

EL SER

Mariana González Gómez

ÍNDICE:

Tema.

Problema.

Objetivo general.

Objetivo específico.

Propuesta de proyecto.

Ejercicio de escucha.

Alfabeto visual.

Justificación.

Tema:

El Relato Oral como elemento creador.

Para comenzar a hablar de mi proyecto, considero pertinente realizar una pequeña introducción al tema que sirvió como inspiración para su desarrollo. puesto que ha sido el hilo conductor por el cual he decidido guiarme en mi quehacer como diseñador. Por esta razón realice mis primeras investigaciones y acercamientos bajo la premisa del Relato Oral como un elemento creador en el espacio. Ya que nos permite contar una historia o anécdota desde nuestro punto de vista, esto como un ejercicio para fortalecer la memoria y el vínculo social entre individuos a partir de la construcción de afectos con las narraciones del otro. El encargado de contar estas historias tiene la posibilidad de narrarla desde su experiencia, la cual es constantemente intervenida por el tiempo y la memoria, lo que nos deja con la pregunta *¿Qué es real y que es legítimo o todo se ve intervenido en la manera en cómo percibimos la realidad?* Sin embargo, al igual que comunicamos según nuestra experiencia, el receptor (quien recibe el mensaje) va a interpretarlo según sus propios aprendizajes, como resultado cada individuo puede realizar una apropiación desde lo que cuenta vs escucha.

En pocas palabras sería cuestión de percepción, Burner (2003) afirma: *“(...) De hecho, los relatos seguramente no son inocentes: siempre tienen un mensaje, la mayor parte de las veces tan bien oculto que ni siquiera el narrador sabe qué interés persigue”* (p.18). Sin embargo, teniendo en cuenta que nuestra percepción de la realidad también puede ser intervenida por nuestras experiencias podríamos comenzar a sospechar sobre la veracidad de las historias y como estas pueden afectar nuestra vida. Por lo que Burner (2003) también afirma:

“Sólo cuando sospechamos que nos hallamos ante la historia incorrecta empezamos a preguntarnos cómo un relato estructura (o "distorsiona") nuestra visión del estado real de las cosas. Y finalmente empezamos a preguntarnos cómo el relato mismo modela eo ipso nuestra experiencia del mundo. Hasta el psicoanálisis se interroga acerca de cómo la manera en que un paciente cuenta su vida efectivamente influye sobre el modo de vivirla” (p.23)

Partiendo de la investigación previa y teniendo en cuenta los diferentes cambios que el proyecto ha realizado a lo largo del semestre, planteo la creación de un colectivo artístico encargado de desarrollar intervenciones espaciales en museos y en espacios públicos de la ciudad, a partir del relato oral

y las historias que cuentan las las personas de su día a día partiendo de las experiencias que viven los habitantes en el Valle del Aburra, generando así una reflexión social desde las cotidianidades frente a lo que creemos saber y las realidades que vivimos. Aunque no soy artista considero que el *Diseño de Espacios/Escenario* puede crear instalaciones potentes que fomenten la reflexión a partir del uso del relato oral que puede ser traducido a Metáforas para generar vínculos con los otros y con lo ajeno para incitar al reconocimiento colectivo de la otredad, a partir de la creación de símbolos que llevados al espacio nos ayudan a experimentar la experiencia espacial de la realidad ajena.

Bajo esta explicación el nombre de mi proyecto es *EL SER* debido a que en sus múltiples definiciones se encuentran características que se atribuyen a aquello que tiene vida y existe por cuenta propia. De esta manera, al igual que mi investigación *EL SER* busca llamar la atención, contar una historia generando así una reflexión e interpretación personal llevada al espacio. Por lo que las intervenciones espaciales que propongo son capaces de adquirir características humanas con las cuales las personas puedan sentirse identificadas y así generar más empatía entre el proyecto y el usuario.

Problema

Ahora, surge la pregunta ¿Cómo se vincula el relato oral con lo que estamos viviendo actualmente con la pandemia COVID-19? La respuesta es muy simple, todo lo que estamos viviendo actualmente hace parte de una historia de supervivencia. La mayor parte de la población estamos encerrados en nuestras casas de forma “*voluntaria*” sin embargo el resto de los habitantes de la ciudad que tienen empleos informales, viven del día a día con el dilema de salir a buscar alimento o algún sustento económico a sus familias, pero con el miedo de enfermarse o enfermar a sus seres queridos. Para muchos estas circunstancias se asemejan a una navaja de doble filo. Actualmente hay miles de historias que se crean día a día por la pandemia, pero cada habitante de la ciudad las puede vivir de diferente manera.

Por lo que una de las características principales que busco atender con mi proyecto es la necesidad de relacionarnos con las historias que viven los habitantes de la ciudad, por lo que es fundamental generar empatía por los relatos ajenos y de esta manera crear una reflexión en la que podamos apropiarnos de las anécdotas del otro.

Teniendo en cuenta esto considero que actualmente hay demasiados problemas no solo a nivel de salud, sino también de

forma económica y social, por esta razón no todas las personas estamos reflexionando frente a lo que estamos viviendo, lo que genera que no seamos conscientes frente a las condiciones del otro, considerándolo algo ajeno a nosotros. Por esta razón no planeo realizar una solución para el Coronavirus y pretendo esperar a un futuro post pandemia, en el cual recordemos como fue vivir en el encierro.

A partir de lo anterior se plantea la pregunta:

¿Cómo a partir del relato oral y las historias que cuentan los habitantes del valle del aburra crear intervenciones espaciales que inciten a la reflexión entre los usuarios, frente a las realidades que vivimos?

Objetivo general

A partir de los hallazgos encontrados en ejercicios anteriores pretendo realizar a partir del Colectivo *EL SER* intervenciones espaciales que den cuenta de las historias que viven las personas actualmente, como es el caso de las trabajadoras sexuales, sus dinámicas laborales, el encierro obligatorio ocasionado por la pandemia *COVID-19* y demás sucesos que viven cotidianamente los habitantes del Valle del Aburra. Como diseñadora de Espacios/Escenario considero pertinente expresar estas historias ya que necesitamos generar una apropiación hacia nuestra ciudad desde sus cotidianidades. Por lo anterior la primera instalación tendrá como temática el encierro y sus consecuencias.

Objetivo específico:

Teniendo en cuenta esto *EL SER* en su primera intervención plantea crear una instalación espacial que vincule al usuario como centro de atención desde una metáfora frente al desespero y la angustia que tienen los humanos ante una situación de crisis. Para recoger estas historias se hizo un trabajo cartográfico y de escucha con trabajadoras sexuales, que son un ejemplo del tipo de población de la ciudad en donde la crisis se manifestó con más fuerza

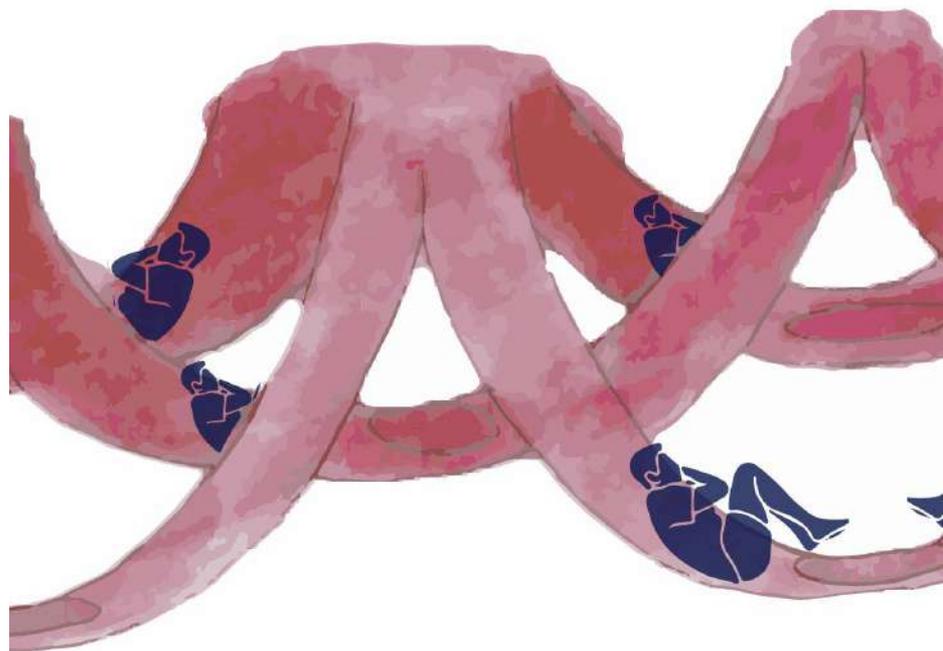
Propuesta de proyecto:

Una de las características que propone el colectivo es el desarrollo de intervenciones espaciales en espacios públicos y museos de la ciudad de Medellín.

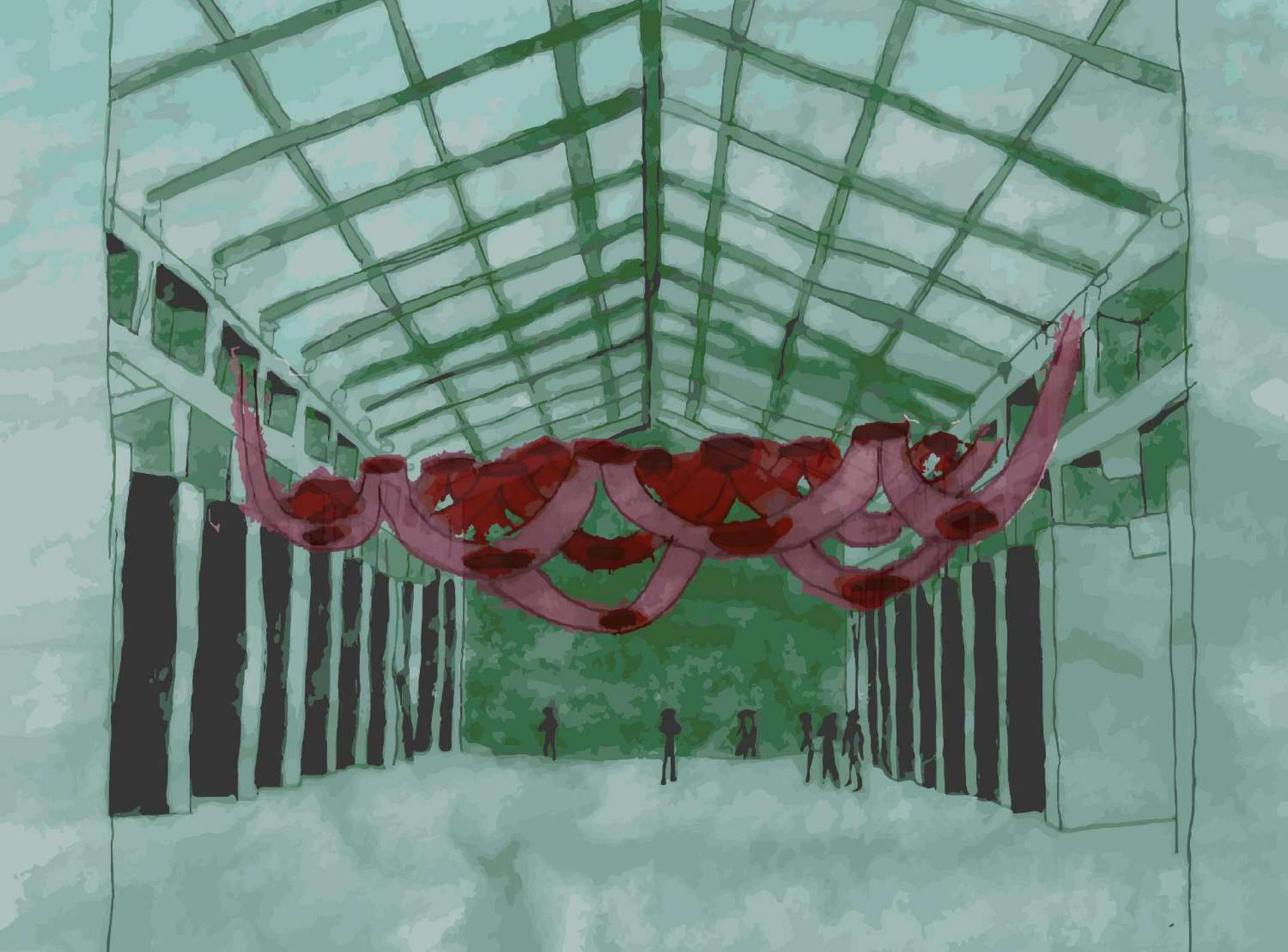
Por lo que la primera exhibición que el colectivo inaugurará tendrá el nombre de *EL SER Y EL ENCIERRO* y se llevará a cabo en el salón de exposiciones del Museo de Arte Moderno de Medellín (*MAMM*). esta intervención espacial pretende exponer las historias que están viviendo las trabajadoras sexuales en consecuencia a la situación actual ocasionada por la pandemia.

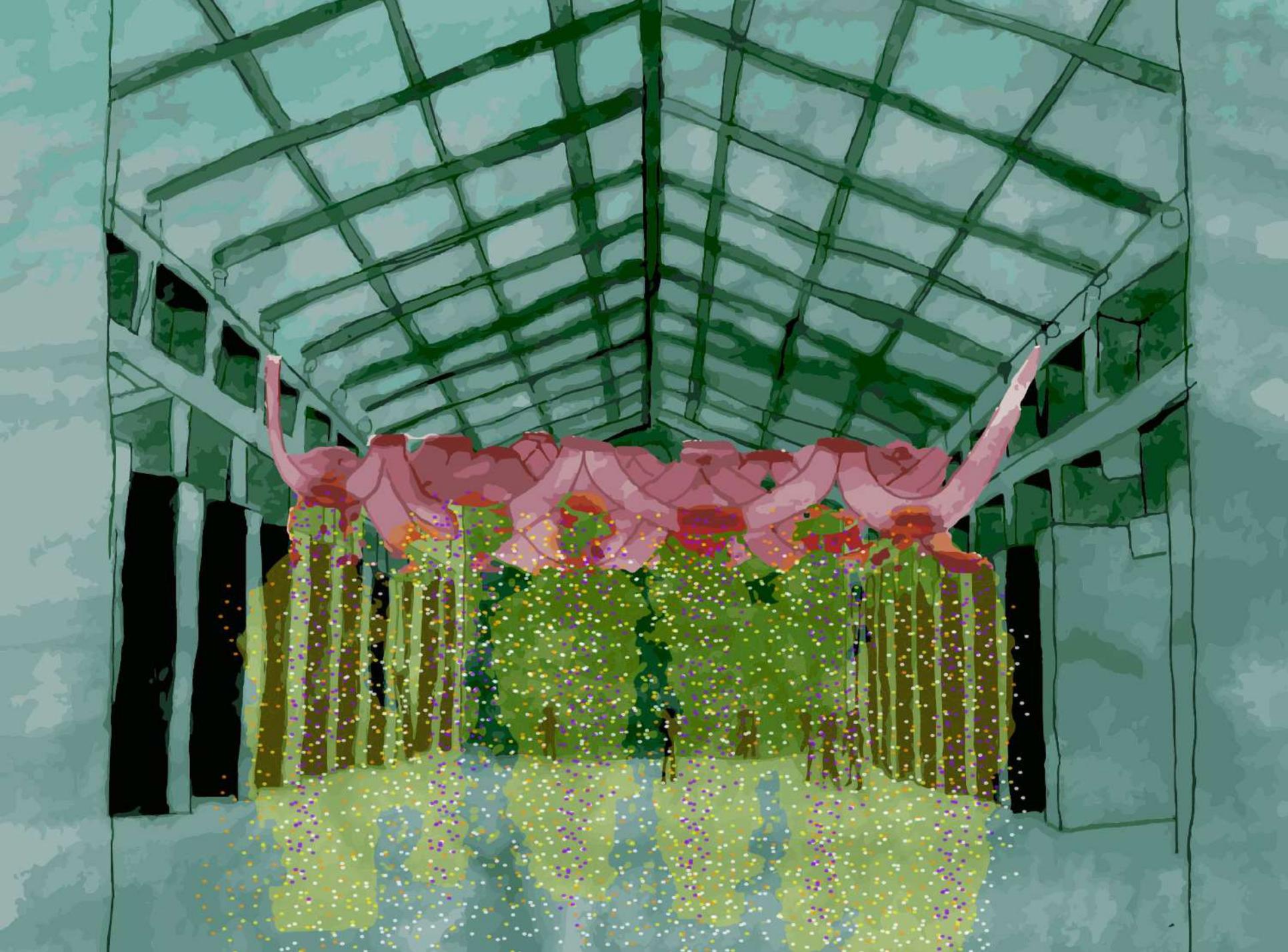
La intervención se realizará en una de las salas itinerantes que ofrece el MAMM. Desde el techo se descolgará un esqueleto alámbrico recubierto por un textil rojo volátil, el elemento estará construido de manera modular. Su diseño en picos está inspirado en las montañas, topografías y construcciones informales de la ciudad de Medellín, donde a manera de metáfora residen y descansan sus habitantes entre los pliegues que forman en el encuentro de una montaña con otra. Estas delicadas curvas son llevadas a la materialidad a través del textil mencionado anteriormente, Sin embargo, entre cada unión se encuentra una abertura circular de la cual caen en grandes cantidades pequeñas luces en representación de la ciudad nocturna.

El habitante de este espacio es entendido como un viajero que desde abajo observara este conjunto de pliegues como grandes medusas que flotan por encima de su cabeza, cuyas bocas abiertas deslumbran sus ojos y lo rodean su cuerpo.

Ejercicio cartográfico:

HISTORIAS REALES.

La cartografía es un medio de creación sensible el cual refleja una realidad social, a partir de la interpretación del espacio: su historia, sus cambios, su contexto actual y pasado, para crear una narrativa la cual nos permita entender el “Territorio vivido”

A partir de esto debíamos entender a qué público/población queríamos enfocarnos. Yo decidí hacerlo con el **Colectivo Putamente** el cual trabaja con mujeres que ejercen o ejercieron la prostitución quise hacerlo con ellas porque hace un año tuve la posibilidad de estar en una conferencia con la encargada del colectivo y una de las mujeres que se beneficia de él. Gracias a esto pude reflexionar sobre el tipo de relatos con los que cargamos cada uno de nosotros, aceptando nuestro pasado, concientizándonos sobre nuestras decisiones y reconocernos como *personas*. Adicional mientras más investigaba y me empapaba sobre el tema entendí que el colectivo tenía la función de ser un espacio destinado a las historias que contaban cada una de las mujeres que asistían a él; funcionando como un ejercicio de transformación y empoderamiento; para así formar mujeres líderes las cuales reconocen sus habilidades y demostrándoles que son capaces de realizar cualquier cosa.

Debido a varios inconvenientes para la realización de mi cartografía tuve que recurrir a otros medios en los cuales la observación, investigación e interpretación fueron fundamentales para el desarrollo del ejercicio. Sin embargo, *quería plantear un recorrido que demostrara factores sociales/habituables que enfrentaban las mujeres del colectivo*. Pero para esto debía entender algunos elementos importantes en la vida de estas *personas*, tales como:

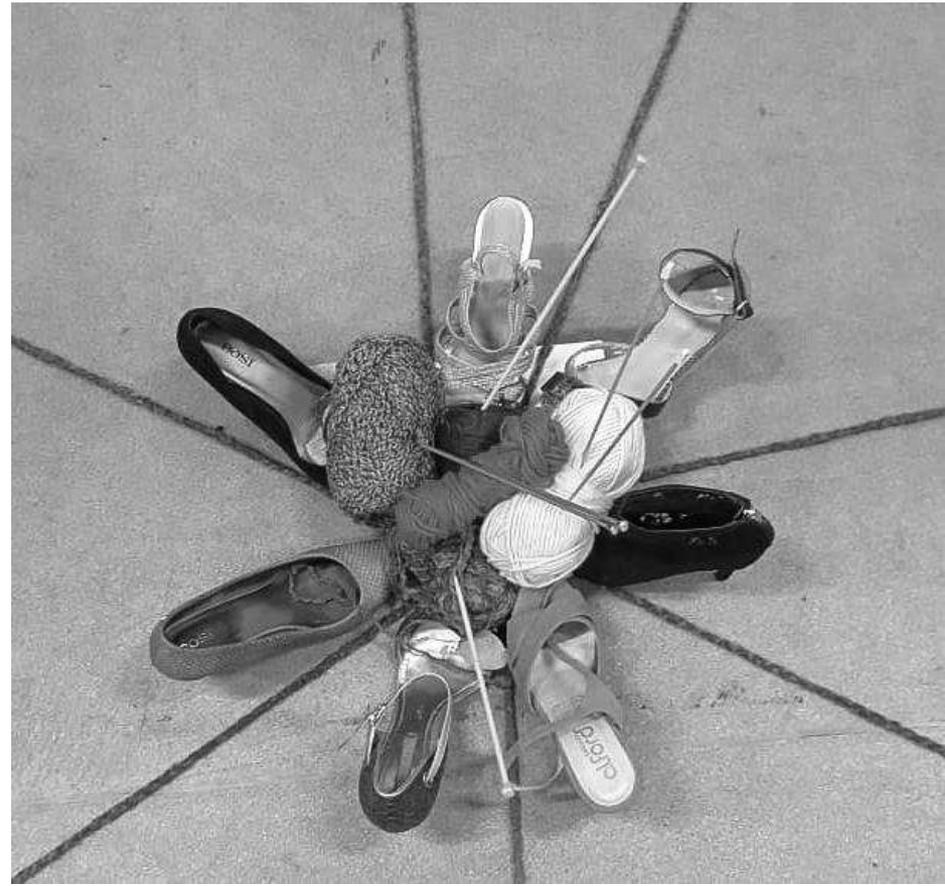
- **EL TEJER:** Funciona como un ejercicio de reconocimiento propio y de sus habilidades, a partir de este nace *PUTA CADENETA Y CHISME* que funciona como un ejercicio de catarsis para fomentar la charla. (La acción de tejer nace gracias a una de las trabajadoras sexuales vinculadas al colectivo.)
- **EL PERFORMANCE:** Ellas se reconocen como artistas/contadoras de historias, buscando narrar sus vidas resignificándolas para darles más poder y valor a ellas mismas y a otras mujeres.
- **EL TACON:** Representa la confianza que tienen cuando lo utilizan, les brinda seguridad, es coqueto y muy femenino. Les da estatus e incluso es más importante que el mismo maquillaje. El tacón al igual que cualquier otro zapato es un símbolo de *supervivencia* y movimiento.

Estas definiciones me ayudaron a entender un poco más el contexto al cual me estaba involucrando, sin embargo, faltaba un componente importante para completar mi cartografía: *¿Donde habitan estas mujeres?*

Antes de realizar el ejercicio cartográfico, tenía mis propias conclusiones sobre que espacios habitaban y los lugares que frecuentaban, sin embargo, al realizar la investigación me di cuenta de que el espectro era más grande ya que son más de 27mil mujeres que ejercen el trabajo sexual. *Este fue otro factor a tener en cuenta para la materialidad de mi cartografía.* Ahora bien, volviendo a la pregunta anterior, gran parte de los barrios en los cuales se ejercen la prostitución son: *San Pedro, Minorista, Parque Bolívar, Parque Berrio, Barrio Triste, Abejorral, San Diego, Barrio Colombia, Parque Poblado.*

Para la elaboración de mi cartografía, decidí apropiarme de algunos elementos mencionados anteriormente y a partir de esto generar una pequeña intervención espacial, la cual mostrara de forma literal como las trabajadoras sexuales se han tenido que desplazar a lo largo de sus vidas yendo por gran parte de la ciudad apropiándose de sus espacios.

Por otra parte, como gracias al Colectivo Putamente, especialmente a PUTA CADENETA Y CHISME han podido encontrar un espacio el cual les permite contar sus historias sin temor, generando una catarsis al partir del relato oral. Sin embargo, no todas las mujeres se interesan por este tipo de campañas por lo que no se unen a ellas y las otras que si pueden estar interesadas temen involucrarse porque pueden salir lastimadas o asesinadas.

Alfabeto visual:

LA PERSONA

El alfabeto visual se desarrolló a partir de dos tendencias que se estaban desarrollando, antes de la pandemia Covid-19: *Historias renovadas* y *Nacidos para sobrevivir* a partir de las características encontradas en cada una, decidí humanizarlas y de esta manera obtener un arquetipo que diera respuesta a cada tendencia. Sin embargo, poseían propiedades muy diferentes entre sí, por lo que se unificaron dando origen a un arquetipo llamado LA PERSONA el cual representaba no solo la unión de las tendencias si no también las historias escuchadas e investigadas anteriormente para la cartografía.

Características de LA PERSONA:

Siempre está comunicando, por lo tanto, llama la atención fácilmente y le gusta ser escuchado, sin embargo, guarda secretos que muy pocas personas conocen. Es emocional y sensible, volátil ante sus emociones por lo que siempre cree que tiene la razón, las contradicciones las considera amenazas y busca la manera de alejarse del peligro sin tener que recurrir a lo físico. Esto no quiere decir, que no pueda defenderse, al contrario, es tan versátil que puede resguardarse en sí mismo, para evitar salir lastimado.

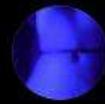
Ahora para el desarrollo de mi alfabeto decidí enfocarme en el cuerpo humano, ya que una característica en común que tienen las mujeres del *Colectivo Putamente* es que todas se han expuesto y han tenido que luchar una guerra en silencio, ellas son criticadas, juzgadas, rechazadas, pero han sabido aprovechar cualquier oportunidad que se presenta.

Todo lo que las pudo alguna vez detener, solo es una marca hoy en día.

Su cuerpo es el **objeto** máspreciado que tienen, aun así, es vendido, maltratado, golpeado y humillado.

Si; es un objeto, porque ya no tienen un poder sobre él. Ellas lo describen como algo con valor ¿pero de que clase? Sus historias, son tristes y duras de escuchar.

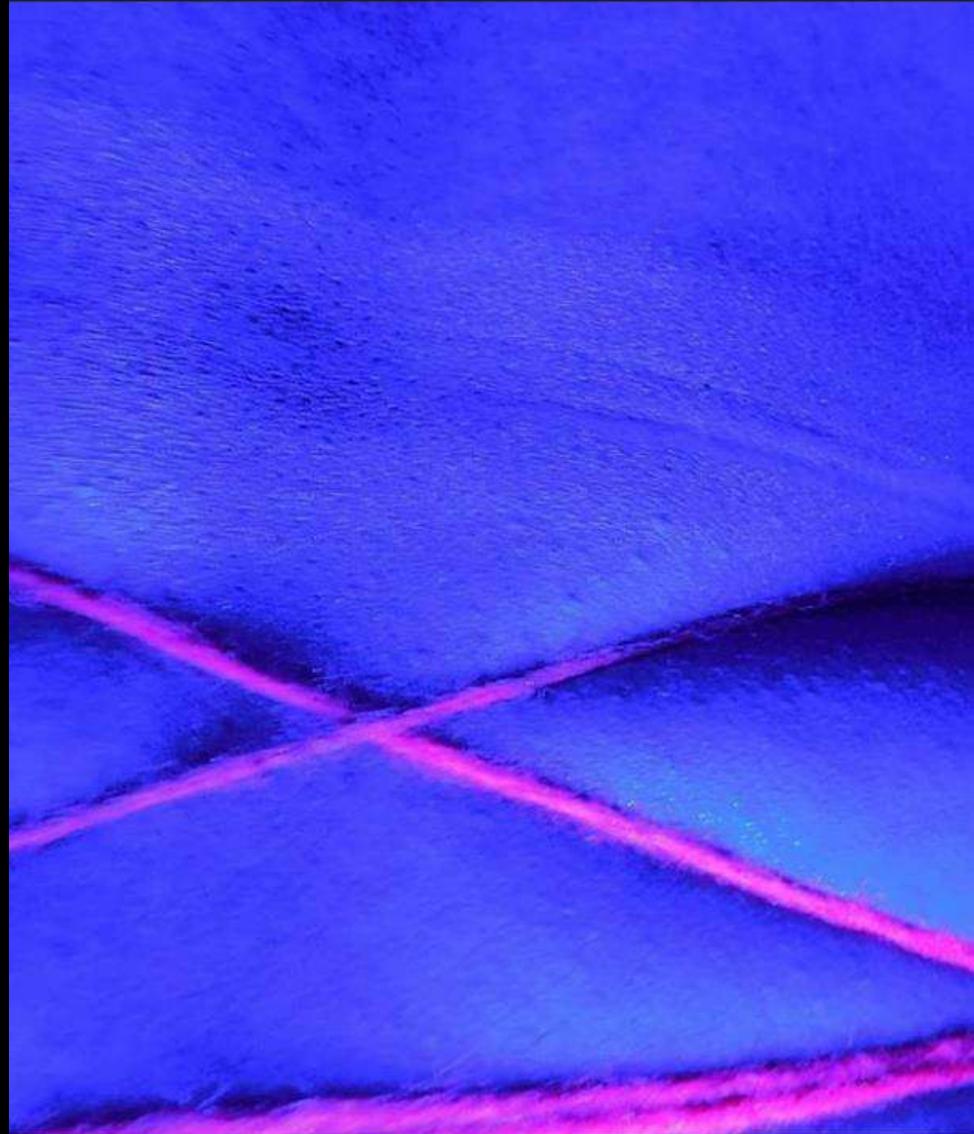
Pero la cuentan como si no fueran propias.

yoper_sona

Mi proyecto: *LA PERSONA*.

Busca exponer el cuerpo, las marcas de guerra. Sin embargo, no busca generar conciencia, ni lastima. Solo quiere ser visto y que las *personas* lo amen.

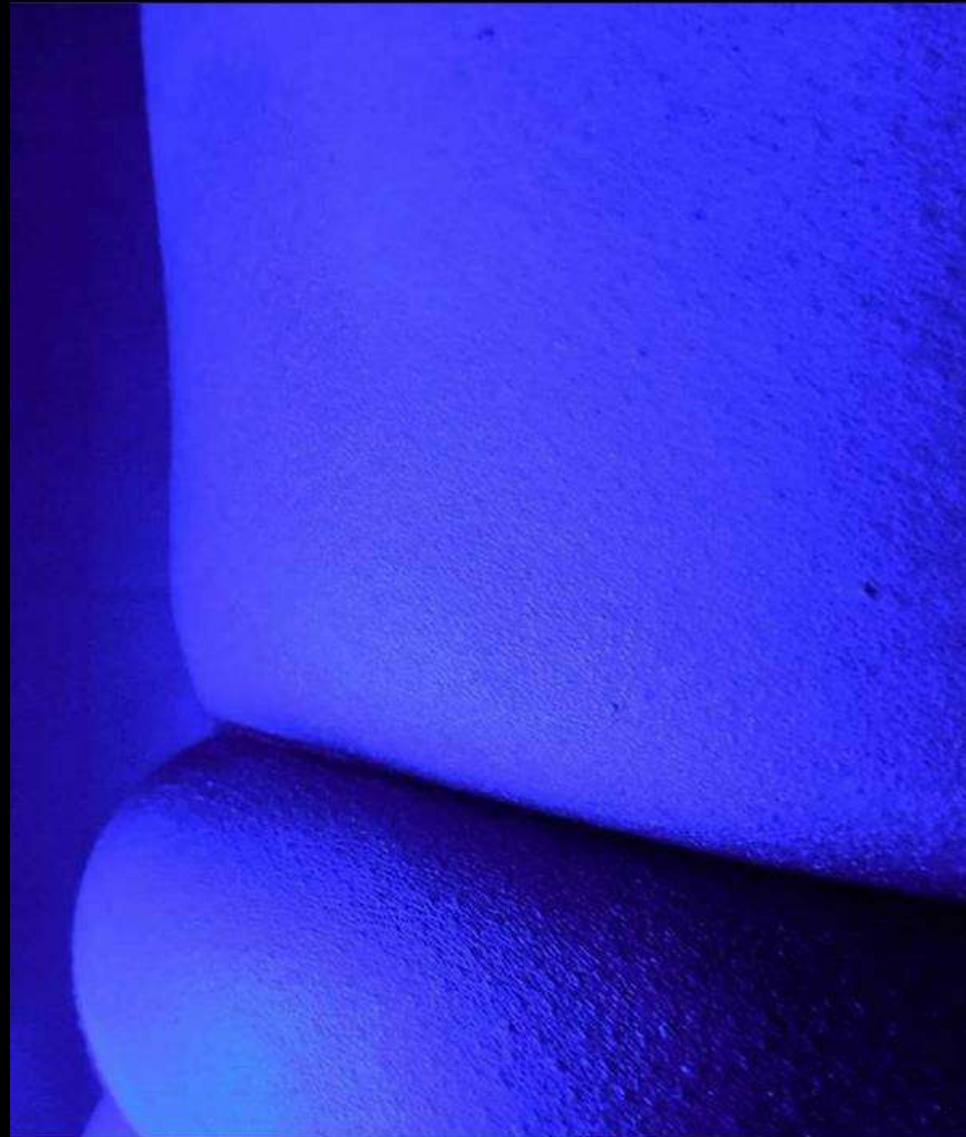

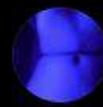

yoper_sona

Hasta qué punto podemos llegar, sin conocer la historia del otro.

Hasta qué punto podemos aceptar ciegamente lo que está ocurriendo a nuestro alrededor

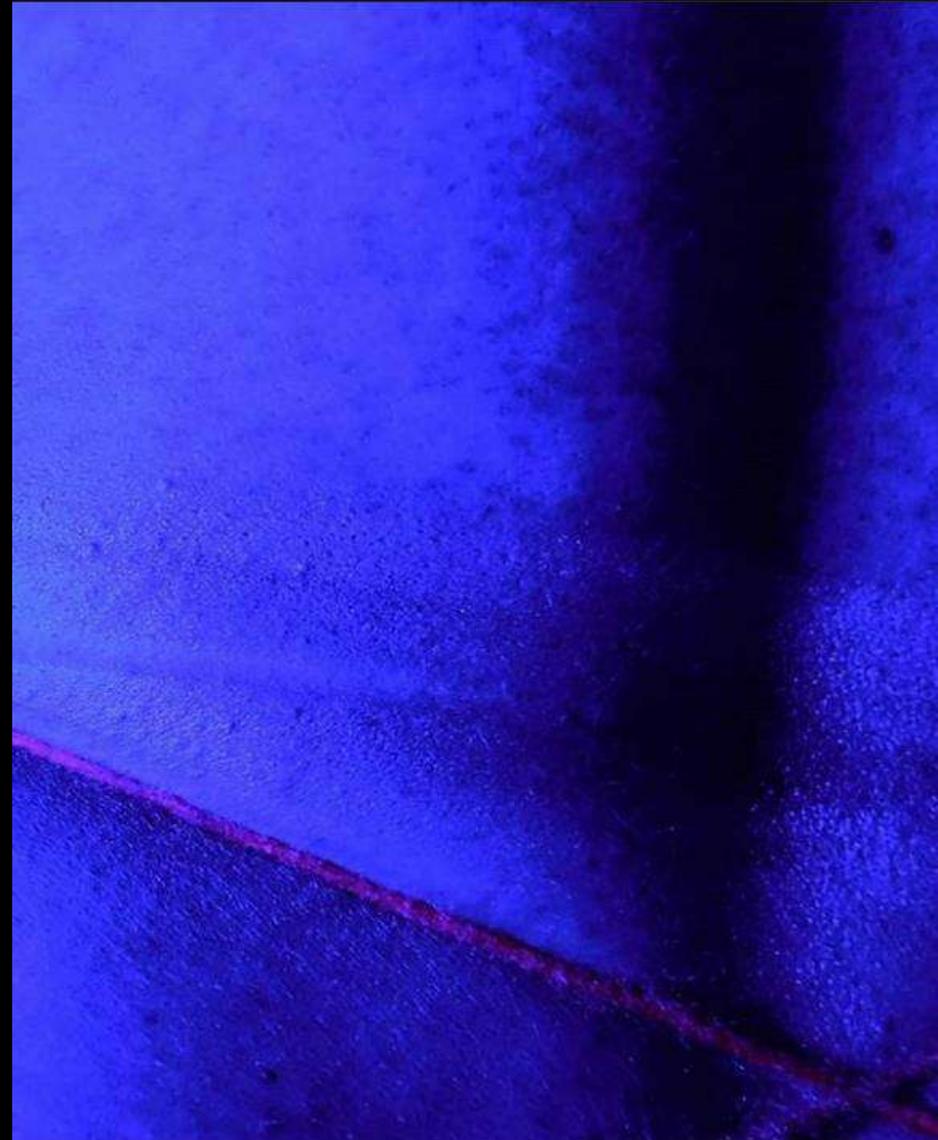

yoper_sona

Hasta qué punto vamos a rechazar sin saber la historia del otro.

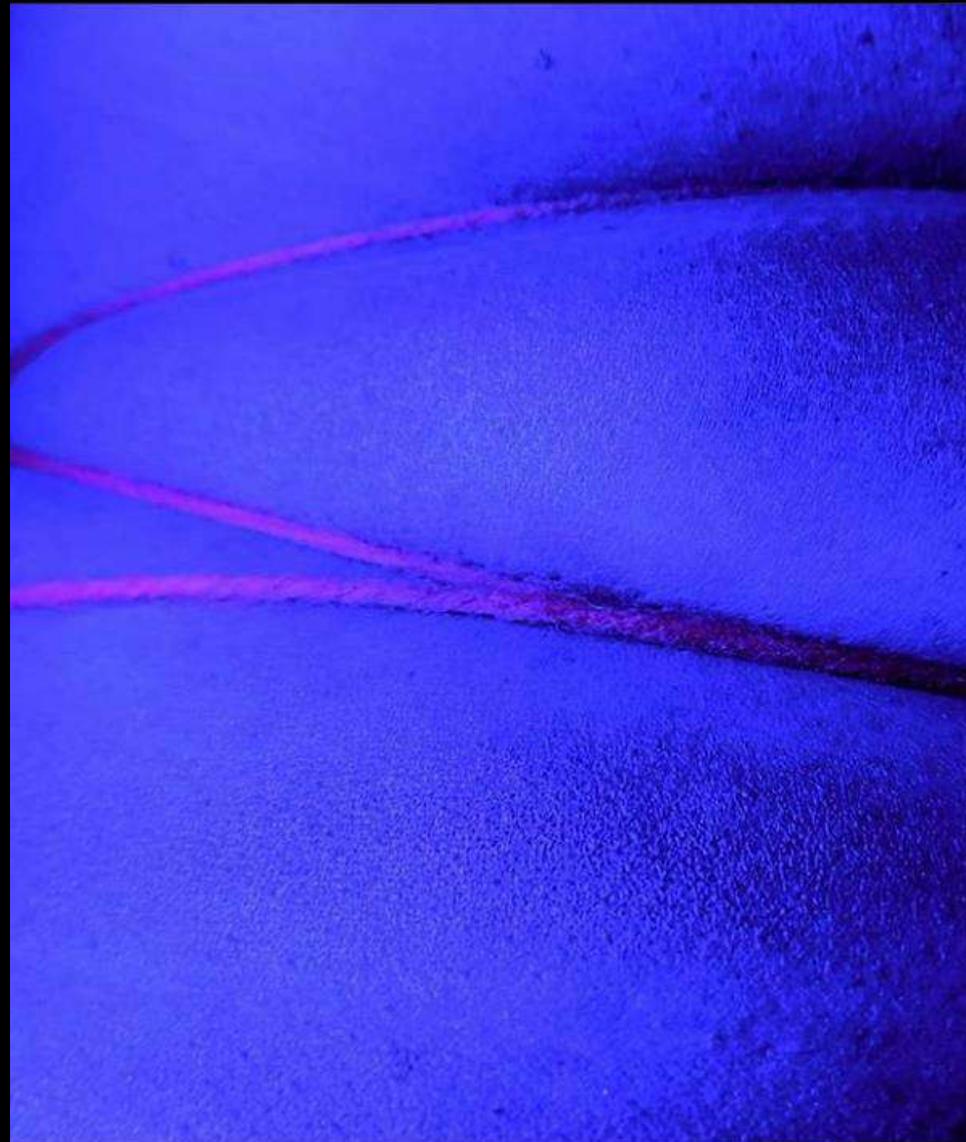
Hasta qué punto vamos a opinar sin tener argumentos.

yoper_sona

Pues lo vamos a seguir haciendo, hasta convertir al otro en un objeto.

Justificación:

Considero que mi proyecto tiene una poética que lo hace hablar por sí solo, lo cual facilita su comunicación y entendimiento, adicional al trabajar con historias reales narradas por los mismos habitantes de la ciudad hace que tengamos una apreciación del tema. Por lo que al crear un colectivo artístico encargado de realizar intervenciones espaciales a partir de la recopilación de relatos orales comenzamos a crear espacialidades tangibles las cuales podemos habitar y eventualmente generar experiencias a partir de lo vivido en él. En El Ser Creamos espacios a partir de historias, para re-crear relatos y poder facilitar el proceso de reconocimiento de la realidad ajena pudiendo habitar a partir del espacio y la historia de otro.

COLEGIATURA