

La Guirnalda Polar

La Redvista Electrónica de Cultura Latinoamericana en Canadá
Los Tesoros Culturales del Mundo Hispanohablante

Serie de memorias por Mariana Caballero

Artículo por Mariana Caballero (artículo, pintura)

(Primera parte de dos)

Por Mariana Caballero

A lo largo de mi búsqueda artística se me han presentado diferentes inquietudes. En un principio fueron las imágenes fantásticas de sueños que no podía evitar. Influenciada por la obra plástica de Remedios Varo empecé a crear un mundo de ensoñación y fue este quizá el principio de una idea mucho más ambiciosa. Después de todo siempre supe que ahí estaba mi camino, aun cuando confundida me preguntaba qué tan grande era esa pasión y qué tanto era posible sacrificar por ella. Finalmente tomé la decisión y la forma más factible que encontré para llegar a esta meta fue la de entrar a La Esmeralda. Tenía miedo, había estado mucho tiempo aislada y no sabía cómo relacionarme con el grupo. Quería conocer gente y compartir ideas pero desconocía cómo hacerlo, tenía el valor mas no la sabiduría.

Ese primer año fue difícil pero la pasión iba creciendo. Fue entonces cuando conocí dos personas. Ellos me mostraron los defectos pero yo no supe escuchar a tiempo y tuve que enfrentarlos cuando ellos ya no estaban. Así fue como asumí el compromiso que había tomado y supe que era más fuerte que mis visceras y más silencioso que mi impertinencia. Lo tomé y seguí adelante. Así recuperé mi voz interna y también a aquellos que quisieron advertirme. En esta segunda etapa me di cuenta que el arte era un compromiso no sólo con uno mismo sino también con quien lo mira, el espectador debe ser tomado en cuenta, hay que darle qué mirar.

Serie de memorias por Mariana Caballero

Empecé a leer algunas cosas que pudieran ayudarme, quise decir tanto al mismo tiempo que nada quedó claro. Quise mostrar mi habilidad técnica y las formas se hacían rígidas e inexpresivas. Fue entonces cuando empecé a buscar distintas maneras de representación a partir de un mismo tema. Observé que así como el mundo se rodea de lenguajes, así también el arte tiene distintas soluciones. Probé con una y otra, siempre hablando de mí misma como mujer, como cuerpo, como artista, como humano, pasaba de un estilo a otro y fui criticada por ello. Para mí no era más que un proceso que me llevaría a entender que es esa diversidad la que apoya mi discurso, un discurso de planos distantes pero paralelos. No se trata de una imposibilidad sino de un deseo. Decidí plantearme un punto de partida y ver qué tan capaz era de plantear diferentes soluciones. Escogí trabajar con la memoria, con la mía, particularmente.

La memoria, un archivo de imágenes encubridoras

En un principio no supe por dónde empezar, así que me di a la tarea de entender imágenes difusas que aparecían repetidamente en mi mente. Me di cuenta que en el recuerdo eran más bien referencias, como la portada de un archivo. Busqué una respuesta en Freud y estas relaciones mnémicas, ahí encontré textos que se acoplaban a mis reflexiones,

en especial acerca de los "recuerdos encubridores" que a grandes rasgos consisten en crear un filtro para aquellos momentos hirientes de tu historia. Funcionan como un disfraz para una verdad dolorosa, con la ayuda de la teoría decidí crear una serie pictórica que hablara de mi historia a partir de estos disfraces y recuerdos encubridores. Creé una relación con un movimiento muy particular, un vaivén entre orden y desorden, así que decidí probar con algunos planeamientos que hablaran de mecanismos naturales de caos y fractalidad.

Encontrando relaciones, memoria, caos y fractalidad

En las últimas dos décadas se ha desarrollado una línea de investigación iniciada por el científico Benoit Mandelbrot cuyo tema son los objetos llamados fractales. No quisiera abarcar mucho de la teoría en este texto, sino más bien dar pie para crear una reflexión a partir de la relación que encuentro entre tarea plástica y dos puntos paralelamente relacionados (el Caos y la Fractalidad).

A grandes rasgos y con un lenguaje muy sencillo propondría una definición primaria del concepto fractal: Un fractal es un objeto que presenta la misma estructura, repetida al cambiarle indefinidamente la escala de observación, hasta llegar a valores infinitos. A esta repetición de una misma e idéntica forma en distintas escalas se le denomina auto similitud.

El sistema mnémico también funciona con una estructura similar, el recuerdo tiene una recurrencia de escalas, en la que el recuerdo memorizado se hace presente en diferentes momentos y escalas de importancia y nitidez. A este fenómeno le hemos adjudicado la connotación de lo que conocemos como relojes biológicos que implican factores químicos como físicos y que son considerados sistemas no lineales, es decir caos

Este comportamiento caótico no excluye en ningún momento al factor orden, de hecho mantienen una relación casi simbiótica de dependencias cualitativas. Estos sistemas no lineales como el caos son los que nos han permitido armonizarnos con los cambios evolutivos de nuestro contexto. Este tipo de organización es la que nos ha permitido la adaptación para crear estructuras fractales que nos dejan sobrevivir a los cambios naturales.

La memoria encuentra ciertos recuerdos que se repiten, si escribiéramos todos los recuerdos de un día, semana, mes, etc, podríamos crear un "rango de memoria". Es decir, Podríamos hacer una tabla de recurrencias como la ley de ZIPF "rango de la palabra"

Rango > frecuencia

Esta sería una ley de potencias, implica un comportamiento auto similar, abordado más a fondo podría ser una buena manera de entender el sistema mnémico. Los lenguajes han sido producidos por el cerebro humano que genera estructuras, modelos dinámicos de lingüística que ya ha abordado la psicología cognoscitiva, que habla de las formas en las que es procesada la información por un agente biológico, como sería el cerebro humano. Esta dinámica presenta comportamientos caóticos y variables que permiten innovación, la confiabilidad produce orden, por tanto puede ser estática.

El proceso que yo elegí parte de esta característica recurrente en la memoria y su relación con el presente y el mundo que me circunda. Lo que es gracioso en este proceso es que los recuerdos en que estoy trabajando tienen

ese rango de importancia y repetición y es esa recurrencia la que me ha ayudado a su manipulación y entendimiento para abordarlos plásticamente.

Sombras que hablan de sombras

"

La imagen es la sombra y sombra es el nombre común del doble

" Lacan.

Es decir que yo, al representar la imagen de mi memoria no estoy más que creando una relación visual entre lo real y lo historiado/estudiado a nivel de interpretación de lo vivido y finalmente representado por segunda vez. El resultado sería una vaga sombra, un doble indefinido de un suceso real una sombra que se multiplica infinitamente y va desapareciendo a grados.

Finalmente quedaría una sucesión de dobles dividiéndose infinitamente, ese es el destino de la imagen al pasar de una interpretante a otra.

El recuerdo en sí es ya una sombra del suceso y la imagen a partir de este es solamente una alusión a una realidad no tangible. Representar el recuerdo o la memoria interpretada es una manera de hacer tangible de dar realidad a lo que ya no es posible.

Ese es mi objetivo para este proyecto plástico y esa es precisamente la razón por la que abordo diferentes soluciones formales Es un caos dentro de un orden - un orden dentro de un caos - un caos que se ordena - un orden que se convierte en caos.

No es mi intención hablar del caos como teoría científica; sino simplemente hacer una relación planteando la no linealidad de mi obra como una característica del caos y la repetición inagotable de las imágenes "sombra". Esto es también una característica fractal, por lo tanto puede decirse o podemos asumir que el arte finalmente tiene una estrecha relación con la vida, por tanto, no es posible separarlo de las otras disciplinas, mi propuesta como artista es encontrar esta relación y enriquecer con ello mi creatividad y finalmente mi producción.

(
Continúa en el próximo número
)

Este Documento es parte de una publicación literaria por parte de:
- "La Guirnalda Polar"

Redvista Electrónica de Cultura Latinoamericana en Canadá
Redvista es: (una "revista" que se publica en el internet)

- Número de la Publicación: 30
- Título de la Publicación: Reflexiones sobre el arte parte I
- Titulado: Serie de memorias por Mariana Caballero
- Género: Artículo

- Autor: Mariana Caballero (artículo, pintura)
- Año: 1999
- Mes: abril
- URL: <http://www.lgpolar.com/page/read/65>

Imágenes relacionadas con este documento:

1. - Obra de Mariana Caballero

Este número también contiene los siguientes documentos:

- Serie de memorias por Mariana Caballero
- Artículo por Mariana Caballero (artículo, pintura)
- <http://www.lgpolar.com/page/read/65>