

**TAN SOLO UNA HOJA
REFLEJO NATURAL FEMENINO**

Presentado por:

CAROLINA CASTILLO CARVAJAL

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES VISUALES
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES
SAN JUAN DE PASTO
2012**

**TAN SOLO UNA HOJA
REFLEJO NATURAL FEMENINO**

Presentado por:

CAROLINA CASTILLO CARVAJAL

Como requisito para optar el Título de Maestría en Artes Visuales

Asesor:

**Mgtr. JAVIER LASSO MEJIA
Maestro en Artes Plásticas**

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES VISUALES
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES
SAN JUAN DE PASTO
2012**

LAS IDEAS Y CONCLUSIONES APORTADAS EN ESTE TRABAJO DE GRADO SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL AUTOR. ARTÍCULO 1º DEL ACUERDO NO. 324 DE OCTUBRE 11 DE 1966 EMANADO DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO.

Nota de Aceptación:

Firma del Presidente del Jurado

Firma del Jurado

Firma del Jurado

SAN JUAN DE PASTO, MAYO DE 2012

Agradecimientos

Agradezco infinitamente a Dios por la vida,
a la Diosa por crearme a su imagen y semejanza,
a la Tierra,
a la Naturaleza,
la Luna y mis Ancestros.

A mis Padres por su presencia y crianza,
a mi Hermano por su compañía,
y a mi Maestro
por su enseñanza y amistad.

RESUMEN

Tan Solo una Hoja es la analogía de la naturaleza con la feminidad de la mujer, es al mismo tiempo la búsqueda de la identidad en el símbolo, recrea la forma de la hoja y el significado de cuerpo, reflejo, luz y tejido. Nace de la observación, la reflexión y la expresión; es una propuesta auto referencial que narra vivencias y recuerdos que describen la creación con un sentido poético y metafórico. La obra se genera desde la plástica en el dibujo, la pintura y la cerámica, como punto de partida en las prácticas artísticas que unifica la intención y refleja la conjugación de figuras, formas, colores y texturas.

ABSTRAC

Only one leaf is the analogy of nature and femininity of women, is both the search for identity in the symbol, and recreates the leaf shape and meaning of body, reflection light and fabric. it arises from the observation, reflection an expression, is a proposal that relates self-referential experiences and creating memories that describe a poetic and metaphorical sense the work is generated from the plastic in drawing, painting and ceramics, as a starting point in the artistic practice that unify the intent and reflects the conjugation of shapes, colors and textures.

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCION.....	14
DONDE HABITA EL CUERPO	19
UN CUERPO FEMENINO MIRADO POR EL ARTE	28
ACERTIJOS DE UN LENGUAJE EN LA PRESENCIA SIN CUERPO	35
EN EL ESPEJO INTERNO, EL REFLEJO DE UNA IMAGEN OCULTA.....	41
LUZ DE LOS ESPACIOS VACIOS	46
HABITANTE DE LA PLANTA, SER DE LA NATURALEZA.....	51
NARRACION Y TEJIDO DE LAS ARAÑAS DEL TIEMPO.....	57
LA URDIMBRE Y EL CRISOL	62
COLOR, RAZA DE LA NATURALEZA.....	67
PIEL, TEJIDO DE TEXTURAS	72
LA VOZ DE LA HOJA	76
BIBLIOGRAFIA.....	101
NETGRAFIA.....	103
REVISTAS	104
ANEXO.....	105

GLOSARIO

TRIANGULO: arriba y abajo, lo opuesto, el equilibrio universal, es el hombre y la mujer compartiendo la feminidad, además es la forma del útero y la pirámide que se relaciona con lo masculino.

“Su significado parece constante. Con la punta hacia arriba simboliza el fuego y el sexo masculino; con la punta hacia abajo simboliza el agua y el sexo femenino.” *Diccionario de los símbolos de Jean Chevalier.*

CÍRCULO: vientre y fluidos del cuerpo relacionándolo con los óvulos, (flujos), menstruación, es el recorrido infinito de las energías inacabables de la feminidad. Es la forma del cielo.

“El círculo simbolizara también el cielo, de movimiento circular e inalterable... En otro plano d interpretación el cielo mismo llega ser símbolo de mundo espiritual, invisible y trascendente. Pero más directamente el círculo simboliza el cielo cósmico, y particularmente en sus relaciones con la tierra. En este contexto, el círculo simboliza la actividad del cielo, su inserción dinámica con el cosmos, su causalidad, su ejemplaridad, su papel providente. Por ahí enlaza con los símbolos de la divinidad inclinada sobre la creación, cuya vida produce, regula y ordena.” *Diccionario de los símbolos de Jean Chevalier.*

ONDA o CURVA: representa el tiempo de la creación femenina, también es el tiempo recorrido y desplazamiento del oficio de la tejeduría y el estado emocional femenino, hace parte de la vibración del cuerpo.

CUADRADO: o las insinuaciones de cuadrados se relacionan con la tierra femenina que contiene las raíces y el camino además es el opuesto al círculo que representa el cielo masculino.

“ Es el símbolo de la tierra, por oposición al cielo, pero también, en otro nivel, es el símbolo del universo creado, tierra y cielo, por oposición a lo no creado y al creador; es la antítesis de lo trascendente.” *Diccionario los símbolos de Jean Chevalier.*

ROMBO: ciclo de la tierra es un cuadrado en desplazamiento, es el tiempo o movimiento de la tierra, además se lo relaciona también con el vientre de la mujer.

“Símbolo femenino. Los rombos ornaban a veces las serpientes de las imágenes amerindias. Se les atribuye un sentido erótico: el rombo representa la vulva; la serpiente el falo y expresa en consecuencia la dualidad... por extensión significa también la puerta de los mundos subterráneos, el pasaje iniciático al vientre del mundo, la entrada de la residencia de la fuerza ctónicas.”

Diccionario de los símbolos de Jean Chevalier.

ESPIRAL: interiorización que tiene que ver con la reflexión y la exteriorización, la observación, el recogerse y desplegarse, es de igual forma una visión del tiempo en la creación de la obra y repetición y continuidad de la forma, elemento natural.

“La espiral se vincula al simbolismo cósmico de la luna, al simbolismo cósmico de la vulva, al simbolismo acuático de la concha y al simbolismo de la fertilidad (doble voluntad,- cuernos, etc.); representa en suma los ritos repetitivos de la vida, el carácter cíclico de la evolución.” ***Diccionario de los símbolos de Jean Chevalier.***

HOJA: Elemento, forma, símbolo de la feminidad, vulva y cuerpo, es también una forma geométrica que nace de la unión de dos círculos, símbolo de fusión conjugación.

“Las hojas son los principales órganos de las plantas. Se sitúan lateralmente sobre el tallo y tienen forma laminar. Su crecimiento es limitado. Las hojas nacen de las yemas del tallo o en las bifurcaciones de este, es decir en las ramas; incluso pueden nacer junto a la raíz. Las hojas desempeñan múltiples funciones, entre las cuales la más importante es transformar el CO₂ extraído del aire en carbohidratos utilizando la energía solar. También pueden absorber los nitratos asimilados del suelo, y en algunas plantas como las leguminosas pueden hacerlo directamente del aire. Las hojas también

desempeñan un papel importante en el intercambio de gases y en la transpiración.” ***Enciclopedia Temática del conocimiento siglo XXI.***

ESPEJO: Objeto o elemento que permite reflejar la imagen física y la presencia interior superficie tocada por la alquimia y la luz.

REFLEJO o REFLEXIÓN: presencia de uno mismo con uno mismo y con lo que nos rodea, inmersión, reflexión interna y profundización en la búsqueda del reflejo interno.

“El espejo, lo mismo lo mismo que la superficie de las aguas, se utiliza en adivinación para interrogar a los espíritus. Su respuesta a las preguntas realizadas se inscriben en el por reflexión. / Símbolo lunar y femenino, el espejo es también en la China el emblema de la reina.” ***Diccionario de los símbolos de Jean Chevalier.***

LUZ: revelación, descubrimiento, información, aparición de las ideas y ejecución, esencia interna que origina y produce, potencial o energía interior que enciende senderos creativos. Concepción y alumbramiento de las ideas.

“La luz es una radiación electromagnética que viaja en forma de onda y vuestras células que tienen una estructura cristalina responden rápidamente a la luz natural.” ***Recuperar el poder de Barbara Marciniak.***

TEJIDO: lenguaje, escritura, sensación y emocionalidad, oficio, acción y creación femenina, saturación de nudos y puntadas de formas y figuras.

“En la cuenca Mediterránea y en particular en todo el norte de África, hilar y tejer y tejer son para la mujer lo labrar para el hombre: es asociarse a la obra creadora. (El mito y las tradiciones, la tejeduría se equipara a la labor: acto de creación del que salen, fijos en la lana, los símbolos de la fecundidad y la representación de los campos cultivados.” ***Diccionario de los símbolos de Jean Chevalier.***

CUERPO: materialidad de esta dimensión y espacio que guarde el secreto de la vida, contenedor de esencias y creación de un organismo original.

“El cuerpo humano es una formación de cincuenta billones de células, las cuales se agrupan en tejidos, conformando los órganos y, los aparatos; y, sistemas como el locomotor, el respiratorio, el digestivo, el endocrino, el excretor, el circulatorio, el nervioso y el reproductor entre otros. A nivel microscópico el cuerpo está formado por carbono (C), hidrogeno (H), oxígeno (O) y nitrógeno (N), presentándose otros elementos en proporciones bajas. Estos átomos se unen entre sí para crear moléculas como los aminoácidos y las proteínas. El cuerpo humano es de por sí una maquina maravillosa que aun escapa de la comprensión total por parte de los médicos, pues aun existe un campo inmenso donde se pueden realizar posteriores descubrimientos.”

Enciclopedia Temática del conocimiento siglo XXI.

PRESENCIA: habitar sin cuerpo físico, naturaleza femenina presente y posible existencia simbólica atreves de muchos espacios y estados de la materia.

FEMINIDAD: naturaleza de un cuerpo mujer, esencia mística y sensible, saturación emocional, lo opuesto pero complementario a la masculinidad, espíritu conectado a la tierra, ser que guarda el misterio de la sangre y la vida, identidad natural y creativa, alma originada de la Madre Universal o de la Diosa.

Hatun Pachacamac, viendo la mirada segura de una mujer que pedía ser la cuidadora y defensora de la vida por él creada, asintió al pedido de la mujer y todo lo que se pueda mirar le fue entregado a la mujer. La manifestación entera quedo a cargo de la mujer, en la presencia maravillosa de toda su realidad, tal como la encontramos vestida. Te has hecho cargo de la vida, le dijo El Gran Espíritu, por lo tanto tú serás la encargada de mantenerla, de cuidarla y como te has hecho cargo de su presencia tu misión es dar la continuidad en la eternidad, darle tiempo. Por lo tanto tú serás la que engendrara la vida y darás luz la forma de la existencia, los cuerpos de todos los demás seres humanos. Tendrás comprensión, amor y ternura para que cumplas tu cometido. Tus deseos siempre estarán revertidos de alimentar, sostener, cuidar y arreglar. Tuya será la belleza, la armonía el equilibrio, que se necesita para ello. Serás sensible, amorosa y afable, ya que de ti depende

la continuidad de la creación, para ello todos te ayudarán. Estarás dispuesta al sacrificio por dar la vida que tú has deseado, porque los niños nacidos de ti, para la prolongación de la vida, necesitaran tu cuidado, y puede ser que te exijan llegara los extremos de dar la tuya para prevalecer la que nazca. Siempre veras seriamente todo el presente, el instante, lo que se te presente, tú lo transformarás en belleza, adornaras las cosas y cuidarás que todo este bello, hermoso y digno de las cualidades que tenga. Los espíritus del agua y la tierra siempre te acompañaran. La diosa luna con todos sus hijos: las estrellas estarán contigo dirigiendo la vida. Todo el universo que se vea es femenino, gran campo has escogido y yo te lo concedo. ***Universo Femenino en el Mundo Andino de Luz María de la Torre.***

INTRODUCCION

La *Observación* acciona la *Contemplación* y permite ver el entorno visible penetra esa visibilidad hasta llegar a lo invisible; esta acción es el impulso que capta la imagen y conlleva a la reflexión, a observar el entorno y vislumbrar las formas, las texturas y los colores de la naturaleza.

La multiplicidad y su variedad inspiran, al mismo tiempo permiten abstraerse. Una constante atención por algunos elementos vivos de la naturaleza despierta la reflexión que pertenece a la subjetividad, lleva a descubrir imágenes internas, comportamientos, emociones y en general elementos que componen el propio ser.

La *Observación* además de captar el exterior abarca por medio del reflejo el interior. Se genera una relación y una forma de conexión que conjuga lo uno con lo otro. Cuando se logra sentir que la *naturaleza vegetativa* se encuentra inmersa en la propia *naturaleza del ser*, la practica creativa permite la aparición de elementos, signos y formas que pueden ser desplegados a través del dibujo.

De estos momentos gráficos de creación surge una forma que se repite como constante en el ejercicio del dibujo, al identificarla se logra entender que se trata de la Hoja, la grafía de la Hoja entera. Su forma además contiene otras formas, la relación ahora se dará con la vulva de la mujer, describiéndola como una analogía grafica. A partir de este momento la forma adquiere un sentido propio que se complementa con la búsqueda y la investigación.

Además de la forma de la hoja y su analogía, el dibujo se compone de un conjunto de símbolos, formas y elementos gráficos que se entrelazan y fusionan, forman un tejido de líneas, puntos y direcciones. Esta escritura de signos se deriva de elementos inspirados en la vegetación que conllevan a representar la maraña de la naturaleza; recrea el tejido manual y conforma una *tejeduría gráfica* que acompaña a la representación de la hoja.

En la pintura estos elementos se amplían, se cargan de texturas y color permitiendo la fluidez en el formato y el despliegue de la forma. Las piezas cerámicas transforman la idea sin alejarla de su esencia, el volumen hace que la hoja se vuelva semilla, cargada de tejidos y escritura visual, en los formatos se genera el estudio de la superficie, cóncava, plana y convexa dando así una movilidad a las piezas y permitiendo una variación que hace parte de la intención en la propuesta.

La relación que existe entre la naturaleza vegetativa y la naturaleza del ser o el modo natural de ser una mujer, es tomada como el **REFLEJO**, la desaparición del canon o la figura establecida como es el cuerpo de la mujer, su imagen y el desnudo, proponen la aparición de un cuerpo interno que expresa la feminidad. El cuerpo interno se *Representa* a través de la **HOJA**.

La **LUZ** es tomada no como efecto técnico sino como aparición de la idea o como impulso creativo que se expresa en la obra. Se concibe la luz en el momento en el que surge la analogía de elementos, significados y procura la motivación esencial de la práctica artística. El alumbramiento es el desarrollo de la idea, es el contacto con la materia y la expresión expuesta en la obra.

Cuando el cuerpo encarna en la *Hoja*, no desaparece, habita en otro espacio y en otro contexto. Su estado cambia. De ser figura de cuerpo de mujer pasa a ser *forma* (Grafía) del cuerpo femenino; la forma contiene un lenguaje más profundo, más libre y es también un modo, en este caso es el modo de ver, sentir y expresar. Despliega y desplaza el cuerpo.

La figura en cambio, puede ser tan solo silueta y una postura estable. En este caso la forma expresa y expone su contenido, la escritura y el lenguaje presente de un cuerpo femenino.

Se busca a través del ejercicio creativo, concebir el cuerpo de la mujer y expresarlo como cuerpo femenino que a la vez es presencia, donde pierde su figura y se encuentra con la forma.

Se pretende hacer una búsqueda expositiva como proceso experimental de creación, que entretenga un relato de signos y elementos, plasmado por: el dibujo, la pintura y la cerámica escultórica.

Transformar el cuerpo es uno de los objetivos; al desaparecer la figura estable se busca relacionarla con la naturaleza (hoja) e integrar la presencia de la feminidad en la forma.

“La indagación de lo real no puede ser una descripción de esencias fijas y predeterminadas sino una reflexión sobre la manera como significamos los hechos y las cosas que nos señala una percepción que no es pura – pasa por cantidad de filtros – ni natural – es condicionada culturalmente – entendiendo que el sentido depende no solo del acto de percibir sino también de percibir que se percibe”¹

Desde la desaparición de la figura de un cuerpo femenino, en la propuesta artística surge la necesidad de transformar el mismo cuerpo con la forma interna (hoja – tejido) ligada a procesos subjetivos y desde el propio cuerpo que hacen parte de su definición. No es una negación del cuerpo, sino la transformación, algo relacionado con la muerte física y la renovación espiritual, la desaparición de un cuerpo externo y la aparición de su cuerpo interno, además entender el reflejo de la naturaleza vegetativa (hoja) en la naturaleza femenina (cuerpo) y viceversa.

Ese reflejo es la reflexión del cuerpo en la naturaleza existente, se representa como destello de una imagen ante la luz de la idea. Percibir el cuerpo como célula, como fecundidad expresiva de lo femenino, nos da a entender que no es ver el cuerpo desde la interpretación del ideal establecido.

“Es posible aún leer la presencia tácita del cuerpo que se establece por su ausencia”²

¹HUERTAS, Miguel. *EL ESPÍRITU DEL CUERPO*. Art. R) La experiencia del mundo. Biblioteca Luis Ángel Arango. Pg. 9

²ROCA. Ignacio José. *EL ESPÍRITU DEL CUERPO*. Presentación. Biblioteca Luis Ángel Arango. Pg. 3

Componer la forma como espacio dentro del fondo – espacio, también es una de las búsquedas para resolver desde la plástica, recorriendo distintas facetas artísticas, como apropiación de la idea y conexión experimental con la técnica, como desarrollo práctico del tema.

El cómo generar una relación del tema, a través de la experimentación múltiple de técnicas en la academia, nos brinda la posibilidad de llegar al tejido, como contenido y método estructural en el planteamiento de la obra plástica.

El cuerpo desnudo de una mujer, la imagen y el canon perfecto, no bastan para expresar la presencia de lo femenino, esto hace parte del ejercicio de observación y la aparición inconsciente de una forma (hoja – vulva) que se relacionan con aspectos que buscan representar la feminidad. Se busca una solución plástica que es tan solo el principio de un proceso temático por explorar. Contar a través de distintas facetas artísticas y técnicas específicas que expresen claramente la observación un modo de concepción interpretativa, de representación plástica, complementada en la investigación y la fundamentación teórica.

“La imagen del cuerpo en el arte se estructura a partir de las diferentes miradas del artista hacia el cuerpo, de manera independiente de cualquier clasificación estética o temporal”³

La redacción del texto intenta ser consecuente con el contenido de la obra, su estructura se establece desde el sentido poético de la propuesta temática, permitiendo la lírica en la escritura. Uno de los pensamientos con respecto a la descripción de la creación en la obra y las prácticas artísticas, es la visión poética del arte, la subjetividad como relevante y la vivencia como autorreferencial, es por eso que en determinados momentos la escritura se

³ROCA. Ignacio José. *EL ESPÍRITU DEL CUERPO*. Presentación. Biblioteca Luis Ángel Arengo. Pg. 3

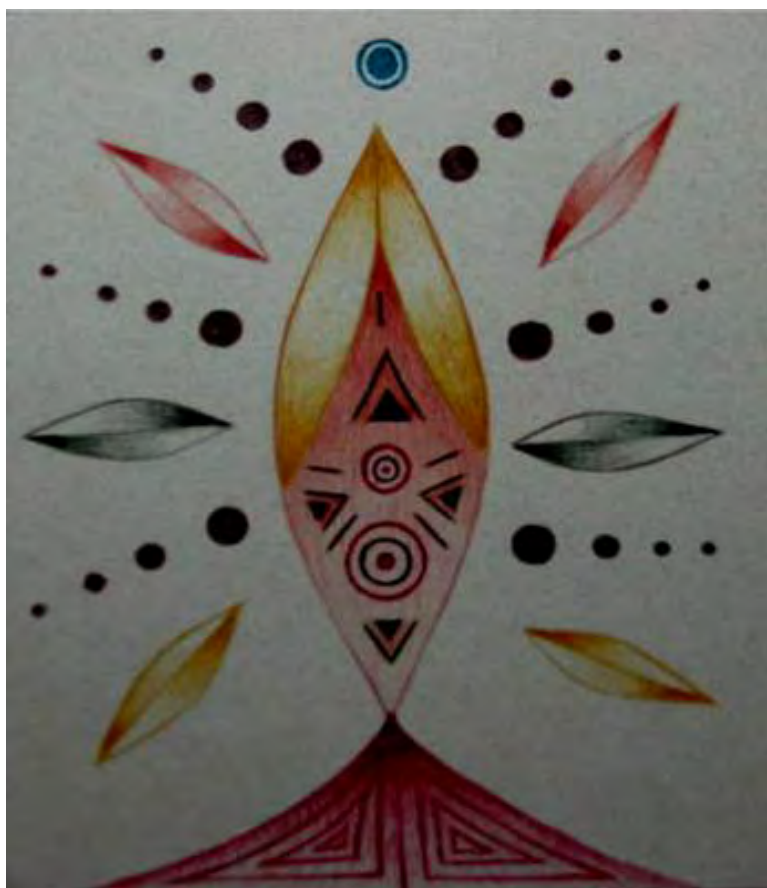
encuentra en primera persona dándole prioridad al origen de la creación de inspiración y motivación en la creación. La estructura del texto describe una

la obra y la redacción del texto, también se encuentran inmersas narraciones, definiciones, palabras y significados, al mismo tiempo la propia concepción y la interpretación, todo esto fundamentado con la investigación que no es el punto de partida pero si el complemento de lo propuesto, tampoco el texto es el principio sino que se origina de la obra y se ejecuta a la par; he considerado este trabajo el **REFLEJO** de mi **CUERPO**, porque es allí donde encuentro la motivación e intención que inspira y da lugar a la idea. Con esta propuesta tomo el arte como metáfora, invención e imaginación que busca una permanente poética de la imagen y significado literal de las cosas, como definición de la obra y posiblemente de la propia concepción de arte, un camino que no afirma, no asegura, no intenta convencer, ni siquiera debería guardar ninguna teoría intelectual, temporal o cuadrículada distante a la subjetividad, el origen, la poética, el juego, la experimentación, la metáfora y el sentido literal, es posible que lo entienda como, ilusión, magia, alquimia, hechizo, un ser que quiere moverse de su órbita o equilibrio para descubrir un poco más de lo que nos han ocultado y buscar el arte por medio de la creación y mejor, confirmar, expresar y compartir a los sentidos del observador, sin pretensión alguna.

DONDE HABITA EL CUERPO

He descubierto la esencia de mi cuerpo.

*He recorrido el tejido de mi sangre
y es la hoja la que habita dentro.*

El cuerpo que se busca es un cuerpo consciente de su existencia.

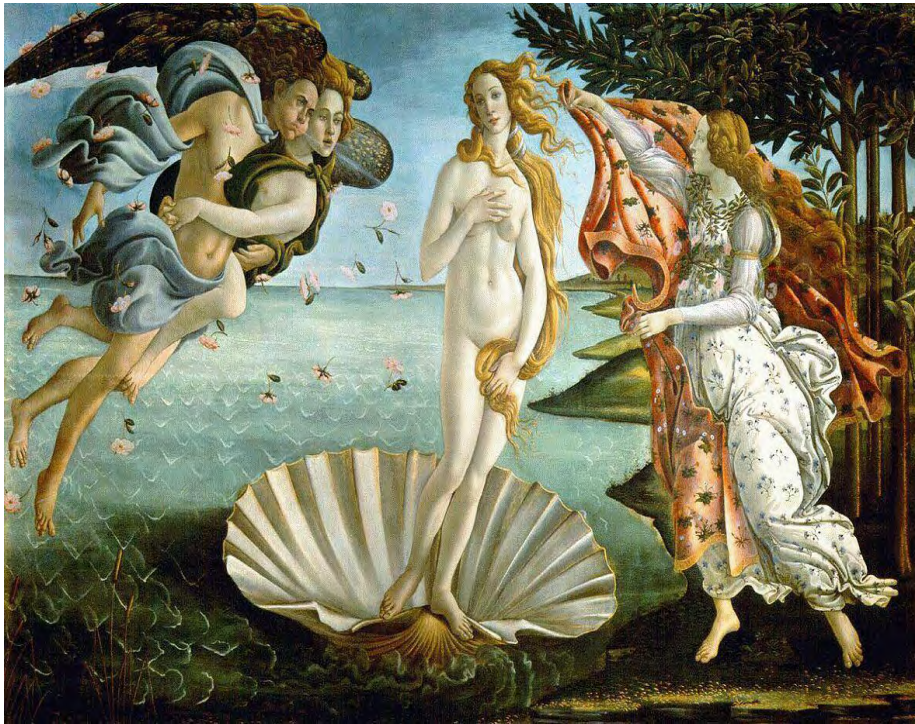
He querido sumergirme en esa profundidad donde tengo las entrañas y abrigarme en el cálido vientre donde fluye todo lo que siento, es allí donde creo habita el cuerpo. Toda esa materialidad que se refleja en cualquier espejo es lo que ha sido el cuerpo de todas y de todos, pero es la insatisfacción la que permite buscar algo de lo que vive en él, no basta ese reflejo exterior de cómo soy, he querido saber algo de lo que soy. No creo que toda la energía que uno pueda tener se refleje tan solo en una figura creada por la naturaleza, más que eso creo que el cuerpo contiene su propia naturaleza que es la de la tierra creadora.

Es el cuerpo de la mujer un contenedor de emociones y sensaciones que generan lo que se piensa, lo que se siente y la complejidad del ser. Efectos naturales de la tierra invaden los cuerpos femeninos sincronizándolos con la misma naturaleza y mucho de esto impulsa el deseo de descubrirse internamente. La mirada al cuerpo es la motivación de muchos que utilizan la figura como método para expresar algo de cualquier categoría y es válido, toda esa superficie de piel es interesante para representar. A veces solo se logra una exteriorización del cuerpo y se deja de lado lo que contiene el mismo, que no es otra cosa más que su esencia misteriosa, ese otro oculto que decide en lo exterior.

Los vacíos creacionales que no son más que esos momentos ausentes de luz y los estados carentes de encuentro consigo misma, los días menstruales que son tan confusos o la luna que influye, los ciclos en que la mujer sufre cambios o transformaciones, que limpian el cuerpo y descargan la mente para un nuevo ciclo de creatividad, han permitido interiorizar en mi cuerpo y sus funciones, descubren ese cuerpo interno, no figurativo ni visible pero aflorando en cada momento. La materialización de la energía no basta para expresar lo que soy, expresar el ser, es expresar las energías sin una figura del cuerpo como lo conocemos.

Una bella concha de nácar se abre para mostrar su perla. No por querer descubrir y expresar el interior se desprecia el exterior, la bella concha, es el

cuerpo que desea abrirse para exponer su esencia y energía, el extracto corpóreo. Esa parte que no es física puede ser el verdadero cuerpo, porque es allí donde se encuentra el ser, el cuerpo interno, el que no es jugado ni clasificado por el canon, es más bien la esencia que compone el espíritu.

El nacimiento de Venus

Lorenzo de Medici encargó en 1482 a Sandro Botticelli este cuadro conocido como El nacimiento de Venus. La imagen combina los temas astrológicos y la mitología clásica con ciertos elementos cristianos. Su estilo lineal y aéreo ayuda a conseguir el efecto delicado y sutil de la composición. Bridgeman Art Library, London

Hacen parte de la feminidad elementos importantes que han acompañado nuestras vidas. Uno de los elementos es el baúl o cofre. “El simbolismo del cofre se apoya en dos elementos: el hecho de que se deposite allí un tesoro material o espiritual; el hecho de que la apertura del cofre sea equivalente de una revelación”.⁴

⁴ CHEVALIER, Jean. Diccionario de los Símbolos. Paris. 1988. Ed. Robert Laffont. Pg. 315

El otro más que un elemento ya es un símbolo, se trata de los pendientes o aretes. “Los aretes se llevan, parece ser, en todas las áreas culturales.

Tenemos ejemplares de Micenas, Atenas, Roma, etc. En África del norte reviste una particular significación de origen sexual. Jean Servier cuenta <<que se mencionan en una endecha de rogativas de los Benisnus...>>; su sentido literal es: << ¡Que Dios riegue sus aretes!>> Lo obsceno queda sobreentendido así: <<Oh Dios riega los grandes labios>> (de su vagina). Este símbolo sexual de los rarillos está netamente expresado en el Aurés, donde las mujeres, de la pubertad a la menopausia, llevan unos pendientes llamados bularwah, literalmente portadores del alma”.⁵ Los cofres, están relacionados con nuestro modo de ser. Los aretes son elecciones adquiridas y elecciones diarias, desde que la mujer es bebe se le abren los orificios para poner los aretes y según el entorno cultural, esto hace parte de una diferencia con el hombre y una diferencia entre mujeres pero a la vez lo que las une. Estos elementos hacen parte de un simbolismo femenino, lo que quiere decir un lenguaje, esa manera de ser, ese modo de existir y todo lo que envuelve la femineidad de las mujeres. De esta forma es como miro el cuerpo y más que esto la vitalidad y la existencia; el cofre especial, acorde y exacto es mi cuerpo el contenedor de esencia distante de cánones y clasificaciones inventadas por el otro. Los aretes son las partecitas que componen un tesoro que concibo como el propio ser, lo que se siente, la misma esencia femenina.

La figura del cuerpo femenino a través de muchas épocas espacios y contextos, ha sido copiada, variada y retomada de distintas maneras, hasta en algunos casos mal utilizados. Es bello ver que el cuerpo es tomado como inspirador en distintos campos, ha sido afirmado y exaltado, en otros casos idealizado hasta el punto de distanciarlo, desconocerlo o desnaturalizarlo, otros han sido destruidos y agredidos, se lo ha violentado y se atenta contra él, quizá todo esto ocurra porque nos quedamos en el laberinto de su figura y

⁵CHEVALIER, Jean. Diccionario de los símbolos. Paris. 1988. Ed. Robert Laffont. Pg. 810.

no podemos salir de él, a veces parece que se interioriza, pero creo que no lo hacemos totalmente, hasta conocer las fibras que lo entreteje.

El cuerpo sabe que algo habita dentro, recorre la superficie de la piel primitiva, mira las alturas y las profundidades y descubre el origen de los colores en este espacio orgánico. Desnudarse de las ropas que cubren de frío y sentir esa exposición despojada, deseando más desnudes de la que se tiene, queriendo encarnar en algún ser o en alguna parte de algo, esperando tal vez que algo entre en el cuerpo o salga de él. Buscando ese cuerpo que habita dentro, lo sé, porque lo he sentido.

La vida que un día fue cambiada por alguien que no vio estética en mi ballet por cortas piernas que no iban a crecer, aturdida por el poco peso del pasado y todo lo que se escucha de las voces, el cuerpo sigue silencioso, no me dice nada porque está escondido y tiene miedo, es un cuerpo joven que no se encuentra y que no encaja en ninguna parte.

Ahogada en los pensamientos que produce el cuerpo se escucha un profundo llanto de una voz inocente encerrada en una parte oscura y oscura que anhela ser lo que no será su cuerpo. Como patadas de ser en gestación crece rápidamente en edad pero lento en apariencia el cuerpo femenino de una mujer con muchos secretos de sí misma, desequilibrios en el circo de una vida que ignora el cuerpo, pensando que tienen uno y no que son un cuerpo.

No creo que sea la mente la que lleve la conciencia, creo que es el cuerpo el consciente de sí mismo y luego de su entorno.

Se necesitan soledades en el adentro para descubrir que se tiene otro en lo profundo, sumergirse en la profundidad y reconocerlo desde siempre sin entenderlo, mejor sentido como antes, como cuando uno era una sustancia que se transforma y viaja a través de los tiempos, que es el mismo tiempo, cambiando de nombre y de cuerpo contenedor de la misma esencia. Me refugio en el silencio de mi cuerpo y habla la voz de mi contenedor sin escuchar mi contenido, la escritura que uno lleva adentro.

Donde habita el cuerpo es donde queda el alma, donde duermen los sueños, donde nace el sentimiento, es la partecita donde comienza el espíritu; donde habita el cuerpo habita la memoria profunda la que recordamos lentamente hasta que morimos y nacemos en el centro del espacio, donde habita el cuerpo, habito yo que soy ligera, un soplo transparente de aliento natural, una sensación, una emoción y la creación. Donde habita el cuerpo se guarda el misterio que me compone cada día.

Descubrirse internamente es creer en lo que se es y a partir de lo que se cree se crea una identidad, se hace un lenguaje de lo propio, de lo interno y ese lenguaje es el interior expuesto.

Para descubrir el cuerpo se necesita sentir el espíritu que habita en él y esto no quiere decir que se deban asumir posiciones extremas de comportamientos diferentes a su modo de ser, esta puede ser una manera, me refiero que se lo debe sentir con la consciencia de que somos un cuerpo que no es tan solo él que se refleja en el espejo es decir el cuerpo visible, sino un cuerpo que compone la figura de una forma interna o un símbolo

Descubrirlo es reconocer lo visible creyendo en lo invisible, reconocer que se lleva un ser que es el motor o el impulsador inteligente de sentimientos emociones y acciones, pero también del modo de ser.

Mi cuerpo se transforma lentamente y empiezo a escuchar una vos lejana y femenina. Hay tantas cosas que suceden y yo frente al espejo espero más de mi figura que no crece, que no engorda, pero que vive porque sangra como sangran la tierra, que ahora es desangrada por las manos de metal. Hay cosas que no entiendo pero escucho, esperan de uno, la figura hecha por la mente de lo otro, pero en todo esto se escucha la voz satisfecha de una mujer, grande y robusta como la Venus, admirada por la hija de su hija, mi abuela: “así va ser ella como los perfumes, los mejores en frascos pequeños” y esto me saca una aliviada sonrisa del rostro.

Cuando era pequeña alguien me dijo dos cosas: una era pite carne, la otra pite gente. La primera es mi cuerpo externo y la otra mi vitalidad, así es el

cuerpo, pero así no lo vemos. Vemos lo que se ve y nos conformamos, pero ¿donde está lo que somos?, ¿lo que sentimos?, ¿cómo somos por dentro?, somos como cada uno es, como lo sienta y sobre todo como lo queramos ver, creo que eso es lo más importante, saber de que se compone uno, por lo menos saber que allí adentro habita uno que define el modo de ser, creo que allí se encuentra el espíritu. “(lat. Spiritus, aliento, vida, alma, mente, espíritu.) 1. Originariamente, el fuego estoico, principio (*pneuma*) que anima y da actividad al cosmos. 2. Ser capaz de tener conocimiento reflexivo y considerado comúnmente como poseedor de voluntad e inteligencia. 3. Ser inmaterial...6. En filosofía y alquimia medievales: una materia sutil, un elemento.”⁶

Los efectos, reacciones y estados del cuerpo también tienen que ver con lo interno, con el cuerpo profundo de lo interno, esos cambios producidos por el tiempo y la transformación física del cuerpo hace que el interior también cambie o se transforme.

Y mi cuerpo cambia como cambia el tiempo, se envuelve en una soledad natural, en un capullo de preguntas y mi pelo se desenreda de complejos y mis ojos miran con aceptación la anatomía que me cubre. Silenciosos mis deseos prefiero descubrirme, necesito indagar, buscar y encontrar lo que no conozco de mí. Soy así como una parte leve del espacio natural, como las hojas del cuaderno en blanco, como las hojas verdes de la rama grande.

El cuerpo habla desde adentro con sus primeras y antiguas palabras. Yo lo acepto porque no tengo otro, ni grande ni robusto como todos lo quisieran, sospecho que es inmenso por dentro y soy feliz porque invade mí afuera. Solo necesito eso, saber que mi cuerpo es vivo porque ésta allí adentro, adentro donde vive el misterio, allí donde se guarda lo que uno conserva, lo que uno guarda para uno.

Considero que los dos tienen el mismo valor pero la inclinación a lo físico ha dejado a un lado la parte interior que se puede conocer como el ser.

⁶RUNES. D, Dagobert. Diccionario de Filosofía. México. 1960. Ed. Tratados y manuales grjalbo. Pg. 127.

“Los escolásticos proponen la doctrina de que el compuesto humano está formado de alma y cuerpo unidos en una substancia y una naturaleza, constituyendo el yo o persona humana, a la cual deben adscribirse todas las acciones que el hombre pueda realizar.”⁷

El cuerpo ha sido visible desde su exterior, ha sido visto desde su apariencia y en algunos casos se toma con manifestaciones de su interior, es común también que la mayoría de cuerpos visibles son los cuerpos femeninos, se habla y se expresa el cuerpo casi siempre como una figura externa y posiblemente interna, pero creo que tan solo llega a ser lo interno, órganos, funciones y superficiales sensaciones, quiero decir que se expresa el gesto seguramente producido por la caricia, pero no se llega al efecto interno que produce esa caricia, o la belleza, pero no se llega a lo que produce la belleza. En algunos casos es importante la expresión del cuerpo de esa forma, pero porque no también de la otra, la que nace desde uno mismo y no de la intención del otro.

Entonces mi cuerpo se busca diariamente y no sabe cómo salir, salir hasta mi figura que ya ha sido aceptada por mis ojos y por el espejo, el habla desde sus adentros y los efectos de mis cambios físicos son las primeras palabras de su lenguaje. El desorden de mi mente también ese hilo enredado que vive en lo profundo.

Ese cuerpo que se expone, ese afuera que se ve, el gesto del rostro, posición de los estados, inspiración de las miradas, enlace de los corazones, maneras de sentir, maneras de expresar y todo esa bella composición de la materia.

Un día viví atrapada en la figura corta de estatura liviana de peso y delgada de volumen. Atrapada en la clasificación del otro, como si fuéramos objetos. La figura, es esa línea que bordea el cuerpo, es una silueta impredecible. El

⁷RUNES. D, Dagobert. Diccionario de Filosofía. México. 1960. Ed. Tratados y manuales grijalbo. Pg. 78.

contorno de un cuerpo es el parte visible, es la carne la piel, el color, la altura, el peso ese organismo formado conscientemente por la naturaleza.

El cuerpo es y será visto de muchas maneras, el otro mira el cuerpo desde afuera, yo siento el cuerpo desde adentro, el otro ve la figura de mi cuerpo, siento un símbolo en mi cuerpo.

La figura esconde un cuerpo y cada cuerpo esconde un misterio, la figura es mirada por muchos y el misterio descubierto por uno mismo, creo que la figura es una máscara natural del ser; se puede indagar el cuerpo desde afuera, pero para mí se corre el riesgo de vivir afuera de él, empezar por el afuera es el principio de la búsqueda del cuerpo pero llegar a sentirlo sin mirarlo es acercarse a él, vivir en él.

UN CUERPO FEMENINO MIRADO POR EL ARTE

*Las hojas suenan en mi cabeza
removiendo el pasado.
Recordé lo que fui en tiempos lejanos.*

El cuerpo artístico es un cuerpo inspirador, es una expresión de los estados y sus gestos reveladores de emoción.

En el reflejo del agua, con los ojos, con las manos, con el cuerpo de las otras, ellas ven el cuerpo en la soledad de sus días, en la compañía de sus vidas; ella coge una piedra del tamaño de su mano, busca el filo de otra piedra, las rosa como haciendo chispas, diariamente mientras camina, mientras descansa, ella se dedica en silencio. Mirando con el corazón la grandeza de los cuerpos

que dan vida y alimentan, algo se refleja en su alma y un día ella siente que no puede más, por qué no encuentra otro lugar para formar, para quitar, ni para rayar y extiende su mano, sonrío y su corazón palpita un bombeo de sangre por sus venas, en la mano, la figura de una mujer robusta de caderas grandes, de senos grandes y desnuda.

Venus de Willendorf: La Venus de Willendorf, fechada hacia el 30.000-25.000 a.C., constituye uno de los primeros ejemplos escultóricos del mundo. Esculpida en piedra caliza, con una altura de 11,5 cm, está considerada como un símbolo de la fertilidad por sus exageradas formas anatómicas femeninas.

Ali Meyer/Bridgeman Art Library, London/New York

De la oscuridad de la cueva, de la luz del fuego, ella coge los colores de las plantas, las semillas y la tierra, los mezcla con el agua de la lluvia y con saliva de su boca, espera algunos días y en la soledad y en la compañía, se unta las manos de colores y pone su mano en la piedra de la cueva, sonrío y su corazón palpita un bombeo de sangre por sus venas, luego coge la mano de su hijo la unta y la pone, él la mira y sonrío. Un día ella sigue al hombre y se esconde entre las ramas y lo observa casando, esa imagen entra en lo

profundo de sus ojos, impacta su corazón y en la tarde silenciosa pone colores formas y figuras, recordando lo que vio.

Pinturas rupestres de Traful: Traful constituye una de las áreas con mayor número de pinturas rupestres de Argentina. Los antiguos habitantes de Neuquén representaron en las paredes de estas cuevas, localizadas a orillas del lago Traful, en el departamento de Los Lagos, figuras esquemáticas de animales, manos, elementos geométricos y otros abstractos, como se puede contemplar en la imagen.

Des and Jen Bartlett/Bruce Coleman, Inc

No sé si exista alguna teoría que diga algo así pero creo que este es el principio. Luego lleno de color su cuerpo esperando impresionar a su compañero, enseñando esto a sus hijos. “con las pieles, por ejemplo, cubría su vivienda, fabricaba ropa y decoraba su entorno, y con el paso del tiempo domestico ovejas y cabras, las esquiló y a partir de los vellones de lana que obtuvo hilo hebras que le permitieron tejer telas. Solía ser la mujer quien moldeaba las vasijas que luego emplearía para almacenar alimentos, cocinar y almacenar agua y también la que entrelazaba juncos y pequeñas ramas para fabricar esterillas y cestas; decoraba todos sus trabajos, pues así

reflejaba la belleza del mundo que la circundaba, y también solía plasmar sus aptitudes creativas en su expresión religiosa.”⁸

Pues el tiempo pasa como los ríos y ella parió todos los años hasta perder el poco tiempo para su soledad y el hombre habilidoso aprendió y lo hizo por ella. Ellos que han mirado la piel de un cuerpo desnudo saben que allí vive una de las tantas bellezas del ser, ellos que se refugian en otra vida, que miran la realidad de los días con otros ojos, que sienten con el corazón, se han fijado en una mujer para inmortalizarla en una imagen.

Inspirados por el todo y atraídos por algo, decidieron que ella la que conocemos todos en la historia, es la inspiradora y protagonista de sus obras. Ella que se rindió en la idea y puso sin reparo, pretenciosa o necesitada, está allí presente inmortalizada en la imagen que un día fue un hecho, una realidad, una historia.

⁸GRAY. Miranda. LUNA ROJA. LOS DONES DEL CICLO MENSTRUAL. Madrid.1999.Ed. 57 Gaia. Pag.113

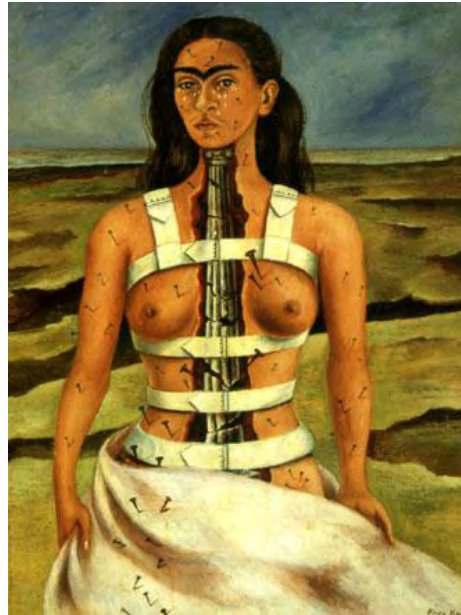
Mona Lisa: La teoría más extendida afirma que *La Gioconda* (1503-1506), de Leonardo da Vinci, es el retrato de *Mona Lisa*, la esposa del banquero italiano Francesco del Gioconda. La utilización magistral del claroscuro unida a toda una serie de hipótesis sobre la identidad de la modelo y el significado de su sonrisa han convertido este cuadro en uno de los más famosos de la historia de la pintura. *Bridgeman Art Library, London/New York*

La imagen de un cuerpo femenino se ha visto presente en las obras de muchos artistas que han tomado su figura motivados por su belleza, ellas son las musas o la inspiración que los impulsa en la creación. He visto una mujer en la historia del arte protagonistas de las obras, que pudieron ser nuestras, he visto el cuerpo de la mujer en un papel de creación, la imagen del cuerpo femenino es la intención de las grandes obras que se han inmortalizado en los registros de la historia, natural la fijación que ha tenido el hombre creador en la mujer, parte de la misma naturaleza y encantamiento de opuestos y equilibrio y consecuencias que cambiaron la auto concepción de la mujer creadora.

El artista consciente o inconsciente le ha negado a la mujer su lugar como sujeto en la obra, en algunos casos a expuesto la imagen de una mujer

sumisa y silenciosa, mostrando su naturaleza desde el cuerpo erótico o desde una imagen netamente maternal, cuando su naturaleza tiene tantos componentes que no solo son el cuerpo femenino como símbolo de maldad, tentación, perdición y delirio, esto en muchos casos a dado una definición objetiva de su cuerpo y su presencia. No fuimos y no seremos ni tan buenas, ni tan malas, ni tan bellas, ni tan feas.

“El papel de protagonistas casi exclusivo de la humanidad que, durante siglos, la cultura occidental ha atribuido al hombre, ha dejado sin palabras y sin miradas a las mujeres que se sienten miradas y expuestas, en pinturas, esculturas, fotografías, películas, etc. Pero pocas veces reflejadas totalmente.”⁹ Por fortuna existieron mujeres que dejaron un gran aporte en el arte, su presencia creativa y femenina quedo plasmada en sus obra, mujeres creadoras que expresaron su enfermedad, sus deseos, miedos y virtudes, algunas plasmaron sus cuerpos apegadas a la visión del hombre, otras profundizaron en él y encontraron su inspiración al descubrir su esencia.

Columna Rota - Autorretrato (1939)

⁹ALARIO, Teresa. artículo, Nos miran. Nos miramos. (Sobre genero, identidad, imagen y educación). E.U. de educación de Palencia. Pg.1.

De pronto en algún tiempo las mujeres crearon sin saber que inventaban el camino de muchos, la manera de depositar una parte del ser en algún elemento y con algún instrumento de la naturaleza que es de donde nace todo, un contenedor de tiempo, la transformación del pensamiento y un canalizador de sentimientos y energía, en algún momento las mujeres fueron la inspiración y el amor de muchos, la idealización, la sumisión el deseo , la admiración y la tentación, hoy siento que cambian los tiempo, el cuerpo que fue descubierto por nosotras fue mirado, fue tomado y fue olvidado por nuestra memoria y hoy que son nuevos tiempos queremos recordarlo desde lo más profundo que es donde se encuentra la conexión con nuestro ser, un ser desequilibrado , impredecible, indescifrable y cambiante, porque quizá la historia nos miente y nos oculta algunas cosas, clasifica, divide, decide y manipula, por eso creo es necesario recordar desde nosotros mismos, desde el silencio y la creación, desde la idea y la ejecución, observar lo que nos rodea y reflexionar en lo interno, al parecer todo lo que necesitamos esta allí.

El cuerpo mirado por el arte nos desnudo, posamos para él y pidió gestos, posiciones e insinuaciones, se acerco a los cuerpos femeninos quiso despojarlos y mostrar su piel pero solo llego hasta allí no supo donde habitaba él, algunos descubrieron un poco más pero cada una guarda lo que cada una es, el cuerpo que habita en el cuerpo el que todos pueden ver y el que solo nosotras podemos sentir, les falto eso, la profundidad donde se guardan los secretos, por eso ahora nosotras pedimos mas pero ya no conformes con una linda imagen, una gran técnica y una equilibrada composición. La búsqueda de nuestro contenido es ahora la motivación, el descubrimiento de la propia naturaleza es la inspiración, la espontaneidad de las ideas y la experimentación es el camino que nos lleva a expresarnos de una manera libre que nos identifica de un modo natural y en una búsqueda constante de nuestra esencia, para la exposición de nuestro cuerpo, reflejo de la auto concepción creativa.

ACERTIJOS DE UN LENGUAJE EN LA PRESENCIA SIN CUERPO

*Azules y violetas los velos de la luna,
la noche oscura deja salir la mujer de las entrañas,
huele los aromas concentrados de las hojas.*

*La luna virgen acaricia la hoja anhelando el placer de la
piel.*

*La hoja se ilumina con las manos de la luna en las
noches crecientes.*

Lo misterioso de un lenguaje es el secreto antiguo de un cuerpo interno que guarda tantas formas del estado y de la existencia del ser. Busco en los estados naturales del cuerpo y su comportamiento y más que eso busco lo que me hace ser y lo que me hace sentir.

El estado emocional es como un hilo enmarañado. Tantas cosas que componen la existencia y una de ellas la feminidad, compuesta por ciclos naturales que hacen cambios y transformaciones en el cuerpo externo y en el cuerpo interno. El cuerpo interno que solo nosotras sentimos y en el cuerpo externo que ustedes pueden ver.

Hay días en que mi cuerpo adolorido llora y siente tantas cosas que mi mente corre a toda velocidad, los ojos cambian y mi vida es atravesada por el alma de otra mujer, una mujer oculta alimentada por la oscuridad de lunas cambiantes, pues mi ser es otro y es otro mi corazón que palpita rápido, la temperatura alta brota por mis poros y mi cabeza es otra, parece que la sangre corriera a toda velocidad y mis caderas fueran piedras.

Esos días las mujeres lloran en silencio con razones o sin razones. Estados naturales de la vida femenina, comportamientos esenciales de la existencia. Desde la pubertad de nuestros días la luna entra en la cabeza y baja por la columna hasta el hueso sacro y atraviesa el vientre, baja por las piernas y nos hunde en la tierra, las raíces nos enlazan y nos halan como absorbiendo todo nuestro ser.

El cuerpo físico habla con el lenguaje del dolor natural y por lo tanto soportable, el cuerpo interno también habla con un lenguaje que remueve el espíritu, la emoción y la conciencia; son inexplicables algunos estados de la feminidad así como importantes los cambios generados por los lenguajes antiguos que viven grabados en nuestros cuerpos.

La sangre que recorre nuestro cuerpo es la misma que entregamos a la vida, es la misma que renueva el espíritu. Los días de las fases de la luna iluminan pero oscurecen el alma que es ajena a la realidad de los ojos. “La imagen de la luna como reflejo del ciclo femenino se transforma en un símbolo de sus energías creativas. El sincronismo entre el ciclo femenino y el de la luna también revelaba la conexión entre la mujer y lo divino: durante su ciclo la mujer albergaba el misterio de la vida dentro de su cuerpo y podía generar vida y asegurar el futuro de su pueblo, lo que equivale a decir que cada mujer poseía los poderes propios del universo. Dar vida, sustentar y crear.”¹⁰

Después de la tempestad la calma. Hay días en que mi cuerpo esta sereno, mi mente se despeja, mi rostro se ilumina y mi alma vibra, deseos de crear, impulsos de expresar, ansias de concebir hijas ideas. Ahora mi fluido es fértil

¹⁰GRAY. Miranda. LUNA ROJA. LOS DONES DEL CICLO MENSTRUAL. Madrid.1999.Ed. 57 Gaia. Pg.56.

y transparente, puedo vestirme de creatividad porque mi alma vibra y mis manos están inquietas. Una danza misteriosa en todo mi cuerpo se instala en la renovación de mis días, mi mente, mis emociones y mi espíritu son impulsados por la naturaleza, a expresar sentimiento, en la búsqueda o en espera de las ideas.

Las mujeres que cumplen luna a luna su ciclo son atravesadas por la magia de una nueva mujer purificada que está abierta a recibir el placer de la creatividad y desbordarse en el acto del concebir desde sus profundas entrañas. Es tiempo fértil de creatividad. “El arquetipo de la polaridad creación-destrucción tiene sus raíces en el ciclo mensual de la mujer. Dos periodos cumbre marcan el acontecimiento mensual: la ovulación y la menstruación. Durante la ovulación la mujer está en su momento más fértil. Un flujo blanco, que los antiguos llamaron el <<rio de la vida>>, indica el principio de la ovulación.”¹¹

Desnudarse del cuerpo es desaparecer la figura para encarnar en la forma y habitar naturalmente en el espacio, presenciar la emoción y estar en exposición, aflorando los sentidos del cuerpo invisible y presente, es la importancia de existir de vivir y de habitar sin una materialidad pero si con un símbolo que puede hacer visible lo invisible, imaginario y real, un sello que empieza a pertenecerme.

“A veces la simple visualización de una imagen o símbolo permite que una mujer se identifique con ellos y los perciba en su interior: el árbol del útero por ejemplo puede usarse con este propósito.”¹²

Un silencioso pensamiento, invade todo lo de adentro, las preguntas que persiguen lo profundo, los ojos que miran el entorno y descubren los misterios, interpretan contenidos y transforman la calidez de las ideas, una idea que le da vueltas a mi tranquilidad que necesitaba moverse porque vengo de la danza y el movimiento de los cuerpos de mis abuelos negros,

¹¹D.MASCETTI, Manuela. Diosas. La canción de Eva.Barcelona.1990. Ed. Robinbook/Círculo de lectores.Pg.80.

¹²GRAY. Miranda. LUNA ROJA. LOS DONES DEL CICLO MENSTRUAL. Madrid.1999. Ed. Gaia. ag.138

descubro que quiero expresarles más que mi cuerpo mi presencia, esa presencia que no necesita nombre, esa presencia que vive allí oculta en los confines de la intención, en la creación de mi esencia, esencia femenina de nacimiento.

La búsqueda comienza en un cuerpo mujer, algunos intentos gráficos del cuerpo femenino despiertan inquietudes que abordan el pensamiento y poco a poco se convierten en ideas.

La modelo que posa en las únicas clases de anatomía, es captada por mis ojos y las manos tímidas; son muchos los ejercicios que me describen el cuerpo pero muchas insatisfacciones en el momento de retomarlo para una posible obra, pues es bello pero no es el mío y si fuera el mío no bastaría porque significa más de lo que pudo ver; mujeres de piel morena impulsaron el inicio de esta búsqueda quería recordar mis raíces, mas adelante sentí que no eran tan solo mis raíces, era algo más, imaginaba un cuerpo diferente, otro cuerpo y lo visualizaba como etéreo, libre; el dibujo empieza a captarse deseo, los cuerpos eran alargados móviles livianos apenas una sombra de color. Al escuchar mis dibujos descubro que no solo se trata de cuerpos sino de seres. El mismo ser en cada dibujo. Creo que es mi ser el que está allí, es mi intención y mi deseo, deseo de ser libre liviana y suspendida en el aire.

De todas formas seguía la imagen del cuerpo y más que eso quería sentirme presente sin la figura de él, no estaba del todo satisfecha quería plasmar algo de mí, pero necesitaba una manera de estar inmersa sin lo figurativo que puede llegar a ser evidente.

La observación del entorno me permite la reflexión subjetiva, en los momentos en los que uno deja de buscar y silencia la mente de presiones, me conducen a la soledad interna y la quietud, es allí donde nace todo, la espontaneidad, la fluidez apagan mi razón y encuentro en lo hecho por mis manos, una forma sencilla que define una parte importante de mi.

En algún momento creí que debía tener una intención compleja conceptual y con fundamentos filosóficos e intelectuales pero creo que descubrí sencillez

en lo creado y al mismo tiempo la importancia de lo simple pero profundo. La técnica puede ser algo de igual manera simple y la intención algo profunda y sincera, la subjetividad da valor a la creación, la razón complica significados y hace distante el lenguaje que permite una posible conexión con los de más.

No sabía cómo empezar no sabía por dónde empezar, pero lo cierto es que necesitaba expresar algo de mí, por eso no elegí otro camino, nunca he dicho todo lo que tengo por decir, nadie sabe todo lo que siento en el cuerpo que llevo dentro y es necesario un espacio, el objeto, la herramienta, la materia y una idea que permita el proceso, el resultado y el asombro de todo lo que podemos llegar a ser y a sentir, como habitantes del entorno que observamos y percibimos con el fin de conjugarlo con nuestro espíritu guardado en el adentro.

El arte, es un deseo, un anhelo y un camino, en la creación están los pasos, las puertas y posibilidades, para expresar estos ciclos cambiantes y tormentas, la esencia y la naturaleza de seres femeninos, la complejidad de nuestros días y la sencillez de nuestras creaciones. La percepción de nuestros sentidos nos hace siempre creativas, capaces de poner sentido en nuestras creaciones, capaces de concebir nuestro entorno; esos deseos de liberar lo que llevamos dentro que es oscuro y luminoso que es turbulento y pasivo, esa dualidad que nos compone y la necesidad de depositarlo en algún pedazo de vida o de existencia, nuestros deseos los placeres y las confusiones de los estados, para dejarnos llevar en los momentos creativos y hacer sin pensar, mejor haciendo, pariendo ideas que simplemente quieren salir para mostrarnos algo, lo desconocido, nuestros secretos y misterios.

“Si consideramos que la creatividad de la mujer es un proceso que refleja su experiencia vital y su verdadera esencia, esta perspectiva no limita el concepto de “arte” al producto de la creatividad, a unas pocas pinturas

abstractas expuestas en una elegante galería, sino que lo amplia hasta incluir todos los aspectos de la vida y la capacidad femenina.”¹³

Quise plasmar mi presencia sin el cuerpo que me evidencie, quise habitar en la obra porque que es la obra sin su creador, estoy allí y es posible que no me reconozcan pero esta mi esencia, esta mi espíritu y mi naturaleza en una forma que es orgánica y sencilla, quise expresarles más que mi cuerpo la presencia que puede ser simbólica o metafórica. Quiero inventarme un lenguaje de figuras y formas, de colore y texturas, quiero una composición saturada y recargada de la armonía de la naturaleza.

¹³GRAY. Miranda. LUNA ROJA. LOS DONES DEL CICLO MENSTRUAL. Madrid. 1999. Ed. Gaia. Pg.13.

EN EL ESPEJO INTERNO, EL REFLEJO DE UNA IMAGEN OCULTA

*Siento desaparecer y aparecer reflejada en una hoja que
cambia de colores.*

*Creo que la hoja vive como un símbolo en lo más
profundo de mí donde.*

Y es la puerta de entrada y salida de mí ser.

Frente al espejo descubro que soy un cuerpo emocional y emprendo la búsqueda del reflejo que me permita ver esa imagen interior, pues creo que toda la vida he visto la imagen de mi apariencia.

Tanto tiempo reflejando la belleza y el anhelo de la misma, tantas tardes observando cómo somos y en espera que la imagen reflejada nos hable. El espejo un amigo y el amante de la locura obsesiva de una imagen que es el cuerpo, un invento de la luz que permite traspasar el umbral de la presencia, del espacio desconocido y desplazado en el marco múltiple.

El espejo, ese objeto mágico que acompaña nuestras vidas y nos habla con la imagen, conoce la desnudes del cuerpo y del rostro, pero hay algo más en la búsqueda del cuerpo que debe reflejarse para hacer mágica la presencia del espejo, pues la figura no basta para ver el ser que vive adentro del adentro, allí estoy y es lo que quiero ver al reflejarme.

Este que es un instrumento mágico, poderoso y sincero ha reflejado la imagen y la pregunta de la bruja envidiosa del cuento encantado, el espejo que aparece en las pinturas de los artistas que amaban el reflejo de las mujeres desnudas, ese pedazo de cristal con fondo puede ser sincero y un engaño; mi abuelita decía que si nos mirábamos mucho en el espejo se nos aparecía el diablo, me atemorizaba porque yo jugaba con el reflejo de la imagen y las muecas del rostro, por eso ahora le exijo el reflejo profundo, ya que he perdido el exceso de vanidad.

La imagen del cuerpo es el principio del camino que me acerca a lo que soy; más allá de lo que se ve con los ojos, el espejo puede reflejar lo que se siente con el ser. “El espejo no tiene solamente por función reflejar una imagen; el alma, convirtiéndose en un perfecto espejo, participa la imagen y por esta participación sufre una transformación. Existe pues una configuración entre el sujeto contemplado y el espejo que lo contempla. El alma acaba por participar de la belleza misma a la cual ella se abre.”¹⁴

¹⁴CHEVELIER, Jean. Diccionario de los símbolos. Paris. 1988. Ed. Robert Laffont. Pg. 477.

En el espejo interno, el reflejo de mi profunda esencia, imagen de una oculta presencia que reflexiona ante la naturaleza que la compone.

Todo está más allá de lo que se percibe, llevo algo que compone lo que soy, esa transición que hace interiorizar en lo más profundo permite la búsqueda de lo que pertenece pero es desconocido. “para coagular algo, primero es necesario disolver la forma existente a su “materia prima” (estado caótico de la forma y depurado de la esencia) con el fin de reestructurar la esencia en una nueva forma más adecuada a sus propósitos. La forma evoluciona periódicamente, mientras la esencia perdura constantemente.”¹⁵

Busco un espacio, una identidad que no está al alcance de lo que se conoce, busco algo que viva en mi cuerpo sencillo y elemental, que habite en la oscuridad de lo que un día será iluminado y vital.

Muy adentro desde lo más hondo, la imagen de una forma exacta y simple, ese reflejo sale hasta mis manos y de allí se extiende en las hojas pequeñas de papel que me acompañan.

Todo lo que observo queda en mi memoria como los recuerdos en mi mente, uno de tantos se ha instalado como la ficha que encaja en el rompecabezas del interior de mis ojos; el símbolo, creo, ya vivía dentro, con esto el ser lo reconoce como si fuera mío desde siempre, desde antes y mis manos lo dibujan y mi mente lo repite en cada momento. La imagen no estaba sola, con ella su contenido y su entorno, era una maraña de formas y colores, o un tejido de figuras que se desplazaba en el formato del antiguo árbol, su naturaleza se compone de la misma naturaleza y todo esto dentro de la mía, la forma que se instala en mi corazón y en el hemisferio derecho de mi cerebro es compatible con todo mi cuerpo, tiene dos puntas, una apunta al cielo la otra apunta la tierra, dos vientres en los costados y parecida a la vulva.

¹⁵DE LA TORRE. Luz Marina. EL UNIVERSO FEMENINO EN EL MUNDO ANDINO. Quito .Ed. Indesic. 1999. Pg. 22.

Es una parte elemental de la naturaleza y es un signo de lo natural, ahora todo su contenido lo puedo sentir grabado en mi cuerpo, muy adentro la sensación de que siempre ha habitado en mí, lo que ahora descubro es escritura en mi cuerpo, el que desaparece sin dejar de habitar.

Una forma sencilla que no tiene un significado complejo ni un concepto trascendental, hace parte del contenido de mis ideas que se convierten en creaciones, la motivación ya está instalada en mis deseos y es sencillo y complejo lo que me impulsa a crear en el espacio de la materia.

Salió de mi interior y era desconocido, una forma simple se presenta en mis dibujos y se repite constantemente, se origina de la observación, la atención y la admiración de la naturaleza que nos rodea, la reflexión interna y la búsqueda de la naturaleza que nos compone, esto produce la relación de lo externo con lo interno y al mismo tiempo, una analogía, en donde lo uno se refleja en lo otro y viceversa, una conjugación exacta que le da la identidad aun cuerpo que busca su reflejo y exposición no de su figura corporal sino la desnudes de la materia corpórea.

Me reflejo en la naturaleza y la naturaleza se refleja en mi, encuentro la reflexión hecha símbolo, elemento y forma natural, mi cuerpo no es solo el que veo con los ojos de esta realidad, existe dentro de mí, algo mucho más profundo algo más elemental que siento a través del ser.

“Los símbolos representan ideas (palabras, números, sonidos, colores, señales, formas y luces) y son las herramientas y los métodos para transmitir información, al igual que las metáforas para comprender la realidad.”¹⁶

En el espejo interno observo el reflejo de una imagen oculta, miro mi cuerpo desmembrado en símbolos que acompañan esa imagen, siento que no solo es mi cuerpo sólido el que está presente en la reflexión del espejo, ya no es ese espejo material que refleja el cuerpo sino que ese elemento interior que refleja la forma definiendo una parte esencial de la feminidad en mi cuerpo,

¹⁶MARCINIAK, Barbara. Recuperar el poder. Formato PDF

es una parte invisible que habita en lo más profundo de mi ser, espíritu y alma.

Ya no me conformo con ver la parte física de mi cuerpo necesito penetrar mis ojos y profundizarme en el interior, buscar mi esencia y descubrir que soy una forma infinita atreves del tiempo, es posible que en mi exterior también refleje lo interior, es posible que la forma puede cambiar con el tiempo, como cuando uno se mira en el espejo y el rostro no es el mismo, es posible que la forma no cambie sino que evolucione y se transforme por cada ciclo que viva, pero que guarde su origen en la forma oculta y como reflejo interno de la naturaleza.

LUZ DE LOS ESPACIOS VACÍOS

Tejo mis entrañas en espera de una dulce luz.

Luz que dibuja sonrisas y ahoga las tristezas.

*También el cielo se entreteje con la tierra
alimento de energías lunares fragmentadas como
estrellas-semillas del universo.*

Todos los rincones del espacio se iluminan con el parto de la creatividad y generan el alumbramiento como el más expresivo de los impactos del ser, la luz recorre los espacios y llega a los rincones y reposa en su estado de luz.

Entro en mi mente la claridad de un instante y me florece una motivación. “Ahora hace su presencia la mujer, pero no como un ser diferente, sino como una misma cosa. La naturaleza encuentra su analogía en la imagen femenina. Ambas son una y ambas en la pluma del poeta están precedidas por imágenes de luz.”¹⁷

Como en las graficas de los comics se enciende una bobilla y mi mente se ilumina. La claridad luminosa y sensible de la luz no es la habilidad del que la imita, no es el acierto técnico, creo que la luz es más que eso, nace con el sol y habita en los colores, es la transformación de la naturaleza, pero además es uno de los componentes del ser interior.

A veces estoy apagada a veces estoy como una antorcha y cuando estoy así mi corazón deja de estar frío, mis manos empiezan a buscar el movimiento de mi instinto y dejo de ver la luz de las bombillas y los días luminosos se instalan en lo más profundo de mi centro, se desplaza en las hojas como formas y figuras del espacio.

La luz es un dibujo que no pertenece al lado izquierdo o derecho de la superficie, no puede hacer realidades, porque lo real muchas veces no lo es, la luz es libre de escoger su rumbo y ella prefiere todos los rincones en donde no hay luz, pequeños y oscuros espacios, ella es humilde y no es habilidad de nadie, por eso mi luz es libre, sale donde quiere y a donde quiere ella se riega como verdolaga en playa y se enrosca como caracol de río y llega a los rincones que se quieren apagar. “La luz es una expresión de las fuerzas uránicas, así como el agua es muy a menudo la expresión de las fuerzas creadoras ctónicas. En numerosos mitos del Asia central se avoca como el

¹⁷ZUÑIGA. Clara Luz. PALABRAS AL VIENTO. Pasto. Ed. Universitaria. Universidad de Nariño. Pg. 88

calor que da vida o como fuerza que penetra el vientre de la mujer (ROUF, 228).

Se dice, añade este autor, que para el mundo la revelación más adecuada de la divinidad se efectúa por la luz.

Toda epifanía, toda aparición de una figura o signo sagrado está rodeado de un nimbo de luz pura, astral, por el cual se reconoce la presencia del mas allá tanto en la iconografía islámica como en la cristiana...la radiación de la luz (Aor) a partir de un punto primordial engendra la extensión según la kabbalah. La interpretación simbólica del Fiat lux del génesis es también iluminación, ordenación de caos por vibración, escribe Guénon: por lo que la teoría física de la luz puede aparecer incluso como simbólica.”¹⁸

Nacemos con luz y es apagada a través del tiempo, por fortuna en esto tiempos podemos encenderla; luz en las ideas que nacieron de mi esencia, creaciones que surgieron de recuerdos inconscientes, imaginación, invención y ocurrencia. De la oscuridad y del vacío nace un rayo de luz que me muestra el orden del contenido de una posible obra, ya estaba la inspiración el símbolo y la composición, el estado luminoso es creatividad y ejecución de la idea, chispazos en la mente activan posibles espacios, imágenes y momentos que parecen recuerdos muy profundos y escondidos en alguna parte de nuestro cuerpo, ser y memoria, eso que al parecer es desconocido fue conocido alguna vez y decide salir en algún momento de las manos para recordar lo que fue extrañamente olvidado.

Cuando se crea con la idea previa y se deposita una combinación de elementos que están establecidos y pretenden expresar algo con un fin, cuando se espera pero se experimenta surge lo desconocido que puede ser sencillo o apenas la insinuación de algo que origina el desenvolvimiento de la idea o la formación de la misma, esto se produce en contacto con la creación, la revelación de lo desconocido pero conocido en lo creado en cualquier práctica artística provoca la sensación de luz que se enciende o ilumina en el

¹⁸CHEVELIER, Jean. Diccionario de los símbolos. Paris. 1988. Ed. Robert Laffont. Pg. 664.665.

momento en que aparece dentro de la creación espontanea, lo desconocido por que apenas los ojos observan lo que ha apreciado en la práctica artística y no fue planeado y lo conocido por qué ha surgido de las propias manos, del interior y posible del inconsciente o subconsciente pero al mismo tiempo consiente por que se decide de alguna forma crearlo. Es posible que tan solo sea una pieza del rompecabezas que equivale a una chispa que prendera una llama, la que se revelara en la experimentación de los momentos creativos en las prácticas artísticas, posiblemente la búsqueda de las piezas o el querer prender el fuego tenga muchos intentos pero los destellos serán continuos desde que este presente la búsqueda la experimentación y el deseo de encender toda la llamarada. “La luz es una radiación electromagnética que viaja en forma de onda y vuestras células que tienen una estructura cristalina responden rápidamente a la luz natural. Ondas electromagnéticas de radiación cósmica, compuestas de energías de luz pulsante, viajan a través de la existencia para transmitir grandes cantidades de información. El cerebro humano y su sistema nervioso funcionan en los dos aspectos de la realidad, tanto en lo físico como en lo no físico, y sirven como receptores para un gran número de impulsos eléctricos que llenan el espacio y engloban al planeta. Vuestras células siempre están en guardia y transfieren, traducen, transmiten y diferencian una miríada de frecuencias. Señales o mensajes en los nervios, el cerebro y el cuerpo son transmitidos mediante débiles impulsos eléctricos que irradian energía hacia la realidad física y no física, manteniendo un contacto constante con los poderes superiores de la mente cósmica.”¹⁹

Un elemento basto para encender la luz en mí, a partir de ese momento busco el lenguaje que me identifica, quizá la luz va saliendo de cada uno, puede que esté muy profunda y valla saliendo poco apoco, es probable que ilumine los espacios apagados, creo que la luz equivale a los momentos creativos y desbordantes, creo que es una revelación de lo que le pertenece a

¹⁹MARCINIAK, Barbara. Recuperar el Poder. Sabiduría Pleyadiana para un Mundo en Caos. Documento en PDF.

cada uno, es una manifestación del ser que se expresa por medio de la memoria antigua que está gravada en nuestros cuerpos, vidas recorridas en el tiempo y recuerdos escondidos en nuestra genética.

Algo se gestó en mi interior y fue creciendo, fue concebido en el deseo de crear, en la búsqueda de mi esencia, y en las ganas de habitar en las ideas, algo lleno un espacio de mi cuerpo y lo inspiro hasta descubrir una parte esencial de la naturaleza que definía la feminidad, un día esto salió de mis entrañas, y se desplazó hasta la superficie donde está el afuera como dando luz el contenido de mi obra, la intención, la creatividad y la ejecución de las ideas reveladoras.

La luz llegó y cubrió los espacios que se querían apagar y llenó los que estaban vacos o ausentes de creatividad, habitó en lo profundo produciendo destellos de creación y se expresó en los múltiples formatos oscuros llevando esa claridad o luminosidad a veces incandescente a veces sutil y entre tejí la luz en todos los rincones.

HABITANTE DE LA PLANTA, SER DE LA NATURALEZA

Habita dentro de mí esa hoja sencilla que recorre la tierra mecida por el viento.

La hoja llora cuando cae la lluvia. La hoja que cambia de color cuando la acaricia el sol. Habita dentro de mí la memoria orgánica que teje mi cuerpo y soy liviana como hoja de papel dibujada de colores.

La hoja transpira como transpira la piel de la tierra, la hoja se desplaza como lo hace la mariposa, la hoja que expresa esa manera liviana y profunda de existir.

La hoja es la forma que encarna en un cuerpo para transformarlo en algo más leve pero más profundo

De las entrañas, de la concepción, el parto de la forma natural que define mi cuerpo eterno, un símbolo interno que expresa mi esencia, la identidad de mi alma, la forma de mi espíritu natural, la hoja es el estado que identifica el cuerpo interno y un dibujo corporal.

Están allí las hojas moviéndose como bailarinas de la danza natural del viento y una de ellas entra en mí, como encarnando de nuevo en el liviano cuerpo que siempre me pongo en cada dimensión que no recuerdo.

La hoja ahora que está instalada en la identidad de mi ser, que define mi cuerpo y aliviana mi existencia, es en lo que creo, un cuento que me envuelve y no me deja ser de otra forma sino así, una parte liviana sencilla y sensible, un fragmento de vida verde, un elemento natural de la vegetación.

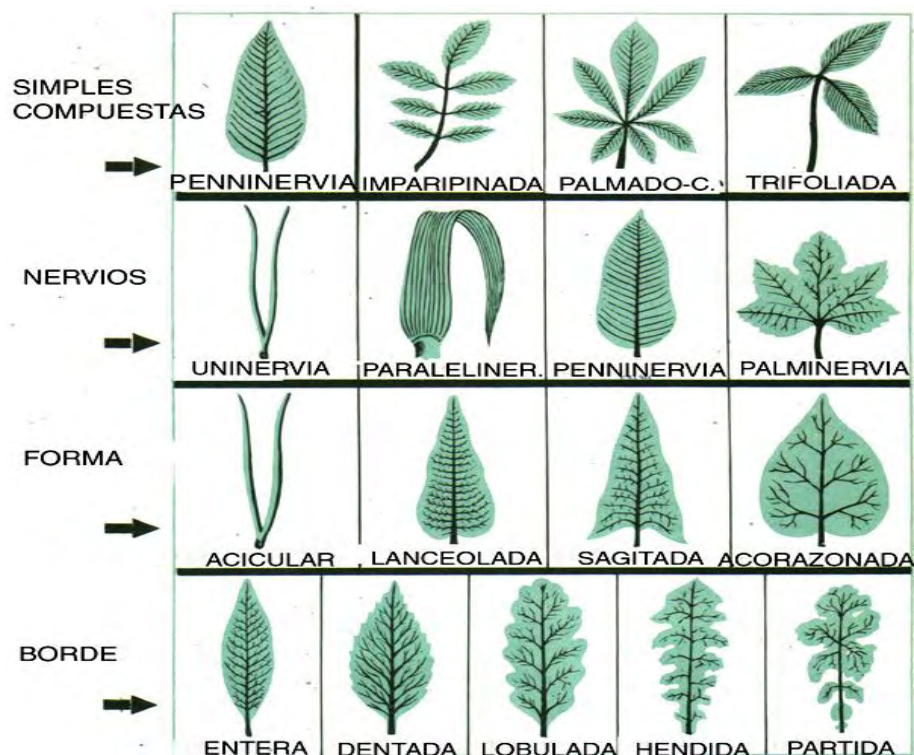
Habitante de la planta parte del ser, pedazo de la tierra, color del espacio y peso del viento esa es ella, la hoja entera, sencilla y plana, cambia de color con el tiempo, habita en la planta que es ese ser silencioso pasivo o mortal. Habitante de la planta verde, partecita de la mano rama, ser cambiante de la naturaleza y manigua de acertijos y secretos.

La hoja, ése elemento natural y sencillo de la naturaleza, la parte esencial de la planta, es la motivación y la inspiración de mis días, esa parte del ser natural que sirve de medicina, alimento y envolvente, tantas utilidades que le ha dado el hombre a través del tiempo. “La hoja es el principal órgano sintetizador de alimento de los vegetales; es una excrecencia lateral del tallo y las ramas. Las hojas no modificadas con fines particulares tienen por lo general dos partes principales: una porción ensanchada y plana llamada limbo y un tallo llamado peciolo.

El color verde de casi todas las hojas se debe a la presencia de clorofila, un pigmento que las plantas utilizan para fabricar los azúcares llamados hidratos de carbono a partir de agua y anhídrido carbónico.

No todas las hojas son verdes; muchas contienen otros pigmentos que enmascaran el verde de la clorofila, y algunas carecen de clorofila en todo el limbo o en partes de él.

Varias de las características utilizadas para identificar las plantas son rasgos estructurales externos de las hojas. Los dos tipos básicos de hojas son: la hoja compuesta, con un limbo formado por varios folíolos, como el trébol; y la hoja simple, que tiene un único limbo sin dividir como el roble.”²⁰

²⁰ VENEZUELA, J, Luis Carlos. Atlas de Biología, Botánica-zoología. Bogota.2009. Ed. kingkolor. Pg. 10.

Ella guarda esa sustancia agresiva y pasiva, dulce y amarga, vital y mortal. “Participa del simbolismo general del reino vegetal. En el extremo oriente es uno de los símbolos de la dicha y de la prosperidad. Un ramillete o un haz de hojas designa el conjunto de una colectividad, unida en una misma acción y en un mismo pensamiento.”²¹

Cuando era niña me enseñaron a sembrar un frijol en algodón empapado de agua, ese fue mi primer contacto con las plantas, también me enseñaron el efecto de la clorofila con una hoja verde en un frasco de alcohol y ese fue el primer contacto con la hoja y su color, en adelante fui creciendo y mi vida tomando rumbos que me alejaron de la naturaleza hasta que en la fría tierra pude contemplar la inmensidad de la vegetación. Pensé que solo podía contemplarla porque no sería capaz de sembrar o cuidar de una planta, hasta ahora que estoy acercándome a ellas, ahora tengo dos hijas, una es la planta roja y la otra el pequeño árbol, trato de ser una buena madre o una buena hija porque es posible que sean mis madres.

Mucho tiempo las observe las contemple y admire su quietud, su existencia silenciosa pero vital, descubro lentamente que vivían dentro de mi cuerpo y que vivía dentro de sus cuerpos, por eso aprendo sus nombres y poco a poco las huelo las miro y escucho sus voces, solo eso, no quiero más, contemplarlas y admirarlas es lo mejor, saber que existen y que están cargadas de hojas ese es mi único interés una forma una parte para observar una parte en la que me reflejo un simple elemento para recrear y para recrearme en el, fue la forma la que inspiro mis ojos mis manos y el adentro.

Pensé que la forma de la hoja solo era eso y que la podía describir, mencionar o referirme a ella de este modo, pero con la investigación descubro que esta forma existe, se llama Vesica Piscis. “el crisol del proceso que crea. Una abertura a la matriz de la cual se llevan todas las formas geométricas. Un símbolo de la fusión de opuestos y un camino a través de las polaridades evidentes de los mundos.

²¹CHEVELIER, Jean. Diccionario de los símbolos. Paris. 1988. Ed. Robert Laffont. Pg.573

La imagen geométrica con la cual la luz fue creada. También la geometría para el ojo humano.”²²

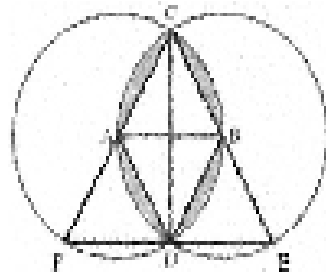
Se produce por la unión de dos círculos, al darse esta unión se genera un espacio en medio que presenta la forma de un ovalo similar a la hoja entera. Desconociendo esto al inicio de la aplicación del elemento o la forma de la hoja, esta información fue descubierta después, dándole una definición más amplia y un valor simbólico existente, porque ya no solo era el valor que le daba sino que realmente se derivaba de un símbolo de la naturaleza y de la geometría sagrada, con significado y definición.

“La intersección de dos círculos puede producir una forma semejante a una

almendra, pero cuando dos círculos de tamaño idéntico se solapan tal que el centro de uno de ellos coincida con la circunferencia del otro, el resultado es una Vesica Piscis.

El símbolo de la Vesica Piscis.

Construcción de la Vesica Piscis.

Era el diagrama central de la Geometría Sagrada en el misticismo cristiano de la Edad Media.”²³

La circunferencia de la ***Vesica Piscis*** es simétrica y más pequeña que la circunferencia de las esferas más grandes. En otras palabras, de lado parecería una línea recta, y desde arriba parecería un círculo. Aunque la

²² La flor de la vida, documento PDF

²³ MELCHIZEDEK. Drunvalo. Taller de Meditación Merkhaba.

Vesica Piscis generalmente es bidimensional como una moneda, su aspecto tridimensional es igual de válido.

La **Vesica Piscis** es la imagen geométrica a través de la cual se creó la luz.

También es la imagen geométrica a través de la cual creados los ojos, que reciben luz. Además de la luz, también es la imagen de los patrones que están conectados con sus emociones y muchos otros aspectos de la vida. Esta es la geometría básica del campo electromagnético.

El primer movimiento del Génesis crea el patrón que es la vida. Esa es la razón por la que Dios dijo, “Que se haga la luz”. No podía haberlo dicho hasta que no hubiera proyectado la segunda esfera y hubiera creado la **Vesica Piscis**.²⁴

La hoja prendida de la planta es la unión de dos círculos invisibles en el espacio natural, la hoja esta prendida de mí no con su idéntica imagen, solo vasto su forma y quizá su limbo vacío y dispuesto a la textura, el color y a la grafía que lo compone. La hoja se instala en mí ser y describe mi cuerpo desapareciéndolo a la presencia femenina que es mi naturaleza y espíritu. Tan solo una forma que contiene el cuerpo interno y un cuerpo que contiene una hoja. Concibo la forma de la hoja con dos ápices o puntas, forma laminar con borde liso la hoja entera.

²⁴[EL SIMBOLISMO DE LAS FORMAS SACRAS: EL CASO DE LA ...](http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/BA2007/sym28.pdf) www.mi.sanu.ac.rs/vismath/BA2007/sym28.pdf

NARRACION Y TEJIDO DE LASARAÑAS DEL TIEMPO

Tejer.

*Habitar en el tiempo sutil de la feminidad
que se concentra en la unión de elementos
esenciales*

Tejido de todos los tiempos que cuenta la historia que teje, palabra en la voz de la urdimbre que narra la escritura del cuerpo y lo transforma en la textura de la hoja.

El tejido cuenta a través del tiempo todo momento expresado en el silencio, las abuelas tejen desde su pasado tiempo y en el encuentran el espacio donde pueden habitar sus cálidos pensamientos, sus maduros sentimientos y sus recuerdos secretos. “La tejeduría es un trabajo de creación, un alumbramiento. Cuando el tejido está terminado, la tejedora suelta los hilos que lo sujetan al telar y, al hacerlo, pronuncia la fórmula de bendición que dice la comadrona al cortar el cordón umbilical del recién nacido. Todo sucede como si la tejeduría tradujese en lenguaje simple una anatomía del

hombre... 2. Tejido-> hilo telar, instrumento que sirven para tejer (->huso, rueca), son otros tantos símbolos del destino. Sirven para designar todo lo que rige nuestro destino o interviene en él: la luna teje los destinos; la araña que teje su tela es la imagen de las fuerzas que tejen nuestros destinos. Las Moiras son hilanderas, atan el destino, son divinidades lunares. Tejer es crear formas nuevas.”²⁵

Tejer es una práctica milenaria ligada a la vida de la mujer, era un oficio propio de la práctica femenina, el tejer permitía a la mujer depositar su tiempo, construir objetos y entregar su emocionalidad o el estado de su espíritu, el tejido es esa escritura secreta y el lenguaje misterioso e intuitivo del ser femenino.

“Técnico mágico, el tejido presenta una ambivalencia esencial: es a la vez fasto y nefasto. Es la metáfora del destino siempre incierto reservado a los seres humanos; el que protege y amenaza a la vez; el que enreda los hilos de la suerte y urde con ellos sus confabulaciones.”²⁶

No aprendí a tejer, mi abuela lo sabía, mi madre no lo practicó y yo no lo aprendí, hago buenos remiendos pero no tejo con lana, mis ojos enhebran agujas pero no se coger las agujetas, admiro el oficio y lamento mi frustración, aunque no sepa tejer soy tejedora porque encontré un espacio para tejer, así como mi abuelo encontró el oro y tejió en él durante su vida interrumpida. Sus manos que trabajaron la filigrana del tejido del oro, aprendizaje del pueblo escondido rodeado de selva y asentamiento de la raza negra. Se necesita un espacio para que habite el tejido y en él habitar el ser. “Tejer no significa solamente predestinar (en el plano antropológico) y reunir realidades de índole diferente (en el cosmológico) sino también crear,

²⁵CHEVELIER, Jean. Diccionario de los símbolos. Paris. 1988. Ed. Robert Laffont. Pg.116

²⁶JACQUES, Leenhardt. Olga de Amaral, El Manto de la Memoria. Bogotá. 2000. Ed. Zona Pg.177.

hacer salir de la propia substancia como lo hace la araña que construye la tela sacándola de sí misma.”²⁷

No tuve intenciones de tejer, el apareció lentamente en el papel y lo fui descubriendo poco apoco hasta hoy que no lo descubro totalmente y espero no hacerlo. Mientras pueda entretejeré mis fibras con los hilos y las líneas del tejido y buscare los caminos encontrados, sacando de mis entrañas la substancia de mi alma, tejeré las formas antiguas de los primeros hombres, formas sencillas con un gran valor y significado, figuras y formas geométricas que han sido olvidadas y hoy recordadas. Mi tejido es sencillo, ingenuo y sincero, en él, triángulos-úteros, círculos-vientres, espirales y curvas-tiempo, cuadrados-tierra, rombos-profundidades y hojas-vulvas, de esto se compone mi tejido que es memoria de antigua escritura del espacio y lenguaje de lo desconocido y misterioso.

Como toda mujer de alguna forma fui atravesada por el tejido y por la memoria de antiguas mujeres de tierras lejanas que quedaron impresas en la historia

Mujeres arañas que tejen el tiempo, brujas que atan destinos, manos que hilan la vida, corazones enredos y olvidos.

La araña que asusta vive sola, venenosa e inofensiva, silenciosa y esquiva, animal con visión de ocho ojos, que desde sus adentros guarda la sustancia de su cuerpo y teje en silencio la red de su alimento, de su descanso, de su parto y de su muerte.

Ella teje una red de filamentos blancos y húmedos la forma de un circulo geometrizado y teje en los rincones de los espacios habitados, pero ella se oculta en la transparencia de su tela, su creación. “Epifanía lunar, dedicada al hilado y a la tejeduría, artesana de la tela del mundo, la araña es dueña del destino: lo teje y lo conoce. Esto explica su función adivinadora

²⁷CHEVELIER, Jean. Diccionario de los símbolos. Paris. 1988. Ed. Robert Laffont. Pg.982.

universalmente reconocida: detenta los secretos del pasado y del porvenir. La araña migala, en África, es el símbolo del poder de adivinación. Para las poblaciones del Camerún, por ejemplo, << ha recibido del cielo el privilegio de descifrar el porvenir....²⁸

La araña es un animal relacionado con la mujer por la acción del tejido y el misterio, creo que la mujer aprende de la araña a tejer y desde allí el animal encarna en la mujer o la posee en el oficio o viceversa.

“La imagen de la araña encerraba un símbolo similar: del mismo modo en que esta teje su tela desde el interior de su cuerpo, la diosa araña creaba la red del espacio y el tiempo; era ella quien proporcionaba estructura y vida en toda la creación, y al mismo tiempo quien conocía cada una de las vibraciones que se producía en aquel tejido. Era la dama de la red, la tejedora de los hilos de la vida con los que luego creaba patrones y las texturas de todos los seres vivos. Con el paso del tiempo la humanidad asocio a las diosas con las artes de hilar y tejer y las convirtió no solo en sus protectoras sino en las representantes del hilado de la vida, la madre tejía el tapiz de la experiencia el tiempo cortaba los hilos, y por último la diosa oscura deshacía el tejido hasta llegar hasta las fibras que lo conformaban para empezar a hilar otra vez.”²⁹

Así como Aracne joven y tejedora tocada por la mujer mayor, la creadora del tejido, celosa de su encanto y habilidad, no soporta que una joven mujer sobrepase su oficio y su lugar, seguramente convencida de que tiene todo bajo control en su espacio colmado de sabiduría y creación, la relega, la convierte en araña, criatura quizá despreciada y oculta para no ser pisada, pero de todas formas acogida por la magia de la naturaleza y su eterna maestría para tejer la red.

“Atenea diosa de las actividades artesanales especialmente las femeninas, era la patrona de las hiladoras, de los tejedores, de las bordadoras, etc., y se contaba sobre este tema la historia sobre su rivalidad con la lidia Aracné, hija del tintorero Idmón de Colofón.

²⁸CHEVELIER, Jean. Diccionario de los símbolos. Paris. 1988. Ed. Robert Laffont. Pg.116.

²⁹GRAY. Miranda. LUNA ROJA. LOS DONES DEL CICLO MENSTRUAL. Ed. Gaia. 1999. Pa.57

Aracné era hábil en tejer y bordar, y se decía que había sido discípula de Atenea, lo que disgustó a la muchacha, que pretendía no deber su habilidad más que a su talento. Llegó incluso a desafiar a la diosa, que aceptó, y empezó por presentarse bajo el aspecto de una vieja, invitando a la presuntuosa a tener más modestia. Aracné no respondió sino insultando a la diosa, que entonces se reveló y empezó el concurso. La tapicería de Aracné era perfecta, pero Atenea se encolerizó, rompió el trabajo de su rival y la golpeó con su lanzadera. Y Aracné quedó transformada en araña.³⁰

Mujeres a través del tiempo han tejido los destinos de los hombres, mitos encantados de mujeres tejedoras que atan y desata nuestras vidas.

Decisiones de sabias mujeres que tejen el camino de la humanidad guiadas por el secreto del instinto y comprometidas con las misiones de sus encarnaciones en todos los tiempos.

“Las Moiras, hijas de la necesidad, cantan con las sirenas, haciendo girar los husos: Láquesis (el pasado), Cloto (el presente) y Atropos (el futuro); regulan la vida de cada ser vivo con la ayuda de un hilo que una hila, la otra devana y la tercera corta. Este símbolo indica el carácter irreductible del destino: las parcas hilan y deshilan despiadadas el tiempo y la vida. El doble aspecto de la vida se manifiesta: la necesidad del movimiento, del nacimiento a la muerte reside en la no necesidad de la vida. El huso, instrumento y atributo de las parcas, simboliza también en consecuencia la muerte.³¹

Algunas tejen en espera de sus amores para soportar la lejanía y expresando en el tejido sus sentimientos sus tristezas y la fidelidad. Las mujeres tejedoras depositan su tiempo en los hilos de lana mágica y crean un lenguaje misterioso o acertijos desconocidos que como pueden mostrarse también ocultan algo, quizá una historia, quizá un olvido.

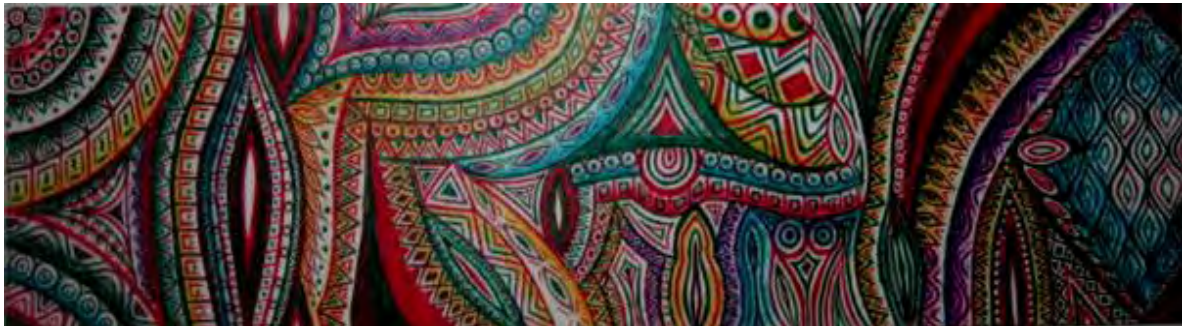
³⁰P GRIMA. Mitologías del Mediterráneo al Ganges Vol. 1. Barcelona. 1982. Ed. Planeta. Pg.3.

³¹CHEVELIER, Jean. Diccionario de los símbolos. Paris. 1988. Ed. Robert Laffont. Pg.586.

LA URDIMBRE Y EL CRISOL

FIBRA GRAFICA, OTRA FORMA DE TEJER

*Una sola puntada para las infinitas formas.
La hoja que representa la figura femenina, es la presencia del cuerpo inmerso en un
tejido sencillo de formas elementales.
Un solo tejido invade el espacio, una sola puntada para tejer la presencia, una sola
presencia en cada tejido.
Tejido de antiguas formas, hoja con nombre que busca su origen para así conocer su
camino.*

Una línea que se pierde en el laberinto del tejer es una fibra dibujada que acaba de nacer, no se teje solo con la lana, tan bien se teje con la vida en los espacios del tiempo.

Dibujó la escritura de mi cuerpo recorrió el camino de mi sangre y aun no descubro la imagen oculta. He comenzado a asentar con las puntas húmedas de color los caminos invisibles de un espacio en blanco, silenciosa mi mente, inquieto el corazón la danza de la mano invade mi cuerpo interno y estoy dibujando figuras y formas esenciales, recorridos saturados y comprimidos en un fondo blanco, pequeño, rectangular y sencillo.

Con dos colores empieza mi camino en una acción que se repite todos los días, son pequeños los formatos como son pequeños los embriones en gestación, después de algunas lunas que se posan en el cielo, observo mis dibujos y espero los momentos en los que quieren hablar.

En ellos la voz silenciosa que me deja descubrir que hay una presencia en todos los formatos. Se repite en cada uno, la forma de dos cosas que lee mi intuición, la primera fue una vulva y enseguida una hoja. Feminidad y naturaleza. Feminidad por que la vulva pertenece al cuerpo de la mujer y es parte de su definición esencial, la hoja pertenece a la naturaleza que es la piel de la tierra y compone uno de los tantos misterios de lo natural. Dos imágenes, dos palabras, dos significados.

Los formatos eran habitados por la figura que ya se comunica conmigo y en mi interior se instala como un elemento, un elemento que no habitaba en soledad sino que lo componía y al mismo tiempo lo rodeaba una grafía, una maraña saturada y misteriosa que empieza a hablar conmigo y descubro que es ese oficio que no aprendí de mi abuela, esa acción que ha entrelazado a las mujeres, descubro que nació de mi y en otro espacio mis primeros tejidos, la escritura de las manos de la mujeres, el lenguaje de sus corazones.

Es orgánico es compuesto es tupido y colorido; una vez en uno de mis primeros dibujos nació un árbol y en el ya hacia presencia las hojas, el tejido también habitaba allí, pero era enredado, como él madejo o el estambre que

se sale de control y se enreda. Ahora el tejido tenía sentido era ordenado y definido.

Encontré un secreto que vivía internamente y ahora salía de mi oscuridad para expresarse en el afuera. Espere por mucho tiempo mientras observé la naturaleza y reflexione sobre mi naturaleza, descubrí que era la misma habitando siempre la una en la otra y conjugándose eternamente.

El dibujo se manifiesta como cada uno es y cuando él se apodera del interior y es tan constante, cómodo y necesario se convierte en el propio lenguaje.

Con el dibujo se crea una escritura de la imagen que siempre significara algo, se recrea la palabra y se hace acertijo la lectura. En este caso la línea de mi dibujo no es la línea fluida y extensa o la traza expresiva de gran intensidad, es más bien un detalle, es corta, marcada unida y definida en todas las figuras, hago la analogía o la relaciono visualmente con los vellos púbicos, también con los poros de la piel, como puntos que componen la línea y con la piel que se textura de finos filamentos. Es por eso, creó, la línea en mi dibujo es fibra gráfica, un hilo un filamento o una hebra que bordea, delinea, escribe y teje en los espacios de la superficie bidimensional; tejido en lo gráfico, dibujo del tejido y el escrito tejido de un lenguaje.

Concibo el dibujo como ese tejido corporal interno y apenas visible en la piel que es el vestido de el cuerpo, la circulación del cuerpo es tejido, la estructura de los huesos son tejidos, el ADN y la mayor parte de lo que nos compone son tejidos, entonces en este caso el dibujo representa esa estructura física y al mismo tiempo subjetiva, esa grafía corporal y ese lenguaje espiritual, la textura del cuerpo y la escritura grabada en el alma como dibujo interno. Al mismo tiempo el dibujo lo encuentro en el parénquima de las hojas que es esa superficie texturada de filamentos ramificados parecido a las mismas venas por dónde circulan las sustancias tanto del cuerpo como de la misma planta.

El acto de dibujar es ese primer paso que me sumerge en el oficio y más adelante en la creación, no es tanto la regla, el canon, o la enmarcación del

dibujo clásico y considerado dibujo artístico, es más el contacto la experiencia del instante, la espontaneidad, libertad y experimentación lo que compone el principio del dibujo, esa fluidez y el silencio de la mente originan el primer asentamiento de la mano en la superficie y quizá un leve movimiento.

Cuando dibujo experimento la sensación de una joven mujer que da sus primeras puntadas, para una futura urdimbre de ideas, una mujer virgen en creación que se deja llevar por lo que sale de sí misma y descubre la esencia de su interior. “los artistas y escritores de arte, desde Cennino Cennini en el siglo catorce hasta Klee en el veinte, han dado mucha importancia al dibujo, considerándolo algunos la destreza más importante tanto para el artista como para el diseñador. ¿Pero que es un dibujo? El término a menudo rodeado de confusión, es difícil de definir. No es sorprendente que diversos grupos a lo largo de distintos periodos hayan entendido el término de diferentes maneras, desde el Renacimiento en el que la palabra *disegno* significaba dibujo no solo como una técnica distinta de la de colorear sino también como la idea creativa visible en un boceto preliminar.

Dibujar ha estado allí vinculado a cierta mística derivada de la creencia en que la creatividad del artista reordena la creación del mundo... Gran parte de la magia del dibujo reside en su inherente naturaleza subjetiva. Pues los trazos dibujados proporcionan semejanza con la experiencia. Las líneas onduladas o afiladas, rectas o curvas, puntos y rayas, los trazos diagonales, verticales y horizontales y el sombreado tonal son capaces de sugerir forma, espacio, luz y movimiento sin tener autentica similitud con el tema que describen.”³²

La hoja experimenta en el dibujo, el tejido parenquimático que compone el cuerpo como forma. La fibra que bordea, gráfica y dibuja la superficie de

³²LAMBRT, Susan. El Dibujo Técnica y Utilidad. Una Introducción a la Precepción del Dibujo. España. 1985. Ed. Herman Blume. Pg. 9-10.

color, construye lo elemental e interpreta la figura. Dibujar la hoja permite descubrir esa simplicidad del cuerpo y la síntesis de su estructura.

El tejido expresa la textura que invade la superficie, compone la forma de la hoja generando una textura visual.

COLOR, RAZA DE LA NATURALEZA

La hoja se pinta en el espacio y anhela su propio color.

A veces necesito el silencio para escuchar la voz de la pintura.

He pintado en la textura de la madera que un día fue árbol, en la arena que un día perteneció a la playa y la chamota que se hizo fuego, tierra, agua y aire. Las primeras trazas llenan fragmentos del espacio, los colores de la tierra se pintan de un solo tono en espera de la caricia luminosa. La superficie lisa no permite sentir, es la textura que insinúa lo orgánico, el relieve concentrado de materia expresa un poco más esa fuerza de la naturaleza viva.

Los colores tierra son orgánicos, cercanos a lo natural, expresan el origen y el tejido vegetativo. Los formatos son múltiples porque son múltiples las emociones de la feminidad, también los efectos y manifestaciones de la naturaleza, son todos los diferentes estados emocionales y cambios naturales.

La humedad de los colores alimenta el alma de la naturaleza y comienza un nuevo recorrido para los pinceles empapados de color y de olor.

La piel que cubre todo lo que existe abre los poros y libera los olores del manto orgánico que cubre la tierra, es áspero el barro y tibia la textura de la arcilla tejida en madera.

Lleno de materias las telas templadas, cubro ese espacio con polvo de árbol, chamota, arena de mar y carbón del fuego, mezclo esencias y pongo un solo color en los cuadros, posibles horizontes, colores tierra: cafés, rojos, ocre, verdes y fragmentos de los dibujos se posan en el formato, quizá esta es mi identidad la de los colores tierras los cálidos y vivientes.

Las primeras trazas se dibujan con pincel en el fondo de color, algunos formatos texturan las marcas de mis dedos y las impresiones de mis huellas en movimiento.

Después de todo considere que era importante que el dibujo estuviera en la pintura así como el color estaba en el dibujo como una conjugación de esencias. Las trazas iniciales eran extensiones y ampliaciones de dibujos que se transformarían en manchas de color, en formatos que estuvieran al alcance de mis tímidas manos y que fueran posibles ventanas por donde saliera mi cuerpo y por donde entrara mi luz, comencé con el oficio de la antigua pintura. Oleos trementina y pinceles bastaron para sumergirme en el camino de los colores y las formas.

Siempre con la aparición ahora intencional del que ya era un símbolo, la hoja, no como un eje central sino como una presencia que no necesita de un marcado protagonismo, sino como una forma sencilla y siempre presente, inmersa en una superficie tejida de formas y figuras de círculos, triángulos

cuadrados, espirales, puntos y fibras. La pintura estaba en mi mente y en mis manos y con su complejidad emprendo su recorrido diariamente en todos los formatos al mismo tiempo, aportándole a cada uno un detalle de color y unificándola por etapas o momentos.

Después de comenzar con los procesos pictóricos y definir la composición de la obra, la pintura se hace esquiva y muy lenta, es un proceso de estudio del cuadro que hace que la obra se torne minuciosa y sentida, es necesario esa fluidez pero también el sentido que se debe dar en el acto de pintar la intención lograda por los colores y las formas.

Pareciera que la pintura me estudia y yo la estudio a ella, la sensación es como de un sufrimiento necesario, como de un querer pero en algunos momentos no poder, a veces parece que se me desliza de las manos. El color es una ficha del rompecabezas de la armonía, descubro que mis colores siempre fueron los colores tierra identificándome siempre con el color amarillo. El tejido desplazado en la pintura se amplía y se vuelve más visual, cargado de color y de materialidad. En esta etapa tuve más cercanía con lo orgánico, había dicho que el dibujo era como los conductos por donde fluye la sangre o la esencia, pues la pintura era entonces esa esencia y esa sangre de colores, ese fluido de sustancias y tonalidades.

En algunos momentos quise representar la noche y pinte con colores fríos como es la misma noche, azules y violetas también en la paleta de colores.

Además de los oleos encontré una forma con la que también podía pintar y recordar el oficio perdido en el tiempo que mi abuelo gesto en el crisol de su taller de orfebrería, la filigrana, el vitraplon fue uno de los materiales que me sirvió para pintar fibras de oro, bronce y cobre, desplazando la pintura o el pincel a un fondo más sobrio en color pero al mismo tiempo cargado de textura.

La pintura es para mí ese parto doloroso y placentero es un tiempo lento y digerible, es una experiencia vital con el color y al mismo tiempo la búsqueda compositiva y armónica de mi acto creativo, creo que la pintura tiene un

espíritu femenino que hace complejo su lenguaje, como una mujer difícil de conquistar, pero al mismo tiempo un reto que conduce a descubrir el propio lenguaje y la identidad en el eterno movimiento del círculo cromático.

La pintura en este caso tiene una relación con la humedad del cuerpo, el flujo fértil de la mujer y la menstruación renovadora de la feminidad, toda la humedad del cuerpo y sus fluidos corporales. “la pintura se fundamenta en un estrecho vínculo entre la información captada por los órganos sensoriales, particularmente la visión, y una serie integrada de complejas funciones del ser humano actuando conjuntamente.

Allí ocurre la interacción con los otros sentidos, la conceptualización de la información, los estados emocionales que la acompañan, la memoria que se despierta, las nuevas configuraciones de imágenes mentales que se suscitan y la profusa actividad del subconsciente que se activa. Todo ello de manera integral, por medio de una expresión sintética y un lenguaje simbólico... La función de la pintura da carne, física y visualmente, al encuentro entre objetos exteriores y los interiores, asumiendo por “objetos interiores” el conjunto de sensaciones, emociones e ideaciones. Es así como la pintura puede ser un medio de experiencia y de conocimiento en sí mismo, a partir de la imagen unificada de sujeto y objeto que ocurre en su realización. El lugar equilibrado que puede llegar a tener en la pintura el sujeto y lo subjetivo, en la relación con el objeto y lo objetivo, la coloca como uno de los medios más precisos y refinados para el conocimiento del sujeto y sus relaciones con el mundo.

La pintura es un observatorio, como el dios Jano, con una mirada simultánea en dos sentidos: un telescopio que mira hacia afuera y también hacia dentro. Valga aclarar que la meta del desarrollo de la conciencia, como dijo Vivekananda, “no es la fusión del sujeto en el objeto, sino el objeto en el

sujeto.”³³ Cuando se logra este propósito, la diferencia entre objetivo y subjetivo se desvanece.

La hoja experimenta en la pintura un contenido húmedo como savia, el limbo de la hoja se pinta de substancia y contenido líquido, relación que se da con el efecto de la clorofila, efecto producido por la luz solar. Los colores hacen parte de los estados de la hoja y el estado emocional cambiante de la feminidad. El color en la pintura expresa la transpiración del cuerpo.

³³ LAIGNELET, Víctor. Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Cuaderno Temático de Bellas Artes. ¿La pintura tiene sentido? Bogotá, 1999. Pg. 11,13.

PIEL, TEJIDO DE TEXTURAS

*La hoja cambia de edad como de nombre.
vuelve a nacer de la semilla, hoja texturada que lleva
consigo la escritura escondida en su limbo.
elemental que conjuga la magia en la humedad de la
arcilla.*

La arcilla en mis manos es blanda y fría, amaso, se calienta por el calor de mi cuerpo, la humedezco y sigo amasando.

Ahora es la tierra la que se apodera de mis manos, comienzo con formas sencillas bolas pequeñas, rollos y espirales, nace la primera placa que me permite ver el tejido en la materia. El yeso me permitió hacer el molde en forma de hoja en relieve, este sería el soporte para las primeras piezas en cerámica, decido que la forma de la hoja sea el formato y que sea en releve porque pienso en un vientre, hoja, semilla, a partir de este momento nacen las primeras piezas, la dimensión es pequeña por lo tanto el tejido es tupido. Después de varias practicas en la cerámica, decido que las piezas deben ser mas grandes pues surge la necesidad de que el tejido sea más suelto y visible, es necesario también la fluidez en su creación y aumento las dimensiones del molde en yeso construyendo uno nuevo. Otras cosas dan vuelta en mi cabeza, ahora es la tierra, la materia palpable es una cercanía directa con la feminidad, con la mujer, con el cuerpo y la naturaleza, por esto es necesario que la arcilla, el barro sean un camino directo para expresar todos los significados de esta propuesta.

Nueve piezas, nueve lunas que gestan en el vientre la vida, tres de ellas cóncavas, tres planas y tres convexas tres espacios y tres estados. Como recordando el oficio de mi ancestro, como continuándolo; me acerco mucho más al tejido, se hace manual y de mucho contacto, escucho una voz que me dice: allí están los elementos, estas tocando la tierra, el agua, el aire y el fuego. Tapices de arcilla con hilos de elementales se crean desde mis manos y soy feliz porque la materia que es viva se deja acariciar por mí, plenitud en los ojos por lo que ven. Un secamiento lento que fortalece sus células o átomos y fusiona la esencia, luego el fuego que es la fuerza el que compacta y cocina por ocho horas la materia cargada de vitalidad; se pinta de color la forma, la pieza, siete colores del iris, un magenta color aura, y el color de la hojarasca o terracota. La brea envejece y logra efectos de metal, da la sensación de pieza antigua y precolombina. Algunas hojas cuando están verdes son planas cuando envejecen cambian su estado, el sol y el viento las seca decolorándolas y arrugándolas en formas cóncavas o convexas. Cuando se fecunda cuando el embrión viaja y se instala se entra, cuando es pequeño, cuando se desconoce el estado y cuando se oculta el vientre es plano cuando,

cuando se sabe, se cuida, y se espera el vientre sobresale, este es un ciclo natural femenino.

Como he descubierto las fibras por donde corre el fluido del cuerpo ahora descubro la carne y los órganos la cerámica la relaciono con la matriz, el útero y los ovarios porque esa materialidad, órganos vitales en la creación, piezas elementales de cuerpo femenino. Es al mismo tiempo la fuerza vital del cuerpo y de la materia el poder de la creación el poder de la tierra y los elementos.

“El objetivo final de la cerámica no es conseguir una total maestría en la técnica. Esta sólo es importante en cuanto que hace posible manipular los materiales en la forma apropiada. Pero la << forma apropiada >> es principalmente el producto de las características de los materiales y de sus posibilidades. No es suficiente dominar la arcilla; es esencial conseguir una armonía entre el artista o artesano y sus materiales. Por otra parte, la habilidad no está en los dedos ni en los músculos de los brazos, sino en la mente que puede, de forma razonada, establecer la comprensión a partir de la experiencia. Los dedos y los ojos son los receptores sensoriales de la experiencia táctil y visual. El descubrimiento, la investigación y la imaginación son procesos mentales; el concepto creativo, por definición, se forma en la mente. Aunque la habilidad manipuladora puede ser inadecuada para materializar el concepto creativo en la imagen que se intentaba, el acto en sí mismo es experiencia enriquecedora que en alguna medida condicionara las respuestas subsecuentes. Como dijo Giacommetti: “mis fracasos me interesan tanto como mis éxitos”. A menos que esté preparado para hacer fracasos no será capaz de hacer nada.

Los poderes de imaginación, investigación descubrimiento e invención necesitan, al menos, tanta preparación como los dedo y los músculos de los brazos, y el proceso que se producirá tendrá una aplicación más general que específica, que no solo podrá aplicar a la pequeña parcela de su interés en la cerámica, sino que contribuirá a su progreso y conocimiento en general. Inversamente, sus experiencias y descubrimientos en la vida cotidiana se reflejaran en niveles conscientes y subconscientes en su trabajo de cerámica, lo que es correcto y apropiado, pues la cerámica no evoluciona en el vacío como una actividad aislada y solo prospera si se puede aplicar a ella conocimientos de otras experiencias. Cuando llegue el momento de pronunciarse por uno mismo, se necesitara tener algo interesante que decir. Algunas personas se esfuerzan para ser originales o hacer algo distinto, pero el dilema de la <<originalidad >> suele

plantearse cuando <<el carro esta delante del caballo>>. No se puede conjurar la originalidad en el momento en momento en que usted se sienta en la mesa delante de un trozo de arcilla recién amasada. La originalidad empieza mientras se está esperando al autobús al lado de una obra y se queda uno fascinado por la forma en que la luz incide sobre un montón de tuberías, o mientras se limpian las setas para la cena, o mientras se contempla la forma en que están revueltas la madera y las piedras de un rompeolas semidestruido. Afortunadamente, no todos nos maravillamos ante las mismas experiencias visuales; ahí es donde empieza la originalidad, y más interesante que esforzarse en conseguir una originalidad será intentar mejorar la capacidad de fijación y comprensión de lo que vemos, el conocimiento visual. Cuando haya conseguido experiencias visuales y las haya asimilado, la originalidad probablemente distinguirá su obra, pues estará inspirada por descubrimientos personales e individuales. La arcilla y las tradiciones de la cerámica están en todas partes pero usted es único... El trabajo con el fuego y la arcilla puede ser una diversión y una educación por si mismo apela a los recursos de la imaginación, la invención y el descubrimiento, y, aunque obliga a experimentar el fracaso, esto mismo hace que el éxito sea más grande".³⁴

La hoja experimenta a través de la cerámica y la escultura, esa materialidad, transforma la hoja, pero conserva la forma. La hoja en la cerámica y la escultura, ocupa el espacio de una semilla, esto es dado por el volumen que desplaza la forma. En este estado el tejido sobresale de una manera modelada y la cerámica es la corporeidad o movimiento que encarna la presencia.

³⁴ HARVEY, David. Cerámica Creativa. Barcelona, España. Ed. Ceac. 1984. Pg. 120.

LA VOZ DE LA HOJA

La hoja tiene palabras, frases y poemas, imágenes que la definen y colores que la visten. En este capítulo la hoja cuenta parte de su historia subjetivamente e ilustra su recorrido en el camino creativo.

Para los que no podrán ver tan solo una hoja en presencia, dejo una parte de su tejido incluido en este texto, quise crear un poemario, diario o *poediario* que se desplaza en cada capítulo en forma de epígrafe en donde se exprese la subjetividad de la palabra, generando un seguimiento emocional que se gesta en la creación de la obra.

La voz además de ser el sonido es palabra y lenguaje, es pensamiento, sentimiento y expresión; ideas hechas escritura sin reglas, frases que nacen del instante, impulso de la emoción y el sentimiento. Fragmentos de algunos momentos que se fusionan con la imagen, refugio, rincón donde es posible estar libre de formalidades en la palabra y despliegue de una posible lirica sin canon.

Solo la voz, solo mi voz por que la hoja escribió y la hoja soy yo. Es mi voz la que está plasmada en letras, palabras y frases, momentos y narración, algo que escribir algo que decir, quizá para mí este capítulo es el más importante, porque es un escrito espontaneo, que no necesito referentes, citas e investigación para fundamentarlo, solo necesite escuchar con más profundidad mi voz, gruesa, desafinada y pocas veces elocuente. Cuando escuche la voz de la hoja escuche mi espíritu, mi interior y así lo sentí lo descubrí y lo exprese en la obra.

Aquí en un rincón oculto en una parte lejana y en un espacio profundo se encuentra la hoja enredada en musgo y raíces, tiene voz porque necesita hablar y escribir, tiene espíritu porque ese es su cuerpo y su ser, aquí encontraras una parte de mi, un momento un día y una hora, la emoción el

suspiro y un instante, la captación de los momentos creativos que me impulsaron a verla y a escuchar su voz.

El sonajero de las ramas mese, danza y suena como arrullo; vibración de la naturaleza musical.

El tejido invade mi cuerpo entrelazando cada fibra, textura mi piel y transpiro por los poros, deseos de crear. Sensación de la hoja tocada por el cálido viento.

*El ave zumbadora se posa en la hoja misteriosa,
espera el nacimiento de una flor, el vuelo de la
mariposa*

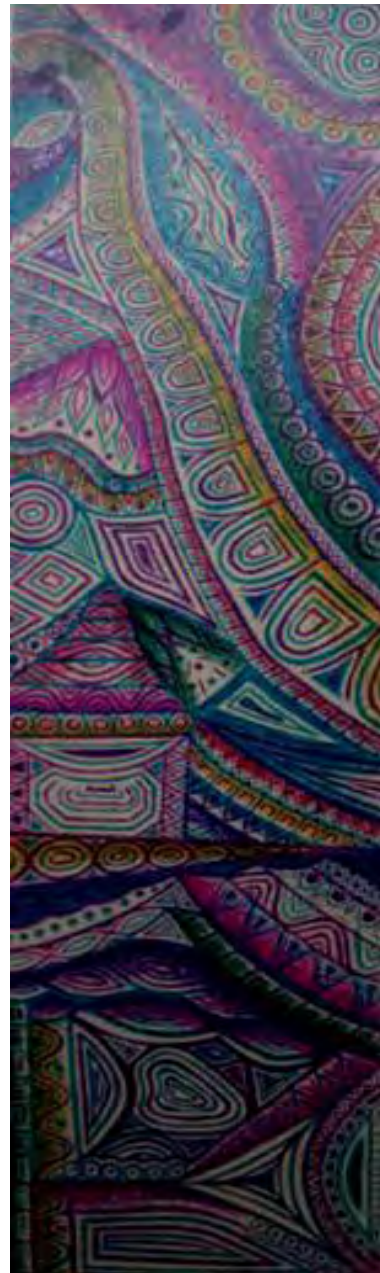
*Viví mucho tiempo en la
planta que luego creció
como árbol, viví muchas
vidas pasadas a su lado
y hoy que lo recuerdo, el
viento quiere
desprenderme de sus
ramas y sobre mí caen
las gotas de agua.
Lluvia de lágrimas
verdes.*

*Placer de las tardes
frías, soledad de ruidos
aturdidos, presencia
desnuda de complejos,
entrega de horas
primaveras, silencio de
noches oscuras y
suspiros de azúcar.*

*La hoja recuerda una
historia y se funde en la
tierra hasta llegar al
fuego, cambia de color
como de edad, muere
cuando llega a su
centro, nace cuando
acarician su borde liso.*

*Ella espera y ansia cada
instante descubrir de
nuevo.*

*Camino en la hojarasca y encuentro hojas verdes.
Tendida en la hojarasca sueño recuerdos, historias
antiguas y espacios de piedra.*

Sentirse la misma hoja es sentir la misma naturaleza. Rincón profundo donde se gesta la vida, sur de la geografía corporal, entrada del amor, salida de la creación, luz de los futuros hombres. La hoja se mueve en las ramas y se transforma en el fragmento eterno de la verde naturaleza.

La hoja que cubre el sexo de la primera mujer sirvió de techo y envolvió sus alimentos, protegió de la lluvia y sano su dolor, las hojas verdes sonaron en las ramas y arrullaron su sueño profundo.

En estos tiempos mi cuerpo también cambia y descubro la tierra que compone mi carne. El organismo es un fragmento de la inmensa vegetación, es el soporte de la clorofila y la síntesis de un eterno cambio.

También la noche acaricia la hoja, la envuelve en fríos colores y la cobija con tranquilo silencio. Sentir la hoja en la calma nocturna y sentir el arrullo del viento profundo mientras la tierra descansa. La noche oscura guarda los secretos que las hojas ocultan con las aves. Danza lenta y mecida, susurro de un frío silencio.

Todo tiene su origen, todo tiene un comienzo que mueve las ramas y cantan las hojas.

Los colores brillantes, aportan esa luminosidad que purifica.

El verde es el centro de la hoja, el corazón joven de su edad.

Pintura, presencia cargada de angustia creativa; en ella, un dibujo, un momento, una sensación.

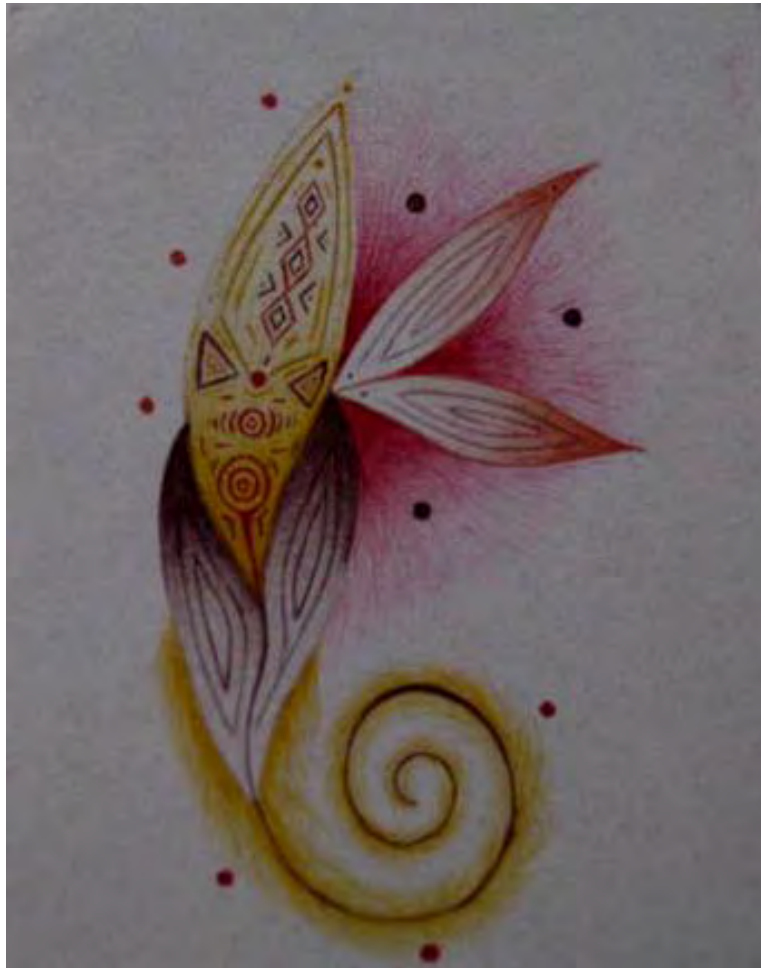
La hoja se oculta en la maraña y su angustia permanece viva.

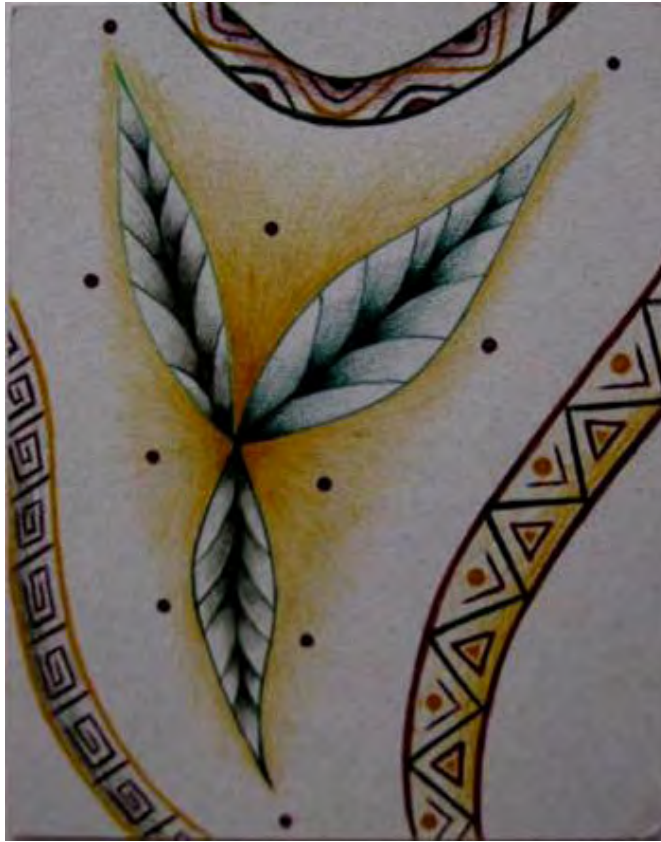
*La hoja se fecunda como la mujer primitiva pinto la
cueva de su vientre.*

Hay días en que la hoja sonrío, hay noches en que la hoja duerme. Hay momentos en que llora la hoja.

Si, aquí estoy y la hoja vuelve a escribir, pues ahora que duermo con mi buena angustia quisiera soñar un poco más...

A veces la hoja quiere arrancarse y caerse en la tierra para fundirse en ella y desaparecer.

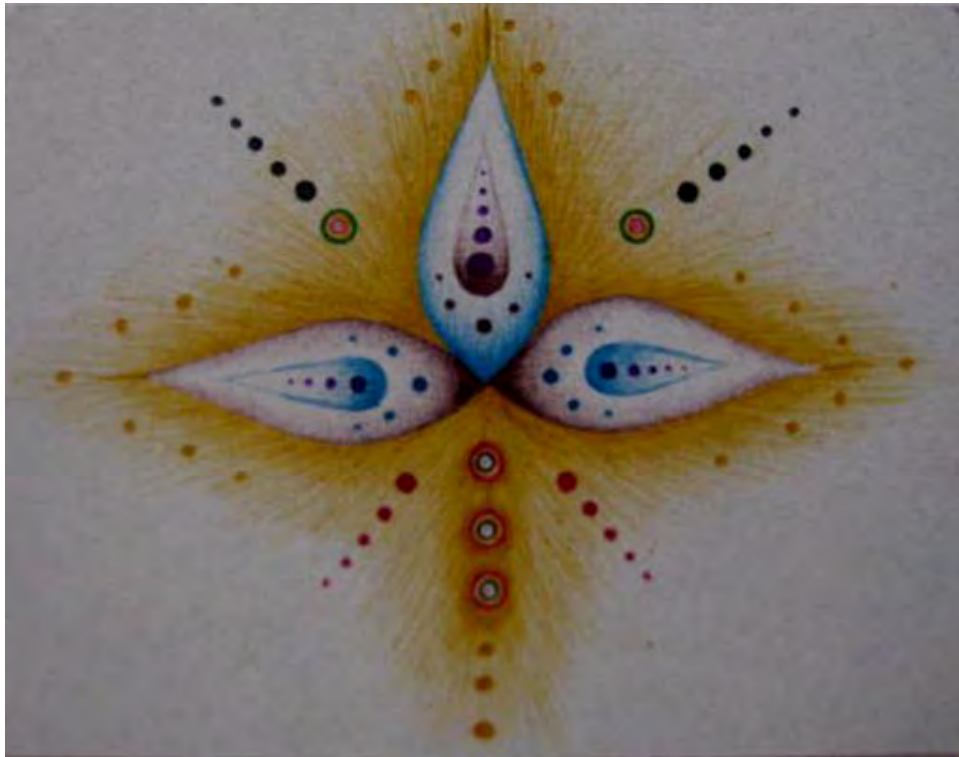
Los vientos ahora son fuertes y la lluvia punzante, la hoja corre el riesgo de ser arrancada bruscamente de su rama

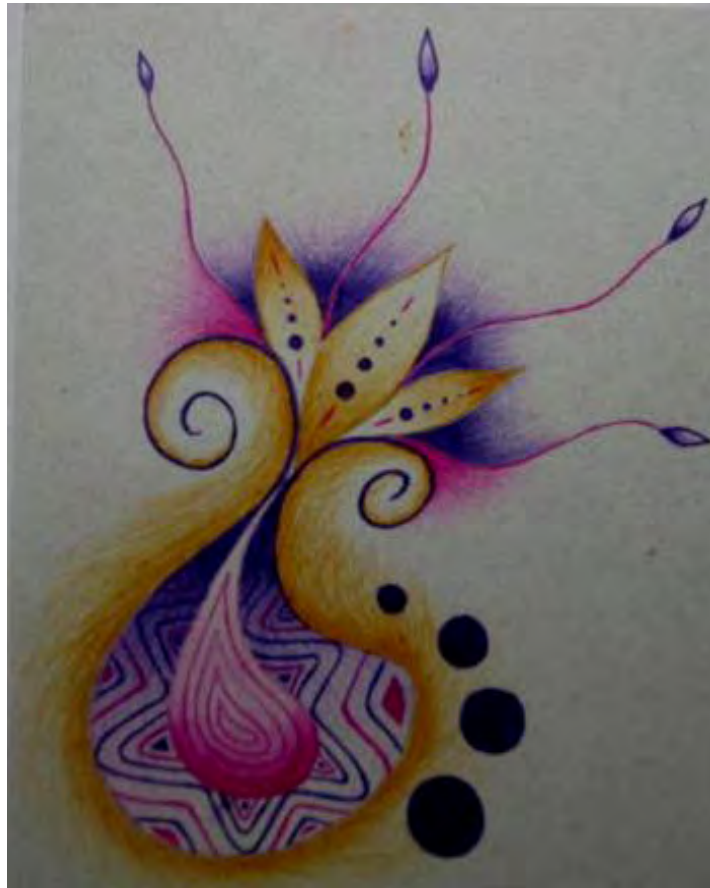
Tengo una claustrofóbica mirada del mundo creado por el hombre, tengo un enmarañado corazón de naturaleza.

Son ramas mis manos y creaciones mis hojas, es musgo mi pelo y una huaca mi vientre.

Hojarasca en mi espalda, hojarasquin el cuento de mi abuela.

Todo se entrelaza, todo se entreteje, el tiempo femenino es el camino tejido del alma y del cuerpo que transpira.

BIBLIOGRAFIA

ALCINA, Franch José. Arte y Antropología .Madrid.1982,1988. Ed. Alianza Forma.

BRIZENDINE, Lovann. El Cerebro Femenino. Barcelona. 2007. Ed.

CARROLL, Lewis. Alicia en el País de las Maravillas. Al Otro Lado del Espejo. México. 1988. Ed. Porrúa.

CASSAANYA, Vicente. El poder secreto de la luna. Mujer y horóscopo lunar. Madrid. 1992. Ed. Tema de hoy.

CHEVALIER, Jean. Diccionario de los Símbolos.París.1988. Ed. Robert Laffont

CLARK, Kenneth. Manual del Alfarero. España. 1983. Ed. Hermann Blume.

CORTES, Alejandro José. Presidente Sociedad de Seguros Bolívar. De AMARAL, Olga. El Manto de la Memoria. Colombia.2000.

DE LA PEÑA, Luis Ignacio. Larousse Diccionario. Copilación. México. 2006. Ed. Larousse.

DE LATORRE. Luz Mara. El Universo Femenino en el Mundo Andino. Quito. 1999. Ed. Indesic.

DICCIONARIO, de la Real Lengua Española. Madrid. 2001. Ed. Espasa Calpe. S.A.

DUNN, Macetti Manuela. Diosas. La Canción de Eva. Barcelona. 1990. Ed. Robín Book. S.L

GREEN, Mariam. Magia y Naturaleza. Madrid. 1992. Ed. Temas de Hoy.

GIMBEL, Theo. El libro de la terapia de los colores .Madrid. España. 1994. Ed. Gaia Books.

GRAY, Miranda. Luna Roja .Los Dones del Ciclo Menstrual. Madrid. 1999. Ed. Gaia.

HARDING, Esther. Los Misterios de la Mujer, Simbología de la Luna. Barcelona. 1987. Ed. Obelisco.

HARVEY, David. Cerámica creativa. Barcelona. España. 1984. Ed. Ceac.

KARRAS, Armand. La Magia de las Mujeres. Barcelona. 1993. Ed. Edicomunicación.

LAMBERT, Susan. El Dibujo Técnica y utilidad. Una Introducción a la percepción del dibujo. España. 1985. Ed. Hemann Blume

LYNN, V. Andrew. El Vuelo de la Séptima Luna. La constitución de mujer chamán. Barcelona. 1992. Ed. Robín Book.

MIRES, O. Alfredo. Así como en las flores como en el fuego. La deidad colibrí en América y el dios alado en la mitología universal. Quito. 2000. Ed. Abya Yala.

P. GRIMA. Profesor en la Sorbona. Mitología del Mediterráneo al Ganges. Vol. I. España. 1982. Ed. Planeta.

PINKOLA, Estés Clarisa. Mujeres que Corren con Lobos. Barcelona. 2009. Ed. Zeta.

QUINTERO, Dora. ROULET, Claude. La Venadita. Vida de de María Placida Rodríguez. Partera y Curandera de los Andes Ecuatorianos. Tumbaco. Ecuador. 2006. Ed. Swissaid.

ROCA. Ignacio José. El Espíritu del Cuerpo. Presentación. Biblioteca Luis Ángel Arango.

RUNES, D. Dagobert. Diccionario de Filosofía. Barcelona. 1969. Ed. Random House Mondadori.

SPAANSTRA, Polak Bettina. El Simbolismo. Arte Plástico y Arquitectura en Holanda.

STEIN, Diane. Mujeres que Curan. USA. 1992. Ed. Martínez Roca, S.A.

WOODY, Elsbeth. S. Cerámica a mano. Barcelona. España. 1981. Ed. Ceac.

ZUÑIGA. Clara Luz. Palabras al viento. Pasto. 2003. Ed. Universitaria. Universidad de Nariño.

NETGRAFIA

Colbboración. Denison. Edu/istmo/n13/articulo/cuerpo.html.

www.avizora.com/.../desnudo/femenino/visión/de/lo/pro...

www.scribd.com/.../la-representación-del-cuerpo-femenino...

Yo-y-el arte.blogspot.com/.../simbología de los espejos.htl

www.editorial-na.com/artículos/articulo.asp?arte=3

www.alconet.com.art/.../el_arte_de_los_tejidos_andinos.htm

es.wikipedia.org/wiki/las_arañas_en_la_cultura_popular

mitologiaamericana.idoneos.com/index.php/303127

MARCINIAK, Barbara. *Recuperar el poder*. Documento PDF.

REVISTAS

ARTE. *De Musas a Artistas*. Revista, Descubrir el Arte. N° 85. Madrid. 1999. Ed. Arlanza.

FUNDACIÓN Universidad de Bogotá. Jorge Tadeo Lozano. *Cuaderno Temático de Bellas Artes. ¿La pintura tiene sentido?*. Bogotá. 1999.

GARCIA. O. Felipe. Revista de Arte, *Ciencia y Cultura*. *Melucina*. Artículo Limitaciones de Eduardo Escobar. Bogotá. 1990. Ed. Colombia Nueva.

HUERTAS, Miguel. *El Espíritu del Cuerpo*. Art. R) La experiencia del mundo. Biblioteca Luis Ángel Arango

ANEXO

LISTA DE OBRAS.

1. De la serie: **ORIGEN DE LA GRAFIA TEJIDA.**(DIBUJO)
2. De la serie: **NACIMIENTO DE LAS HOJAS DE LOTO.** (DIBUJO)
3. **HUACA VIENTRE.** (PINTURA).
4. **OCULTA EN LA NOCHE.** (PINTURA)
5. **HOJARASQUIN DEL MONTE.** (PINTURA).
6. **SUSURRO DE LA HOJA.** (PINTURA).
7. **EMBRIONARIA.** (PINTURA).
8. **LIMBO DE UN SUEÑO.**(PINTURA).
9. **HOJARASCA.** (PINTURA)
10. **HOJA VULVA.**(PINTURA)
11. **SANGRE HOJA.** (PINTURA)
12. **ACERTIJOS DE UN LENGUAJE.**(PINTURA)
13. **LA URDIMBRE Y EL CRISOL.** (PINTURA)
14. **LUZ DE LOS ESPACIOS VACIOS.**(PINTURA)
15. **CAMINO DE LAS HOJAS.** (VITRAPLON)
16. De la serie: **ANCESTRO DORADO** (VITRAPLON)
17. **GESTACION NOCTURNA.** (VITRAPLON)
18. **SANGRE TIERRA.** (CERAMICA)
19. **UTERO DIVINO.** (CERAMICA)
20. **ORO VIENTRE.** (CERAMICA)
21. **VERDE CORAZON.** (CERAMICA)
22. **SILENCIOSA PALABRA.** (CERAMICA)

- 23. **OJO DE LUNA.** (CERAMICA)
- 24. **HOJA DE LOTO.** (CERAMICA)
- 25. **CIRCUNDADA.** (CERAMICA)
- 26. **DESTELLO.** (CERAMICA).