usado por sus propias cualidades artísticas. En muchas ocasiones fotógrafos como los anteriormente mencionados utilizaron este proceso para la realización de sus impresiones finales

El fotograbado es una técnica que aportó enormemente por ejemplo: se produjeron libros y revistas los cuales gracias a esta técnica pudieron abarcar audiencias más grandes y como consecuencia se promovió la apreciación de la estética y la capacidad artística de la fotografía

Joseph-Nicéphore Niépce, quien había estado experimentando con

materiales sensibles a la luz desde el año 1810, formó una asociación con Louis Daguerre una década antes de que Daguerre anunciara su invento fotográfico, el cual revolucionó la fotografía conocida hasta entonces.

La motivación de ambos fue hacer imágenes fijas directamente de la naturaleza o hacer grabados con luz. El primer fotograbado data del año 1826 realizado por Nicéphore Niepce, fue la reproducción de un grabado del Cardenal D'Amboise



Imagen #13, Niépce, Joseph Nicéphore, *Ink Impression of 'Le Cardinal D'Amboise*, tomado de [www.nationalmediamuseum.org.uk](http://www.nationalmediamuseum.org.uk)

Cuando Niépce murió, Daguerre quedó solo en la búsqueda de la creación de imágenes que perduren a través del tiempo; sin embargo solo seis años después, anunció el desarrollo de un proceso fotográfico llamado daguerrotipo, el cual producía imágenes en placas de plata bastante fieles a la realidad y en un tiempo considerablemente reducido.

Cuando los problemas de permanencia de la imagen fueron solucionados, el rol que cumplía el fotograbado evolucionó y fue utilizado para una reproducción más económica de libros ilustrados.

El grabado a lo largo de su evolución ha cumplido una importante función en su papel de archivo. El fotograbado combina las propiedades de la fotografía y el grabado y ambas técnicas desde sus inicios han cumplido un importante papel en el registro de imágenes de la historia. “La ansiedad de ir archivando, de fijar un momento de vida, de tener firme la presencia, de contestar a la pregunta sobre donde acaba el presente cuando es pasado, esa era su musa filosófica [...]”<sup>24</sup> Como se ha mencionado en la cita anterior el grabado y la fotografía son técnicas que tienen grandes propiedades de archivo, de evidenciar el recuerdo, de atrapar momentos y perpetuarlos, por ello el fotograbado se convierte en una técnica tan valiosa en este proyecto, ya que conjuga dos técnicas muy potentes en el momento de trabajar indagando el recuerdo y la memoria.

### **Serigrafía e Impresión digital**

La serigrafía tiene una función dentro del campo industrial y otra interesante función dentro del arte.

---

<sup>24</sup> <http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/384/38402310.pdf>

La serigrafía se cree que fue desarrollada inicialmente en China durante la dinastía Song entre los años 960 y 1279, se dice que utilizaban cabellos de mujer entrelazados a forma de malla y que sobre ellos pegaban las plantillas formando los dibujos, luego el uso de los cabellos fue intercambiado por la seda.

Dentro de poco Japón y otros países asiáticos adoptaron y desarrollaron la técnica, usaban el esparcido con plantillas para decorar paredes, techos, cerámicas y tejidos.

El mayor problema que se encontró en el uso de plantillas era la forma de vincular las áreas aisladas dentro del dibujo principal; la solución de este inconveniente fue descubierto por los japoneses y gracias a esta técnica el colorante pasaba por las zonas descubiertas de la plantilla transfiriendo así los diferentes diseños a sus textiles y vestidos.

La serigrafía fue introducida desde Asia a Europa occidental a fines del siglo XVIII, sin embargo su acogida no llegó hasta que la malla de seda fue más accesible. En Europa esta técnica fue originalmente usada para imprimir papel tapiz en lino, seda u otros textiles.

A principios del siglo XX, Roy Beck, Charles Peter y Edward Owens experimentaron la serigrafía con químicos fotosensibles, con esto revolucionaron la técnica e introdujeron imágenes fotográficas como plantillas.

La serigrafía se utilizó para imprimir banderas y estandartes en la primera guerra mundial, poco tiempo después esta pasó a formar parte de

la industria textil. La flexibilidad de innovar y experimentar en esta técnica ratificó su supervivencia dentro de la industria textil.

Las primeras serigrafías sobre papel (carteles publicitarios) datan del año 1916 en Estados Unidos.

Guy Maccoy fue el primero en utilizar la técnica de la serigrafía con fines artísticos. Realizó sus dos primeras serigrafías en 1932; ambas eran alrededor de 9 x 11 pulgadas y tiró aproximadamente 40 copias de cada diseño. En 1938 tuvo su primera exposición individual, la primera de serigrafías en una galería.<sup>25</sup>

Muchos artistas han sido atraídos por las virtudes de esta técnica; el uso fotográfico de la serigrafía, la inmediatez y versatilidad fueron características de la técnica potenciadas por artistas como Robert Rauschenberg y Andy Warhol quienes incorporaron la serigrafía y la fotoserigrafía dentro de sus obras.

La imprenta se remonta a miles de años, cuando romanos y chinos desarrollaron la impresión con tipos móviles, los cuales principalmente en china se tallaban en porcelana, se entintaban y hacían el trabajo de un sello a presión, componiendo así la escritura en el papel o soporte. Alrededor del año 1440 Johannes Gutenberg desarrolló la imprenta moderna, desde entonces el proceso ha evolucionado a la impresión offset e impresión digital los cuales han revolucionado la impresión masiva. La técnica de impresión desde sus inicios se respaldó enormemente en el grabado, sería inútil desvincular su relación y cooperación técnica y funcional.

Las imágenes impresas son comunes en la cotidianidad, cualquier

---

<sup>25</sup><http://www.oficiografico.com>

cosa que esté realizada con un formato reproducible es una impresión, por ejemplo: fotocopias, sellos, periódicos, fotografías, carteles, etc.

Los procesos de impresión a menudo están relacionados con informaciones importantes por ejemplo: las noticias impresas en periódicos que van archivando día a día los sucesos que se escogen como primordiales, los matasellos del correo que verifican la hora, la fecha del envío de una carta.

Nuevamente vemos la importancia de la marca, la impresión dentro de los archivos pues todos estos impresos, sellos, fotografías, fotograbados crean y constituyen historia y memoria.

El uso de este medio en el proyecto que he venido realizando ha sido primordial. Como se mencionó anteriormente la serigrafía es una técnica muy versátil lo que me ha aportado inmensamente, su capacidad de adaptabilidad permite apoderarse de objetos tridimensionales; la serigrafía inicialmente se usó para la impresión de tejidos y posteriormente se relacionó con otros materiales como el papel, cuero, metal. Parte esencial de su lenguaje es la posibilidad de “improntarse” para generar una incisión que opera como memoria.

Estos recursos estéticos me permitieron (re)pensar las formas para abordar la memoria y sus marcos sociales, un aspecto que abordaré en el siguiente capítulo.

### CAPÍTULO III

#### **Los marcos sociales de la memoria: catalizadores del testimonio**

Este capítulo se centra en lo que comúnmente se conoce como los marcos sociales de la memoria, que son elementos que permiten entender cómo se percibe y cómo funciona la memoria. Puesto que como seres sociales tenemos esquemas o convenciones incluso para el acto de recordar, el análisis que se ha realizado en el presente capítulo se ha apoyado en el texto del sociólogo francés Maurice Halbwachs, *Los Marcos Sociales de la Memoria*, quien analiza como el acto de recordar y la memoria misma, es decir lo que elegimos archivar, está atravesado por la cultura, la familia, la religión.

El fin de las entrevistas era socializar esta vivencia de la muerte, notar que de una u otra manera la forma de llevar el duelo dentro de un mismo círculo social y cultural se parece enormemente; y no solo la manera de sobrellevar el duelo, sino la percepción misma de la muerte, el espacio, la ausencia y los objetos.

[...] no existe recuerdo alguno que pueda ser considerado como puramente interior, es decir, que sólo se conserve en la memoria individual. En efecto, desde el momento que un recuerdo reproduce una percepción colectiva no puede ser sino colectivo, y sería imposible al individuo representar una vez más limitado a sus propias fuerzas, aquello que solamente ha podido ser representado inicialmente con el concurso del pensamiento de su grupo<sup>26</sup>

El presente capítulo analiza cómo fue el acercamiento a las entrevistas, las estrategias, los resultados y las conclusiones de esta aproximación

---

<sup>26</sup> Maurice Halbwachs, *Los Marcos Sociales de la Memoria*, Anthropos Editorial, 2004, España, p. 319

### **3.1 Estrategias para obtener testimonios (quién, cómo, cuál fue el problema); análisis de las entrevistas**

Inicialmente planteé realizar 3 entrevistas, pero debido a la necesidad de ampliar el espectro escogí a 5 personas a entrevistar; una de ellas se negó por razones personales. Todas las entrevistas fueron realizadas con mujeres de distintas edades (23 a 60 años) que mantienen diferentes relaciones conmigo, unas más cercanas que otras.

No es casual que todas las entrevistadas sean mujeres, y es que para mí resulta interesante su percepción en relación a lo que sucedió en mi familia: mi padre era el único hombre en la casa, por esto su ausencia significa muchas cosas, entre esas, que el apoyo para la superación de este quiebre en la familia ha sido de parte de nosotras, las mujeres de mi casa.

Al momento de plantear las preguntas recurrí a mis propias emociones y percepciones acerca de la muerte y la ausencia y cómo enfrenté esta pérdida; no puedo negar que sentí que si yo hubiera sido la entrevistada, me habría sido muy complicado responder a algo tan íntimo y personal; sin embargo, encontré el valor para compartir estas emociones entre personas que han vivido una pérdida de uno o varios seres queridos.

Algunas de las entrevistadas se emocionaron visiblemente al momento de contestar las preguntas y yo también con ellas, pues es

inevitable que estas preguntas detonen en recordar lo sucedido. Me he percatado que, según el tiempo que ha transcurrido desde el momento de la pérdida, las respuestas son más concretas, menos dolorosas, es decir que evidencian más aceptación de lo ocurrido.

Los nombres de las entrevistadas han sido cambiados con el fin de proteger su intimidad, puesto que es difícil tratar y poner en evidencia el dolor; a la gente no le gusta exhibir su dolor íntimo, quizás porque podría no ser respetado como se merece, debido a la confianza que estas personas depositaron en mí, al contarme su apreciación y su experiencia de la muerte, la ausencia y el duelo, mi deber es respetar su anonimato. Es así que, para realizar las entrevistas, el anonimato fue algo que ofrecí previamente como condición.

### **¿Qué preguntar?**

Fue complicado formular las preguntas, pues sentía que podía estar indagando mucho en lo íntimo del duelo, de la percepción de la muerte; finalmente las preguntas formuladas en las entrevistas fueron las siguientes:

*1.- Cómo enfrentaste la pérdida de tu ser querido, cómo te afectó su ausencia?*

*2.- ¿Qué piensas de la muerte? y en relación a tu ser querido ¿qué ocurrió con esa creencia cuando esa persona murió? ¿Cambió tu parecer?*

*4.- ¿Qué piensas tú sobre la necesidad del recuerdo, al enfrentarse con la muerte de una persona?*

*5.- ¿Por qué razón crees que existe un regreso constante al recuerdo que tienes de esa persona? Y ¿Qué sucede cuando recuerdas a esa persona?*

6.- *¿Te acuerdas cómo te sentías a poco tiempo de lo que murió? y ¿qué sentías o pensabas cuando lo/la recordabas?*

8.- *¿Qué pasó con el espacio donde habitaba esa persona luego de su muerte? ¿Crees que ese espacio cambió de alguna forma para ti, lo veías diferente? ¿Qué sucedió?*

9.- *¿Qué sucedió con los objetos de esa persona? ¿Cómo te enfrentaste tú a sus objetos, a su espacio?*

### **¿A quién preguntar?**

Las preguntas fueron formuladas a mujeres urbanas de clase media de instrucción diversa<sup>27</sup>. Escogí personas cercanas a mí porque seguramente el duelo -y la intimidad ligada al mismo- se viven de manera similar en mi círculo social y mi interés fue encontrar tales similitudes en el duelo y en la percepción de la ausencia y cómo ambos se apoyan en la memoria; en otro tipo de investigación hubiese sido posible realizar las entrevistas a gente de diferentes clases sociales o de culturas diferentes quienes conciben la muerte de otra manera e indudablemente viven el duelo y la ausencia de manera distinta.

Halbwachs sostiene que la forma en la que recordamos está también influenciada por la sociedad, esto significa que entre clases sociales puede haber también una diferencia en lo que se recuerda y la manera en la que se lo hace. “Y se necesita que nuestros recuerdos concuerden con esas fechas, que tienen una significación social, del mismo modo que nuestros desplazamientos, nuestras estadías aquí y allá, próximas de tales o cuales parientes, de tales o cual amigos, o lejos

---

<sup>27</sup> Dos de ellas son amas de casa, una es economista y psicóloga, otra es estudiante universitaria y la última entrevistada es pianista

de ellos, deben concordar con la distribución general de los lugares, tal como se la representa en nuestra sociedad.”<sup>28</sup> Con respecto a las entrevistas que realicé, puedo decir que todas las mujeres que entrevisté están dentro de la misma clase social, todas son mujeres ecuatorianas, católicas, de la ciudad de Quito, por lo que quizás no hay una diferencia muy grande en su forma de apreciar la muerte y la manera en la que recuerdan.

### **¿Dónde y cuándo preguntar?**

Busqué la manera en que las entrevistadas se sientan lo más cómodas posible; a algunas entrevistadas las visité en su casa, para otras entrevistadas fue más cómodo realizar las entrevistas vía telefónica. En general fui bastante comprensiva y respetuosa de la manera en que preferían ser entrevistadas, de modo que las respuestas pudieran ser lo más comunicativas posibles.

Las preguntas fueron realizadas en el lapso de dos semanas, durante el mes de agosto del año 2011.

### **¿Cómo organizar el ambiente para las preguntas?**

En el caso de quienes entrevisté en su casa, busqué un momento de soledad donde podamos conversar las dos tranquilamente, lejos de

---

<sup>28</sup> Maurice Halbwachs, Los Marcos Sociales de la Memoria, Anthropos Editorial, 2004, España, p.50

terceros; intenté lograr un momento de intimidad en el cual nos podamos comunicar e incluso de cierta forma compartir ese dolor a través de los recuerdos que se traducen en palabras.

Para el caso de aquellas mujeres entrevistadas vía telefónica, realicé una breve introducción de cuál era la finalidad de la entrevista, el proceso que he venido realizando y, por supuesto, mencioné que estaba conciente de lo complicado y personal que eran las preguntas, por lo cual la entrevista sería anónima y no era obligatorio responder todas las preguntas. Con esto inicié una conversación, e intenté que más que una lista de preguntas, la entrevista se convierta en un espacio de intercambio de vivencias.

### **¿Ellas respondían o narraban?**

Con excepción de algunas preguntas, las entrevistadas sobre todo narraban cómo fue su experiencia, cómo se sentían, de qué manera les golpeó la muerte de su ser querido y de qué manera lo han sobrellevado. Fue para mí un honor que estas personas depositaran en mi persona tanta confianza y se abran a contarme algo que estoy conciente que les duele recordar. A pesar de que la narración fue lo más común dentro de las entrevistas, encuentro otra vez la diferencia que marca el tiempo que ha transcurrido de la muerte de su familiar. Las entrevistadas que habían sufrido la pérdida hace muchos años, en algunas ocasiones se limitaban a responder más las preguntas y realizaban una explicación menos exhaustiva, pero las entrevistadas que atravesaron la muerte de un ser

querido hace pocos meses, aparte de evidenciar menos superación del dolor, me contaban con más detalle la sensación de la ausencia, la tristeza del desprendimiento de los objetos de esa persona y como tratan de sobrellevar el dolor. Recuerda Halbwachs que “si la memoria de los sentimientos existe es porque no mueren enteros, y que algo subsiste de nuestro pasado”.<sup>29</sup>

### **3.2 Sinopsis de las entrevistas:**

#### **SN Entrevistada #1**

La entrevistada #1 perdió a sus padres hace mucho tiempo. En la entrevista estuvo muy tranquila y percibí que no se le dificultaba tanto como a las otras entrevistadas responder a las preguntas, especialmente en relación a aquellas para las que no había pasado mucho tiempo desde su pérdida. Pienso que el tiempo que ha transcurrido le ha ayudado a entender mejor la pérdida.

S.N. mencionó cuán fuerte fue para ella enfrentar la pérdida de sus padres, le fue difícil reaccionar y sentía que la muerte era como una pared que separaba a sus seres queridos de ella. Sin embargo con el tiempo ha entendido que la muerte es parte esencial de la vida.

La entrevistada mencionó también que el recuerdo es inevitable al momento de enfrentarse con la muerte de una persona; y el regreso

---

<sup>29</sup> Los Marcos Sociales de la Memoria, Maurice Halbwachs, Anthropos Editorial, 2004, España, p. 46

constante al recuerdo de esas personas evidencia que no se ha superado el dolor, sin embargo cuando se ha superado el dolor, cambia el sentido del recuerdo y retorna con más tranquilidad y serenidad.

Acerca del espacio donde habitaban esas personas SN expresó que es necesario cerrar poco a poco ese espacio pues la persona ya no existe y los familiares tenderían a vivir únicamente en el pasado. “El espacio con el tiempo tiene que cambiar obligatoriamente”.<sup>30</sup>

## **NJ Entrevistada #2**

En el caso de la entrevistada #2, sus padres tuvieron un proceso de enfermedad lo cual, cuenta ella, influyó en la manera en que afrontó su muerte, puesto que un proceso de enfermedad tan grave hace inevitable pensar en una posible muerte cercana.

NJ estuvo muy sensible durante la entrevista, puesto que solo habían pasado algunos meses desde el fallecimiento de su madre.

Ella mencionó varias veces su cercanía y refugio en Dios luego de las pérdidas; su apego a la religión le ha ayudado todo este tiempo a sobrellevar la muerte de sus familiares. Para NJ el recuerdo le provoca tristeza porque evoca situaciones de la enfermedad de sus padres que son muy duras. Por otro lado sostiene que “el recuerdo lo hace a uno más consciente de las cosas, de lo fugaz que puede ser la vida”. Menciona NJ que perder a su hermano fue lo que más le ha marcado la vida puesto

---

<sup>30</sup> SN, entrevista por Daniela Ortiz, Quito, agosto de 2011.

que fue de repente, no hubo sospecha ni un proceso de deterioro como con la enfermedad de sus padres.

Acerca del espacio de sus familiares, menciona que le causó mucha pena y angustia desarmar sus habitaciones y regalar o repartir sus objetos, algo tan personal y significativo. “Me duele desarmar su salita, como que se acabó todo, se acabó el hogar, me siento desprotegida.”

### **LT Entrevistada #3**

LT menciona, que la ausencia de su madre le provocó muchísima soledad, sintió perder sus raíces: “fue como que las raíces de mi árbol se achicaron y ahora mi árbol es débil e inestable.”

Para la entrevistada #3 el recuerdo es muy importante; menciona ella que es necesario aprender a recordar sin dolor. La habitación de su madre en un principio quedó intacta, sin embargo cuando desocupó la habitación es cuando en realidad aceptó su ausencia, a pesar de que ese cuarto, aunque luzca diferente, para ella siempre iba a ser el cuarto de su madre.

### **NH Entrevistada #4**

A igual que la mayoría de las otras entrevistadas, NH se apoyó mucho en su fe en Dios para sobrellevar la pérdida de su padre.

NH menciona que la forma de enfrentar la muerte de un ser querido es una lucha diaria. Además, los recuerdos -sobre todo si son

agradables- son necesarios para afrontar la pérdida y para tener presente a esa persona y sobre todo perpetuar el cariño por él.

La entrevistada #4 afirma que existe un constante regreso al recuerdo de esa persona porque hacen falta el cariño y la atención brindada por nuestro familiar. NH manifestó que fue muy difícil asimilar la muerte de su padre, pensaba continuamente en las cosas que no alcanzó a decirle o hacer. “Aparte de eso existen muchas cosas que quisieras hacer y regresar el tiempo porque en su momento no lo hiciste y piensas que es demasiado tarde... y por qué no le dije cuanto lo amaba y por qué no lo abracé cuando pude, pero creo que Dios nos ayuda a perdonar y a ser perdonados para poder vivir en paz con uno mismo.”<sup>31</sup>

Según la entrevistada, su percepción ante la ausencia de su padre en su espacio le causaba mucha tristeza, todavía estaba su olor y cada objeto y rincón traía a su mente momentos vividos.

## **IN Entrevista #5**

Como se mencionó anteriormente, me propuse realizar cinco entrevistas, sin embargo la quinta entrevista no se la realizó porque la persona no estaba en capacidad de dar testimonios por razones personales, lo cual lo comprendí completamente con mucho respeto, pues entiendo que el tema es difícil y muchas personas no desean o no tienen razón para que alguien les pida compartir, o traer a su mente situaciones que los afectan.

---

<sup>31</sup> NH, entrevista por Daniela Ortiz, Quito, agosto de 2011.

### **3.3 Análisis y evaluación de las entrevistas**

Las distintas entrevistas me permitieron clasificar y sistematizar las respuestas en tres grandes temas que titulé y ordené de la siguiente manera:

#### **1.- La fe en Dios**

#### **2.-La familia**

#### **3.-El tiempo, el espacio y los objetos**

#### **1.- La fe en Dios**

Encontré en común entre las entrevistadas la recurrencia a la fe en Dios para hacerle frente a la ausencia del ser querido. Casi todas mencionaron en algún momento su creencia y fe en Dios para sobrellevar la pérdida, como menciona la entrevistada no.4, NH: “soy una persona que cree mucho en Dios y se lo dejo a él...él sabrá cómo y cuándo y por qué; y confío en que existen razones suficientes para que Dios tome la decisión de llevarse a las personas en su momento.”<sup>32</sup>

Entiendo que depositar un dolor que va mas allá de nuestra comprensión en manos de un ser supremo es una manera de parar de cierta manera la cavilación y el cuestionamiento que surgen como consecuencia de la muerte de una persona cercana; en mi experiencia, si no se controla o evitan las incesantes preguntas de *por qué* ocurrió y *cómo* pudo haberse evitado el suceso, esas preguntas terminarían

---

<sup>32</sup> NH, entrevista por Daniela Ortiz, Quito, agosto de 2011.

consumiéndonos por completo. Por eso pienso que se recurre a la religión y a Dios. Para Halbwachs “la memoria colectiva religiosa es, de entrada, una memoria simbólica de los orígenes de la civilización en la que nace esta religión; usualmente, ese simbolismo asume una forma poética, la forma de una leyenda.”<sup>33</sup> Así construimos mecanismos de reajuste para poder continuar de cierto modo con la vida.

## **2.-La familia**

*Las familias* son pequeños núcleos de la sociedad, pero evaluándolas desde sus adentros, cada persona dentro de una familia es esencial pues cumple un rol, un carácter que constituye al grupo familiar; debido a eso pienso que la muerte de un familiar produce una desestabilización y una posible desmembración en la familia. “Su ausencia me provocó muchísimo: mucha soledad, perdí mis raíces. Fue como que las raíces de mi árbol se achicaron y ahora mi árbol es débil e inestable” dice la entrevistada No.3. y de hecho ella -a mi modo de ver- explica de una manera metafórica la forma en que conmueve el perder un familiar.

Los recuerdos dentro de la familia son muy particulares; es como una memoria singular, pero extendida a un grupo que entiende los mismos códigos, los mismos recuerdos de alguien o de algo, que han compartido la misma historia. Sin embargo, el tiempo transcurrido y la

---

<sup>33</sup> Maurice Halbwachs, *Los Marcos Sociales de la Memoria*, Anthropos Editorial, 2004, España, p. 413

llegada de nuevos integrantes a la familia, hacen que estos recuerdos sean olvidados. Como lo explica Maurice Halbwachs “[...] en la medida en que los muertos retroceden en el pasado, no es porque se alargue la vara de medición material del tiempo que les separa de nosotros, sino porque no queda nada del grupo dentro del cual vivían, y que sentía la necesidad de nombrarlos, con lo que poco a poco sus nombres van cayendo en el olvido.”<sup>34</sup>

Sin embargo, en mi opinión, siempre hay manera y siempre hay un *regreso al pasado*, una búsqueda de auto-identificarnos que nos provoca indagar en la historia de nuestra familia, los testimonios de los abuelos, de los padres nos conectan con memorias que no las vivimos, pero que corren en nuestra sangre porque de una u otra manera vemos esas realidades reflejadas en los miembros de la familia que si hemos conocido; por ejemplo mi padre siempre me contó historias de mi abuelo, a quien yo no conocí, sin embargo siempre sentí añoranza por saber de él y ahora se que los testimonios de mi padre acerca de mi abuelo me hacían conocer más a fondo a mi papá. “Solamente se transmiten y se mantienen los nombres de los ancestros cuyos recuerdos están siempre vivos, porque los hombres de hoy les rinden culto, y permanecen al menos ficticiamente en relación con ellos.”<sup>35</sup> Es en la narración entre unos y otros que se re-construyen los tejidos de la memoria.

---

<sup>34</sup> Maurice Halbwachs, *Los Marcos Sociales de la Memoria*, Anthropos Editorial, 2004, España, p. 199

<sup>35</sup> Los Marcos Sociales de la Memoria, Maurice Halbwachs, Anthropos Editorial, 2004, España, p. 199

### **3.-El tiempo, el espacio y los objetos**

En las distintas entrevistas encontré elementos comunes, por ejemplo el uso del tiempo como forma de marcar una interesante diferencia del modo cómo se percibe la ausencia de la persona fallecida. En las entrevistadas he notado una diferencia en la emotividad que causan mis preguntas. Mientras más tiempo ha pasado desde la pérdida, las respuestas se vuelven más pragmáticas, expresan un recuerdo de una etapa dolorosa; aún así, en la forma de explicarlo se evidencia que el duelo ha sido superado o que subyace una resignación ante la pérdida. Es decir, entre las entrevistadas, mientras más reciente fue la muerte de su familiar, más difícil fue responder a las preguntas y al mismo tiempo más complicado para mí el plantearlas por lo delicado y personal del tema.

Otro elemento en común es que con el tiempo se ve la necesidad de desprenderse del lugar y los objetos de la persona. “Por salud” mencionan algunas entrevistadas por ejemplo. Sin embargo, el proceso no deja de ser doloroso por la importancia que tienen esos lugares y objetos para quienes conocieron y apreciaron a la persona, pues es lo único físico que queda de ellos. En mi experiencia personal me he percatado que parte del duelo es este desprendimiento (doloroso por supuesto) de los objetos de la persona fallecida. A modo de curación, de desprendimiento, se regalan, botan o se venden las pertenencias de esta persona. Sin embargo, en mi experiencia y en los relatos que me cuentan las entrevistadas, me percató

que, a pesar de la ausencia de la persona, el despojo de sus objetos, su espacio, sigue siendo *-su lugar-* sigue llamándose “el cuarto de mamá”, “la oficina de papá”, etc.; el espacio no muere, cambia, se adapta. El recuerdo lo re-construye una y otra vez.

La memoria y los testimonios que la narran son un valioso entramado de sensaciones y sensibilidades a partir de las cuales el arte puede elaborar reinterpretaciones de las mismas. Eso es lo que me propuse a través de la obra “Memorias de mi padre”, y para esto los testimonios permitieron que me identifique con los relatos y apreciaciones de otras personas en proceso de duelo. Este procedimiento ha aportado enormemente al proyecto, puesto que deja de ser una obra estrechamente personal y pasa a lo colectivo, con lo que consigue dirigirse también a un público no necesariamente cercano a mi proceso, sino que logra también relacionarse con personas que han atravesado situaciones similares. Es decir, que considero que los testimonios son completamente válidos para respaldar al concepto de una investigación y una obra de arte.

## Capitulo IV

### **Memorias del proyecto artístico titulado “El Lugar de la Presencia”**

En el presente capítulo se describe cómo surgió y se desarrolló la investigación y la estrategia artística para las piezas realizadas que componían la obra *“El lugar de la Presencia”*. Estas piezas me han permitido indagar el tema de la memoria en alusión al fallecimiento de mi padre y la manera en la que he enfrentado el duelo y su ausencia.

Mi padre falleció con una enfermedad terminal, a pesar de que atravesó un proceso de enfermedad en el cual vi como la vida se iba de él, no quise aceptar que eso estaba ocurriendo y su muerte me sorprendió desprevenida, en una etapa de mi vida en la que estaba esforzándome por demostrarle quien yo era, en un tiempo en que quería que vea mis logros y que estuviera orgulloso de mí.

Todo el proceso de debilitamiento de mi padre ha dejado marcas imborrables en mi mente, imágenes fijas de situaciones muy dolorosas de enfermedad. Él, mi familia y yo luchábamos día a día por no perder la fe. Yo sentía que él luchaba por no morir, pero su cuerpo mandaba otra cosa. No pude verlo conciente por última vez, los doctores no me dejaron pasar; lo sedaron...y murió sedado sin yo poder hablar con él.

Mientras duró su enfermedad, tuve ya un acercamiento al tema del tiempo, haciendo exploraciones artísticas acerca del transcurso del tiempo y la enfermedad. Sin embargo, cuando mi padre finalmente murió, esta expresión artística se volvió necesaria para mi, necesaria para

comprender, discernir, compartir con quien se sienta igual o simplemente hablarlo con alguien.

Es por ello que, ante su enorme ausencia, retorné a buscar su imagen [la cual temo olvidar] en viejas fotografías: los paseos, nuestros cumpleaños y los distintos momentos de la vida cotidiana que provocaba hermosas historias pasadas en mi mente. Sin embargo, esas fotografías estaban ahora siempre marcadas por su ausencia.

Con el objeto de comprender, asimilar, recalcar [todo a la vez] su ausencia, emprendí un largo trabajo: revisé nuestras fotografías una y otra vez, seleccioné las que para mí evidenciaban nuestra relación de padre e hija y la relación con nuestra familia, que ahora estaba desmembrada. Afirma Du Bois que “la fotografía por su génesis automática, manifiesta irreductiblemente la existencia del referente pero esto no implica *a priori* que se le parezca. El peso de lo real que la caracteriza proviene de su naturaleza de huella y no de su carácter mimético.”<sup>36</sup>

Fue un trabajo realizado mayormente en el taller de arte; un proceso diario en el cual me dediqué a vaciar nuestras fotografías, a vaciar nuestros momentos y a reproducirlos una y otra vez, hasta que la memoria falle, hasta que la tinta se acabe. Obtuve así una serie de aproximadamente 80 fotograbados únicos que abordaban la ausencia, la falta de mi padre, el constante regreso al recuerdo cada vez más lejano.

---

<sup>36</sup> Philippe Dubois, *El acto fotográfico- De la Representación a la Recepción*, Ediciones Paidós, España, 1986, p. 31.

La acción del grabado fue semejante a mi trabajo de aceptación de la muerte de mi padre, el haber escogido esta técnica para realizar esta obra fue para mi un acierto puesto que con ello me percaté la carga de contenidos de archivo que tiene el grabado y la posibilidad que me daba de conjugar el acto de crear la obra con lo que sucedía en mi: recordar, conflictuar, resolver, entintar [reconstruir] y desatar el recuerdo una y otra vez. Fue un proceso tan reflexivo que el acto manual se convirtió en algo que despertaba en mi más cuestionamientos algo que en el hacer me permitía comprender la ausencia, lo vacío que me sentía y el inevitable olvido de su rostro, de su voz, que me perturbaba.



imagen #14, *memoria*, Daniela Ortiz, 2010



imagen #15, *memoria*, Daniela Ortiz, 2010



imagen #16, *memoria*, Daniela Ortiz, 2010

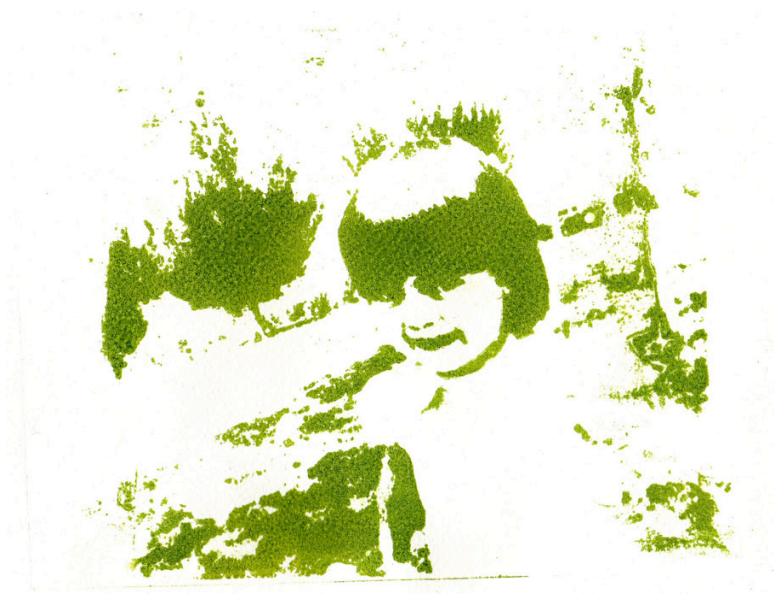


imagen #17, *memoria*, Daniela Ortiz, 2010



imagen #18, *memoria*, Daniela Ortiz, 2010

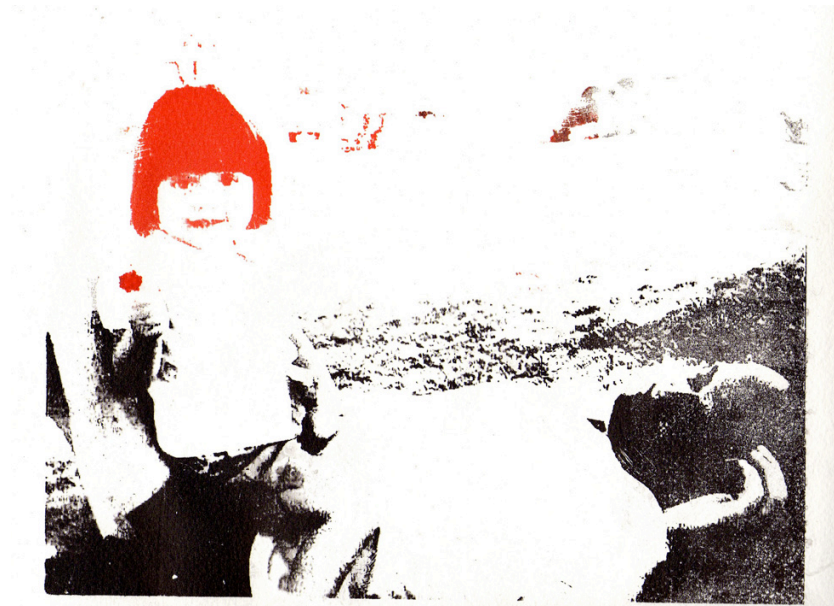


imagen #19, *memoria*, Daniela Ortiz, 2010



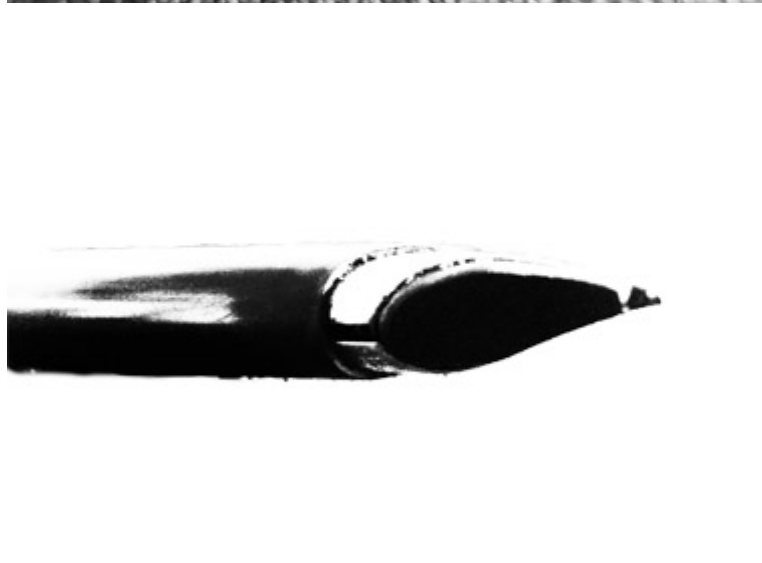
imagen #20, *memoria*, Daniela Ortiz, 2010

Entiendo ahora que mi necesidad de hablar de mi padre, de la falta que me hace, de todo lo que ha implicado su ausencia en mi vida, ha sido parte esencial del duelo.

Seguí entonces ahondando en el tema. Por esta razón comencé a buscar la presencia de mi padre en sus objetos; al tocarlos sentía casi como si lo tocara a él. Sus relojes, sus estilógrafos, los pequeños objetos que había atesorado en su escritorio, su letra, su firma, la tinta verde que usaba, entre otros elementos materiales de su universo diario.

Analiqué estos objetos, me cuestioné la importancia de estos objetos para mi padre y su significado para mí; es incuestionable que los objetos que escogemos a lo largo de nuestra vida, dicen mucho de nosotros, de quiénes somos, de cuáles son nuestros gustos y prioridades; por esta razón, los objetos de mi padre están cargados de su esencia, por supuesto unos seguirán siendo objetos y otros fueron concebidos a lo largo de su vida como formas que representan su personalidad.

Los objetos característicos de mi padre que seleccioné son: su estilógrafo, su reloj, su pluma y una hoja de las que he recogido del árbol donde mi papá está enterrado. Luego de la selección de los objetos procedí a fotografiar cada uno de ellos. Esta acción resultó difícil, se me hizo complejo fotografiar lo que me resta de él. Posteriormente edité las fotografías en blanco y negro con alto contraste para que funcionaran para la serigrafía y las impresiones. Incluyo aquí las imágenes (21-33) del proceso de cada objeto en sus distintas etapas visuales:



imágenes #21, #22, #23, *estilógrafo*, fotografía y edición, Daniela Ortiz



imágenes, #24, #25, #26 reloj, fotografía y edición, Daniela Ortiz



imágenes #27, #28, #29 *pluma*, fotografía y edición, Daniela Ortiz



imágenes #30, #31, #32, *hoja*, fotografía y edición, Daniela Ortiz

Luego hice una composición con los objetos a fin de crear una metáfora visual que represente a *-mi padre-*:



imagen #33, *composición objetos- fotografías*, Daniela Ortiz

Mi objetivo era impregnar de su *presencia*, la sala familiar, lugar donde ocurren la mayoría de eventos importantes en familia; se trata del espacio de confluencia familiar, donde se realizan los encuentros, donde

se conversa y se discute, donde se habita, el espacio en común, el espacio que es de todos y que reclama a todos en cada puesto.

La muerte es un quebrantamiento rápido y de esa misma forma uno se enfrenta a esa ausencia, de repente el ser amado no existe, no va a volver. No hubo tiempo de nada, nadie puede opinar ante ello, simplemente sucede y se quiebra algo muy grande, nada vuelve a ser lo mismo.

Opina Derrida acerca del enfrentamiento a la muerte:

Si la muerte existe, es decir, si ocurre y ocurre una vez sola, para el otro y para uno mismo, es el momento cuando ya no hay opción -¿podemos pensar en algún otro?- excepto entre la memoria y la alucinación. Si la muerte le ocurre al otro, y llega a nosotros a través del otro, entonces el amigo ya no existe excepto **en** nosotros, **entre** nosotros.<sup>37</sup>

Cuando sucedió la muerte de mi papá me dirigía a los lugares donde lo encontraba para conversar, donde iba a acompañarlo y no estaba; me desesperaba la idea de que hace algunas horas o algunos días él estuvo aquí, él se sentó aquí y estas eran las cosas que usaba. Creo que eso es una de las cosas que más desespera de la muerte, no hay negociación, no hay vuelta atrás; tuve que resignarme a no encontrarlo y con el tiempo, cuando intentábamos reunirnos todos de nuevo y obviamente la ausencia se marcaba aún más, me percaté que la desmembración de mi familia se hacía más evidente en el espacio de confluencia.

---

<sup>37</sup> Jacques Derrida, memorias para Paul de Man, Traducción de Carlos Giardini, Barcelona, Gedisa, marzo de 1998, pp. 15-55. Edición digital de Derrida en castellano. Disponible en [http://jacquesderrida.com.ar/textos/de\\_man.htm](http://jacquesderrida.com.ar/textos/de_man.htm)

Con todos estos cuestionamientos y análisis del espacio y los objetos de mi padre, imprimí en tela con serigrafía esta metáfora visual que hice, con el fin de tapizar el sillón de mi padre, recrear nuestra sala que reclama su presencia; dialogar con esta ausencia-presencia que sucede cuando un ser querido muere; esa persona desaparece pero su lugar, su espacio continúa -*el cuarto de mamá, el puesto de papá*- una y otra vez estamos recreando ese lugar en el que, a pesar de que puede haber cambiado completamente, su presencia se perpetua de alguna manera.

La instalación "*Sala de la memoria*" invita al espectador a adentrarse en el recuerdo, en un espacio añorante que comparte algo íntimo y también social que es la sala familiar. Existe una abierta invitación a habitar la sala, a sentarse, a compartir ahí...a vivir un espacio impregnado con la memoria de mi padre que trata de reemplazar su lugar, el cual, a pesar de ser íntimo, remite a la universalidad de la muerte como un acontecimiento tan común que, de una u otra manera, espero generar un diálogo a través del cual el espectador comprenda esa ausencia y este intento de sobrellevarla. Así surgieron entonces distintas piezas que detallaré a continuación.

#### 4.2 Detalle de las piezas que componen la obra

Este acápite recoge y sistematiza las distintas piezas que componen la obra *“El Lugar de la Presencia”*. La primera es *“Memoria”* una instalación de fotgrabados y serigrafía la cual se expuso en el subsuelo del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador a fines del año 2010, en la muestra bienal de arte universitario *IKAS-ART* en Bilbao-España en noviembre del año 2011 y, a través de una reinterpretación de la obra en video-loop que recrea el acto repetitivo y rápido de la memoria, en la tercera edición de *Fotografía Extralimitada/UIO* en diciembre del 2011. La segunda parte que compone esta obra es la instalación *“Sala de la Memoria”*, expuesta en la Casa Humboldt en la muestra colectiva *“Mnemosyne”* en mayo de 2011

#### 4.3 Registro visual y memoria de la obra



imagen #34, *Memoria*, Daniela Ortiz 2010



imagen #35, *Memoria*, Daniela Ortiz 2010



imagen #36, *Memoria*, Daniela Ortiz 2010



imagen #37, *Sala de la Memoria*, Daniela Ortiz 2011



imagen #38, *Sala de la Memoria*, Daniela Ortiz 2012



imagen #39, *Sala de la Memoria*, Daniela Ortiz 2011



imagen #40, *Sala de la Memoria*, Daniela Ortiz 2011

La obra fue invitada a ser expuesta en el centro de arte independiente y plataforma artística “*No Lugar*” en el sector la Floresta de Quito. La exposición, que se llevará a cabo el 30 de marzo de 2012, comprenderá las partes que conforman este proceso de remembranza y análisis de la memoria de mi padre.

## Conclusiones

La memoria es un dispositivo que almacena acontecimientos, para luego -conforme lo necesitemos o lo aclamemos- desplegarlos en forma de recuerdos. En ese sentido, la memoria no solo archiva situaciones, sino elementos más específicos, de carácter simbólico y naturaleza subjetiva como olores, colores, palabras, situaciones, sensaciones y sentimientos. La memoria es de cierta manera *volver a vivir*; todos los recuerdos demandan la presencia de lo que ya ha sido conocido, vivido o sentido anteriormente.

Cabe mencionar que el recuerdo reacciona o despierta ante ciertos estímulos por ejemplo: regresar a un lugar, percibir un olor especial, escuchar una cierta melodía. Además, en un juego dialéctico, la carencia y la añoranza también reavivan un recuerdo. Sin embargo, así como la vida y la muerte son un conjunto de diferentes que a su vez se complementan (pues se necesitan mutuamente para existir) la memoria y el olvido son elementos “emparejados”, como menciona Marc Augé “no hay recuerdo sin olvido y no hay vida sin muerte”.

De ahí la importancia de la memoria en este proyecto, ya que al atravesar el fallecimiento de un ser querido, el recuerdo es la única manera de mantener vivo y presente a la persona desaparecida. El duelo utiliza la memoria una y otra vez para comprender, para repasar los momentos y conmemorar a la persona.

La pérdida y la muerte marcan una huella imborrable en nuestro ser, hay muchas maneras de dejar una marca, por lo tanto de crear

memoria: la incisión, las marcas de uso, la huella digital, las huellas de los pasos, heridas, cicatrices. El grabado es otra manera de crear una marca, una huella para reproducir una y otra vez...el grabado tiene la posibilidad de realizar una matriz [memoria] y luego desplegarla una y otra vez [recuerdo]. Esta técnica tiene propiedades de archivo y desde sus inicios fue concebida para esto, como el medio de reproducción de una matriz, el cual permitía inmortalizar y expandir realidades. Por estas cualidades el grabado fue contemplado como algo más que una simple técnica.

Yo escogí el grabado para este proyecto por ser efectivamente un recurso creador de memoria, lo cual aportaría un interesante vínculo entre el proceso de realizar la obra y el análisis y desarrollo del concepto. El grabado en esta investigación fue un aporte realmente enorme ya que me permitió realizar el análisis mientras producía, es decir que el acto mismo de “grabar” provocaba un estudio y exploración muy hondo y sensible de la obra, de los usos e incluso de cómo funciona la memoria.

La fotografía es otro elemento muy importante dentro del proyecto. Luego de un interesante análisis hemos visto que la fotografía también cumple un labor de archivo. Desde sus comienzos lo que más se demandaba de esta técnica era lograr eternizar una imagen; de hecho la fotografía, como la conocemos hoy en día, se desarrolló a partir de ese momento en que la imagen fue fijada. Desde entonces sus propiedades de archivo han sido ampliamente exploradas en formas tales como la fotografía periodística, la fotografía de guerra, los álbumes familiares, los autoretratos, etc.

La primera labor que realicé con la finalidad de buscar a mi padre luego de su muerte, fue acudir a nuestro álbum familiar, donde lo podía encontrar en momentos que habían quedado eternizados, donde pude recrear nuestra relación de padre e hija; fotografías que evidencian la raíz de mi familia. Luego busqué sus objetos para fotografiarlos, armando así con las fotografías familiares y las fotografías de sus objetos un entramado de mi memoria y de la relación con mi padre; para realizar este importante archivo, la fotografía fue un medio realmente fundamental. Luego de configurar el archivo, utilicé medios como el fotograbado y la serigrafía para terminar de desplegar esta memoria y crear una obra de arte que aborde la memoria y el espacio del recuerdo luego de una pérdida.

Para el análisis de las entrevistas realizadas a mujeres que han atravesado situaciones de muerte de uno o más familiares, me respaldé con el texto *Los Marcos Sociales de la Memoria*, de Maurice Halbwachs. El texto fue realmente enriquecedor al proyecto, dado que como seres sociales, el acto de recordar y la manera en la que la memoria puede ser condicionada esta infranqueablemente atravesado por convenciones sociales y culturales. Así, elaboré primero un extenso análisis de cómo se efectuaron las entrevistas, de cuáles fueron las preguntas y de dónde, cuándo y cómo se realizaron las entrevistas, así como la manera en que las entrevistadas respondieron a sus preguntas, etc. Luego se realizó un análisis de cada entrevista, rescatando lo más esencial de las respuestas; con todo este estudio, se procedió a analizar la forma cómo se recuerda a

través de la familia la cual, me he percatado, comparte recuerdos y posee objetos de memoria como portarretratos y álbumes familiares en común los cuales despiertan recuerdos similares.

La fe en Dios, mencionada recurrentemente en las entrevistas que realicé, es señal de lo importante y esencial que resulta recurrir a Dios para algunas personas; así, depositan la desesperación y la cavilación en un plan divino que, quizás, no permite comprenderlo del todo, pero se tiene fe en aquello. Y a través del tiempo, el lugar y los objetos que son elementos importantísimos en el acto de recordar, pues se entiende que la persona habitó los espacios y los objetos y usó esos elementos, por lo tanto su esencia permanece en algunos lugares y en algunos objetos que pasan a representar a esa persona en muchas ocasiones.

Todos estos testimonios aportaron de gran manera a este trabajo, sin duda lo enriquecieron, sobre todo para comprender las distintas formas de recordar y para entender que el duelo lo lleva cada uno. Sin embargo es interesante conocer los elementos que se repiten de persona en persona, lo cual sin duda es un producto cultural y social.

El proceso de enfermedad de mi padre despertó en mi la necesidad de asimilarlo con el arte; cuando él murió fue entonces innegable que tuve que recurrir a plasmar los conflictos que vivía a través de procesos artísticos. Se trata de reacciones que son comunes para los familiares de una persona acaba de morir; me doy cuenta que en mi familia son similares: mis hermanas y mi madre hicimos cada una por su lado lo mismo: recurrimos al álbum familiar, a las fotografías, a los

portarretratos, a recordar su imagen que, con la muerte, uno teme olvidar. El álbum familiar. Yo lo observaba, lo miraba; despertaba en mi muchos recuerdos, sin embargo necesitaba actuar sobre él, *hacer* algo con ello, producir, hacer que este acto de observar fotografías se adentre completamente en mi, poder evidenciar que si en esa foto estamos mi familia y yo, mi padre y yo juntos, felices, *viviendo*, tengo que evidenciar que eso es lo que he perdido, que no me bastaba con recordar en mi mente; tenía que transformarlo en materia.

Es así como con este proceso obtuve la obra "*Memoria*" que son fotograbados desarrollados a partir de fotografías tomadas del álbum familiar y en las que, en un proceso dentro del taller manipulé, vacié, entinté e imprimí el recuerdo una y otra vez, tal como mi mente lo ha hecho a diario desde la partida de mi padre.

Después que indagué en las fotografías del álbum de mi familia, en un acto inicialmente inconciente, recorrí una y otra vez el espacio y los objetos de mi padre; siempre me decía a mi misma que "hace poco él se sentó aquí y usó esto" y la tensión entre ese "*hace poco*" y el innegable hecho que ahora no podía encontrarlo en ninguna parte, me producía desasosiego y desesperación. El recurrir continuamente a buscar a mi padre en su espacio, en sus objetos, fue lo que desencadenó en el deseo de reproducir nuestra sala, tapizarla de recuerdos; la sala de la casa que hasta entonces había sido el lugar donde pasábamos la tarde, donde conversábamos, nos divertíamos y festejábamos; un espacio de confluencia familiar de mucha importancia. "*La Sala de la Memoria*"

intenta volver a armar esta sala que, al carecer de la presencia de mi padre, se convierte en un espacio de remembranza donde todo lo que hay son símbolos de él: sus objetos, su sillón estampados, tapizados para de cierta manera tener nuevamente una sala completa, un espacio de remembranza, el lugar de la *presencia*.

Finalmente, considero que este proceso y esta investigación han sido enriquecedores para mí en muchos aspectos. Dentro de mi vida personal y sobre todo para mi proceso de duelo me ha ayudado a comprender, desahogar y compartir este proceso doloroso en el que, sin embargo, puedo sentir haber obtenido algo valioso con ese dolor, que he hecho algo significativo con él: lo he manipulado para producir algo en nombre de mi familia que ha atravesado lo mismo que yo y por supuesto en nombre de mi padre, ya que esta obra es un homenaje para él.

### **Recomendaciones**

Sugiero tomar en cuenta las posibilidades del arte para quienes deben atravesar momentos difíciles; pienso que es posible actuar sobre el dolor y, de cierta manera, compartirlo para que muchos -entre ellos la propia familia y también personas externas que han atravesado situaciones similares- se identifiquen con ello, con el sentimiento que en algún momento percibieron, con la necesidad de hacer algo con el dolor: escribir, cantar, dibujar, cualquier manera artística es muy valiosa para sobrellevar las situaciones, para desahogar o compartir lo que uno está viviendo.

## Bibliografía

- Aristóteles, *Del sentido y lo sensible y de la memoria y el recuerdo*, Traducido del griego y prólogo de Francisco de P. Samaranch, Editorial M.AGUILAR Buenos Aires, 1962.
- Augé, Marc, *Las formas del olvido*, disponible en <http://es.scribd.com/doc/49381184/Marc-Auge-Las-formas-del-olvido>
- Beaumont, Newhall, *The history of photography*, Bulfinch Press/ Little, Brown and Company, Estados Unidos, 1994.
- Derrida, Jacques, *Lingüística y gramatología III*, disponible en <http://es.scribd.com/doc/23232772/Derrida-Jacques-Linguistica-y-gramatologia-III>
- Dubois, Philippe, *El acto fotográfico- De la Representación a la Recepción*, Ediciones Paidós, España, 1986.
- Grabowski, Beth; Fick, Bill, *El Grabado y la Impresión, Guía completa de técnicas materiales y procesos*, BLUME, Primera edición en lengua española, Barcelona, 2009.
- Harrison, Charles; Wood, Paul, ( eds.) *Art in Theory 1900-1990*, Blackwell Publishers Ltd., Oxford 1999.
- Sontag, Susan, *Sobre la fotografía*, Ediciones Alfaguara, Buenos Aires, 2006.
- Watriss, Wendy; Zamora, Lois Parkinson, (Ed.) *Image and Memory – Photography from Latin America 1866-1994*, FOTOFEST, 1998

## Fuentes virtuales

- <http://www.visual-arts-cork.com/printmaking/screen-printing.htm>
- [http://www.ehow.com/about\\_5079653\\_history-silk-screen-printing.html](http://www.ehow.com/about_5079653_history-silk-screen-printing.html)
- [http://www.lacult.org/doc/oralidad\\_08\\_39-47-libros-grabados.pdf](http://www.lacult.org/doc/oralidad_08_39-47-libros-grabados.pdf)
- <http://vision-antigua.blogspot.com/index.html>
- <http://www.psicothema.com/pdf/323.pdf>
- <http://textosdepsicologia.blogspot.com/2010/08/derrida-j-el-arte-de-las-memorias.html>
- [http://hemisphericinstitute.org/journal/3.2/artistspresentation/victorcartagena/eng/teabags/teabags\\_06.html](http://hemisphericinstitute.org/journal/3.2/artistspresentation/victorcartagena/eng/teabags/teabags_06.html)

- <http://es.scribd.com/doc/23232772/Derrida-Jacques-Linguistica-y-gramatologia-III>
- <http://es.scribd.com/doc/49381184/Marc-Auge-Las-formas-del-olvido>
- <http://marudemarbella-tallergrabado.blogspot.com/search?updated-max=2011-02-02T14%3A26%3A00-08%3A00&max-results=15>
- <http://www.thefineartcompany.co.uk/serigraph/silks.htm>
- <http://www.poetry-archive.com/b/thanatopsis.html>
- <http://solocortometrajes.blogspot.com/2010/08/corto-padre-e-hija-father-and-daughter.html>
- <http://www.freefoto.com/preview/812-03-8067/Footsteps-in-the-Snow>
- <http://www.tuobra.unam.mx/obrasPDF/publicadas/020610224607.html>
- [http://www.jacquesderrida.com.ar/restos/freud\\_duelo\\_melancolia.pdf](http://www.jacquesderrida.com.ar/restos/freud_duelo_melancolia.pdf)
- <http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/cordoba62.pdf>
- <http://jacquesderrida.com.ar/comentarios/mier.htm>
- [http://jacquesderrida.com.ar/textos/de\\_man.htm](http://jacquesderrida.com.ar/textos/de_man.htm)
- <http://home.earthlink.net/~lotharosterburg/>
- <http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/21503/1/FOTOGRAFADO.%20I.pdf>
- <http://www.photogravure.com/collection/searchResults.php?page=1&view=medium>
- <http://www.nationalmuseum.org.uk/Collection/Photography/PhotographsCollection/CollectionItem.aspx?id=2003-5001/2/22333>
- <http://www.heliogravure.de/index.html>

### **Listado de entrevistas**

- 1.- SN, entrevista por Daniela Ortiz, Quito, 11 de agosto 2011
- 2.- NH, entrevista por Daniela Ortiz, Quito, 13 de agosto 2011.
- 3.- LT, entrevista por Daniela Ortiz, Quito, 17 de agosto 2011.
- 4.- NJ, entrevista por Daniela Ortiz, Quito, 20 de agosto 2011.
- 5.- Gary Plaza, entrevista por Daniela Ortiz, Quito, noviembre del 2010

## Listado de imágenes

#1 huellas en la arena, tomado de

<http://www.freefoto.com/preview/812-03-8067/Footsteps-in-the-Snow>

#2, *Indios/criollos*, tomado de

[http://www.lacult.org/docc/oralidad\\_08\\_39-47-libros-grabados.pdf](http://www.lacult.org/docc/oralidad_08_39-47-libros-grabados.pdf)

#3, *Tōshūsai Sharaku*, xilografía, tomado de

[http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Toshusai\\_Sharaku-Otani\\_Oniji,\\_1794.jpg](http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Toshusai_Sharaku-Otani_Oniji,_1794.jpg)

#4, *Hypnerotomachia Poliphili*, tomado de

<http://abakmatematicamaya.blogspot.com/2011/01/bak-matematica-maya-la-imprensa-antes.html>

#5, *sellos prehispánicos*, tomado de

<http://abakmatematicamaya.blogspot.com/2011/01/bak-matematica-maya-la-imprensa-antes.html>

#6, *gigante*, tomado de

<http://historiadordelperu.blogspot.com/2010/12/gigantes-en-los-andes-del-siglo-xvi.html>

#7, *Soldatengrab zwischen den Linien*, tomado de

<http://www.ottodix.org/index/catalog-item/133.001.html>

#8, *Verwundeter - Herbst 1916, Bapaume*, tomado de

<http://www.ottodix.org/index/catalog-item/133.006.html>

#9, *Sturmtruppe geht unter Gas vor*, tomado de

<http://www.ottodix.org/index/catalog-item/133.012.html>

#10, *Joseph Nicéphore Niépce's View from the Window at Le Gras. March 20-21, 1952.*, tomado de

<http://www.hrc.utexas.edu/exhibitions/permanent/wfp/>

#11, Peter Henry Emerson, *The Poacher – A Hare in View*, tomado de

<http://www.photogravure.com/collection/searchResults.php?page=2&view=medium>

#12, Alfred Stieglitz, *The Hand of Man*, tomado de

<http://www.photogravure.com/collection/searchResults.php?page=1&view=medium&artist=Stieglitz%2C+Alfred&portfolio=0&period=0&atelier=0&cameraWork=33&medium=0&keyword>

#13, Niépce, Joseph Nicéphore, *Ink Impression of 'Le Cardinal D'Amboise*, tomado de <http://www.nationalmediamuseum.org.uk/Collection/Photography/PhotographsCollection/CollectionItem.aspx?id=2003-5001/2/22333>

#14, *memoria*, Daniela Ortiz, 2010

#15, *memoria*, Daniela Ortiz, 2010

#16, *memoria*, Daniela Ortiz, 2010

#17, *memoria*, Daniela Ortiz, 2010

#18, *memoria*, Daniela Ortiz, 2010

#19, *memoria*, Daniela Ortiz, 2010

#20, *memoria*, Daniela Ortiz, 2010

#21, *estilógrafo*, fotografía y edición, Daniela Ortiz

#22, *estilógrafo*, fotografía y edición, Daniela Ortiz

#23, *estilógrafo*, fotografía y edición, Daniela Ortiz

#24, *reloj*, fotografía y edición, Daniela Ortiz

#25, *reloj*, fotografía y edición, Daniela Ortiz

#26, *reloj*, fotografía y edición, Daniela Ortiz

#27, *pluma*, fotografía y edición, Daniela Ortiz

#28, *pluma*, fotografía y edición, Daniela Ortiz

#29, *pluma*, fotografía y edición, Daniela Ortiz

#30, *hoja*, fotografía y edición, Daniela Ortiz

#31, *hoja*, fotografía y edición, Daniela Ortiz

- #32, *hoja*, fotografía y edición, Daniela Ortiz
- #33, *composición objetos- fotografías*, Daniela Ortiz
- #34, *Memoria*, Daniela Ortiz 2010
- #35, *Memoria*, Daniela Ortiz 2010
- #36, *Memoria*, Daniela Ortiz 2010
- #37, *Sala de la Memoria*, Daniela Ortiz 2011
- #38, *Sala de la Memoria*, Daniela Ortiz 2012
- #39, *Sala de la Memoria*, Daniela Ortiz 2011
- #40, *Sala de la Memoria*, Daniela Ortiz 2011

## **Anexos**

## Anexos

### Entrevistas agosto 2011

Entrevista No. 1 SN

*1.- Cómo enfrentaste la pérdida de tu ser querido, cómo te afectó su ausencia?*

Fue muy fuerte cuando recién desaparecieron estaba como adormitada como que no me pasaba nada en un primer momento pero después de mucho tiempo me vino todo con fuerza al principio era como que no me daba cuenta.

*2.- ¿Qué piensas de la muerte? y en relación a tu ser querido ¿qué ocurrió con esa creencia cuando esa persona murió? ¿Cambió tu parecer?*

Cuando yo pensaba en la muerte era como una pared que se ponía entre dos personas, entre uno y los seres queridos; la muerte separa.

Después de años veo que la muerte es parte de la vida y no podemos prescindir de ella, todos estamos seguros de que vamos a morir.

*3.- ¿Qué piensas tú sobre la necesidad del recuerdo, al enfrentarse con la muerte de una persona?*

El recuerdo es inevitable porque uno tiene los recuerdos en los pequeños detalles, cada persona ocupa un espacio o el recuerdo forma parte de la vida y la muerte. Hay un recuerdo físico que está presente en las cosas de esa persona.

*4.- Por qué razón crees que existe un regreso constante al recuerdo que tienes de esa persona? Y ¿Qué sucede cuando recuerdas a esa persona?*

Hay un regreso constante porque no se ha superado el dolor pero después cuando uno supera hay el regreso pero sin dolor, entonces es parte del duelo.

Producto de la ausencia.

Al principio lloraba mucho ahora es con tranquilidad y serenidad . cambia el sentido del recuerdo.

5.- *¿Te acuerdas como te sentías a poco tiempo de lo que murió? y ¿qué sentías o pensabas cuando lo/la recordabas?*

Si, me sentía como al principio como con mucha tristeza como q nunca iba a poder superar tristeza, ira y culpa, pero después viene la serenidad y la aceptación

6.- *¿Que pasó con el espacio donde habitaba esa persona luego de su muerte? Crees que ese espacio cambió de alguna forma para ti, lo veías diferente? ¿Qué sucedió?*

Al principio fue duro que en ese espacio no están las personas pero poco a poco ese espacio tiene que irse cerrando porque no puede vivir en el pasado un espacio de una persona que ya no existe  
El espacio con el tiempo tiene q cambiar obligatoriamente

7- *¿Que sucedieron con los objetos de esa persona? ¿Cómo te enfrentaste tú a sus objetos, a su espacio?*

Unos objetos con cariño otros regalados, no es bueno mantener las cosas intactas por salud, se regalaron se repartieron....

Entrevista No 2. NJ

1.- *¿Cómo enfrentaste la pérdida de tu ser querido?, ¿cómo te afectó tu ausencia?*

Mis padres tuvieron un proceso de enfermedad y su edad influyó en como afronté su muerte, el proceso de enfermedad va concientizando al enfermo con la cercanía de la muerte. Estar cerca de ellos durante su enfermedad y haber tenido una buena relación con ellos mientras estaban con vida ha sido fundamental para enfrentar la pérdida.

Hasta ahora no puedo superar, mi vida estuvo en función de ellos, ahora me falta su presencia. Les extraño

2.- *¿Qué piensas de la muerte? y en relación a tu ser querido ¿qué ocurrió con esa creencia cuando esa persona murió? ¿Cambió tu parecer?*

Siempre he tenido mucha fe en Dios y dado a eso uno es conciente que es un paso en esta vida para una vida mejor, sobre todo cuando han sido gente con principios.

4.- *¿Qué piensas tú sobre la necesidad del recuerdo, al enfrentarse con la muerte de una persona?*

No es agradable el recuerdo cuando hubo enfermedad, es triste. Te hace más conciente, te hace poner los pies sobre la tierra. Lo difícil fue con mi hermano porque su muerte fue de repente, no fue un proceso de enfermedad. Es diferente la sensación de la muerte cuando se trata de un anciano a un joven. Pienso que uno no se aferra necesariamente de recuerdos si no, sentimientos.

5.- *Por qué razón crees que existe un regreso constante al recuerdo que tienes de esa persona? Y ¿Qué sucede cuando recuerdas a esa persona?*

Recuerdo con cariño, con tranquilidad que era gente bien, con valores; me dan paz.

6.- *¿Te acuerdas cómo te sentías a poco tiempo de lo que murió? y ¿qué sentías o pensabas cuando lo/la recordabas?*

Pensaba que no es real, que van a regresar. Pero el tiempo te dice que no van a venir y el transcurso del tiempo provoca miedo de no recordar más su cara.

8.- *¿Que pasó con el espacio donde habitaba esa persona luego de su muerte? Crees que ese espacio cambió de alguna forma para ti, lo veías diferente? ¿Qué sucedió?*

Se ha respetado su casa y sus habitaciones. Me ha dado pena, angustia. La habitación de mi papa fue arreglada para mi madre y esto me dolió mucho porque era su cuarto, sus cosas arregladas a su manera. Me duele desarmar su salita, como que se acabó todo, se acabo el hogar, me siento desprotegida.

9- *¿Que sucedieron con los objetos de esa persona? ¿Cómo te enfrentaste tú a sus objetos, a su espacio?*

En el caso de mi papa mucho dolor, regalar sus cosas, guardar; no me gustaba que toquen porque era parte de mi padre, de su vida: sus bastones, sus sombreros...No me gustó, algo se rompía en mí, temía que no valoren sus objetos.

Si ves el lado espiritual te ayuda, lo humano te destroza..Dios hace las cosas por algo y el sufrimiento te hace crecer.

### Entrevista No. 3 LT

*1.- Cómo enfrentaste la pérdida de tu ser querido, cómo te afectó tu ausencia?*

Enfrenté mediante la aceptación, entender que esa fue la voluntad de Dios.

Su ausencia me provocó muchísimo: mucha soledad, perdí mis raíces. Fue como las raíces de mi árbol se achicaron y ahora mi árbol es débil e inestable.

*2.- ¿Qué piensas de la muerte? y en relación a tu ser querido ¿qué ocurrió con esa creencia cuando esa persona murió? ¿Cambió tu parecer?*

No cambió mi parecer. Soy católica y nosotros anhelamos reunirnos con Dios.

*4.- ¿Qué piensas tú sobre la necesidad del recuerdo, al enfrentarse con la muerte de una persona?*

Es muy importante siempre se necesita recordar, aprender a recordar sin dolor, nunca dejaremos de amarles y los recordaremos siempre. Recordar sus bondades, mantener un recuerdo de ellos.

*5.- Por qué razón crees que existe un regreso constante al recuerdo que tienes de esa persona? Y ¿Qué sucede cuando recuerdas a esa persona?*

Me da tristeza, añoranza; quiero tenerle a mi lado. Añoro su presencia.

*6.- ¿Te acuerdas como te sentías a poco tiempo de lo que murió? y ¿qué sentías o pensabas cuando lo/la recordabas?*

Sola, triste y un poco de dolor al preguntarme si hice algo bueno por ella.

Me queda esa sensación de que puedo haberlo hecho mejor.

7.- *¿Que pasó con el espacio donde habitaba esa persona luego de su muerte? Crees que ese espacio cambió de alguna forma para ti, lo veías diferente? ¿Qué sucedió?*

Ella tenía dos habitaciones, en su casa que también era la de mi hermano y en mi casa. Mi hermano vendió su casa. Me daba mucho dolor ver su habitación por eso le desocupé, esto me dio alivio además nunca dejará de ser el cuarto de mi mamá.

8- *¿Que sucedieron con los objetos de esa persona? ¿Cómo te enfrentaste tú a sus objetos, a su espacio?*

Al principio deje todo intacto, pero me causaba mucho dolor y en realidad acepté su ausencia cuando desocupé su habitación. Los objetos los vendimos para cubrir su entierro y lo más íntimo nos dividimos entre los hermano.

Entrevista No. 4 NH

1.- *Cómo enfrentaste la pérdida de tu ser querido, cómo te afectó tu ausencia?*

Seria difícil describir como enfrenté esta perdida, creo que esta situación la enfrentas día a día cuando te das cuenta en diferentes circunstancias que la persona ya no está contigo y creo que aun no lo he logrado por completo.

2.- *¿Qué piensas de la muerte? y en relación a tu ser querido ¿qué ocurrió con esa creencia cuando esa persona murió? ¿Cambió tu parecer?*

La muerte es algo natural que nos pasa a todas las personas y hay que tomarla como tal, si nos comenzamos a preguntar los por qué de la muerte nunca llegaremos a una respuesta simplemente es algo que tiene que pasar y que nadie puede saber como ni cuando, en mi caso soy una persona que cree mucho en Dios y se lo dejo a él, él sabrá como y cuando y por qué y confío en que existen razones suficientes para que Dios tome la decisión de llevarse las personas en su momento.

4.- *¿ Qué piensas tú sobre la necesidad del recuerdo, al enfrentarse con la muerte de una persona?*

Muy importante, hay que afrontar la situación, hay que afrontar la pérdida y hay que afrontar la vida, los recuerdos sobre todo si son buenos nos ayudan a tener presentes a las personas y a seguirlos queriendo igual a cuando estaban aquí, uno no debe huir de la realidad que tiene que vivir el luto y saber que es algo que tiene que pasar tarde o temprano.

*5.- Por qué razón crees que existe un regreso constante al recuerdo que tienes de esa persona? Y ¿Qué sucede cuando recuerdas a esa persona?*

Por el cariño porque esa persona te hace falta y porque es difícil pensar en que tanto en el presente como en el futuro ya no lo vas a tener cerca para compartir tu vida, tus logros o tus tristezas.

*6.- ¿Te acuerdas cómo te sentías a poco tiempo de lo que murió? y ¿qué sentías o pensabas cuando lo/la recordabas?*

En ese momento es muy difícil asimilar lo que está ocurriendo, muy difícil entender, muchas veces no se logra distinguir si es un sueño o lo estás viviendo de verdad. A parte existen muchas cosas que quisieras hacer y regresar el tiempo porque en su momento no lo hiciste y piensas que es demasiado tarde y porque no le dije cuanto lo amaba y porque no lo abracé cuando pude, pero creo que Dios nos ayuda a perdonar y ser perdonados para poder vivir en paz con uno mismo.

*8.- ¿Qué pasó con el espacio donde habitaba esa persona luego de su muerte? Crees que ese espacio cambió de alguna forma para ti, lo veías diferente? ¿Qué sucedió?*

Claro, al principio muy vacío y muy triste pues, todo huele a él todo te recuerda momentos vividos, lo ves en todos los rincones, pero no se debe desprender de los recuerdos buenos, pero si es necesario eliminar de tu mente los malos.

*9- ¿Que sucedió con los objetos de esa persona? ¿Cómo te enfrentaste tú a sus objetos, a su espacio?*

Los objetos son eso, objetos y se deben quedar como tales y aunque fue difícil desprenderse de ellos por tantos recuerdos, regalamos la mayoría de cosas a personas que necesiten eso mas que nosotros, pues para nosotros solo significarían mas dolor.

**El grabado como recurso de memoria**  
**Entrevista a Gary Plaza por Daniela Ortiz**  
**noviembre 2010**

Gary Plaza lleva 17 años trabajando en el grabado, luego de una entrevista y una interesante conversación me ha comentado lo que para él significa el grabado, y qué es lo que encuentra en este un mecanismo de difusión, el cual brinda la posibilidad de multiplicación de gráficos e ideas.

Para Gary Plaza, el hecho de haber direccionado su trabajo al campo del grabado se remonta a la necesidad de descubrir posibilidades de conocer el terreno en el que se encontraba, quiere decir, que el grabado le permitió conocer los métodos y el funcionamiento de las cosas, para a partir de estos principios plantear ideas y desarrollarlas de la mejor manera.

Ha surgido un cuestionamiento el cual se desarrolló en la entrevista con Gary ¿en qué sentido el grabado puede funcionar como recurso de memoria?

El grabado como técnica desde su historia ha tenido un contenido histórico por ejemplo el daguerrotipo, como menciona Gary, fue nada más que un fotograbado que se desarrolló en el año 1839 con la finalidad de retratar las familias, los personajes importantes de la época y las ciudades. A pesar de que el daguerrotipo implicaba un largo tiempo de exposición, en el cual el objeto retratado tenía que mantenerse lo más quieto posible hasta que la emulsión química fotosensible en un soporte de plata, consiga adherirse y considerando además que no era una placa reutilizable, este método se empezó a masificar en la sociedad por su recurso de memoria, el cual fijaba fielmente el lugar o la persona en un objeto tangible y perdurable.

Desde estos momentos de la historia se delata el uso para la memoria que tiene el grabado.

Otro aspecto que nos demuestra el uso del grabado para la memoria, es a raíz de la creación de la imprenta por Gutenberg hacia el año 1450, hoy en día la tecnología de Gutenberg es el principio y base para lo que se desarrolló en grabado, imprenta Offset y otros métodos de impresión digital y artesanal.

La tecnología fomentada por Johannes Gutenberg fue de alto impacto y repercusión en la sociedad, ya que a partir de 1450 los textos se volvieron cada vez más accesibles para la gente común. Esto quiere decir como Gary bien lo ha expuesto, la imprenta de Gutenberg empezó a fomentar la memoria colectiva, dejando el rastro de los sucesos y dándolos a conocer a través de estas técnicas.

Y es que la memoria es un mecanismo de almacenamiento de cosas con el fin de un día poder recuperarlas y citando el ejemplo que el artista nos ha dado; todo remonta a la época del Arca de Noé, momento crucial de la historia en el cual Noé tiene la responsabilidad de guardar – salvar – cuidar un macho y una hembra de cada especie animal con el fin de guardar el principio fundamental del mundo animal, para después poder desplegarlo nuevamente.

Y esto según Gary es el fundamento, el germen de la recolección de memoria, el cual consiste en guardar el principio básico para más tarde volver a él, usarlo incluso tergiversarlo.

El Arcano es el guardián del arca, hoy en día, expone Gary, existen algunos arcanos quienes se encargan de guardar la memoria colectiva, ellos desechan y archivan las memorias, ellos indican y nos enseñan que se debe archivar en los recuerdos para luego reiteradamente usarlo a lo largo de la vida.

Un ejemplo de guardianes del arca es la Reserva Federal de los Estados Unidos lugar donde se legitima el valor del dinero, es el sitio donde se le da valor a un papel verde. Por medio de esta legitimación que dan estos arcanos confiamos que los billetes de x

cantidad tienen de hecho el valor  $x$  dentro del comercio y la sociedad, nosotros únicamente usamos el billete, un papel al cual se le otorgó ese valor, utilizamos la memoria desplegada de ese principio de valor de intercambio; es que cabe recalcar que los arcanos no guardan únicamente un bien tangible formal.

La memoria siempre tiene que tener su improntador, si no esta flaquea y es difícil que perdure en el tiempo.

Regresando al grabado, como Gary Plaza lo formula, el momento en el que se elabora una matriz de grabado, la cual luego se reproducirá  $x$  -número de veces, se está elaborando una matriz de memoria, una impronta.

Gary Plaza citando a Derrida explica que así como hay técnicas de grabado que realizan un impronta, una huella; de la misma manera que alguien puede dejar una marca, un recuerdo de por vida en otra persona; hay que tomar en cuenta que del otro lado hay un papel, un soporte, un cuerpo, una historia que esta dispuesta a dejarse improntar. Es decir, existe esa apertura de parte del soporte de permitir ser la reproducción, el despliegue de esa impronta.

Por otro lado plantea que si no existe impronta entonces la memoria, el recuerdo será superfluo, fácil de olvidar, digerible, lejano, sin adhesión. Por ejemplo la técnica de la serigrafía o el fotograbado, los cuales no implican una impronta si no una impresión directa en el soporte, serían métodos los cuales no brindan una matriz de memoria potente, al contrario, esta al carecer de impronta se puede volver superflua.

Un ejemplo cultural de este suceso es cuando, explica Gary, los indios en la época de finados desenterraban a sus momias para ir y mostrárselas a sus hijos o nietos dejando una impronta en sus vidas el momento en el que se reconocen en ellas.

“La memoria esta signada, poblada por marcas y huellas, por la sombra de lo que habrá de venir, como el fantasma, que sólo ronda,

así la memoria es el origen de todas las alegorías, en esta contradicción en lo opuesto y excluyente, es decir, la disyunción en la alegoría Mnemosyne (memoria), y la disyunción en la ironía, Leteo (olvido)<sup>38</sup>

Lo que diferencia el grabado de otras técnicas artísticas en el sentido de funcionar como un recurso para la memoria es, como Gary lo ha explicado, sencillamente que el grabado fue especialmente creado con esa función, al contrario de las otras técnicas artísticas las cuales son métodos que pueden ser usados para expresar cualquier tipo de idea o cuestionamiento. A partir de esto nos hemos percatado que el grabador es un archivador de memoria.

Cabe recalcar que el recuerdo debe expresar, unirse y desplegarse a partir de un principio que ha sido guardado, en el caso de que no corresponda, esa memoria se convierte en algo innecesario por lo tanto, tarde o temprano es olvidada.

Como expone Deleuze la modernidad trajo consigo una promesa y una ilusión de futuro de progreso, por ello a partir de la modernidad la sociedad se concentra en avanzar, empieza a vivir el momento en el pasado y el futuro, preocupándose siempre de los antecedentes y consecuencias de las situaciones, comenzamos a vivir de esta memoria que creamos. Por ejemplo como explica Gary, en un evento importante estamos preocupados por tomar la fotografía perfecta que servirá como base principal para recordar ese momento, esto quiere decir que nos preocupamos del futuro, del registro que se utilizará como principio de la memoria que permite recordar ese día o momento en vez de vivir el instante en el que sucede la acción.

Esto quiere decir que la modernidad nos crea la falsa idea de archivar el momento con el fin de analizarlo, recordarlo, mejorarlo en

---

<sup>38</sup> <http://textosdepsicologia.blogspot.com/2010/08/derrida-j-el-arte-de-las-memorias.html>

el futuro con la idea de llegar a cierta meta propuesta; contrarrestando a esto Deleuze plantea el tiempo del instante, el cual se vive sin preocupaciones de las consecuencias de los actos, de lo que lo antecede y lo que lo precede; es decir vivir el momento en el que ocurren las cosas sin mayor desglose de su pasado y posible futuro.

Finalmente puedo acotar que esta conversación y entrevista con Gary Plaza, personalmente fue muy útil para esclarecer ideas tanto del grabado como del propio concepto de memoria, ya que nunca había considerado la posibilidad de que la memoria sea el principio inicial consecuencia de una impronta que aprendemos a guardar con el propósito de desplegarlo después en nuestra vida diaria.

La idea del grabado como recurso de memoria, empezó en mí como una sospecha, sin embargo terminó estableciéndose firmemente con argumentos que considero completamente válidos y de igual manera con refuerzos históricos los cuales terminan de asentar y afirmar lo expuesto.

Realmente considero que el uso de la memoria y el recuerdo es una constante a lo largo de nuestras vidas, hasta cierto punto puede considerarse como una acción un poco obsesiva por la necesidad de traer a la mente, al presente ese recuerdo que pretende dar vida a algo que ya no existe o es parte del pasado. Si bien es objetivo de la modernidad dividir nuestra vida en presente, pasado y futuro, el recuerdo como memoria es algo que difícilmente podremos desvincularnos alguna vez en nuestra vida ya que forma parte de la manera en la que hemos aprendido a conocer las cosas y vivirlas.

Por ejemplo la pérdida de un ser querido se hace más llevadera (o no) el momento en que la memoria sirve como muletila para revivir momentos con el ser querido, momentos que demuestran que existió pero que la memoria a la vez de que intenta

traer esa persona al presente, simplemente reitera su ausencia, por ello vuelvo a confirmar que el uso del recuerdo se convierte en una acción recurrente y a veces un tanto obsesiva pero natural en el ser humano.



huella digital

**Muestras en las cuales se ha expuesto parte de las obras**

Exposición de egreso – *Mnemosyne*



*Fotografía extralimitada 3/U10*



*III Muestra Internacional de Arte Universitario 2011 – Bilbao-España*



# Andamio, Muestra 15 años de la Carrera de Artes Visuales – Centro Cultural Metropolitano

Propuesta diseño muestra Andamio, 15 años de la Carrera de Artes Visuales

Logotipo



Afiche "El Lugar de la Presencia"



---

# El lugar de la presencia

muestra de

---

Erika Daniela Ortiz

---

Viernes 30 de marzo 19h30

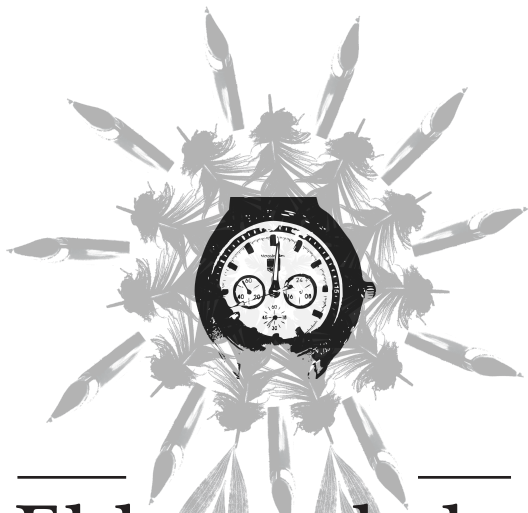
No Lugar - Plataforma de Arte Contemporáneo  
Lugo N24-232 y Güipuzcoa, La Floresta

no lugar



Desarrollado por el artista [www.walshart.com](http://www.walshart.com)

Invitación "El Lugar de la Presencia"



---

# El lugar de la presencia

muestra de

---

Erika Daniela Ortiz

---

# El lugar de la presencia

muestra de

---

Erika Daniela Ortiz

Viernes 30 de marzo 19h30

No Lugar - Plataforma de Arte Contemporáneo  
Lugo N24-232 y Güipuzcoa, La Floresta

no lugar



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Diseño por 3rntst-[www.weakmuse.com](http://www.weakmuse.com)