

Segundo Congreso Internacional de Ciencias Humanas "Actualidad de lo clásico y saberes en disputa de cara a la sociedad digital". Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, San Martín, 2022.

Arte-investigación, uso de dibujos y fotografías que recuperan memorias personales.

Graciela De Oliveira.

Cita:

Graciela De Oliveira (2022). *Arte-investigación, uso de dibujos y fotografías que recuperan memorias personales. Segundo Congreso Internacional de Ciencias Humanas "Actualidad de lo clásico y saberes en disputa de cara a la sociedad digital". Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, San Martín.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/2.congreso.internacional.de.ciencias.humanas/356>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/eoQd/KSR>

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

Arte-investigación.

Uso de dibujos y fotografías que recuperan memorias personales.

Graciela De Oliveira* (ÓN/ÓN - UNSAM)

Resumen:

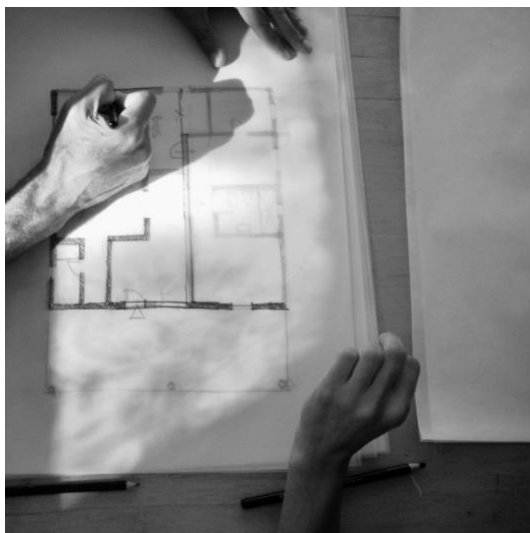
Trataremos aquí sobre un arte-investigación que, valiéndose de prácticas artísticas experimentales, genera dispositivos de encuentros para trabajar con la memoria de personas de diversos grupos humanos.

En este caso referiremos particularmente a una serie de entrevistas que tienen como punto de partida imágenes de nidos que llevan a la pregunta: ¿cómo era tu casa de la infancia?

Estos encuentros se producen en la vivienda familiar donde invitamos a personas para dibujar, en conjunto, esa casa-nido. Experiencias que se constituyen como inicio de una investigación interdisciplinar mayor producida en residencias artísticas latinoamericanas (2010-2022) cuyo material conforma el corpus de una tesis doctoral en proceso.

Palabras claves:

Arte-investigación. Experimentación artística. Memorias personales. Nido, casa y recuerdos. Dibujo etnográfico. Posproducción fotográfica.

Link ponencia audiovisual:

<https://vimeo.com/765699452>

El dibujo es un lenguaje visual que aporta datos, pensamientos, vivencias y puede ser tanto un complemento como una estrategia para ahondar en una investigación interdisciplinar. Sabemos que dibujar del natural, en arte y ciencias, siempre ha sido útil para profundizar el conocimiento de una cosa observada, como dan cuenta de esto Karina Kuschnir, Pedro Ferraz Gama, entre otros, quienes han desarrollado el *dibujo etnográfico* como herramienta empleada a la manera del arquitecto: para dibujar algo que llama la atención y se quiere ver mejor o para hacer un reconocimiento físico del terreno a intervenir.

Estos abordajes y estudios del dibujo para levantar datos del campo pueden complementarse con otros estudios antropológicos sobre producciones artísticas, como las realizadas por Alfred Gell (1996). En su texto *Trampas como obras de arte y obras de arte como trampas*, pone en discusión las distinciones entre las categorías *arte* y *artefacto* planteadas por varios críticos de arte de los cuales Gell toma especialmente las de Arthur Danto,¹ para decir que la antropología hace posible relacionar el arte conceptual occidental con las artes de otras partes, porque el planteo *arte vs artefacto* deviene de la dependencia de una distinción sobre-idealizada entre artefactos *funcionales* y obras de arte *significativas*. Sus estudios hacen notar que a lo largo de la historia del arte occidental la mayoría de las obras de arte tienen *funciones* políticas, religiosas, sociales y otras que son *prácticas* –en términos de las concepciones locales de cómo es el mundo– intrínsecamente unidas a sus características como instrumentos para cumplir fines, más que a la encarnación de un *significado* autónomo. (Gell, 1996, p. 11-25)

Empezamos este proyecto como acción artística en la vivienda familiar invitando amigas y amigos para dibujar su primera casa y todo lo que pudieran recordar de esos espacios. Se trata de un grupo humano particular, universitarios que vinieron de otro lugar a vivir y trabajar a las Sierras de Córdoba, vinculados por amistad y trabajo. Esta primera etapa constituyó una *obra de arte en progreso* que llamamos Ejercicios nidales. Pero, de ¿dónde surgió este proyecto?

En el trabajo del arte casi siempre hay un *disparador*, algo que vemos o vivimos nos impregna de imágenes del mundo real y nos estimula a pensar, producir obras y acciones artísticas

Lo que *dispara* Ejercicios nidales puede ser relatado como un cuento:

¹ Arthur Danto (USA, 1924-2013) filósofo y crítico de arte.

En un viaje familiar por la precordillerana Catamarca en el año 2010, dos niños y una niña encuentran nidos de pájaros tirados en el suelo, la madre les dice que supone que giran en aquel paisaje árido por acción del viento Zonda. Los guardan en cajas y se los llevan a su casa, en un pueblito de las sierras de Córdoba. Allí –suspendidos en el aire con unos hilos– son fotografiados por el padre, artista-visual formado en arquitectura. En el cuarto oscuro que tienen, al lado de la misma casa, esos negativos analógicos son revelados por la madre, arquitecta y artista investigadora. Luego, hacen copias de esas imágenes en película ortocromática. Son bellos los nidos en esas imágenes, pero ¿qué hacer con ellas? Se introduce aquí, las posibilidades de la imagen más allá del registro –recorte– de la realidad. El nido fotografiado adviene en una imagen potenciadora de la que surge la pregunta: ¿cómo sería un nido humano?

Estas reflexiones nos permiten hacer de las fotografías de nidos un nuevo *disparador* que genera un dispositivo artístico para entrevistar gente para dibujar su primera casa, su nido.

Ejercicios Nidales, es la instancia inicial de una *poética del espacio* habitado convertida en una *gran imagen de las intimidades perdidas* (Bachelard, 2000, p.134). Este encadenamiento de prácticas artísticas da lugar a su vez, a un proceso de investigación interdisciplinar en el que el mecanismo de encuentro, para dibujar otras casas-nidos, se reproduce en varias residencias de arte de Brasil, Guatemala y Argentina. Y el proyecto artístico se poliniza con la participación de actores de diversas comunidades e incursiones en otras disciplinas entre los años 2010-2022.

En la antropología americanista y acordes a planteos de Arte y agencia de Gell, Els Lagrou (2009) investigó sobre el pensamiento amazónico volcado y transmitido a través de producciones de arte que son tomadas como agentes para hacer posible un estudio social sobre ellas.

En esta investigación los dibujos pueden tomarse como agentes para ser estudiados, pero también es una metodología a poner en valor, porque a través de ellos se obtienen datos de memorias personales, de primera mano. Dibujar, no para copiar la realidad ni tampoco como ejercicio artístico, sino como un método de obtención de memorias, tiene una connotación conceptual técnica que permite escribir-pensar lo recordado por la persona entrevistada.

Estos dibujos, además de producir múltiples relaciones teóricas y de prácticas –historias de vida, realidades formales, cosmovisiones, tradiciones, vivencias emocionales, psicológicas, filosóficas, culturales– llevan a pensar sobre los sentidos políticos de la amistad y sobre cómo los recuerdos de la primera casa se relacionan con la vida actual.

Si la manera de estar en sociedad está ligada a cómo y dónde se produjo el abandono del nido, Didier Eribon (2015) lo explica con fundamentos en Regreso a Reims, su pueblo natal:

Probablemente, las palabras de la sociología convendrían más que las del psicoanálisis para describir lo que la metáfora del duelo y la melancolía permite evocar en términos simples, pero inadecuados y engañosos: los rastros de lo que uno fue en su infancia, la manera de socializar, perduran incluso cuando las condiciones en las que se vive en la edad adulta han cambiado, incluso cuando se ha deseado alejarse de ese pasado. En consecuencia, el regreso al medio del que uno viene – y del que uno salió, en todos los sentidos del término– siempre es un regreso sobre sí mismo y un regreso a sí mismo, un reencuentro con uno mismo que se ha conservado tanto como se lo ha negado. (Eribon, 2015, p. 14)

Usar una combinación de datos dibujados, fotografiados y de registros audiovisuales, como método de investigación, permite abrir el proyecto doméstico al desarrollo de una investigación interdisciplinar que, iniciada como proceso de arte-vida se desborda de las competencias del arte para abrirse a diversas producciones de sus aprehensiones del mundo, experiencias que actualmente constituyen el corpus de una tesis de doctorado en Ciencias Humanas (UNSAM).

En este ensayo-audiovisual (link adjunto al final) y a través de una composición de textos e imágenes, relatamos cómo los ejercicios para dibujar son empleados e implementados como experimento con una red de amistades, en la que la relación imagen-texto es la siguiente:

Las imágenes exponen las coincidencias entre el gesto de recordar y el de dibujar; exposición realizada en una postproducción de las fotografías (son manipuladas: recortadas y retocadas), primando en las entrevistas los gestos de las manos y los detalles del dibujo.

El texto relata fenoménicamente la experiencia, con una edición del relato de quien cuenta su casa, *simplemente*, para que el encuentro dibujo-recuerdo se muestre como es, sin tener que pasar por la *causalidad* de una explicación de entrada, para dejar planteado, también, sus descoincidencias con el propósito primario de la entrevista. (Jullien, 2018, p.133-135)

Como dijimos, este ensayo audiovisual es parte de una investigación interdisciplinar mayor y se propone como una construcción de no-ficción (Le Guin, 2017, p.193) acorde a las afinidades y sensibilidades de quienes lo realizan y proponen introducir el tema de investigación en una relación de escucha, dejando esbozadas las categorías de investigación para el desarrollo posterior. (Rivera Cusicanqui, 2015, p. 285-286)

Link ponencia audiovisual: <https://vimeo.com/765699452>

BIBLIOGRAFÍA

- Bachelard**, Gaston (2000): La poética del espacio. Buenos Aires: F.C.E
- Eribon**, Didier (2015): Regreso a Reims. Buenos Aires: Lumen.
- Danto**, Arthur (2002): La transfiguración del lugar común. Buenos Aires: Paidós.
- Frémon**, Jean (2016). Louise Bourgeois. Mujer casa. Barcelona: Ed. Elba S.L.
- Gell**, Alfred (1996) A rede de Vogel: armadilhas como obras de arte e obras de arte como armadilhas, en: <https://revistas.ufrj.br/index.php/ae/article/view/50036>
(2016): Arte y agencia, una teoría antropológica. Buenos Aires: Ed. SB.
- Jullien**, Françoise (2021): Des-coincidencia. De dónde vienen el arte y la existencia. Buenos Aires: El cuenco de plata.
- Kuschnir**, K. (2019): Desenho etnográfico: Onze benefícios de usar um diário gráfico no trabalho de campo. (2014): **Kuschnir**, K y **Ferraz Gama**, P. REVISTA DO CFCH, UFRJ.
- Lagrou**, Els (2009). Arte indígena no Brasil. Agência, alteridade e ralação. Belo Horizonte: C/arte.
- Le Guin**, Ursula (2017): Contar es escuchar. Escritura, lectura e imaginación. España: Círculo de tiza.
- Rivera Cusicanqui**, Silvia (2015): Sociología de la imagen. Miradas ch'ixi desde la historia andina. Buenos Aires: Tinta Limón.

* Graciela De Oliveira

(1967, Misiones, Argentina)– Formación: Arquitecta (UNC 1992). Fotografía, psicología, literatura y otros (UNC, talleres extensión UPC y privados 1993-2000). Especialista en Antropología Social (UNC 2018). Doctoranda en Ciencias Humanas, UNSAM. Dirige el dispositivo artístico Demolición/Construcción (ÓN/ÓN, desde 2007). Coordina la residencia interdisciplinaria *Casa/Estudio B'atz' en* Unquillo (desde 2012), miembro de Red Quincho. **Publicaciones:** **Proceso ON/ON**, taller abierto. Demolición/Construcción. E. CCE-C N° 7, 2010; **Tu/mi placer**, De Oliveira + González Palma. Ed. DocumentA/Escénicas, Córdoba, 2015; **¿El arte de demoler?** Ed. A/E, Córdoba, 2020. Participa en publicación “**Ética en el arte contemporáneo**” de Luis Camnitzer. Ed. Meier Ramirez, Lima, 2021.

Ver CV y más sobre ÓN/ÓN en: <https://demolicionconstruccion.com/historia/>