

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE ARTES VISUALES

EL RETORNO DESDE LAS ESTÉTICAS MIGRATORIAS

UNA NARRATIVA DE EXPERIENCIA PERSONAL

Por: MARTHA CASTELLANOS MARTÍNEZ

Para titulación de grado como Maestra en artes Visuales

Proyecto de Creación-Indagación

Beca: CONACYT 2021-2023

Monterrey, N.L. 2024

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE ARTES VISUALES

EL RETORNO DESDE LAS ESTETICAS MIGRATORIAS
UNA NARRATIVA DE EXPERIENCIA PERSONAL

Por: MARTHA CASTELLANOS MARTÍNEZ

Para titulación de grado como Maestra en artes Visuales

Proyecto de Creación-Indagación

Tutora: Dra. ANA FABIOLA MEDINA RAMÍREZ

Beca: CONACYT 2021-2023

Monterrey, N.L. 2024

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE ARTES VISUALES

SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Acta de Aprobación de Proyecto de Investigación-Creación de Maestría

(de acuerdo al RGSP)

EL RETORNO DESDE LAS ESTÉTICAS MIGRATORIAS

UNA NARRATIVA DE EXPERIENCIA PERSONAL

PROYECTO DE CREACIÓN-INDAGACIÓN

Comité de evaluación de investigación-creación

Directora: Dra. Ana Fabiola Medina Ramírez _____

Lector: Dr. Mario Méndez Ramírez _____

Lector: Mtro. Ángel de los Santos Flores _____

San Nicolás de la Garza N.L. a Marzo de 2024

“ALERE FLAMMAM VERITATIS”

“ALENTANDO LA FLAMA DE LA VERDAD”

Firma: DR. JESUS EDUARDO OLIVA

Subdirector del área de estudios de posgrado de la FAV

Dedicatoria

*A todos quienes están conmigo en este retorno
A mi padre, un hombre de memoria prodigiosa y gran ternura
A Gabriel y Olmo que están en mi vida siempre
A quienes me enseñan como vivir el Arte
A quienes me brindaron todos los recursos
A los maestros que me enseñan el camino.
A mis amigos y familiares en México y en España*

Gracias a mis académicos

Dra. Ana Fabiola Medina Ramírez por su experimentada asesoría, conocimientos transmitidos, paciencia y contribución tutorial de tesis.

Dra. Verónica Delgado Directora de la Facultad de Artes Visuales por su compromiso con la educación.

Dr. Jesús Eduardo Oliva Abarca Subdirector del Posgrado por su apoyo y acompañamiento académico.

Dr. Mario Méndez Ramírez por sus aportaciones y experiencia

Mtro. Ángel de los Santos Flores por su atención y apoyo

Dra. Arq. Abigail Guzmán Flores por su consideración y respaldo académico.

Dr. Héctor Manuel Morales Orona y la Dra. Jessica Celeste Flores Torres por su apoyo en la actividad de contribución social

A todos y cada uno de los profesores por sus conocimientos en los cursos de la maestría.

A Dra. Tania Alonso González y Patricia Garza Gestión y Administración del Postgrado

A Dr. Rafael Óliver García y Dr. Alejandro Suárez del Departamento Académico y Coordinación de Becas

A Paula Mikiej, Anna Teixidor, Michael Dalla, Karla Storch, Andrea Montiel, Antonio Álvarez, y Silvia Vélez, Artistas Colaboradores del proyecto

A Stephan Novak Traductor de este trabajo

A Bibiana Cortés Coleccionista

Resumen

Este documento expone cómo se manifiesta en las artes plásticas el Retorno en migración. El proyecto se desarrolla bajo los planteamientos de las estéticas migratorias. El Retorno se define como un movimiento que se experimenta como una segunda migración y evento cultural inverso de múltiples identidades permitió plasmar una perspectiva de tránsito y atemporalidad del tema.

El sujeto de estudio es el artista migrante a través de sus obras. Este trabajo presenta una pequeña selección de obras de artistas que tocan el tema migratorio, sobre la cual se hace una observación en su dimensión estética.

Además, la aportación de una narrativa visual creada por la autora de este proyecto que se desarrolla desde la experiencia personal como artista retornada y creación de obra plástica y colaboraciones para presentarla de forma diversificada.

Como una aportación académica se desarrolla bajo la metodología de la Creación-Indagación que se considera la más afín a los creadores.

Palabras clave: retorno, estéticas, arte, migración, Castellanos, plástica.

Abstract

This document exposes how Return in migration is manifested in the visual arts. The project is developed under the approaches of migratory aesthetics. The Return, considered a movement that is experienced as a second migration and inverse cultural event of multiple identities, allowed to capture a perspective of transit and timelessness of the subject.

The subject of study is the migrant artist through his works. This work presents a small selection of works by artists that touch on the theme of migration, on which an observation is made in its aesthetic dimension. In addition, the contribution of a visual narrative created by the author of this project that is developed from personal experience as a returned artist, creation of plastic work and collaborations to present it in a diversified way.

As an academic contribution, it is developed under the methodology of Creation-Inquiry, which is considered the most akin to creators.

Keywords: return, aesthetics, art, migration, Castellanos, plastic arts.

CONTENIDOS

TEMA	PÁGINA
Dedicatoria.....	4
Agradecimientos académicos	5
Resumen.....	6
Introducción.....	11
Directrices respecto al problema	15
Las razones	16
No hipótesis como Indicador.....	18
Objetivo general de la investigación.....	19
Objetivos específicos.....	19
PARTE I	
El Retorno y los conceptos teóricos del proyecto.....	22
Objetivo de parte I.....	22
Antecedentes.....	23
Proyectos y exposiciones sobre migración.....	23
Antecedentes visuales migración	26
PROSPECTIVA DE LA AUTORA	
Narrativa de la experiencia personal.....	28
Retrospectiva plástica personal relativa al tema.....	34
Prospectiva de la obra.....	38
Noción del Retorno y el artista migrante.....	38

CONTEXTO ARTISTICO

Las estéticas migratorias, concepto teórico central. M. Bal y JM Hernández.....	43
Comentarios de lo digital JM Prada.....	46
Comentarios sobre poética, varios autores.....	48
Giros de lo global AM Guasch.....	51

CONTEXTO SOCIAL

Globalización y migración en el arte. Bauman.....	53
La migración como discurso del poder y su simulación. Foucault, Baudrillard...54	
Generadores de la cultura. Bourdieu.....	58
El estado del arte.....	60
Prácticas artísticas contemporaneas.....	61
Ciudad y arquitectura.....	63

PARTE II

LOS MODOS DE HACER INDAGACIÓN ARTÍSTICA

Objetivo parte II.....	63
Tipos de estudio donde se inserta este proyecto.....	64
Creación-Indagación.....	65
El tipo de Indagación.....	66
Consideraciones generales.....	67
Prospectiva de los resultados.....	68
Diseño metodológico.....	69
Universo de estudio.....	69

La muestra de obra.....	69
Descripción del diseño metodológico en El Retorno.....	70
Documental, Bitácora, Colaboraciones y Práctica creativa visual.....	70
La observación.....	71
Aspectos del modelo antagónico y atemporal.....	71
Instrumentos de recolección y su descripción.....	72
El papel de la Bitácora.....	73

PARTE III

APLICACIÓN Y CREACIÓN

Objetivo Parte III	77
Descripción de la observación de obras	78
Errancias, Alejandro Reyes.....	78
Un domingo en Brooklyn, Aliza Nisenbaum.....	79
Borrando la Frontera. María T. Fernández.....	80
El Éxodus, Zafet Sec.....	82
Cuando el alma no quiere irse, Víctor Fernández.....	83

La creación de obra.

Obras de Martha Castellanos.....	85
El retorno. 2 habitaciones en una sola noche.....	86
El retorno. 3 Nacionalidades incompletas.....	87
El retorno. Somos 2, 3 y muchas al mismo tiempo.....	88
El retorno. Sentimientos encontrados, movimientos contrarios.....	89
El retorno. Me fui una y volví dos.....	90

El retorno. Tiempo retrocedido.....	92
El retorno. Tu día es mi noche.....	93
El retorno. Entré, pero aun sigo afuera.....	94
Planificación de la estructura expositiva y objetos.....	95
Conclusiones.....	97
Referencias bibliográficas parte I.....	102
Referencias bibliográficas parte II.....	104
Apéndice I De la Estética a las Estéticas Migratorias.....	106
Apéndice II Resumen de la trayectoria de la autora.....	112
Instrumentos de investigación.....	115
Relación de tablas.....	115
Relación de Figuras.....	115

INTRODUCCIÓN

Las “estéticas migratorias” son el constructo que actualmente se usa para observar algunas transformaciones sociales contemporáneas como la migración y su impacto estético y para describir las prácticas artísticas que se ven determinadas por estas transformaciones tanto en su iconografía como en el ver y hacer la sensibilidad migratoria, aunque su influencia se aplica a más campos artísticos.

Por ello el principal lineamiento teórico de este proyecto se desarrolla bajo este concepto ya que es el más adecuado tanto para el enfoque que se pretende aplicar a la observación del tema como para el proceso de creación sobre el mismo: “El retorno” en la migración dentro del campo de las áreas visuales (artistas migrantes que trabajan el retorno)

El eje metodológico se desarrollan de planteamientos hechos sobre creación-indagación.

Origen y orientación del proyecto.

Para introducir al lector se explica que el presente escrito está basado en la experiencia personal migratoria con la intención de re-insertar a la autora al medio artístico y el de incorporar El Retorno como tema, iconografía y concepto de las artes plásticas.

La búsqueda de sintetizar y materializar artísticamente lo que se estaba experimentando en el momento de la decisión de estudiar una maestría en artes visuales, encuentra en la Investigación-Creación, que aquí llamaremos Creación-Indagación, el momento pertinente para expresar la vivencia en El Retorno como proyecto creativo plástico que, ya se venía gestando un año atrás, cuando la autora decide retornar.

Permitía, además, en dicha elección de estudio, la respuesta a inquietudes de actualización estética, formación académica y formas de hacer arte, con una producción creativa y sentimiento de renovada pertenencia.

El escrito se desarrolla en su introducción y tres partes.

La introducción describe como se origina la idea y tema de este trabajo y lo que de manera más formalista serían la problemática alrededor del tema, su justificación, los indicadores a manera de hipótesis y el objetivo que permiten delimitar el proyecto .

Se habla de partes y no de capítulos, porque refiere a un proyecto y proceso de Creación-Indagación y no a un libro o tesis teórica. Con esta estructura se facilita exponer la parte de indagación teórica, la parte del método y observación realizada y la de construcción de obra.

En la parte uno se hace un breve antecedente con un resumen histórico-visual de obras y proyectos que han hecho otros artistas o instituciones sobre migración además de otro en imágenes.

Se muestra una prospectiva personal de la experiencia en El Retorno y una retrospectiva digital visual que antecede a este estudio. Se plantean las líneas teóricas del estudio.

En la parte dos el cómo se diseña la metodología para guiar la observación de obras y generar productos como resultado.

La parte tres la obra y los productos hechos. Aunque estas partes tienen un orden académico para su publicación, en la práctica del proceso, fue diferente y repetidas veces re-estructurado.

Como proyecto de Creación-Indagación, tiene dos afluentes dentro de la dimensión estética que nos llevarán a conclusiones. La indagación de los conceptos planteados por las estéticas migratorias con observación de una muestra de obra plástica elaborada por artistas

en los últimos 20 años; delimitando a 2002-2021, tiempo en que la autora experimenta el movimiento como migrante y retornada México-España-México.

Las obras seleccionadas de 5 artistas hombres y mujeres artistas que responden a criterios de técnica dentro de la plástica, fecha de producción dentro del periodo de estudio y tema de migración (no se encontró retorno específicamente); 4 son de origen latinoamericano y uno de Europa del Este; Ana Teresa Fernández, Alejandro Reyes, Víctor G. Fernández, Aliza Nisenbam y Safec Zec. Estas obras son de artistas no retornados a su país de origen (no se halló lo contrario) y no se abordan fotografía, filmes, escultura ni manifestaciones performáticas e instalaciones.

La narrativa personal se hace a partir de la experiencia plástica, migratoria y de retorno propias.

Se cambia el concepto de Investigación-Creación para utilizar como propuesta personal la de Creación-Indagación que se ajusta mejor a procesos creativos de construcción y observación; El término Indagación la alejan más de la concepción científica que usan las ciencias duras y anteponer Creación la posiciona de modo mas acertado e inmediato dentro del campo de las artes, el cual se explica en el apartado metodológico.

Éste trabajo sobre El Retorno como noción central del estudio no admite la consideración de cierre del ciclo migratorio que se le ha dado, sino como una experiencia de segunda migración, por las confrontaciones culturales, económicas y psicológicas experimentadas por quienes la viven, como ya han planteado estudiosos en el tema pero aquí se agrega su representación plástica y la búsqueda de las formas y contenidos relacionales en lo nacional con elementos de lo no nacional, llevando la reflexión teórica a las identidades múltiples y la pertenencia del artista migrante.

El tema El Retorno se trabaja desde la propia vivencia, desde el momento mismo del retorno, a manera de una “reintegración creativa”, además también se le introduce iconográficamente dentro del escenario artístico evidenciando una situación social mundial actual; Se observa el tema en lo teórico, práctico y estético, visto como una condición individual sensitiva-afectiva y en una condición social globalizada y tecnológica; para ello se incluye la muestra de obras plásticas sobre Retorno-migración hechas por artistas migrantes. Hablar de experiencia personal quiere decir que se ha sido migrante, dentro y fuera del país, que se ha experimentado este fenómeno en la vida personal y en la última en el extranjero siendo más larga, 19 años, la autora retorna a México y en ese tránsito presenta esta indagación y contribuye con obra creada sobre ello a partir de estudios en bitácora.

Como parte de la indagación hay varios conceptos que se abordan para tejer una trama teórica que ayude a la comprensión tanto del tema como de la obra artística dentro del contexto social y artístico, por ejemplo estéticas migratorias y globalización.

El proceso artístico en este caso como en todos, es consciente, la artista incorpora todo el acumulado de su conocimiento teórico y de experiencia vital, está determinada por estos componentes para crear imágenes involucrando toda su práctica plástica. Es sabido que al experimentar la obra como práctica y también en su calidad pública ha de generar multiplicidad identitiva o de sentidos, en lo interno y en lo externo.

Así pues, es necesario abrir la perspectiva a la libertad, subjetividad y múltiples opciones para este proyecto.

Al observar las creaciones artísticas actuales de otros artistas, no se busca reforzar ni fijar un significado ya hecho, sino facilitar que se les vea en su dimensión estética su deslizarse, su derivar, su migrar objetualizada en este período de tiempo. Además sirve para proveer a las obras de más posibles sentidos, siendo útil a estudiantes y de valor académico, al mostrar como hecho el tránsito migrante artístico que ha existido y existe hoy como una parte de su

propia condición en busca de una estética particular y como realización de experiencias profesionales.

Se desarrolla entonces El Retorno como creación artística que transita en este momento, a través del fenómeno mismo, El Retorno se mueve desde “el retornando”, estudiada no solo en un breve planteamiento documental sino como obra pictórica observada y hecha, emotiva y de sentimiento abstraído de una experiencia dada.

En la incorporación de obras de otros artistas y obra de la autora, se puede ver presentado en su iconografía el evento mismo del tránsito, el movimiento, la humanidad y lo referente a la identidad con el mundo. En su poética se evoca la dualidad, esperanza-desolación, indecisión, frontera y contradicción temporal.

Las estéticas migratorias plantean que desarrollar un juicio válido para las construcciones artísticas actuales, implica mirarlas con perspectiva migrante, de tránsito, de impacto cultural y de sentimiento humano con pérdidas y hallazgos. La obra y concebir el arte ha de ser como desplazándose en tiempo, en historia y en un lugar ocurriendo; evocador de los sentimientos y pensamientos de personas en proceso de cambio, no definitivo, desde múltiple lugares, de nuevos léxicos para agrandar la sensibilidad y solidaridad hacia la otredad. En ello transita este trabajo.

Directrices que orientan el planteamiento del problema

¿Cómo se definen las nuevas estéticas migratorias en el tema El Retorno en artistas migrantes y cuál es su estética presentada en una época global e intercultural?

El Retorno migratorio es un fenómeno poco estudiado dentro de la visualidad artística, las muchas exposiciones nacionales e internacionales sobre el tema, realizadas en los últimos 20 años, abordan la migración generalizada (masificación, ilegalidad, exclusión, viaje,

precariedad, movimiento y otros) pero El Retorno no se encuentra plasmado en las artes visuales y solo algunos artistas migrantes abordan el tema migración.

El elemento tiempo “narrado” no es explícito a ese momento de vuelta en el fenómeno migratorio. “Desde el enfoque de las estéticas migratorias, la experiencia manifiesta en imagen pierde coherencia en su temporalidad lineal dejando ver un tiempo simultáneo o ausencia de él”. Bal y Hernández (2016-2020); “Por otra parte el concepto retorno es vivencialmente una segunda migración y como choque cultural inverso por lo que no se distingue como fenómeno particular” Díaz 2009, Ulloa (2016) Este planteamiento deja claro que abordar la migración y El Retorno se determina al nombrarlo, por nociones de tiempo, movimiento e identidad y al trabajarlo como artista migrante obliga a hacerlo desde diferentes perspectivas experimentadas.

Tampoco se alude a El Retorno en títulos o propósitos de obras encontradas. La búsqueda a través de *internet*, ha llevado a encontrar poca obra plástica relativamente, observando a la fotografía y el video como *Boom de expresión creativa* mayoritaria en el período de estudio.

Por tanto, es menester restaurar ese ‘vacío’ temporal-temático, El Retorno, en la materialidad creada, en su artisticidad, diversificación y contemporaneidad; e incluir el análisis visual con la observación, una muestra de obras existentes, su narrativa y estética que, aunque no toquen El Retorno en específico aborden el tema migración.

Las razones

La indagación está justificada por lo viable ya que existe material bibliográfico y de imagen tanto documental como digital suficiente para sustentarla y planteamientos

metodológicos que permiten estudiar bajo pautas específicas y minuciosas adecuadas para desarrollarla en este momento.

El tema se ha venido trabajando desde años atrás y se puede acceder a él.

El objetivo es factible y asequible a mediano plazo, contamos con dos años aproximados y se cuenta con el apoyo de recursos para realizarlo, aunque el material para la producción-creación de obra los excede.

Como Creación-Indagación es pertinente dado que es una vivencia emotiva significativa de la artista y es un tema mundial, por tanto son fenómenos que se mantienen en la experiencia y en lo social; Es abordado dentro del arte internacional contemporáneo por artistas migrantes que lo manifiestan y se desarrolla dentro de las hoy llamadas estéticas migratorias que, como hace ver Hernández (2020) “abarcan una manera de procesamiento artístico, una teoría de enfoque y un posicionamiento político comprometido; todo ello propicia la generación de conocimiento social-cultural y su abstracción simbólica se vierte a la obra de arte”.

Elaborar El Retorno como obra y objeto de estudio, genera conocimiento para la creación, teoría y procesamientos artísticos, para lograrlo se plantea:

1) Estudiar El Retorno en su dimensión teórica y estética; como fenómeno social-global y manifiesto dentro del arte internacional, definido como una segunda migración y no “cierre” del ciclo migratorio; este postulado es considerado ya que al ser una nueva vivencia de migración se “mantiene” abierta.

2) Elaborar como creación, una obra plástica resultado de la experiencia personal en El Retorno que sea dialógica y diversa; la bitácora, estudios en color y pintura en lienzo.

Hernández (2020) “Las características de las estéticas migratorias son el elemento transitorio-atemporal y el movimiento principalmente considerado desde el terreno artístico”.

Díaz y Valverde (2013) “La condición en la que se realiza, que pueden ser los desplazamientos múltiples (dos o más movimientos migratorios) que genera la múltiple identidad cultural”.

Al ser la autora migrante retornada, creadora de arte e indagadora al mismo tiempo se ha de tomar como variable de este proyecto; los lectores han de valorar que la generación de sus resultados están entretnejidos en esa “trama” y la subjetividad.

La no hipótesis

No se requiere probar de manera formalista un supuesto respecto a la estética de la obra artística migratoria ni en su teorización, sino mostrar rasgos característicos en su dimensión estética en obras dentro de lo pictórico en el tema El Retorno migratorio actual.

Se exponen como indicadores de experiencia subjetiva y geográfica atemporal para reflexionar sobre cómo se originan y cómo se matizan en un presente artístico psico y sociológicamente mediado a través de obras de diferentes contextos, autores y años.

Otro indicador es que el tema El Retorno sí puede ser materializado en obra artística visual diversificada estructurada con un discurso dialógico entre sí:

- Por medio de la “evocación” simbólica y metafórica de migración entre la obra y el público
- Por el énfasis en el impacto del choque cultural inverso y
- la dualidad de la pertenencia simultánea y fragmentada en espacios con tiempos diferentes.

Objetivo general de la investigación

Describir la propuesta visual de artistas contemporáneos (2000-2021) que abordan el tema migratorio, centrando el interés en la observación de la noción El Retorno desde las estéticas migratorias y paralelamente desarrollar una narrativa artística diversa de la vivencia propia que lo exprese.

Objetivos específicos

- Reflexionar elementos teóricos y metodológicos que sustentan la indagación
- Realizar observación en su dimensión estética de una muestra de obras seleccionadas
- Seleccionar obra personal del histórico que manifieste significados del migrar y La reflexión en El Retorno
- Crear una narrativa artística en obra plástica durante el proceso con las anotaciones de bitácora, esbozos y de color.

MAPA CONCEPTAL DEL RETORNO

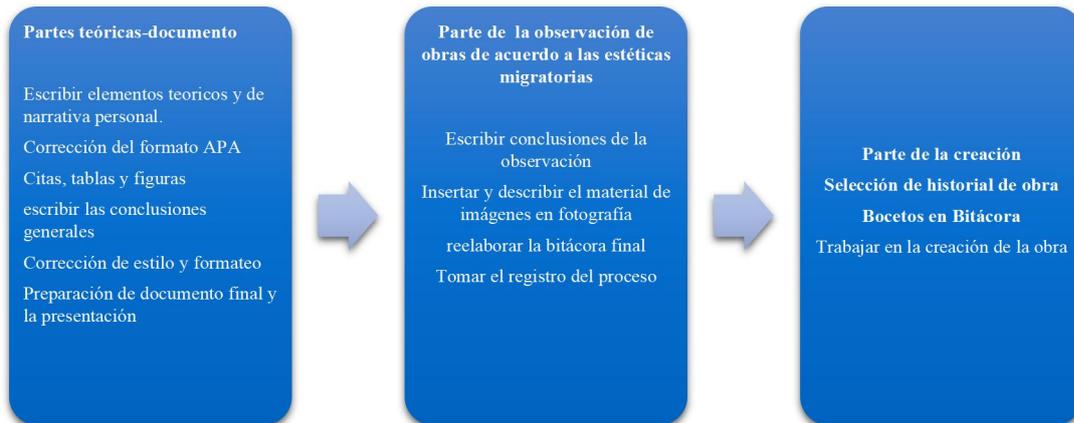
La Creación-Indagación en el proyecto El Retorno se realiza desde la experiencia personal. El objeto de estudio es El Retorno desde la dimensión estética a través de obras de artistas migrantes. La delimitación de observación y la creación propia está dentro de la plástica hecha del 2002 a 2023.

Fig. No. A

Indagación teórica	Diseño de método	Creación práctica
Contexto artístico	Cualitativo	Retrospectiva visual
1.El retorno definición	1.Creación-indagación	1.Oservar otros artistas
2.Las Estéticas Migratorias (M. Bal, MA Hernández 2020-21)	(basado L.I.Asprilla 2013) Arte como Investigación (Montoya y Villela 2021)	2.Plástica personal Prospectiva del retorno 1.La Experiencia personal
3.La maquinodependencia (JM Prada 2018)	2.Lo migratorio en el arte contemporáneo	Producción 1.La Bitácora
	3. Bitácora como método y como herramienta	2.obra plástica en tela y papel
Contexto social	4. investigación visual y Retrospectiva de la obra Personal	
1.Globalidad y Migración (Bauman)		
2.Generadores de cultura (Bordieu)		
3.El gran simulacro de la Migración (Foucault y Baudrillard)		
El estado del Arte		

Fig. No. B

ruta de trabajo

PARTE I

EL RETORNO Y LOS CONCEPTOS TEÓRICOS DEL PROYECTO

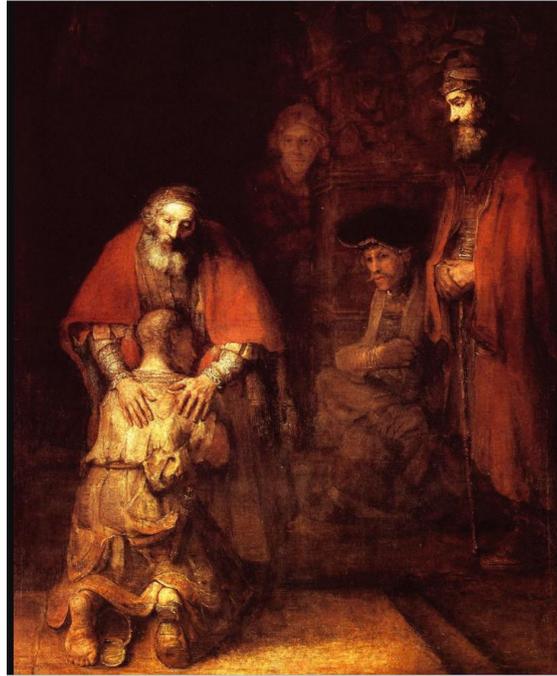

Fig. No. 1 Rembrandt Van Rijn. El retorno del hijo pródigo

Oleo. 1662. Emigra a Ámsterdam

Objetivo de la parte 1

Presentar elementos estéticos en El Retorno en obra pictórica a través de los últimos años hecho por diferentes artistas. Mostrar una retrospectiva visual y prospectiva de la autora con el tema en migración y desarrollar el marco teórico que fundamenta este proyecto.

Antecedentes

El arte es la forma más importante en la que se manifiestan las complejas circunstancias culturales y políticas que se generan en las sociedades del mundo. La migración ha sido uno de los temas que a través de la historia del arte se ha tratado por artistas de diferentes ámbitos.

Cabe señalar en primer lugar, que no ha sido posible encontrar El Retorno como tema específico en el histórico del arte. En los últimos 20 años se han desarrollado muchos proyectos artísticos plásticos sobre migración y los desplazamientos con perspectiva de causa de pobreza y búsqueda de opciones laborales principalmente. No existe El Retorno en su representación iconográfica, ni al estatus del artista migrante en la organización de eventos artísticos y convocatorias plásticas o visuales, pero si son artistas migrantes muchos de los creadores y retornados. Y como segundo punto, este período de tiempo el video y la foto artística tuvieron gran impacto en el escenario de las artes con menor presencia de la plástica y se gestaron los planteamientos de las estéticas migratorias.

Proyectos y exposiciones sobre migración

Se anotan como antecedente a la indagación en El Retorno, algunos datos de investigaciones y exhibiciones sobre migración.

La Tempestad, revista de Artes visuales México(2019) *El New Museum* de Nueva York organiza la muestra *The Warmth of Other Suns* (El calor de otros soles) que tiene como tema la migración como fenómeno humano innegable. Se exponen instalaciones, videos, pinturas, fotografías y documentales basados en el escritor Richard Wright que debate sobre las tensiones de las relaciones de Estados Unidos y sobre e libro *Great Migratios* (2010)

(Grandes migraciones 2010) de Isabel Wilkerson. Este es un trabajo valioso porque narra las historias personales y colectivas de los desplazamientos humanos y las formas en que los artistas dan testimonios de los cambios sutiles del paisaje cultural y también de lo que significan como eventos históricos. La muestra incorpora obras de diferentes épocas y nacionalidades.

La Tadeo Dearte, revista U. de Bogotá (297) en alianza con el Observatorio de poéticas Sociales y la Universidad de las Artes de Berlín. *Cinco proyectos colaborativos sobre migración humana*, exposición de artistas en el museo de Artes visuales de la Universidad, obras que sirven para el análisis sobre los puntos en común de la migración en Europa y Colombia, el país con mayor número de desplazados después de Siria. *Gesto y narrativa para conjurar el presente* es la primera parte que abre el diálogo intercultural.

The real human, (el verdadero humano) proyecto colectivo que con actividades y dibujo reconcilian entorno y mensaje en imágenes de experiencias de migrantes en Alemania.

La casa de la frontera, Piel. El museo itinerante son otros tres proyectos expuestos

Foro Internacional Arte en Tránsito lo convocó la UNESCO realizado en el Centro Nacional de las Artes, Centro Cultural digital de la Secretaria de Cultura y el Museo Anahuacalli. presenta obras *performance Suelo fértil*, Colombia, Londres y México, *Meta/Bandera* Instalación. Se reúnen aquí curadores, académicos, artistas, críticos y cineastas y se analiza el fenómeno migratorio desde la creatividad artística y el servicio al enriquecimiento de la diversidad cultural. Se concluye con el reconocimiento de la cultura como dispositivo imprescindible del desarrollo, define procesos culturales y sociales.

Es bueno destacar la reflexión de una de las artistas que aunque está en el terreno de la performance, es valiosa por ser migrante muy involucrada en la obra.

Mi trabajo artístico de alguna manera se ha desatado por ser migrante. Cuando empiezo a trabajar el tema de la migración, me detengo en lo que otros artistas

llaman el espacio intermedio: ¿qué pasa con nuestra voz cuando cambiamos de geografía, cuando empezamos a usar otro idioma? ¿qué pasa con nuestra identidad, con los sonidos que solíamos escuchar? Hago diarios de lo que escucho y entiendo que soy de algún sitio, pero no sólo de un sitio donde nací, Colombia, sino que soy una mezcla, que mi identidad se multiplica y se enriquece. Mi sentido de pertenencia no tiene que ver con banderas y bordes, o con pasados culturales que están a veces impuestos, sino que son cosas que creo y que armo, y que con el arte tengo la capacidad de recrear. Alarcón X (2012)

Arte y Migraciones. Imágenes del destierro Morales (2011) Describe como el movimiento migratorio genera imágenes de soledad, distancia y olvido y de esperanza principalmente se centra en la pintura. “*El individuo que se marcha va formándose nuevos sentidos a la vez que modifica el panorama del entorno*”. la autora habla sobre ser artista como parte de la migración y como obra incluso intentará configurar en su composición una armonía entre el pasado carente y lleno de cultura y el presente violento y desconocido.

El estudio describe como el pintor a través de la metáfora simboliza el movimiento, inmensidad, desolación, abandono, errancia, viaje y más sentimientos de fragilidad y pequeñez que solo el sueño de encontrar algo mejor lo justifican. Esta autora expone también otros ámbitos artísticos, como la fotografía, el cine y la música.

Notas muy certeras sobre el antagonismo afectivo y cultural que los artistas plasman cuando experimentan la migración y el choque inverso en cada viaje de Retorno y salida que repetidas veces puede realizar.

Se recalca que, en ese trabajo *El Retorno*, la creatividad expresa la experiencia, conceptos como patria, abandono, ansiedad temor, protección, pertenencia, identidad, hostilidad, rechazo, inclusión y muchos más son temas recurrentes y casi inconscientes del artista migrante y que la expectativa de llegar a tierras amables y porque se vuelve es eso, una expectativa que solo con el tiempo se encuentra.

Antecedentes visuales de migración

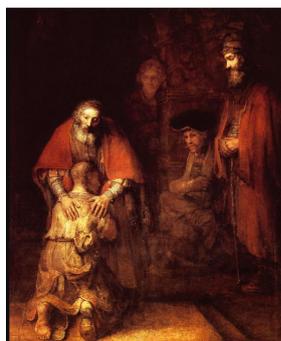

Fig. No. 1 El retorno del hijo pródigo. Rembrandt Van Rijn. Oleo 1662 Leiden, países bajo. Migra a la cd de Ámsterdam. Obra europea.

La referencia clásica significativa sobre El Retorno deja ver la antigüedad de migración y retorno como actividad de movilidad social, cosa que viene con el origen mismo de la humanidad,

Observación: Una composición seccionada en áurea, en claro-oscuro, las figuras están en un interior, en un contexto cotidiano de colectivo familiar moral que observan y muestran los valores y *estatus* relacionales; la actitud física del padre comprensivo pero sobre el retornado que se somete y se arrodilla, en él, el tiempo se expresa a través de su vestimenta raída y sucia. Se transmite valores estéticos y composición plástica académica clásica.

Fig. No. 2 Los emigrantes. Antonio Berni. Oleo 1956 Argentina. Hijo de migrante italiano. Migra por estudios a España.

Artista representativo en su época. Berni trabajó mucho el tema de los trabajadores y situaciones sindicales, así como la migración.

Observación: En esta obra el barco es el generador del movimiento, el mar es espacio internacional que suprime la pertenencia, la condición de las figuras muestra la condición incómoda del tiempo largo del viaje; el motivo y la ilegalidad se explica en la observación de un barco de carga, no de pasajeros, precariedad y hacinamiento, esta situación no asegura llegar a puerto, por lo que la supervivencia es puesta en cuestión. Colorido y técnica de época donde la narrativa y colectividad se enfatizan.

Fig. No. 3 La migración del negro.(1 de 60 obras) Jacob Lawrence. Oleo 1940 USA. Migra internamente.

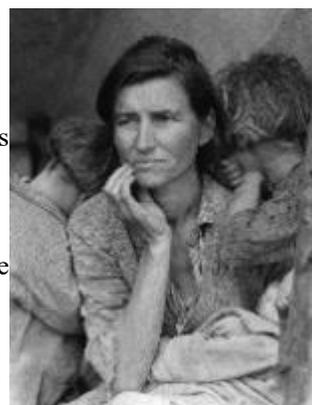
Observación: Exponente de la gran migración negra hacia el norte de Estados Unidos. Este artista desarrolla una serie del tema, aquí acompaña a las personas con una emigración de aves como símil de viaje, un grupo andando y sin hacer referente de frontera la implica con las aves que buscan mejor condición para sobrevivir en un lugar lejano, tiene que ver con tiempo, movilidad y cambio de la tierra de origen y en un miedo de perder su identidad, el migrante busca mantener una familia unida.

Fig. No. 4 Mother, Dorothea Lange Foto documental 1936 USA. Migra internamente.

Observación: Aunque se trata de fotografía, como parte de esta pequeña reseña histórica visual de migración se agrega esta obra por su gran sensibilidad ante el tema, Dorothea fue una de las primeras fotógrafas femeninas que trabaja el tema.

La captura discurre por sobre la incertidumbre, extrañamiento y deriva en la actitud y mirada de a madre rodeada de sus hijos.

La persona se ve obligada a transitar sin nada, solo un pasado imposible de

soportar en la memoria temporal sin saber si logrará sobrevivir, es un futuro adverso e incierto.

Obra como antecedente visual histórico 2000-2021

Fig. No. 5 Edgel Rodríguez. “Strangers” “Extraños” 2018 Cuba. Migra a Estados Unidos

Observación: Una pequeña barca atiborrada de personas de diferentes culturas, juntas en un viaje inseguro y precario, el tiempo de incertidumbre está en lo largo del viaje y el imposible movimiento individual para salvarse. Mar, cielo y personajes de igual color borran particularidades culturales, nacionalidad de migrante quien se ve como una figura enmascarada, deformada y desproporcionada.

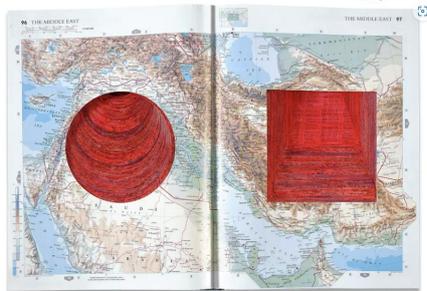

Fig. No. 6 Anish Kapoor. “Turning the world” “Girando el mundo” 2005. India. Emigra a Londres.

Observación: Un libro suajado en círculo y cuadrado que hacen un túnel interminable en rojo dramático que no se sabe a dónde lleva. Los mapas son referentes de diversidad espacial y cultural, el movimiento sobre la geografía que define a la migración uniéndola en una nueva nacionalidad solitaria y sorprendente.

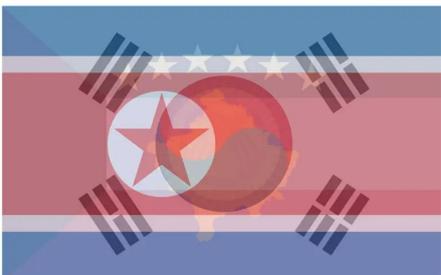

Fig. No. 7 Kimsooja. “To Breathe-Zone of Nowhere” “Para respirar Zona de ninguna parte” 2018 Corea. Residencia temporal en New York

Observación: sobreposición de banderas aluden a la mezcla, indefinición cultural y movimiento humano a pesar de las fronteras. Ninguna es más relevante que la otra, ni en color ni en representación o forma. Producto de globalidad, tránsito migratorio e interrelación de vida en todos aspectos. Las nacionalidades se borran, se vuelven una.

Fig. No. 8 Bruno Catalano. “Los viajeros” Esculturas 2013. Migra de Marruecos a Marsella, Francia.

Fue marinero y viajó mucho. Sus esculturas de figuras fragmentas unidas por la maleta, se han expuesto en muchos países. Se incluye esta escultura por su importancia e impacto emocional en el público.

Observación: Hace ver como el viajero deja parte de sí en cada lugar donde vive y esa parte nunca vuelve. Es una nostalgia de su propia biografía. El vacío es la pérdida. El andar de la migración es lo nuevo, el equipaje es experiencia y memoria.

PROSPECTIVA DE LA AUTORA

Narrativa de la experiencia personal

I. Las pérdidas en la migración

En la condición de migrante se pierden cosas, se acomodan otras y las personas viven los cambios en diferentes condiciones. Los artistas migrantes viven también situaciones de cambio material, afectivo y acomodación que guardarán en la memoria de por vida, ya sean afortunadas o desafortunadas. En lo personal se vivieron estos cambios en todos sentidos porque se sufrieron pérdidas dentro del mismo ser, partes que ya no están en los lugares nuevos, que se dejan atrás, en el pasado pero que permanecen como vacíos en el presente; fragmentos, heridas, memorias, alegrías y nostalgias forman parte de un ser actual esperanzado.

Se pierden personas, familia, situaciones, cultura, casa-hogar, rutinas, cosas, calles y paisajes; todo cambio trae un duelo y el duelo un cambio. Entonces duelo y cambio son madurez, capacidad de resolver la pérdida y sobrevivir.

Dejar sobre todo afectos como padres e hijos es lo más intenso, en cambio en el terreno del quehacer del arte, es un papel más social que se lleva a todas partes. Se ‘cortan raíces’, el desarraigo genera rupturas, pero también nuevas experiencias y mejoras que enriquecen el espíritu del artista.

II Las recreaciones en el Arte

La salida de México se da tras varios traslados en diferentes estados. Se habían establecido estudio y taller para el dibujo, la pintura y el grabado. El dibujo creativo para publicación en diarios y revistas culturales, además algunas otras participaciones en el terreno editorial como actividad mejor remunerada. La pintura y el grabado como actividad productiva para hacer exposiciones, subastas y docencia. Con el viaje se pierde el estudio y el tórculo del taller, se reorganiza materialmente la práctica artística. El dibujo y la pintura prevalecen como técnicas principales por la falta de taller del grabado.

El enfrentamiento cultural es de fuerte impacto; se está en otro tiempo, otro ritmo y otro lenguaje. Lo artístico en la mente y la técnica no cuadra, se ha de forjar una creación diferente. porque se está en un espacio desconocido desde y para el cual hay que expresarse.

El interculturalismo se gesta desde más adentro, es decir las personas migrantes no intercambian cultura de nación, sino que dejan de tener hasta cierto punto nacionalidad y se les adjudica la de migrante (da igual el país de origen), es un concepto internacional de no pertenencia a ningún lugar, donde se unen todas las culturas y nacionalidades, cuantas hayan sido vividas hasta el momento.

Las pérdidas, las nostalgias, las experiencias artísticas y de vida antiguas y las nuevas se funden en un nuevo orden, se establece una perspectiva multi-identidad en la cual los viajeros se acomodan y aprenden a manejar disfrutando de nuevas y mejores cosas. Además, hay que enfrentar retos, ser más fuerte, más trabajadora, para aparecer en la escena extranjera y ser aceptada como artista, se ha de ser mejor y dar algo diferente que el nacional, el “toque” extranjero. Se instala estudio de pintura y con el tiempo taller y tórculo; con ello, el grabado se retoma como actividad principal trabajando en la enseñanza de técnicas.

La condición de extranjera -en especial mexicana- facilita relaciones, en España al mexicano se le acepta mejor que a otros latinos, pero la administración es difícil y larga;

también se despiertan recelos de otros artistas y menos apoyo para montaje de exposiciones, contratos en galerías y ventas de obra. La obtención de una segunda nacionalidad afianza a una nueva identidad en un nuevo país, ya no se es extranjero del todo, pero se mantiene ser migrante, cierta “diferencia”. Se vuelve a enraizar, a hacerse del lugar. Como seres humanos se construyen nuevos nidos donde resguardarse y desde donde crecer con nuevas conexiones para poder volar.

En lo artístico, el primer cambio es la técnica de trabajo, ya que se pierde el espacio de producción y muchas herramientas y se da de la misma forma en El Retorno, para continuar la actividad artística, se toma lo que hay, los materiales que serán distintos o pocos y se trabajarán donde se puede. Algo que cambió notoriamente fue el manejo de luces y sombras en la obra, se aclaró trabajando más la luz, se puso más atención en la precisión de su uso al igual que en el uso del color, se matizaron y se usaron más claros con más certeza de la teoría del color; las técnicas se afinaron mucho tanto en grabado como en pintura, en dibujo no fue necesario. Los europeos son más exigentes en cuanto a la manufactura.

La expectativa de ir a aprender de otros artistas se cumplió solo en cuanto observación, pero no hubo apertura de parte ellos. Y curiosamente lo que se logró fue que enseñara técnicas de dibujo y grabado en la estancia en un círculo de arte sintiendo pertenencia existencial y artística. Se habían perdido foros artísticos, relaciones y el *manierismo* regional de presentación, pero se ganaron otros. Se empieza otra vez con cargas y vacíos, se introyecta y proyecta la realidad a través de lenguajes plásticos que también se reconstruyen para ser vistos; lo anterior se pierde, pero no desaparece, se crea con lenguajes “migratorios”. En el viaje siempre se gana, lo desconocido refuerza las cualidades y permite hacer y vivir cosas que no se harían en el lugar de origen.

En el arte lo nuevo es el alimento, se encuentran dentro de identidades compuestas los lenguajes para temas y poéticas. Levit y Glick-Schiller (2004.2015) “Las identidades

compuestas se constituyen a partir de jerarquías que combinan identificación social y espacial{..} una simultaneidad espacial y temporal a nivel de conectividades que van más allá de los espacios transnacionales”.

III El Retorno

Las circunstancias en El Retorno se repiten a la inversa, tanto en la experiencia de vida como en la creación y la práctica artística. Se vuelve a vivir el cambio y el choque cultural se da de forma incluso, más confusa, ya que se considera que será un reencuentro con algo conocido, pero no es así, a lo largo de la vida estando fuera, se “reconstruye” una cultura de origen imaginaria, por lo que en la condición del viaje se idealiza ese origen, además, se retienen y resignifican ciertos parámetros en el terreno artístico del lenguaje que pretenden hilar las nuevas formas.

Así en El Retorno se confronta lo que no era del todo cierto o que se encuentra ya en otra situación. Todo ha cambiado, las personas, la época, los artistas, los lenguajes y una misma. No hay cabida al reencuentro, solo a una nueva adaptación, a la formulación de una nueva identidad dentro de la anterior como una meta-identidad y por tanto una meta-expresión artística y que pueden ser además múltiples. Se es tratado como extranjero en el país de origen y la respuesta es multicultural. El retornado es y no es del país, se confunde, se le ve nacional y no nacional, por lo menos en un tiempo largo, hasta reformular lo vital y en quehacer reconstruyendo lo artístico.

Nuevo lugar y herramientas, el grabado vuelve a replegarse por la pérdida del tórculo, la pintura y el dibujo vuelven a ser los más producidos, en el caso personal se emprende un proyecto de mascadas o pañoletas de arte, imprimiendo en seda algunas obras de arte hechas y creaciones recientes; dentro de este contexto El Retorno provoca volver a ser considerada migrante (las preguntas del allá son más que las del aquí), se exige una trayectoria hecha en el

extranjero pero que parece que debiera ser mostrada en parte como extranjera. Dicha situación se cumple al explicar otro aspecto valioso que se da durante la migración en España, que es el proceso investigativo y narrativo el cual propició el uso de materiales nuevos como arena, adherencias, cortes, formatos irregulares, soportes, formas de presentar la obra y sobre todo afinación de las técnicas.

Es claro que el viaje se madura en una certeza creativa y de calidad profesional artística que en el “allá” es necesario y en El Retorno es una ventaja.

Sin embargo El Retorno no deja de ser confuso, es lento e implica adaptación ya que los sentimientos de pérdida y confrontación vuelven a vivirse y la creación artística necesita su tiempo. Esta experiencia de vida y narrativa creativa es lo que conforma el presente de El Retorno y se va convirtiendo poco a poco en pasado. Se va dejando la nacionalidad extranjera, de migrante, de retornado y se es de aquí y de allá, de identidad transnacional, resultado de combinación de costumbres a lo que Cassarino (2004) llama ‘Identidades híbridas o dobles’.

La pandemia COVID es otro elemento de circunstancia en el momento en el que en este caso se vive El Retorno, una mitad en España y otra en México paralizando en gran parte todos los procesos. En la búsqueda de no aislarse del todo se sale del país como española y se entra como mexicana para facilitar el trámite; en 2021, en El Retorno y a modo de sentir la pertenencia se decide estudiar en línea un posgrado en España y una maestría en México, que se ve como una buena opción para iniciar una reconexión identitaria y con el contexto artístico, permitiendo sobrellevar ese nuevo estado de cosas que enfrentaba la población mundial. Estudiar en ambos países, permitiría no “extrañar” lo que se dejaba y reconectar con una atmósfera mexicana, estados del arte, personajes artísticos y académicos que hiciera más fácil “entrar” en un medio y “soltar” el otro. Se presenta de nuevo la sensación de “medir” la obra. Sin embargo ahora se es más libre y segura, por la trayectoria, lo vivido y lo aprendido. Se es “maestra” por edad y aprendizajes.

En la iconografía de la obra creada durante ese año, *El Retorno desde El Retorno mismo*, se define la figura ambivalente, dual, una manifestación de ser dos, de estar en dos tiempos, dos espacios, dos sentimientos, dos cabezas, ser dos personas al mismo tiempo y a veces tres o más.

En el tiempo largo de migración se vive como propio el extranjero y ajeno el origen al mismo tiempo que lo contrario, se manifiestan geografías y nidos, hogares, generando una pertenencia múltiple como recurso de identificación necesaria. Ross (2007) “Los individuos no tienen identidades simples, sino un repertorio de diferentes identidades, usando alguna o una combinación de ellas dependiendo de dónde se encuentre, con quién y del entorno social”. Gundara (2006) lo llama “identidades múltiples para responder a requisitos del desafío de integración social en contextos altamente diferenciados”. Con frecuencia los retornados conservan documentos de ciudadanía (por si fuera necesario) generando un estado de ciudadano doble o múltiple que podría moverse con libertad por diferentes partes del mundo.

En pasadas migraciones internas personales en México en las cuales no se dio *El Retorno*, se manifestó en las figuraciones pictóricas, nostalgia, segmentación, resquebrajamiento, huecos vacíos, orillas y bordes. En la última es clara, quieta, nostálgica y una poética esperanzadora.

“Cuando volví no encontré el lugar preciso, ni tampoco mi forma original” MC(1987) a Chiapas

Fig. 9 “Cortando raíces” Dibujo al carboncillo s/papel de estraza. 1992, traslado de Puebla a Xalapa

Retrospectiva de obra plástica personal relativa al tema

Estas obras están seleccionadas de entre muchas elaboradas en diferentes años antes y tras la salida de México, van desde 2000 hasta el retorno en 2021. La pintura, el dibujo, tinta china y el grabado son técnicas trabajadas en paralelo, el dibujo y el grabado ya con tórculo.

Se anota donde fue hecha la obra porque el estudio de artista cambia o se pierde.

Temas que refieren a movimiento

Fig. No. 10

Fig. No. 11

Fig. No. 12

Fig. No. 13

10. “Movimientos simultáneos” Grabado Aguatinta. Taller de Gráfica el Cuervo, 2000, Xalapa, Veracruz

11. “Afectos segmentados” Grabado *Carborundum* y blando. Taller de M Beteta, Prf. Mario Benedetti, 2001, CDMX

12 “Mudanzas sentimentales” Grabado *linocut*. Taller de Gráfica el Cuervo, 2000, Xalapa, Veracruz

13. “El vuelo de la golondrina” tinta sobre *masonite*. Objeto. Taller de Gráfica el Cuervo, 2002, Xalapa, Veracruz

Temas que aluden a Migrantes

Fig. No. 14

Fig. No.15

Fig. No. 16

Fig. No. 17

Fig. No. 18

Fig. No.19

14 y 15. "Cómo se mueve la gente I, II y V" serie Cabezas. Óleo s lienzo y papel 80x60 Sin taller, 2003, Barcelona

14. "Fracturas de la separación en internet" Óleo y arena s lienzo 40x60 Estudio de pintura La luna, 2004, Barcelona

15. "Migrantes del Raval" Óleo y arena 100x80 Estudio de pintura La luna, 2004, Barcelona, hoy en El Carmen.

16. "Conexiones, Juntos los tres separados" Tinta s cartón 40x40 y alambre, objeto. Estudio La luna, 2004, Barcelona

17. "Conexiones, Deje mi corazón" Tinta sobre cartón. 20x40 Estudio de pintura La luna, 2004 Barcelona

18. "Conexiones, Juntos los tres" Tinta s cartón 40x40 y alambre, objeto. Estudio de pintura La luna, 2004, Barcelona

19. "Conexiones, Deje mi corazón" Tinta sobre cartón. 20x40 Estudio de pintura La luna. 2004 Barcelona.

Tema sobre viaje

Fig. No. 20

Fig. No. 21

Fig. No. 22

Fig. No. 23

20. "La viajera" Óleo s lienzo 100x100 sin taller, 2004 Barcelona - Italia

21. "La viajera II" Acrílico s papel 70x50 sin taller, 2004 Barcelona - Italia

22. "Viajeros" Óleo s lienzo 70x50 sin taller, 2004 Barcelona - Italia

23. "Viajera en otra ciudad" Acrílico s papel 70x50 Estudio de pintura en La Riereta, Barcelona

Tema que alude a geografía

Fig. No. 24

Fig. No. 25

Fig. No. 26

Fig. No. 27

24. “Geo-grafías” Serie. “Inmensidad” Dibujo a tinta 2005 Sala de gravat Cercle Reial Artistic Barcelona

25. “Geo-grafías” Serie. “grafías en la piel” Grabado por adhesión sobre metacrilato 2005 CRA Barcelona

26. “Geo-grafías” Serie. “Evocaciones” Grabado por adhesión sobre metacrilato 2005 CRA Barcelona

27. “Geo-grafías” Serie. “Continentes en mi piel” Grabado por adhesión (Mención honorífica) 2005 CRA Barcelona

Temas sobre afectos

Fig. No. 28

Fig. No. 29

Fig. No. 30

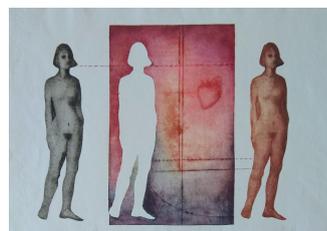

Fig. No. 31

28. “El reencuentro” Grabado 20x20 mixta, Sala de Gravats Cercle Reial Artistic 2007 Barcelona

29. “Despedida” Grabado 20x20 mixta. Sala de gravats Cercle Reial Artistic 2007 Barcelona

30. “Ir y venir. mochila@viaje punto amor” 50x50 mixta Dibujo s lienzo, Cercle Reial Artistic 2010 Barcelona

31. “Dejar el corazón” Grabado con recorte, mixta, 40x60 Sala de Gravats Cercle Reial Artistic 2011 Barcelona

Tema El nido como metáfora de hogar

Fig. No. 32

Fig. No. 33

Fig. No. 34

Fig. No. 35

Fig. No. 36

32. “El nido vacío, concilio en el aire” Serie El nido Grabado corrosión libre 85x45 Taller Arte en el Bosque 2014 Barcelona

33. “El arte es mi nido” Serie el nido, Escultura alambre-papel 100x100 Taller Arte en el Bosque, 2018 Montseny Barcelona

34. “El nido inundado” Serie el nido, Dibujo con grafito s papel, 80x60 Taller Arte en el Bosque, 2016 Montseny Barcelona

35. “La guardiana del nido” Escultura en madera y barro 50x20 Taller de Arte en el Bosque 2016 Montseny Barcelona

36. “Un nido diferente *again*” Acrílico s lienzo, 40x50 estudio en casa, 2020 Cholula, México

Tema dualidad, ambivalencia

Fig. No. 37

Fig. No. 38

Fig. No. 39a

Fig. No. 39b

Fig. No. 40

Fig. No. 41

Fig. No. 42

37. "Dos paisajes para vivir" Óleo s lienzo Taller de Arte en el Bosque 2019 Montseny Barcelona

38. "Dividida en dos" Monotipia, 50x40 Taller de Arte en el Bosque, 2019 Montseny Barcelona

39a y b "Memoria, con la casa a cuestas" Acrílico para ilustración. 70x50 Taller Arte en el Bosque 2015 Montseny Barcelona

40. "soy como una sombra de lo que fui" Carboncillo 80x 60 Taller de Arte en el Bosque 2017 Montseny Barcelona

41. "Con el mar de por medio" Monotipia en tela 30x40 Taller Arte en el Bosque 2019 Montseny Barcelona

42. "Bifurcación" Collage 30x40 Taller de Arte en el Bosque 2018 Montseny Barcelona

La obra seleccionada se realizó dentro de un período de tiempo con tres cambios de residencia, cambios familiares y cambios del quehacer artístico. la movilidad ha sido experimentada en varias ocasiones de la vida por lo que muchas veces se ha manifestado en obras referentes y metáforas al tránsito y la nostalgia de lo que se deja o se ve a lo lejos.

Determinado por las circunstancias físicas que trae la migración, ya sea dentro o fuera del país, el trabajo en pintura se acentúa cuando se inicia el cambio, luego viene el dibujo y finalmente el grabado cuando se cuenta con el tórculo. Para el año 2000 años en Xalapa ya se contaba con el taller de gráfica "El Cuervo" y se producía obra pictórica y gráfica, el cual tras la salida a Barcelona, en 2002, se cierra. A partir de 2004 se cuenta con estudio-local

para pintar, pero es hasta 2005 que se tiene un espacio para el grabado en el Cercle Reial Artistic de Barcelona y el dibujo del natural, en 2013 se abre un taller independiente llamado Arte en el Bosque en un local ganado por Convocatoria de proyecto en Montseny y se imparten clases al público.

La obra desarrollada en esos años muestra repetidas alusiones al movimiento, el viaje, la dualidad, el hogar, los afectos entre otros, que no definen un lugar o espacio específico que identifique su pertenencia, son fondos neutros, metáforas y naturaleza simbolizan alguna atemporalidad solitaria y distante que se han mantenido como una forma de hacer y dan pie a crear el presente proyecto. Series como El nido, refieren al estado en tránsito temporal, de estaciones del año, que obliga a crear un lugar físico en el viaje en el cual guarecerse y que es inmediato como el hogar, la casa y el taller. Otras como la dualidad, vienen más cercanas al Retorno, donde se concibe a sí misma como perteneciente a dos lugares, hay dos identidades y dos vidas desarrolladas con suficiente tiempo en dos lugares geográficamente alejados donde se han hecho raíces y vínculos nuevos.

En El Retorno en 2021 a México los cambios vuelven a darse en todos los sentidos de la misma forma que cuando se salió del país (o el lugar de la infancia). El choque cultural inverso se sucede y genera emociones, sentimientos y enfrentamientos similares para la inserción, porque, aunque se vuelve a un país de origen, en teoría conocido, no se vuelve igual y no se encuentra el sitio igual, las costumbres y formas de relación cambian al igual que las formas de hacer el trabajo artístico y el trato social.

Prospectiva de obra

Se desarrolla en la producción de una propuesta plástica sobre El Retorno como obra diversificada, el registro del proceso de elaboración en la bitácora y las obras plásticas. Los

resultados de esta Creación-Indagación no son concluyentes, son objetos para la posible continuación de estudio y desarrollo más amplio, se presentan como “vivencia de El Retorno”.

Noción Migración, Retorno y artista migrante

Pulgarín-Mesa (2014) “En su definición más general, migración trata del desplazamiento de personas a través de una barrera geopolítica específica”. Es un cambio de residencia de manera permanente o temporal de forma forzada o voluntaria emigración o inmigración cualquiera de los sentidos salir-entrar, puede ser legal o ilegal causada por expectativas y factores de índole personal, familiar, social y económica.

La migración se concibe como un movimiento que alude a la transitoriedad, a un proceso de cambio que implica asumir diversas pérdidas y mejorar el nivel de vida exigiendo adaptarse a un nuevo contexto geográfico.

El artista migrante

Velfu (2022) “Migrar para los artistas es un acto de libertad. A lo largo de la historia, los creadores expanden su propios límites y se alejan del lugar donde nacieron. Algunos por necesidad o huida, otros por búsqueda y otros por amor”.

“La condición de extranjería les acompaña el resto de su vida, aun cuando vuelven a su lugar de origen que ya no les reconoce del todo, pero ésta significa una fuente de creatividad y observación objetiva” (2022 p.1)

El artista migrante tiene expectativas de elevar su educación artística, dar a conocer su obra y encontrar mejores oportunidades, mayor reconocimiento profesional y cotización de su obra, acceso a foros y galerías de arte extranjeras e internacionales.

Los artistas pueden ser músicos, pintores, actores, grabadores, escultores, fotógrafos, bailarines y de cualquiera de las áreas del arte; en este proyecto cuando se habla del artista migrante refiere únicamente al artista plástico.

Los artistas emigran y muchos no retornan, van a ciudades más grandes dentro del propio país o a ciudades extranjeras del “primer mundo”. La inquietud de salir es estimulada también por textos biográficos y experiencias de otros artistas quienes reciben mayor reconocimiento por este hecho. Viajan con sus creencias, costumbres, formas de alimentación y convicciones y éstas “entran y fusionan” con las del país que los reciben.

El Retorno

“Cuando un migrante decide salir de su país de origen existe la posibilidad de que regrese. En un enfoque de circularidad, se establece que en algún momento en el tiempo o punto del círculo migratorio, el migrante retorna a su país de origen” (Bustamante, 1997: 318-353).

Algunos estudios argumentan que la decisión de volver al lugar de origen es similar a la que se toma en el momento de emigrar, en el que existen expectativas e ilusiones.

“Se reinicia el proceso migratorio en sentido inverso y se ingresa nuevamente a una fase de toma de decisiones” (Durand, 2004: 104).

“Hace mas de un siglo, se reconoce ya que el movimiento de migrantes provoca "contraflujos" en mayor parte por inmigrantes retornados. A ello no se consideraba como un asunto que debía atenderse en cuanto a re-aseguramiento o re-integración” (OIM/INM, 2009)

Hoy se sabe de programas de re-integración de retornados y ayudas económicas que contemplan el pago del viaje de vuelta y pensión temporal en países europeos y se ve como un período de adaptación, un tiempo en el que vuelve a ser lo que eran. En México no existen.

El Retorno visto como la vuelta al lugar de origen y que forma parte del ciclo migratorio no es suficiente. Ya que al considerarse un cierre se considera final de la experiencia. Una suerte de “recuperación”. Lo cierto es que no es tan simple, suele ser un

fenómeno de gran impacto porque es inesperado en algunos aspectos. En el movimiento de ir y venir que implica el vaivén migratorio se sufren profundas transformaciones por lo que El Retorno se vive en un proceso de reestructuración de la identidad nacional. Hal (2003) “Implica la construcción interna de imágenes del mundo externo a partir de las experiencias” Significa según Freyer (2019) que las personas aprenden a establecer jerarquías según la situación o lugar usando su repertorio espacial múltiple para adaptarse a condiciones de vida móvil o en El Retorno.

Ulloa (2016) El Retorno contempla implicaciones que pueden ser emocionalmente mucho más impactantes que la primera migración de salida. Conlleva una sensación de extrañeza e incompatibilidad cultural respecto al lugar que se consideraba como propio. Es fuente de desconcierto e incertidumbre. “Estos efectos psicológicos en el retornado es llamado choque cultural inverso” generando culpa por la ausencia, por hacer cosas diferentes, dejar a los seres queridos, tener más confort, ocultamiento de sensaciones, gustos y muestras de sentimientos de felicidad tanto por la ida como por la vuelta. Echeburúa, Coral y Amor (2001)” Un afecto doloroso que surge de la creencia o sensación de haber transgredido las normas éticas personales o sociales. Lo que significa que puede darse igual lectura de salida que de vuelta pero con más, ya que al retornado “trae” algo de extranjero, -es un sentimiento en el sujeto y en quienes se relacionan con él- y ha “perdido” algo”.

Es necesario entender El Retorno como una experiencia de transitoriedad, al igual que la migración, concebir que el retornado es un extranjero en su propio país, es un ser que ha cambiado su estructura relacional y cultural, no vuelve a ser lo que era ni el lugar al que vuelve es el mismo, las personas han cambiado también. Por tanto El Retorno es un estado de migración, no un final, es un estado que dura el resto de la vida, al igual que cualquier otra experiencia. El sujeto estará determinado por los nuevos enlaces que generaron un nuevo conocimiento y una nueva autoconstrucción que no deja porque ya forma parte de su yo. Por

tanto el artista retornado en ese estado lo reflejará en la obra misma que cree. Genera nuevas comprensiones contextuales y psicológicas, nuevas lecturas de la realidad y la manifiesta simbólicamente así.

Peña (2023) Las narrativas visuales del tema aumentan a la par que las oleadas migratorias, su objetivo es visibilizar situaciones, la experiencia genera un símbolo en la mente y un concepto recreado estéticamente se expresa{..} tienen una construcción crítica, estética y práctica política que se enlaza con los derechos humanos reflejando una lucha por la pertenencia territorial. Esta autora, lo denomina “arte para un mundo sin territorio” y lo toma de Bernal y Escobar(2021)

En la experiencia personal en El Retorno, la migración vuelve a empezar, por tanto en la representación artística, se vislumbra una etapa confusa, al observarlo así, se puede entender que ese es el motivo por el cual su manifestación los artistas no la define claramente como “El Retorno”, sino sigue presentándola como transitoriedad y ambivalente, como migración.

En la perspectiva artística y sociológica se comprende empáticamente este reflujo migratorio que se pretende expresar dentro de un escenario simbólico como lo es el de la plástica y lo visual. Ahí convergen artistas de diferentes nacionalidades que manifiestan la experiencia personal del tema y la vivencia compartida en la colectividad desde una conocida y una desconocida estructura social que incorpora a su ser, es decir, migración y Retorno es un fenómeno de tiempo y relación no solo de lugar. El tiempo se redimensiona como múltiple en la realidad presente, El artista retornado puede vivir al unísono su salida y su regreso como una sensación repetida contradictoriamente en el tiempo y el lugar y que curiosamente, se ve reforzada además por la práctica digital en la que este fenómeno navega sin distinguir espacios, distancias y personajes tangibles..

El Retorno en migración como fenómeno cultural inverso según Gundara (2006) tiene efectos de cambio, pérdidas, oportunidades, pertenencia ambivalente y múltiple identidad.

Para comprender lo que sería la identidad múltiple se refiere a la noción de identidad que define como algo que distingue a un miembro de una cultura de otra que no lo es, se define en como ubican al yo y a los otros, nociones sobre las se diferencias de forma subjetiva.

En este sentido se tiene que considerar la intersubjetividad como un fenómeno que se da en la experiencia del migrante y del retornado. Ross (2007) “Es propiamente la pertenencia a una cultura lo que cambia y la identidad se mueve entre fronteras como un proceso”. El movimiento en El Retorno es componente de la experiencia y generación de nueva identidad estructurada durante el tránsito ayuda a generar múltiples pertenencias e identidades porque se posee una especie de recurso añadido, un repertorio identitario más amplio, que se adaptan o superponen de acuerdo a las circunstancias, como dice Hall (1996) “las identidades son aplicables para las contingencias de las necesidades del individuo”.

Dentro de la multiplicidad hay una identidad más grande y en los procesos de pertenencia a la red interrelacional desarrolla identidades menores que se amoldan para vivir en la diferencia que asimila y en la que al mismo tiempo contribuye a cambiar.

Para complementar la comprensión del fenómeno El Retorno en migración se estudia desde la perspectiva del contexto artístico y del social.

CONTEXTO ARTÍSTICO

Estéticas Migratorias, concepto teórico central

El planteamiento teórico de las estéticas migratorias es el eje que guía la observación, la creación y la indagación en El Retorno como proyecto. El Retorno es una segunda migración que no cierra, es una réplica atemporal de una experiencia de movimiento y

múltiple identidad dentro de espacios geográficos y tiempos determinados; Si se parte de su aplicación al aspecto estético de la experiencia de la migración y su impacto en la visualización a través de las prácticas artísticas contemporáneas se obtiene un concepto claro.

Las estéticas Migratorias es un concepto que desarrolló Bal en la década del 2000, aunque se origina en el debate en torno a lo global, hoy se usa para referir prácticas y actitudes artísticas relacionadas con la migración y la movilidad, no solo a nivel de su contenido sino también en los modos de hacer y promover una sensibilidad migratoria. Hernández (2020) explica que aunque se utiliza en plural, “estéticas” se refiere a la “estética” en el terreno filosófico pero con un sentir plural, emocional. No es una categoría o estilo, es un campo de prácticas y un constructo para la observación de algunas transformaciones sociales, como la de la migración y su impacto estético.

El concepto encierra una perspectiva teórica una forma de enfocar la problemática y una postura política comprometida, como lo sugiere Hernández (2008-20)

El mismo autor confirma que las estéticas migratorias tienen que ver con el tema de la migración y con los modos de sentir y las experiencias migrantes que se expanden a otros contextos por lo que sus conceptos manifestados influyen en todas las transformaciones artísticas contemporáneas. “las estéticas migratorias aplican a los modos de sentir, de experimentar el tiempo, a los espacios, las memorias, las subjetividades... a la experiencia estética del mundo” se puede afirmar que es definitoria de nuestro tiempo.

Lo migratorio es una de las temática centrales de las artes contemporáneas, donde se trata la problemática con más frontalidad abarcando muchos sentidos. Kobena Mercer (1999) Dice que alteridad, raza, desplazamiento, exilio, diáspora, extranjería o transculturalidad ocupan intensamente la reflexión por lo que “los creadores trabajaron como antropólogos y

etnógrafos” A la luz de esta afirmación, se establece que es generador de conocimiento porque está en la reflexión, el modo de ver y de hacer la realidad y no refleja lo social sino es en sí lo social, ya que arte no se separa de sociedad, la obra es el sujeto social implicado en ella, es el espectador, es el migrante, es el artista.

Un elemento importante de las estéticas migratorias es sobre el término de movilidad.

Hay un movimiento bidireccional en la migración, un ir y venir, hace reflexionar sobre distancia, tierra, hogar, memoria, ausencia, regreso y falta de fijeza. Migrar es desplazamiento, buscar un hogar un sitio para habitar. El Retorno vuelve a ser migrar como experiencia y como práctica. Como arte y como estética. Como método y como resultado.

Hernández (2020) esclarece que aunque “las estéticas migratorias surgen con la cultura del video, el sentido de movilidad y tiempo paradójico que puede presentar es objetivado y vivencial en la obra”. Sin embargo aquí se aplica a la plástica tangible y se observa en su carácter discursivo, en la narrativa atemporal, la tecnología, su iconografía y en la obra que propicia diálogos, en la interacción, en los modos de hacerse y presentarse.

Los principios de las estéticas migratorias se aplican en el presente estudio a la plástica, para la observación en obras de otros artistas y en la creación de la obra personal.

Las metáforas visuales de migrar tienen que ver con territorio, tierra, hogar distancia, frontera, pero al tratar con estos conceptos se involucra tiempo; el viaje implica tiempo y ausencia, lejanía y espacio. Las estéticas migratorias, dice el autor, conciben el tiempo como múltiple, dinámico y con matices cambiantes, no concibe el tiempo lineal, “sino cualitativo, como el ritmo de los sucesos y los movimientos que experimenta el sujeto en diferentes planos físicos y sensitivos”.

Hernández explica “El pensar es una coexistencia de tiempos como una colisión y tensión irresoluble, una discronía imposible de asimilar” El inmigrante cambia la hora conforme

existe en el exilio, pero ese cambio nunca es total siempre hay algo que permanece, un otro tiempo como si fuera en paralelo que se manifiesta en su presente y en su interior.

La comunicación, es un elemento donde se observa el conflicto temporal, es decir que los medios y los hechos de comunicación están dentro del fenómeno de El Retorno y del migrar: La telefonía, videoconferencia y *chats*, donde los mensajes se envían y tienen un tiempo específico para ser leídos en otro, además puede o no, regresar. Hay momentos de incertidumbre y de distancia real, pero a diferencia de la carta manuscrita, el *email* y el celular comprimen el tiempo en favor de lo instantáneo y “borra” la distancia geográfica y temporal; esto hace que se vivan las relaciones y las carencias de forma paradójica, en contradicción emocional.

Ahora bien, el tiempo migratorio de una obra de arte está atascado, enredado en dos tiempos y los mensajes no tienen cronología, hay secuencia de obras o elementos icónicos dentro de una misma que hablan en tiempos dispares y disonantes, pero dentro de la unidad psíquica del artista migrante que tiene la necesidad de manifestarlos. Como los relojes que se veían en los locutorios; al entrar se veían horas diferentes de varios países y del lugar mismo donde se está, cabinas cerradas para la intimidad temporal de la unión a distancia. La desincronía de la voz y la imagen congelada, la voz entrecortada o con eco, son ejemplos.

- Vargas Llosa (2011) Observa que hay un tiempo inmóvil o lo que es lo mismo la eternidad plástica. Ahí donde el espectador tiene un tiempo para experimentar otro tiempo en la imagen y hecha en otro tiempo por el artista y se vinculan, como un tiempo circular. En la experiencia de la exposición el tiempo se abre y se experimente la multiplicidad temporal y la heterocronía.

Comentarios sobre lo digital

Lo que hoy toca vivir como característica de época es el cambio y la incertidumbre, los artistas crean ‘diálogos’ breves con la alteridad a través de experiencias plasmadas en obras de diferentes técnicas y orientaciones conceptuales radicalizadas inmersas en un flujo digital generalizado de redes.

El arte se crea entre desequilibrios y competitividad, como diría Prada (2018), como formas y lenguajes complejos, es decir entre colectivos y disciplinas, con una nueva concepción de obra que se “realiza” cuando la comunidad la interviene o la experimenta como obra que se mueve, que transita las mentes y las salas como generadora de reflexión.

La globalización con nuevas tecnologías genera conocimientos o cultura que caducan rápidamente, son de contenidos breves, segmentados e inmediatos.

En una temática más tecnológica, se tienen análisis muy adecuados a la orientación que dan al sustento teórico con Prada (2021) quien plantea que “una función del arte es hoy identificable con los modos de experimentar los mundos, que se produce desde la red mayoritariamente y su representación del dar a ver en un espectáculo de sí mismo con sus apropiaciones y mezclas”. Por ello todo se ve influido hoy en día por la maquina dependencia de la subjetividad, este autor ayuda a entender como estamos dentro, de forma consciente o inconsciente en un mundo digital y sus leyes de participación, apropiación y alteridad.

La obra es un sistema de tensiones. El autor habla de las burbujas de filtros como generadoras de ecosistemas personales permitiendo la singularidad.

La reflexión sobre el arte no consiste tanto en la búsqueda del significado de las obras o del más acorde con la intención del artista, sino en encontrar sus puntos y formas de conexión, las ideas o prácticas con la que invita a “navegar” por lo desconocido, por lo que se necesita pensar que dentro de lo virtual está el sentido de relación constructiva y comunicativa continuada y el sistema red se vuelve el escenario de una plástica “tangible”.

La obra de arte tiene que ser “vista” *on line*, como cualquier *selfie*, que para dar sentido de autenticidad y de demostrar con ella tener una vida propia, ha de ser contradictoriamente compartida y aprobada por otros en la red, así la obra de arte es “original” y propia solo cuando se comparte y es vista por la comunidad digital. El arte usa lo digital como escenario de creación, como medio tecnológico y como fin para existir.

Prada (2021) dice que ese dar permanentemente a ver y ver al otro sin ser visto, es como una necesidad infantil de mostrar que se existe, necesidad de exteriorizar lo que de otra manera no se atrevería, porque la hiperexposición en las redes puede resultar liberador y el ver, una necesidad oscura de disfrutar que otro posee las carencias que se ocultan. Por ello especifica que los efectos de internet y los dispositivos de la conectividad en las prácticas de creación, circulación y recepción de las imágenes actualmente son prioritarias para mediar y viralizar un patrón paradójico de “autenticidad” personal y que las prácticas artísticas contraponen y desnudan ante los ojos de toda comunidad. Se cuestiona dentro de la misma forma que se es cuestionado.

Catari (1992) dice que “las máquinas tecnológicas de información y comunicación operan en el corazón de la subjetividad humana, no únicamente en el seno de sus memorias, de su inteligencia, sino también de la sensibilidad de sus afectos y sus fantasmas inconscientes”.

Este autor propone una concepción sistémica en constante movimiento, crecimiento y comunicación la cual podría llevar no solo a la interacción sino a la intrarelación de la vivencia de participación digital. “Analizar una obra implica concebirla como sistema de tensiones, de relaciones de fuerza y de posibles engarces”.

Estos dos autores llevan a la reflexión sobre el papel de gran importancia que la circulación digital del arte y la obra en sí dentro, en y para ella tiene en la actualidad. Por una parte lo que se ha de tomar en cuenta para trabajar el arte, ya que el nuevo lenguaje en la

plástica (sus símbolos, iconografía y poética) ha de considerar ser “leído” en redes y por otra, las técnicas más adecuadas para ser utilizadas, elementos que le llevarán a establecer conexiones y nuevos “términos” o “semillas” de conocimientos que se dejarán al otro.

También el papel que tiene la obra en sí al entrar a formar parte de la “cultura digital” y las relaciones dentro de las múltiples identidades -y de las identidades múltiples-; así como dentro de la transitoriedad del medio digital y el movimiento que se puede manifestar en él, agregando también la multiplicidad temporal. La cuenta en redes, la página personal y el webzine son ejemplos.

Comentarios sobre Poética

El pensamiento metafórico y el arte son actividades resultado de la abstracción intelectual y emocional y solo se expresan a través de lo simbólico.

La poesía vive en las emociones que evoca en las personas, está en ellas, en la asociación de imágenes o asombro súbito, cualquier objeto o situación, y que lleva a sentir y pensar, imaginar y vincular elementos de la realidad.

Claramonte Arte de contexto (2010) Explica la autonomía modal, dice que

El arte constituye un medio de transmisión de conocimiento, un vehículo poético de información que puede provocar un efecto en la ciudadanía para que conozca y se sensibilice con situaciones de injusticia que le rodean y afectan generándole indignación que le despiertan modos de hacer.

El arte no lo dice directamente, para ser efectivo lo evoca, lo enseña a modo de espejo a modo de constructo poético o metáfora que sirve como medio estético.

Un elemento más como componente de la poética plástica, es la semiótica del color, la cual produce significados. Por tanto, le da el sentido a una imagen por su iconicidad

cromática y por su psicología, lo que evoca más que lo que representa; cada elemento representado tiene su propio color, pero el conjunto posee atmósfera y expresividad vinculando la imagen a sentimientos y emociones. Esto potencializa la intencionalidad poética. Se sabe que la representación artística, se observa por su poética y estética que gira en torno a la identidad cultural. Las imágenes están atadas a referentes, a temas iconográficos o cosas reales del mundo, son códigos referenciales. Al aplicarlo al artista retornado migrante que crea la poética en lo visual manteniendo en movimiento dual su identidad y sus afectos a destiempo, por tanto ese código autorreferencial se vuelve confuso en sus límites, se torna paradójico dando a la significación poética un sentido de tema o metáfora múltiple.

Es importante para esta indagación, entender este concepto donde la referencia cultural y étnica es significativa de la nueva imagen, porque es doble y cambiante, entendiendo que al crear obra el artista migrante lo hace como producto de la resubjetivación.

(Serrano, 2014) La poesía, involucra una interpretación-expresión del mundo en el mayor nivel sensible posible; Es una capacidad estética que se comparte con el resto de los lenguajes artísticos como la pintura, la música, la danza, pues todos ellos permiten la expresión de lo que es imposible comunicar mediante la configuración lógica de las palabras.

Así, en mayor pensamiento metafórico, mayor creatividad y cuanto mayor creatividad mayor capacidad para elaborar imágenes de carácter metafórico. El pensamiento metafórico se genera por las relaciones de semejanza entre elementos y asociaciones simbólicas de abstracciones conceptuales dentro de un marco de estructuras sintácticas en continua evolución. Por ello el lenguaje escrito, hablado y visual son de naturaleza metafórica, de naturaleza poética.

Lo icónico es un estímulo al que está expuesta la humanidad y la poética casi una condición humana para la manifestación artística. La semiología de lo pictórico coincide con otras tres disciplinas la psicología, la sociología y la estética.

Esta noción nos lleva a la concepción de lo migratorio en el arte como un complejo que reflejan aspectos de estas tres disciplinas en lo sensible, lo contextual y lo evocador creado de lo que cambia.

Olivares (2021) La metáfora plástica y toda metáfora visual participa de un trabajo más general sobre la semejanza, puede ser considerada en sí misma como modelo de un proceso estudiado con preferencia en el nivel de la imaginación, que da cuenta de lo que ocurre en el campo de lo verbal, de la palabra.

La metáfora plástica viene a la vez de lo que se imagina y lo verbal en un modelo de funcionamiento poético y un modelo perceptivo-visual de la metáfora en general, como tal, permite captar con claridad la especificidad de su mecanismo semiótico. “La metáfora visual no es imaginada, es percibida a través de una mirada interior”.

Los Giros de lo global

A manera de puente entre los planteamientos del contexto artístico y del contexto social se exponen algunos planteamientos de Guasch (2016) Quién aporta sobre lo estético dentro de la globalidad.

En esta búsqueda se permite una reflexión en torno a la representación y reconceptualización de la multiculturalidad en el arte contemporáneo considerando “lo

global” como alternativa, un concepto, noción o visión del mundo que permite aunar no solo la producción artística sino el modo mismo en que funcionan las sociedades contemporáneas, por tanto las maneras de hacer. La globalización no es una consecuencia de la modernidad simplemente, ni un contexto económico o período de tiempo histórico, es un condición social que facilita difundir una modernidad constituida de culturas en geografías distintas e interpretarlas.

(Roberson R 1992) quien además explica: El debate acerca de la homogeneización global versus la heterogeneización debería ser trascendido. No es cuestión de defenderlas unilateralmente, sino que más bien se trata de las vías en las que las dos tendencias se han convertido en estilos de vida o en constantes de la cotidianidad de finales del siglo XX [...] las dos tendencias se implican mutuamente.

Wasch (2016) Existen otras diadas de elementos que se promueven como tensiones manifiestas en la contemporaneidad tales como Identidad-cultura, local-global, nacional-internacional, territorialidad-globalidad, particular-universal y otras posibles, sin embargo ellas no se oponen, se incluyen. Por ejemplo lo local está dentro de lo global y esto lleva a entender el mundo en que se vive como una totalidad, en la experiencia no se segmenta hay totalidad de mundos. Explica así que lo global es como una nueva clase de arte contemporáneo que se desmarca de la posmodernidad y que muestra otras narrativas. -Aquí se puede pensar en El Retorno-.

Por tanto lo global es un nuevo lenguaje, no una corriente o contexto del arte sino un arte que lo manifiesta. “una historia del arte bajo el giro global?” “no importa tanto el estilo y el progreso, es lo geopolítico e identidad lo que está más presente en lo estético”. Se puede entonces considerar que lo global se observa en sus formas subjetivas y objetivas, en su poética y en una estética en movimiento y cambio, en su alusión a la geografía y la identidad.

Los giros de lo global responden a planteamientos de carácter contextual y circular, no lineal. El giro particulariza y diferencia, sustituye a los ismos y estilos. Alude pues a lo global en la contemporaneidad del arte caracterizado por lo plural en lo estético, simultaneidad de diversas maneras de hacer y la multiplicidad de lenguajes, pero que además están constantemente cambiando y compartiendo rasgos en común.

El giro dice Wasch: Permitiría que en el espacio contemporáneo del aquí y del ahora, convivan una gran diversidad de historias de alrededor del mundo que deben ser confrontadas simultáneamente en un horizonte intelectual continuo y disyuntivo, integral a la comprensión del presente como un todo.

Se elige también el Giro geográfico de Wasch por los lugares, frontera, la latitud del viaje, la cartografía global y los límites, la movilidad y el Giro dialógico por el colectivismo, colaboración, conversación, instrucción y pedagogía contra diálogo. En estos dos giros se desenvuelve El Retorno en un sentido de amplitud respecto a sus motivos, intenciones y circunstancias, tiempos y espacios, arte en movilidad y diálogo diverso sin limitación.

CONTEXTO SOCIAL

C. Pulgarín (2015) “De acuerdo con las dinámicas de las últimas décadas, el siglo XXI se ha denominado como el siglo de las migraciones”. Mardones (2005) “Sin embargo la movilidad de la población es un fenómeno inherente a los procesos históricos de ocupación humana de espacios geográficos”.

Globalización y Migración en el Arte

Mattelart (2006) quien interpreta la globalización como un pretexto más del expansionismo neoliberal en contraposición a las políticas públicas. “No hay globalización

sin el desmantelamiento de las reglamentaciones públicas {...} La globalización es un nuevo caballo de Troya del imperialismo cultural norteamericano.”

Se puede entender a través de esta declaración que la mediación a que la sociedad está sujeta, está determinada por los mecanismos de divulgación que el estado hace a través de la comunicación y sus medios, las estructuras institucionales y la economía. En ella se pasa por encima de las particularidades culturales y generaliza, penetra y conquista “nuevos mundos” desde las políticas de intercambio.

El autor dice que no hay actividad pública que no acceda a ello, la cultura está condicionada y actúa en contraposición, pero dentro de la dinámica prescrita, por lo que “el arte en todas sus manifestaciones busca las formas de aparecer para proyectar como desde un gran ojo las observaciones de los desplazamientos culturales, psicologías existentes en medio de la mercadotecnia abiertamente expuesta”.

El Retorno está en este movimiento económico y cultural-social y el concepto que de ella se esparce se generaliza. Por lo que se cita aquí a Bauman (1999) para quien el término globalización se define en función de la movilidad espacial, y la relativización del tiempo, es decir, se pierde la noción de límite tanto espacial como temporal. El autor describe los efectos contradictorios derivados de sus propias tensiones como localización/globalización, movilidad/inmovilidad, turistas/vagabundos, libertad/prohibición y otros más.

De estas contradicciones aparentes y tensiones se deriva el fenómeno migratorio e interculturalidad y por tanto los contextualiza como manifestación artística, adicionando El Retorno. La globalización es un fenómeno mucho más complejo que la pluriculturalidad como noción simplista de culturas diferentes juntas. No se queda en la inclusión y el intercambio.

Esto lleva a considerar una aproximación antropológica; La cual la rebasa, porque el movimiento migratorio implica un movimiento de humanidad, con piel y raza, llevando

consigo sus creencias formas de sentir y transmitir, formas de interpretar y representar por tanto de identidades y de símbolos, perspectiva que conviene a este documento. Porque cuando se habla de migración se habla de trashumantes, nómadas contemporáneos, seres errantes de sociedades físicas, arquitecturas, grupos e individuos con signos y símbolos culturales interiorizados que, aunque se pretendan cubrir con integración o desautorizar diferencias, son valores latentes con una estética latente manifiesta en desigualdades dentro del arte, pero dentro de un código interpretativo de la experiencia en la mundialización.

Hay que recordar que en El Retorno del artista la identidad se multiplica, posee en las varias pertenencias multiplicidad de elementos simbólicos significativos emocionalmente hablando y sociales que le permitirán soportar y adecuar sus valores y revertirlos como se ha dicho antes argumentado por Peña (2023).

La migración en el discurso de poder y su simulación

Encadenando los conceptos vertidos es oportuno citar a Foucault (1970). En el orden del discurso, hace ver la importancia que éste tiene y el cual es usado por el poder sobre la sociedad para generar la exclusión a través de estrategias de prohibición, separación y rechazo.

La migración es un concepto que entra en este discurso, ya que en la materialidad es un fenómeno de movimiento social inevitable, pero es presentado como una problemática mundial indeseada, racista y por tanto rechazada; Tipux (2010) lo expone para explicar como es catalogado como problema *per sé*:

Se advierten, sin embargo, dos dificultades epistemológicas en este modo de abordar la inmigración. La primera, es que en general los estudios han asumido que el “problema” de estudiar es la inmigración y no aquello que la constituye como tal, es decir, los fenómenos históricos y estructurales de violencia material y simbólica que dan sentido a la serie de exclusiones y discriminaciones cotidianas, en el seno de la economía neoliberal globalizada p.37

Esta autora estudia el caso del movimiento migratorio en Chile para explicar como los estudios en ciencias sociales hechos a raíz de la concepción de la migración como problema proveniente desde los años noventa no aclaran que la que viene de América latina y el Caribe ocupa un lugar importante en los procesos de producción:

Ahora interesa comprender la segunda dificultad epistemológica, que se relaciona con la manera en que distintos estudios han interpretado o comprendido el fenómeno de la exclusión hacia las personas migrantes. {...} se lo advierte como un problema de discriminación o xenofobia; en algunos casos se utiliza la noción de racismo comúnmente usado como sinónimo.*p.38*

Por tanto, de acuerdo con el deseo del poder como dice Foucault, en su definición discursiva se le concibe como un fenómeno separado del de moralidad social establecida, donde el movimiento colectivo de la migración y el migrante como individuo es concebido como un todo “ilegal”, casi ha dejado de ser humano-sensible y como si no perteneciera a ninguna estructura social determina y global, por tanto hay que rechazarlo. Como ya se dijo antes, ser migrante se vuelve una nacionalidad.

Sayad (2008) El migrante como un no-nacional es excluido de lo político y privado del derecho mas fundamental que es tener derechos. {...} el estar excluido políticamente de facto al ser un emigrante que ‘abandona’ su lugar de origen, y ser excluido por derecho en la sociedad a la que llega, en tanto inmigrante, sería la base de las otras exclusiones a las se ve enfrentado.

Este proyecto donde la creación se centra en El Retorno plantea que ahí se genera también el rechazo, desde la confusión de lo nacional-no nacional se le atribuye aún el “abandono” o “fuga de cerebros”; el artista migrante y retornado es visto de igual modo.

Sayad (2008) “la migración es la ocasión de realizar prácticamente, en el modo de la experiencia, la confrontación entre ‘lo nacional’ y ‘lo no nacional’”.

Volviendo a Foucault, una de las estrategias que el poder usa para manipular el discurso, es *el saber*. La institución educativa también posee el discurso del poder y es transmitido a las generaciones siguientes como formas fijas. Si bien estas formas devinieron del cambio a la que correspondía por su época, vuelve a ser fija en cuanto ha sido ya filtrada y aceptada como válida cuando se adecuó a los intereses creados. Entre los elementos que podrían estar predefinidos y excluyentes en migración además de ilegalidad está raza, género, tercer mundo, inconveniencia social, precariedad, violencia, delincuencia y otros. En palabras del autor:

¿Qué es después de todo un sistema de enseñanza, sino una ritualización del habla; sino una cualificación y una fijación de las funciones para los sujetos que hablan, sino la constitución de un grupo doctrinal cuando menos difuso; sino una distribución y una adecuación del discurso con sus poderes y saberes? p.28

Estas nociones de acontecimiento y condición de posibilidad que da el autor, se consideran de gran valor en este punto del análisis y para la creación artística, migrante o no también, ya que plantea que los acontecimientos discursivos no son una sucesión de instantes lineales en orden genealógico y temporal, sino que se desliza por la vivencia sensitiva y de fragmentación humana dados en la ruptura de esos instantes que bien podrían dar a las personas más posibilidades en su pensar-actuar, pluralidad de posiciones y funciones a lo que él llama series discontinuas y su característica es que se dan simultáneamente y en conciencia.

La migración es un gran simulacro

De acuerdo con el discurso de poder expuesto, en la migración dentro de la visualidad se tendría que considerar, como un discurso significado y validado por determinado símbolo

o imagen porque la migración se hace más visible dentro del contexto de la globalización actual a través de la masificación de la imagen reforzada por las nuevas tecnologías.

Baudrillard (1978) Desde su enfoque expone que el poder de la imagen es un medio para aniquilar lo real. El objeto, ya sea real o imaginario se puede reducir al signo que lo representa, es decir, elimina la referencia y lo convierte en un simulacro. Baudrillard aclara:

Hoy en día, la abstracción ya no es la del mapa, la del doble, la del espejo o la del concepto. La simulación no corresponde al territorio, a una referencia, a una sustancia, sino que es la generación por los modelos de algo real sin origen ni realidad: lo hiperreal.*p.5*

Es decir el sujeto ya no precede al concepto ni le sobrevive. Para aplicarlo a la migración es bueno considerar, para entenderlo, desde la justificación de la existencia de la Etnología, -es además disciplina validada por el poder- la cual, dice el autor, no existe si el objeto de estudio no muere. “No se trata ya de imitación ni de reiteración, incluso ni de parodia, sino de una suplantación de lo real por los signos de lo real”. *p.7*

Por ello, explica el autor, como consecuencia surge la anti-etnología que, si le deja vivir, y defiende que hay diferencias entre unos y otros, pero, aun así, su estudio prescinde de él y en una autonomía científica, este objeto-sujeto significado se convierte en una fantasía y el objeto-sujeto real de estudio queda encerrado en una caja de cristal que lo reduce a ser un modelo de simulación. En ese modelo se incluyen todos los otros que le sean semejantes y a quienes no se les puede ver directamente, marcando diferencia entre ellos y los “otros humanos” -de ciudades, supremacía económica o racial-

De acuerdo con lo enunciado por Baudrillard, el sujeto migrante queda definido en una simulación a la cual entran todos por igual, y son inexistentes en la realidad, lo real está

en la imagen proyectada de él, sin importar las particularidades de la problemática geográfica-cultural, económica y psicológica a la que responde la migración de cada uno.

El migrante del norte brasileño por ejemplo en situación de hambre que va a Estados Unidos no es el mismo migrante ucraniano en guerra que huye a Austria, ni el profesionista mexicano que va a trabajar a Alemania o al artista que va a París; sin embargo, son parte de una simulación. Son vistos todos como un solo migrante: adscrito a la ilegalidad, delincuencia y como carga social en precariedad y por tanto objeto de discriminación y sin nacionalidad específica. El intento de la simulación es el exterminio de lo real como tal, lo “defiende” en tanto objeto inaccesible, “protegiéndole” para que baste su simulación para concebirlo.

Al estar todos dentro de un gran simulacro, del cual ningún ser escapa, habría que hacer una reflexión sobre el papel del artista del estado del arte y la expresión de artistas en específico migrantes también que en diferentes ámbitos se ve mediado y que tanto en la manifestación creativa permitida, se refleja o crea fugas al gran simulacro.

Generadores de cultura

Con Bourdieu, se aplica el papel de los migrantes como generadores de cultura. Se parte de la premisa de que lo “real es relacional”, ningún acto, es por azar, son elecciones que vinculan a la ubicación de los sujetos en el espacio social y a su vez responden tanto al capital económico como al capital cultural.

El autor, proporciona una propuesta sociológica sobre la fundamentación del valor artístico. Así dice que el valor del artista lo hace el campo y el valor de la obra reside en el juego en el que participa el agente condicionado por las disposiciones, esquemas y trayectorias. Por el “Habitus” y la “Ilusión”. La ilusión entonces se refiere al hecho de estar involucrado, de estar atrapado en el juego y por el juego. Estar interesado quiere decir aceptar que lo que acontece en un juego social determinado tiene sentido, que sus apuestas

son importantes y dignas de ser emprendidas. Ligando la maquina-dependencia, y las estéticas migratorias a estos planteamientos, la migración en tránsito está en el campo de lo global al igual que el artista y la obra aun desde lo antropológico está en el juego, en el habitus, pero la reflexión es, que intenta salir del juego, se está a contratiempo, se manifiesta y desde ahí plasma la contradicción espacial y atemporal de la existencia: plasma la confusión.

El habitus define Bourdieu, son destrezas y habilidades específicas de la propia cultura de clase que garantizan su reproducción. “Se inscribe en el cuerpo y es difícil de ocultar porque es a través del cuerpo que tenemos presencia social. La historia hecha cuerpo”.

El componente emocional forma parte de lo cultural y social, el impacto del habitus está en la psique, mente-emoción, por tanto, la representación simbólica que se hace en la búsqueda artística es importante ya que se revierte uno al otro constantemente en la construcción creativa del pensamiento. El habitus es una subjetividad colectiva que llega a ser una identidad múltiple.

Pero el momento actual es de transición, de reconfiguración del campo y de reestructuración del moderno sistema arte por tanto del capital simbólico, los principales aspectos de este sistema son los que están subvirtiendo los artistas contemporáneos, - ritmos de vida, información y sistemas de relación digitalizados- Se podría considerar que el punto de vista antropológico como lo describe (Scheper Huigs N, 1992) conlleva un aspecto psicológico en el componente de las relaciones de poder que se dan en la sociedad y que se reflejan en la introyección de nuevos valores y nuevas maneras de verse a sí mismo, un verse así mismo como “quieren” que sea.

Nuevamente en la reflexión del migrante, que forma parte de la realidad relacional dentro de un campo, éste integra en su perspectiva social nuevos elementos determinados por el habitus y del campo, los vierte desde la nueva experiencia y desde la pasada nostalgia

patriótica o cultural haciendo pequeñas fisuras de comportamiento en donde se insertan las reflexiones y revalorizaciones que ha ocasionado. Lleva pues a pensar que el inmigrante es un generador de movimiento cívico dentro del cual transita y hace transitar a través de identidades nuevas; en El Retorno el migrante no dejará nunca su pasado cultural de origen o adquirido, no se despoja del todo, por lo que la ambivalencia identitaria se manifestará en sus relaciones y en la cultura colectiva. La digitalización en los eventos relacionales tiene una repercusión que puede observarse en las manifestaciones artísticas del periodo a que alude este proyecto, donde las piezas de video y arte digital tuvieron protagonismo.

El estado del Arte

El tiempo es el elemento más importante en el arte contemporáneo porque tiene que ver con los procesos, con el tránsito de la creación sin conclusiones predeterminadas ni fijas.

Por tanto se aplica ya a la migración y El Retorno -en las estéticas migratorias-. Hoy día se hacen propuestas fuera de las necesidades de grupos de poder que desarrolla un ámbito estético que se autogenera en contrapropuestas transculturales cuestionando el proceso mismo que se realiza y el concepto tiempo al que se contrapone. Como explica Hernández (2020) “resistir al tiempo a través de la introducción de un otro tiempo. Tiempo desnaturalizado, profanado, tiempo de vida, subjetivo, tiempo de la duración, tiempo del pasado, tiempo de memoria”.

Se da la fracturación de tiempo en campos artísticos incluyendo los digitales, opuestos a la pretensión de lo global de estandarizar y sincronizar para generar “progreso”; por eso el arte en El Retorno es efímero, está en proceso, en movimiento, en múltiples identidades y múltiples tiempos de vidas segmentadas.

El arte de las décadas del 2000 son muestras de incursiones indagativas para reflexionar sobre más maneras de procesarlo sin limitarlo o enajenarlo, se intenta crear pensamiento alternativo y liberador que pueda ser válido dentro de las sociedades que son

múltiples. Por ello sale de la narración lineal y es una ventana abierta prometedora de desplazamientos estéticos variados, sean tangibles o digitales se involucran y mezclan en procesos dialógicos diversificados.

Se encuentra aquí el punto desde el cual la autora de este proyecto levanta la obra y la observación de otras obras para entender la experiencia del arte con la propia y el transculturalismo de artistas en El Retorno a través de pedacitos atemporales pintados en tela.

Agamben (2007) El contemporáneo, es quien dividiendo e interpolando el tiempo está en condiciones de transformarlo y ponerlo en relación con los otros tiempos, de leer en él de manera inédita la historia, de ‘citarla’ según una necesidad que no proviene de modo alguno de su arbitrario sino de una experiencia a la que él no puede responder .

Se trata de traer al presente lo que en el pasado no se había podido decir, pintar hoy lo percibido antes, porque lo visto aunque intuido no estaba visto del todo. “leer lo que nunca fue escrito” (Benjamin) Así volviendo a Agamben “ser contemporáneo significa, volver a un presente en el que nunca estuvimos”

Prácticas artísticas contemporáneas

El arte ha de ser autónomo para llegar a incidir en lo social, cuanto más independencia estética tiene más independencia produce en sus forma de hacer. Las prácticas artísticas contemporáneas son como escenarios desde el cual examinar los nuevos léxicos propician nuevas estéticas.

Su objetivo no es mostrar las obras, sino la complejidad de la producción unida al conocimiento. Proponer un contenido simbólico para el diálogo que permite la disparidad y la diversidad encontradas en la atemporalidad y la experiencia efímera.

Además explora el cambio de rol del artista, la obra y el espectador, por un concepto de “comunidad” conformado para propiciar la expresión de cada uno de los elementos de esta triada y la experiencia de la obra en su magnitud estética creada *in situ*.

Lo físico, lo psicológico y lo cultural está en estos procesos que son hoy la creación y la observancia de la obra de arte, la práctica artística es por tanto tangible, digital y viva al mismo tiempo pero atemporal en la reflexión de diferentes observaciones.

La pintura y el objeto es tan válido como la presentación digital y los textos que hoy día “están” en la obra, porque hablan desde tiempos diversos y se mueven en diferentes direcciones de la experiencia humana, dialogan en niveles lingüísticos y visuales.

Ciudad y arquitectura

En el contexto sociocultural, el impulso de la renovación estética está liderado por la arquitectura y la experimentación poética. La ciudad o el entorno es el núcleo donde se suceden las experiencias de esta transformación, en el cual el diálogo entre innovación y ruptura es constante. Lo físico se vive en la psique, su repercusión en las emociones y viceversa. Existe el tiempo pasado en la habitación, en la ciudad y ahí se crea la perspectiva de futuro. La creación adjudica su observación al presente pero la envuelve el pasado. El paisaje físico y psicológico forman la realidad. En el caso migratorio se miran arquitecturas especiales donde las personas viven y estructuran emociones reflejadas en actividades artísticas, como grafiti, escultura de deshechos, pinturas *póvera*, etc.

Kochen (2018) “Además de apelar al sentido de humanidad la arquitectura de sitios en tránsito resguarda anhelos de alternativas de estadía legal, visas, permisos, residencia temporal y derechos básicos”.

PARTE II

MODOS DE HACER INDAGACIÓN ARTÍSTICA

Objetivo parte II

Mostrar el diseño de la metodología en sus componentes y aportaciones de enfoques así como estrategias, técnicas e instrumentos utilizados; la descripción de la dimensión estética contemporánea a través de la práctica de la observación de obras y los procesos de creación de obra sobre El Retorno.

Tipo de estudio donde se inserta este proyecto

Este proyecto se plantea como Creación-Indagación, la cual está dentro de los parámetros que la definen dentro de la llamada Investigación Cualitativa. La cual se aplica a los procesos de estudios de las ciencias blandas, fuera de las ciencias duras o exactas. Se aplica a las ciencias humanísticas y a las artes dentro de ellas. Una perspectiva de tarea cualitativa, permite plantear preguntas, hipótesis y búsqueda de datos en diferentes momentos de su desarrollo. Se hace indagación de datos que pueden ser también subjetivos para observarlos desde puntos de vista diferentes y bajo teorías mixtas. Es flexible y holístico porque estudia el todo y no las partes de su tema, el cual puede llevarlo a otro o varios caminos y cambios en el trabajo.

Sampieri (2014) define Acción indagatoria que se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su interpretación y resulta un proceso más bien “circular” en el que la secuencia no siempre es la misma pues varía con cada paso del estudio.

El artista que realiza el estudio se involucra en el tema de estudio con sus experiencias, conocimientos y sentimientos.

La metodología cualitativa según Dewey (1934). Las cualidades percibidas de nuestro entorno, nos permiten realizar cálculos e interpretaciones de la realidad que sin esa experimentación perceptual no podrían llevarse a cabo. La manera natural de indagar de los artistas es la cualitativa, y por ello es el modo más natural de realizar investigaciones en este campo.

Dentro de la varias formas de hacer estudios con carácter cualitativo está:

La Investigación-creación que es el medio académico dentro del campo de las artes. Al desarrollar un proceso de investigación en las artes se habla de obras, se involucran obras o se desarrollan obras, por tanto la creación forma la diada Investigación-creación.

El Retorno como proyecto la denomina Creación-Indagación

Este término define mejor a lo refiere un estudio artístico y al conocimiento que se genera también a través de él, la experimentación e indagación de los procesos creativos, dentro de los cuales la triada artista-obra espectador tiene una perspectiva más centrada en el proceso de creación y en la relación dialógica con el otro, en la colectividad, la diversificación y la transdisciplina.

Danza (2009) El arte ya no interesa por quien lo crea, o lo que representa, o por lo que puede significar, sino por las múltiples relaciones, posibilidades y experiencias que puede ofrecer a quién lo percibe, o las conexiones que puede tejer el participante a través de él.

Creación-Indagación

Se cambia el concepto de Investigación-creación para utilizar como propuesta personal el de Creación-Indagación que se aleja más de la concepción científica que usan las ciencias

duras y que busca llegar a la comprobación de una o varias hipótesis planteadas de antemano en la investigación. En cambio Indagación tiene orientadores o indicadores de trabajo pero no un fin único o definido. Estos pueden ser varios, contrapuestos, e incluso desconocidos, por tanto se ajusta mejor a procesos creativos de construcción y observación.

Se propone también usar “partes” o “etapas” en lugar de “capítulos” ya que refiere a procesos de construcción creativa con reflexiones teóricas más que a un constructo conceptual teórico puro. En la plástica el trabajo de observación, crítica y reflexión se hace en lo visual, desde ese tipo de abstracción mental indaga, examina, estetiza y procesa conocimiento, genera cambio abriendo nuevas líneas de experimentación y de escenarios.

Anteponer Creación a Indagación la posiciona de modo acertado e inmediato dentro del campo de las artes, además porque desarrolla un producto creativo artístico que es el que determina la orientación de la indagación. Muestra el modo de hacer de la obra y las observaciones hechas.

Asprilla (2013) La investigación artística o investigación desde las artes es un campo de tensiones entre distintas formas de construcción del conocimiento que se ponen en juego en la producción de lo original, de lo novedoso. Se trata de una indagación que realiza el artista desde su formación disciplinar, ejercicio profesional y/o su experiencia pedagógica. propicia que una práctica artística sea permeada y refundada por el conocimiento reflexivo, a la vez que se compromete a generar referentes conceptuales, teóricos, analíticos y creativos que impacten el campo cognitivo, artístico, académico, educativo, productivo, social y/o cultural.

La Creación-Indagación postula lo que Asprilla define arriba, pero por el contrario, es el conocimiento teórico reflexivo el que se ve perneado y refundado por la práctica artística y sólo así podrá generar conocimiento nuevo. Yendo más allá, Creación-Indagación parte del pensamiento visual metafórico y lingüístico atemporal que prevalece en la mente del artista; el artista “transitando” que bajo la óptica de las estéticas migratorias se plasma dentro del

movimiento social y plástico, se presenta en diversidad y en procesos creativos y colaborativos, dialógicos, multitemporales, globales, tecnológicos y culturales.

La Creación-Indagación involucra la trayectoria creativa y la postura estética personal generada por la experiencia. De ahí que esté cargada de subjetividad, emoción y pensamiento intuitivo del artista realizador dando paso a la diversidad y permanente replantear o *resetear* diferentes narrativas metafóricas y analíticas.

Se ha de ser consciente sin embargo, que aún se mantiene sujeta a algunas estructuras y formatos académicos que la orientan, lo cual pretenciosamente se inicia ahora a desestructurar de alguna manera con el presente planteamiento, para llegar en un futuro a presentar la Creación-Indagación como si fuera una obra de arte en sí misma.

El tipo de Indagación

Arte como investigación (Indagación) es al que se circunscribe este proyecto:

Montoya y Villela (2021) Este tipo de investigación tiene como objetivo la creación de obras de arte y de experiencias estéticas, a la par que desarrollan prácticas de escritura. Sus estructuras metodológicas consideran la relación entre la teoría y la práctica que expone el potencial artístico como forma creativa y crítica de investigación, mediación y producción. Se basan en un marco conceptual que comprueba de qué manera la práctica cuenta de la teoría y la teoría da cuenta de la práctica además tiene métodos flexibles. En su búsqueda de conocimiento, tienen más la intención de comprender, experimentar, cuestionar o criticar que de explicar y emitir verdades. p. 116

Se valora el énfasis que dan las autoras a la relación bidireccional de acción práctica y teórica para desarrollo del potencial artístico crítico y creativo que busca sobre todo, explicar y no dar verdades definitivas. Además la mención del desarrollo de la escritura, elemento importante.

Para un proyecto de Arte como Indagación es más adecuado usar mostrar en lugar de explicar y observación en vez de análisis ya que mantiene apertura y opciones de enfoque.

En resumen, Creación-Indagación es el modelo de estudio adecuado a los proyectos creativos artísticos porque da suma importancia al proceso en sí, tal como se dé, caótico o confuso a veces. Lo que es claro no necesita indagación ni creación. Por eso antepone el carácter creativo o sea la búsqueda de lo no conocido como eje que orienta una indagación práctica teorizada para generar conocimiento nuevo trabajando de manera flexible, abierta, reflexiva, intuitiva, experimental y crítica. Pretende desencadenar procesos artísticos con múltiples orientaciones y técnicas para abrir posibilidades de resultados más allá de los esperados. Este concepto de Creación-Indagación ubica de inmediato a los estudios de grado dentro del campo artístico y dentro del contexto académico ya que se desarrolla con estructuras metodológicas híbridas y propositivas.

Para describir un orden en la metodología se usa la guía de Ballestrini (2006)

Consideraciones Generales

Primera. Este proyecto es nombrado una Creación-Indagación que presenta el proceso de creación de obra visual e indaga elementos teóricos y prácticos en torno a él, así como muestra la observación hecha sobre obras de otros artistas.

Segunda. El Retorno se trabaja desde la experiencia y la introspección personal. Se es indagadora, migrante retornada y creadora al mismo tiempo, por lo que el juicio, la subjetividad, el gusto y la intuición personal son los parámetros en la toma de decisiones y las reflexiones.

Tercera. Dado que se trata de una Creación-Indagación, está dentro del marco de lo cualitativo por lo que no se formaliza o cuantifica ni se estandariza ninguna parte del proceso; el estudio cae en el ámbito de la narrativa y lo poético desde las estéticas migratorias.

Prospectiva de los resultados

Producción de una propuesta plástica sobre El Retorno como obra diversificada con registro del proceso en bitácora y colaboraciones informales que se expone en este documento además de las observaciones escritas sobre obras de otros artistas.

Los resultados de esta Creación-Indagación no son concluyentes, pero sí didácticos, son objeto para la posible continuación de estudio y desarrollo más amplio. Incorpora El Retorno en su aspecto teórico y visual dentro de las estéticas migratorias ampliando del área del video y *performance* a lo tangible de las artes plásticas.

Diseño metodológico

Busca plasmar una mirada compleja hacia el fenómeno investigado desde modelos de observación, o partes de ellos que la construyan, ya que lo artístico, *per sé* no tiene una metodología establecida; el eje central del enfoque es el de las estéticas migratorias y en el proceso creativo se estructura con la bitácora que orienta la Creación-Indagación además de ser el instrumento principal.

Respecto a la triada artista-obra-espectador en su significado actual define a la obra, sus modos de hacer y la presenta con carácter dialógico y de colaboración.

Danza (2009) El arte ya no interesa por quien lo crea, a lo que representa o por lo que pueda significar, sino por las múltiples relaciones, posibilidades y experiencias que puede ofrecer a quien lo percibe, a las conexiones que puede tejer del participante a través de él.

Universo de estudio

El Retorno delimita sus alcances teóricos desde la perspectiva de las estéticas migratorias, su contextualización social en la globalización y en la observación una mirada antropológica con obras sobre migración de otras artistas hechas entre los años 2000 y 2021. No se encontró sobre El Retorno en específico por lo que se usa migración.

La producción artística personal es tangible y plástica figurativa, plasma la experiencia en El Retorno y contribuye a incorporarla como noción al mundo de las artes visuales.

La muestra de obras

La selección de obras responde a los siguientes criterios:

El tema: El Retorno o migración en general

La técnica: Dentro de las artes plásticas

El formato: Indistinto

La autoría: hombre o mujer artista actual que sea migrante o retornada

La trayectoria artística: artistas con trayectoria en publicaciones, exposiciones nacionales e internacionales y reconocimiento público significativo

La Fecha de creación: dentro del período 2000-2021

La nacionalidad: Indistinta.

Presencia en internet y redes

Estilo: Figurativo

Descripción de la metodología en El Retorno

Creación-Indagación. Modelos, procedimientos y estrategias

Documental

Este elemento metodológico se incorpora para iniciar la indagación teórica y visual con la selección de autores que abordan el tema El Retorno, la selección de obras en digital de artistas que pintan migración en el histórico para su observación y la selección en la retrospectiva de la obra personal todo ello desplegado en el marco teórico.

Bitácora como herramienta y como obra.

Parte del proceso indagativo es su registro, el cual se llevó a cabo en la bitácora. Acción y estudio directo durante el proceso de todo el proyecto, recogiendo ideas y planes de obras en bocetos y apuntes de texto lo que redefinió el tema varias veces hasta centrarlo.

Colaboraciones

La indagación en el arte es abierta y permite múltiples formas; en El Retorno, artistas migrantes coetáneos desde otros países contribuyen dejando saber su experiencia y motivos de migración. Las colaboraciones se anexan al final ya que no forman parte de los resultados de la observación en muestra, sino se agrega como parte de la contribución de creación.

Práctica creativa visual

Es experimental. Se desarrollan ideas en la bitácora con estudios de color en acuarela. La estructura de presentación es circular para “vivir” El Retorno en exposición, el esquema dialógico de montaje se hace en *domit* y la obra plástica se realiza con lienzo, papel y objetos.

La Observación

Se hace sobre la muestra compuesta de obra visual de 5 artistas que trabajaron el tema migración en los últimos 20 años, describe cada obra siguiendo los **Aspectos del modelo Antagónico Atemporal** de Bal y Hernández.(2002-2021) de las estéticas migratorias:

-Lo temporal y lo intercultural: elementos de día, noche, choque cultural y sobreposición de elementos tradicionales con los de otra cultura o en sincretismo.

-Las relaciones con las distancias, tecnologías y vacíos: computadoras, teléfonos, fotografías, vacío elocuente, personajes solos, el tamaño del vacío.

-Como y con que iconografía expresan migrar y tiempo: relojes, calendarios y otros

-Lugar físico que se emplea como entorno de la escena: lo que manifiesta el fondo.

-Espacios y personajes duales: fondo saturado o grande, personajes dobles y miradas.

-Elementos de identidad: raza, edad y relaciones con entornos fantaseados.

-Estabilidad y movimiento, lo desplazado y lo inmóvil, el “real” manifiesto y el que no aparece, figuras o íconos en movimiento y las estables, alusiones a pasado y presente .

-Transitoriedad, en el proceso artístico en la forma de abordar y presentar la obra. En la representación plástica lo que evoca lo efímero y transitorio.

-Subjetividad. Expresiones emocionales afectivas en las figuras, lo íntimo y lo ajeno. Lo metafórico del viaje, memoria, pérdida, incierto.

-Giros en lo global. Se contempla lo geográfico, ausencia o presencia de contexto geográfico que delimita, frontera, mapa o alusión a lo territorial.

Instrumentos de recolección y su descripción

Apoyo a la conversación. Define con flexibilidad la forma de dirigir la conversación en los casos en los que se puede contactar al artista autor(a) de la obra en observación.

Instrumento 1

GUIA PARA LA CONVERSACIÓN CON ARTISTAS

La conversación se hace vía telefónica o videollamada

-Presentación personal

- Presentación de la investigación y su objetivo
- Dar a conocer cómo se incluye su obra para análisis y en qué momento se usa
- Confirmar si está de acuerdo en el uso de su obra
- ¿Como nace el proyecto del tema en su obra?
- ¿En qué año?
- ¿Se hace desde la experiencia directa de migración?
- ¿Que se quiere plasmar con esta obra?
- ¿Cuál es la iconografía utilizada?
- ¿Dónde se ha exhibido?
- ¿Cuáles son las especificidades técnicas de la obra en cuestión?
- Solicitar mas datos de trayectoria
- Solicitar agregados significativos personales sobre la obra.
- Definir fecha de siguiente conversación o forma de mantener la comunicación.
- Despedida

Tabla 1 planeación inicial de la obra para observación

obra	título	Autoría	técnica	año	País de origen	Migrante
	La frontera	Chichi Reyes	Oleo	2011	República dominicana	Emigra a París, hoy Holanda
	Cuando el alma no quiere irse	Víctor G. Fernández	Oleo	2019	Argentino	Emigra al interior
	Borrando frontera	Ana T. Fernández	Oleo	2013	Mexicana Tampico	Emigra USA San Francisco
	Exodus cycle (detalle)	Safet Zec	Oleo monumental	2000	Bosnia-Herzegovina	Emigra a Italia

	<p>“Susan, Aarti, Keerthana y Princess, Domingo en Brooklyn”</p>	<p>Aliza Nisenbaum</p>	<p>Oleo sobre tela</p>	<p>2018</p>	<p>México</p>	<p>Emigra a Nueva York.</p>
---	--	----------------------------	--------------------------------	-------------	---------------	---------------------------------

El papel de la Bitácora

La bitácora es un instrumento de apoyo en casi todo tipo de investigación. Para la Creación-Indagación tiene suma importancia y puede llegar a ser la obra artística resultante.

Montoya y Villela (2021) la plantean como la herramienta que ayudará a organizar la obra y los materiales en el cumplimiento de un objetivo artístico, como bitácora de pruebas.

Sin embargo, aquí se propone como parte de la metodología que define el modo de hacer la indagación, sin perder su facultad de herramienta la bitácora realizada durante todo un proceso indagativo permite reorientar las ideas plásticas y a veces teóricas; el proceso de este modo genera un movimiento de retorno y revisión en la estructura, sus resultados y la generación del conocimiento.

La bitácora es el eje a partir del cual se revierten los procesos incluso en direcciones contrarias para reestablecer los elementos a que estarán sujetos al artista creador y no al contrario, como sucede en la actualidad, que es el artista quien se ve sujeto a los elementos teóricos metodológicos, ajustando la creación a ellos.

La bitácora puede elaborarse en tantas variantes como la artista indagadora requiera. Bitácora de campo, bitácora de pruebas, bitácora de imagen, bitácora de notas y bitácora digital. Cada artista puede inventar la suya. Aquí se combina la bitácora de imagen y de notas.

En El Retorno, esta bitácora toma protagonismo al hacer un esquema rizomático, donde se ve como en la bitácora es donde se están determinando muchos de los aspectos de la indagación, convergen o se cruzan en ella.

Fig. C

Esquema rizomático

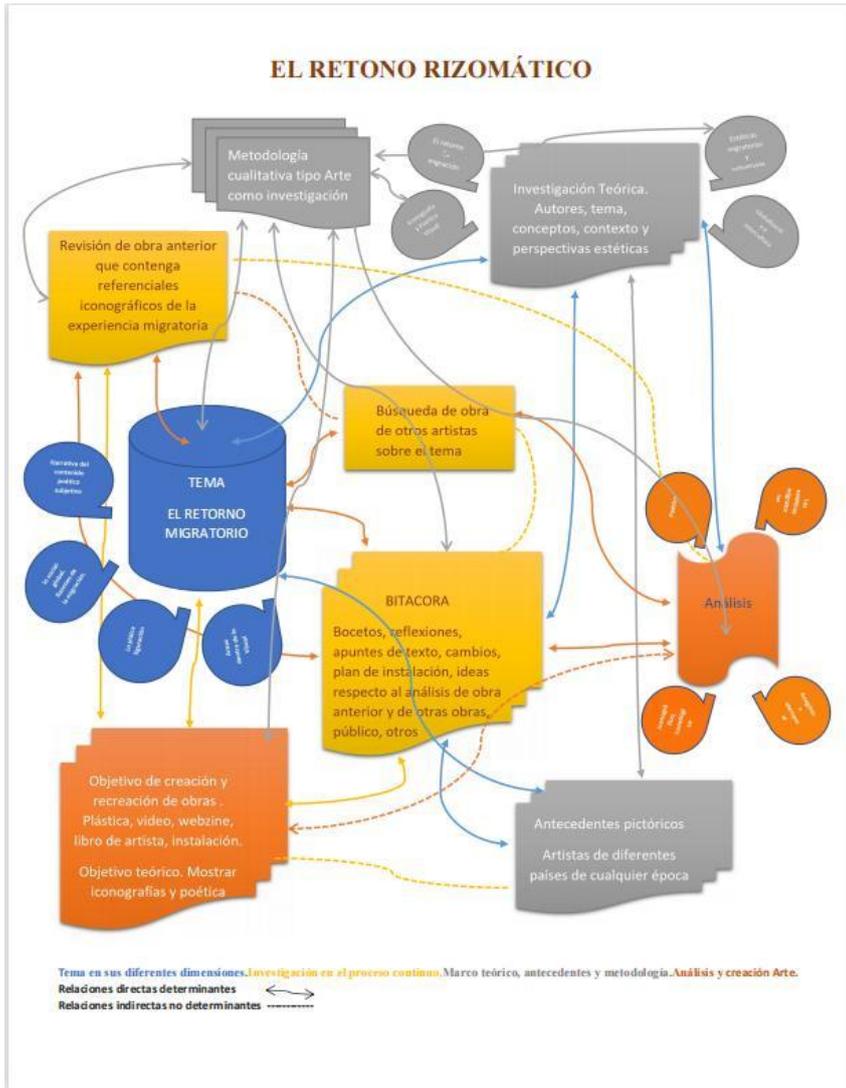

Fig. No. 43

Esquema de bitácora como parte de la metodología operativa

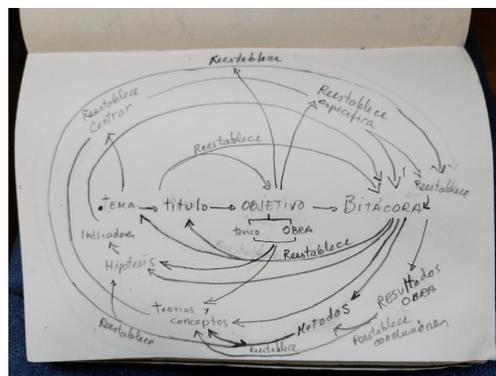

Tabla 2. partes de la Bitácora

Ideas para figuras	Ideas escritas	Ideas para el libro y	Ideas de dualidad	otras
--------------------	----------------	-----------------------	-------------------	-------

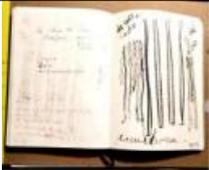
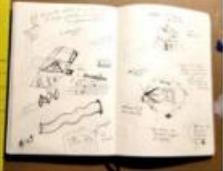
estructura de montaje				
				
				
				

Tabla 3 esquemas para colaboraciones de 6 artistas coetáneos migrantes. Entre 40 y 70 años que laboran pintura, grabado, danza, ilustración y promotora de arte.

Martha - Personal > Imágenes > VIDEOS

	 VID-20220912-WA0015 (1) Duración: 00:00:19	Alto fotograma: 480 Ancho fotograma: 848
	 VID-20220912-WA0016 Duración: 00:00:19	Alto fotograma: 480 Ancho fotograma: 848
	 WhatsApp Video 2022-09-09 at 9.21.40 AM Duración: 00:00:14	Alto fotograma: 352 Ancho fotograma: 640
	 WhatsApp Video 2022-09-09 at 9.21.47 AM Duración: 00:00:10	Alto fotograma: 352 Ancho fotograma: 640
	 WhatsApp Video 2022-09-12 at 1.25.18 PM Duración: 00:00:23	Alto fotograma: 480 Ancho fotograma: 848

Instrumento 2

GUIA PARA LA COLABORACION DE ARTISTAS MIGRANTES

Martha Castellanos

Título de la tesis: EL RETORNO DESDE LAS ESTÉTICAS IGRATORIAS
UNA NARRATIVA PERSONAL

Dirigido al artista Emigrante/Inmigrante retornado o no retornado.

Grabar en video con teléfono celular o móvil DE FORMA HORIZONTAL. Responder las preguntas por separado de forma muy cortas de 3 a5 segundos, solo frases o palabras .

DE FRENTE con FONDO LISO. Si no se quiere dejar ver el rostro, hacer a contraluz.

PREGUNTAS

¿A qué país te fuiste, desde donde? ¿Porque retornaste? (Si es el caso)

¿Por qué o para qué decidiste irte?

¿Qué sentimientos tenías?

¿Qué obra artística desarrollaste? (O Trabajo, estudios, familia, etc)

Enviar los videos en WhatsApp

Muchas gracias por participar enriqueciendo está investigación.

MC

PARTE III

APLICACIÓN Y CREACIÓN

Objetivo parte III

Mostrar las observaciones hechas y los resultados creativos del proceso como productos de la Creación-Indagación y como elementos didácticos que permitirá incluir el tema del Retorno en el escenario de las artes plásticas figurativas contemporáneas.

Descripción de observación de obras

Fig.No. 45

Título: "Tiempos de errancias". Autor: Alejandro Chichi Reyes. Técnica: Óleo s/lienzo Medida: 150x200, Origen: República Dominicana, Emigra a París, hoy Holanda. El autor no ha retornado y pinta migración pero no retorno.

-Lo temporal y lo intercultural

El color azul en una parte del fondo y negro en la otra parte hacen alusión a la temporalidad paralela dada en dos horarios de ciudades diferentes, la de origen y la de migración

-Las relaciones con las distancias con tecnologías y vacíos

Las cajas pequeñas son el mecanismo de entrada y comunicación, una especie de pantalla de internet o sistema de ventanilla por la que el personaje atraviesa los bloques y llenan el vacío que los afectos que dejó representado en la forma en como estas cajas forman parte del propio cuerpo.

-Como y con que iconografía expresan migrar, tiempo

Las figuras en movimiento arrastran la materia plástica en señal de desplazamiento que el autor maneja en el sentido de transitoriedad. Los espacios en diferentes colores de los bloques representan las antagónicas tensiones del encuentro que no es manifiesto,

-Lugar físico que se emplea como entorno de la escena

La obra no manifiesta contexto geográfico ni paisaje de identidad, muestran una realidad neutra impersonal

-Espacios y personajes duales

Las figuras según palabras del propio autor, se mueven y chocan contra los bloques culturales la dualidad está en el mismo personaje en amarillo y en negro.

-Elementos de identidad cultural

La obra en tratamiento geométrico alude a grandes ciudades en ruptura por la llegada del errante quien se incrusta en él

Estabilidad y movimiento

La obra está estable sobre un piso y construcción geométrica y los personajes se mueven por lo que se expresa en multiplicidad.

Transitoriedad

Los personajes se manifiestan en tránsito pero hacia un lugar desconocido

Subjetividad

Se observa como real en la expresión de sufrimiento del personaje.

Fig. No. 46

Aliza Nisenbaum. “Susan, Aarti, Keerthana y Princess, domingo en Brooklyn” 2018 México emigra a Nueva York.

-Lo temporal y lo intercultural

La temporalidad del viaje solo está implícita en el título que alude a la ciudad en Brooklyn y la familia que evidencia tener orígenes distintos, por sus rasgos y sus nombres.

-Las relaciones con las distancias con tecnologías y vacíos

No hay elementos tecnológicos que aludan a la comunicación con el pasado o personas en él

-Cómo y con que iconografía expresan migrar

Una familia migrante en descanso con rasgos multiculturales.

-Lugar físico que se emplea como entorno de la escena

En la intimidad de su hogar

-Elementos de identidad cultural

Los elementos de identidad están en los objetos, las telas, alfombra y los colores decoradas

Estabilidad y movimiento

El movimiento no se manifiesta. La estabilidad se refleja en a actividad rutinaria familiar.

Fig. No. 47

“Borrando la Frontera.” Ana T. Fernández. Mexicana, Tampico. Emigra a Estados Unidos , San Francisco

*Trail of tears. Beny Andrews Borrando Fronteras. María Fernández
La artista hace instalación, performance y pintura. Generalmente lo que presente activamente lo lleva a la pintura como es el caso de Borrando fronteras.*

-Lo temporal y lo intercultural

La figura solitaria de esta obra actúa, se mueve en el presente. (en la performance, la temporalidad y el movimiento se hizo realidad) Las ropas no definen su identidad de origen pero si una clase social. La figura femenina está con ropa de fiesta y zapatillas, realizando una tarea de pintor como una mensaje de solidaridad de la artista.

-Como y con que iconografía expresan migrar.

Esta pintura alude a la migración pintando la frontera, aunque no manifiesta a personas realizándola

-Lugar físico que se emplea como entorno de la escena

Un contexto de clima cálido y desolado

-Espacios y personajes duales

Espacio en el exterior

-Elementos de identidad cultural

Es en una frontera específica

Estabilidad y movimiento

Estable en un terreno y lugar tranquilo. El movimiento es la actuación de la artista y en el mar y la playa.

Transitoriedad

En estilo hiperrealista, la artista se retrata a sí misma en el acto mismo de hacer la instalación.

Subjetividad

La cortina de barras metálicas que forman el límite entre un país y otro es pintado del color del cielo para hacer “posible” que “desaparezca” La metáfora visual es el sueño de muchos migrantes que en su forma poética manifiesta la libertad deseada.

Giros de lo global

La frontera es el primer elemento alusivo a lo geográfico. Se reconoce la frontera de Estados Unidos y México.

Fig. No. 48

“El Éxodus” Oleo s/tela, pintura monumental Bosnia 2020

Safec Zec

-Lo temporal y lo intercultural

Lo temporal es un vacío, una larga noche oscura, están en un sin tiempo.

-Las relaciones con las distancias con tecnologías y vacíos

Los vacíos del espacio oscuro relacionan con distancia lejana

-Como y con que iconografía expresan migrar, tiempo

Esta obra figurativa expresionista, muestra a los migrantes después de un gran viaje, que implicó un gran esfuerzo físico y desgaste emocional.

-Lugar físico que se emplea como entorno de la escena

En las figuras del panel 3 y 4 las personas miran hacia un lugar como lejano, parece una esperanza, pero sigue siendo indefinida, incierta y oscura, solo una ligera franja anaranjada puede sugerir un amanecer.

-Espacios y personajes duales

El espacio que se presente en 4 bastidores grandes. Un grupo de migrantes están en plataformas de cemento, denotan solo un lugar de nadie.

-Elementos de identidad cultural

Manifiesta la pérdida material y de identidad en el uso del color blanco en las ropas, el artista lo plasma indefinible, perdido; personas despojadas de su propio colorido regional.

Estabilidad y movimiento

Los personajes no se ven entre sí, ausentes, como en soledad aunque estén en grupo.

Transitoriedad

La pintura refleja un momento de tránsito, aunque en su estructura de presentación no se maneja el elemento en movimiento, como sucede en una *performance*, la pintura es el momento transitorio del movimiento migrante de n grupo de personas.

Subjetividad

Lo subjetivo en los rostros y cuerpos expresan cansancio y tristeza (tiempo pasado) después de huir de la guerra sin equipaje, con heridas y desolación; Pudiera describir también esa nostalgia la entonación del conjunto en neutros y oscuros.

Fig. No. 49

“Cuando el alma no quiere irse” Víctor G. Fernández Argentina 50x60

-Lo temporal y lo intercultural

El tiempo y el lugar del viaje sin definir. No tiene referencia cultural.

-Las relaciones con las distancias con tecnologías y vacíos

Se puede considerar el barco como elemento tecnológico, sobre un espacio vacío como flotando y que significa la distancia por recorrer en el viaje.

-Como y con que iconografía expresan migrar

Esta obra expresa el movimiento, en el momento mismo del viaje en la migración, la postura de la figura, su atuendo y maleta en mano.

-Lugar físico que se emplea como entorno de la escena

Con colores oscuros y neutros crea una atmósfera gris de soledad pero el autor agrega manchas en rojo a la escena para denotar el dolor o lo violento que puede resultar migrar,

-Espacios y personajes duales

La doble figura invertida del mismo personaje que viaja con la expresión cabizbaja de la despedida y representa el alma. La ambivalencia de los sentimientos está expresada.

-Elementos de identidad cultural

No hay identidad ni de lugar de partida o de destino, hay incertidumbre sin señales de cultura, si se aprecia raza y edad de adulto.

Estabilidad y movimiento

Aunque el transporte se ve sin movimiento, sugiere que lo hizo o lo hará, hay estabilidad emocional y física, pero es un personaje que parece autómata. El movimiento está en la acción del caminar del personaje.

Transitoriedad

El transporte puede ser el icono del transitar, es el vehículo que ha de llevar lejos.

Se interpreta que aborda o que desciende de él por lo que puede ser retorno o emigración, es atemporal.

Subjetividad

El sentimiento de dejar atrás parte de sí mismo está en la doble figura invertida.

Obras creadas de Martha Castellanos

La obra creada se denomina diversificada, ya que está compuesta de piezas de diferentes áreas dentro de lo visual. Consta de piezas pintadas al óleo, tinta y acuarela de la serie El Retorno para ser colocadas en el centro y de forma circular en una sala de tal modo que el espectador retorne al punto inicial al terminar el recorrido. Dos relojes de pared con sonido tic-tac de manecillas; uno ha de tener la hora de México y otro tener 7 horas adelantadas en concordancia con el horario de España. Al inicio del recorrido, el espectador debe anotar su hora de inicio igual al reloj hora España; en el cierre de la ruta de exposición encontrará un segundo reloj con la hora de México y que el espectador anotará al salir (7 horas diferente); este cierre es con la obra “Tiempo retrocedido”. La bitácora acompaña la exposición para mostrar el proceso y en una pantalla en el centro del recorrido se presentan las colaboraciones de 6 artistas migrantes.

La exposición está estructurada bajo los principios de las estéticas migratorias. El movimiento con el tránsito circular del espectador, diversidad de medios en las obras, las colaboraciones como elemento comunitario y los relojes representan el concepto multi-identidad de la experiencia atemporal.

En la experiencia, a través de las obras que se ha ido creando, se fueron curando heridas y entendiendo un mestizaje inevitable. Ya que la emigración voluntaria como artista llega a significar una especie de autoexilio en el que la propia situación de índole familiar, económica y artística obliga a mantener. Esto ha ido llevando a tratar de redefinir entornos o más bien a incorporarlos todos, como el océano, las habitaciones, las fronteras, los aviones y los vacíos porque han sido en una desterritorialidad que se volvía norma, que se vive con frecuencia y contradictoriamente reconfortante a veces, porque el irse era retornar y el retornar significó irse. Tiempos “recuperados” en el retroceso de las memorias.

noche

Óleo sobre tela 80x80 cm

El Retorno. Dos habitaciones para una sola

-Lo temporal y lo intercultural

Pasado en la memoria y presente en la realidad actual. La manifestación de dos habitaciones vividas al mismo tiempo, no se sabe dónde se despierta.

-Lugar físico que se emplea como entorno de la escena con dos cortinas distintas.

Si infiere una habitación interior

-Espacios y personajes duales

Dos lugares se sobreponen y las dos figuras femeninas también sobrepuestas, confunden a una misma persona en dos experiencias diferentes. Ser dos al mismo tiempo.

-Estabilidad y movimiento

Si manifiesta estabilidad, a un extremo casi paralizante.

-Subjetividad

La iconografía de distancia es subjetiva, es una mirada un poco asustada y actitud nostálgica, pareciera no reconocer distancias y lugares vividos.

El Retorno. 3 nacionalidades incompletas. Cada viaje se deja algo Óleo s/tela. 80x80 2020-2023

-Lo temporal y lo intercultural

Un día contiene otro día. Las figuras de espaldas una a la otra muestra la duplicidad que el migrante tiene al pertenecer a un país de origen y al de destino. La silueta con alambrada es el migrante, la tercera nacionalidad, la del migrante; las las lleva a donde vaya creando otro tiempo anacrónico vivencial además en un día con diferencias de horario.

-Las relaciones con las distancias con tecnologías y vacíos

Se pierde la identidad con objetos culturales. Hay vacío, no hay referencia cultural ni elementos tecnológicos que definan comunicación. Es ausencia.

-Como y con que iconografía expresan migrar

La actitud de los personajes es caminar. La mochila en las manos el viaje, la alambrada , el cruce de la frontera.

-Lugar físico que se emplea como entorno de la escena

Cielo abierto. Es decir fuera de casa

-Espacios y personajes duales

El motivo principal es un personaje doble y triple.

-Estabilidad y movimiento

El cuadro es estable por su composición simétrica

-Transitoriedad

Está en la alambrada como sugerencia de “cruzar” una frontera. La silueta rojiza es la parte que se deja al partir pero que acompaña pegada en el movimiento.

-Subjetividad

La expresión del cabizbajo personaje manifiesta tristeza, soledad.

Las tres nacionalidades son subjetivas porque son sentimientos de pertenencia. Dos de ellas las crea la propia experiencia del viaje, la tercera la adjudican. Se es migrante como si fuera una nacionalidad, da lo mismo ser mexicana o israelí, africana o inglesa, solo se es migrante.

Fig. No. 52

El Retorno. Somos dos, tres y muchas juntas....Dibujo a tinta sobre papel. 40x50, 2021

-Espacios y personajes duales

La figura unida por el cabello trenzado y un seno perteneciente a las dos figuras hablan de una dualidad. Una misma mujer es dos o más de ellas en confusión de sus propios límites y rasgos físicos. Distintas formas de mirar reflejan distintas perspectivas de vivir.

-Elementos de identidad cultural

La trenza refiere a México, el corto al extranjero

-Estabilidad, movimiento y temporalidad

La imagen es estable, quieta, pero la mirada está en dos puntos contrarios, infiere un movimiento indeciso lo que significa dos direcciones y tiempos contrarios.

-Subjetividad

Podría decirse que está en el título al provocar también una alusión a la solidaridad feminista.

Fig. No. 53

El Retorno. Sentimientos encontrados, movimientos contrarios. Óleo s/tela monocromático en negro. 2023

-Como y con que iconografía expresan migrar

El movimiento contrario del personaje luchando por ir en dos direcciones. Migrar es dejar atrás, irse y eso intenta esta figura, la otra, suelta y libre, mira hacia acá reconsiderando la ambivalencia y representa a la decisión de ser varias juntas.

-Espacios y personajes duales

El espacio es vacío. No refiere a un lugar en concreto. No identifica. La dualidad esta en el personaje que va en dos direcciones opuestas

-Estabilidad y movimiento

Las figuras se mueven, no hay estabilidad en un lugar sin definición, ni piso ni paredes.

-Subjetividad

Ambivalencia y confusión. El negro puede significar sufrimiento por la imposibilidad o desesperación de ser alguien clara para sí misma.

Fig. No. 54

El Retorno. Me fui una y volví dos . Óleo s/tela 80x80 2022-2023

-Lo temporal y lo intercultural

La relación de tiempos antagónicos se establece con los tres elementos de transporte puestos en diferentes alturas, direcciones diferentes y medios como cielo y mar que se viven juntos pero en distinto tiempo. Cuerpos unidos como si fueran un océano agitado.

-Las relaciones con las distancias con tecnologías y vacíos

Los dos aviones en el cielo en dirección contraria y a diferente altura, hacen referencia a la distancia de viajes hechos. El barco en el hombro que une a los dos personajes manifiesta a las dos mujeres entre dos continentes,.

-Cómo y con que iconografía expresan migrar

Con los aviones y el barco, son viaje y tiempo recordados y/o presentes.

-Lugar físico que se emplea como entorno de la escena

En el exterior, la escena refiere al cielo y mar son territorio internacional, sin pertenencia

-Espacios y personajes duales

Las dos mujeres son una, en diferentes momentos pero unidas por una sola memoria.

Como vivir con dos identidades o tiempos pasados en un solo presente que intenta mostrar en la línea que divide el color del rostro de cada una..

-Estabilidad y movimiento

La estabilidad vuelve a darse en la simetría, paz y quietud de la mujer de la derecha.

El movimiento está en la mujer de la izquierda, representando en ellas a las edades y personalidades de distintas épocas; también en los aviones en pleno vuelo y el mar en movimiento sugerido por los hombros como olas.

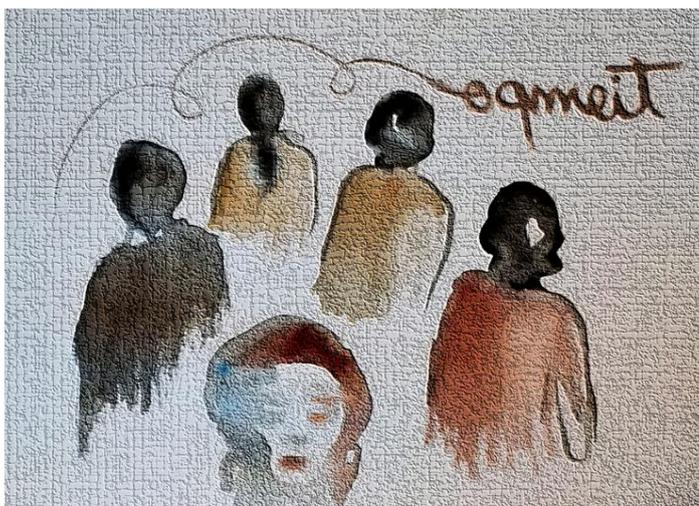
-Transitoriedad

Las dos expresiones muestran lo efímero del tiempo que cambia a las personas.

-Subjetividad

Una es inquieta y la otra calma. Una sueña y es romántica y la otra es realista y firme.

Los colores suaves sugieren integración al fondo, adaptación tanto al lugar nuevo como al retornado; los colores fuertes son el choque, el contraste de sentimientos enfrentados y que dieron lugar a la dualidad y a la múltiple identidad.

El Retorno. Tiempo retrocedido, acuarela. Con objeto reloj invertido 2022-2023

-Lo temporal y lo intercultural

La palabra tiempo escrita al revés, explica el retorno porque en España hay 7 horas adelantadas en el reloj. Retornar significa regresar 7 horas en el tiempo, en parte se regresa al pasado. Por ello se agrega el objeto Reloj de pared con las horas al revés a la obra.

-Espacios y personajes duales

Las figuras son una misma persona en diferentes colores para decir diferentes horas y edades, multiplicada hacen un círculo como en un reloj, retroceden sin paisaje de fondo. Una de las principales obras de la serie por su significación creativa, referenciales teóricos y el propósito de cierre de la muestra.

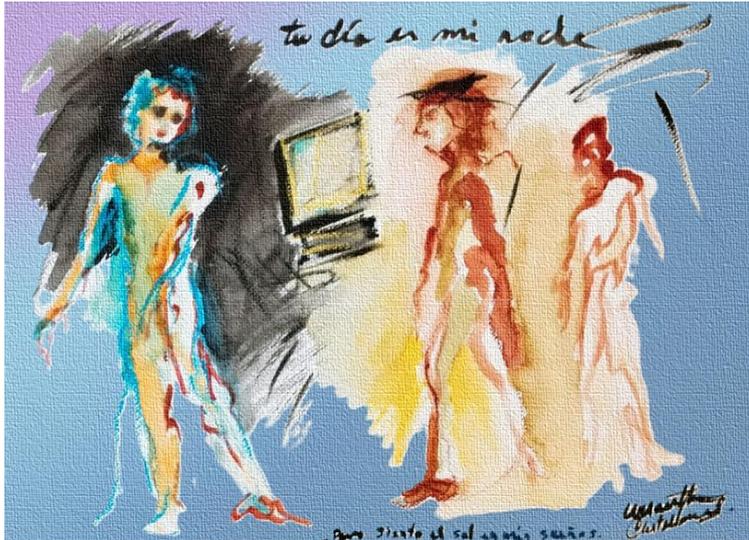
-Elementos de identidad cultural

No existen.

-Transitoriedad

Aquí hay que acentuar el movimiento del reloj para acentuar la transitoriedad de la vida en el tiempo. Lo efímero y las transformaciones que después de todo en donde sucedan no importa, lo que se queda es la vivencia.

Fig. No. 56

El Retorno. Tu día es mi noche, acuarela y acrílico sobre tela. 100 x 80 cm

-Lo temporal y lo intercultural

El día y la noche empleada con el negro y morado de un lado y amarillos y azul en el otro refieren al tiempo opuesto. No hay coordinación, mientras uno duerme otro está en vigilia, uno está solo y otro acompañado, existen en estados diferentes. En paradójico porque estando en contacto viven en dos tiempos, dos pises, dos culturas que se combinan.

-Las relaciones con las distancias con tecnologías y vacíos

La computadora significa la comunicación inmediata en tiempos diferentes. Dos presentes hacen un tercero. El vacío del espacio puede ser muy frío, ajeno como estar en un lugar al que no se pertenece pero que se habita y adapta.

-Cómo y con que iconografía expresan migrar

No se presenta explícito, solo se refiere a ello en el título. Se está distante de alguien por el viaje, por el auto exilio se está en horas contrarias.

-Espacios y personajes duales

En esta obra se habla de personajes diferentes, uno está noche y otro en día. Se expresa con ello a los afectos que se dejan y se extrañan, a familia con lazos distantes.

-Estabilidad y movimiento

Solo se manifiesta movimiento, de tiempo, de existencia y sentimientos.

Fig. No. 57

El Retorno. Entré, pero aún estoy afuera. Obra digital 2023

-Lo temporal y lo intercultural

Una figura en casa, y otra fuera mirando lejos. Dualidad.

-Las relaciones con las distancias con tecnologías y vacíos

El equipaje y los sitios ajenos uno del otro en los que se está.

-Como y con que iconografía expresan migrar

Con la maleta dentro e la habitación significa El Retorno y la figura que duerme descansa del viaje, pero otra figura está era mirando anhelante otro paisaje, otro viaje.

-Lugar físico que se emplea como entorno de la escena

Una casa, hogar. Y un exterior vacío un lugar distante.

-Estabilidad y movimiento

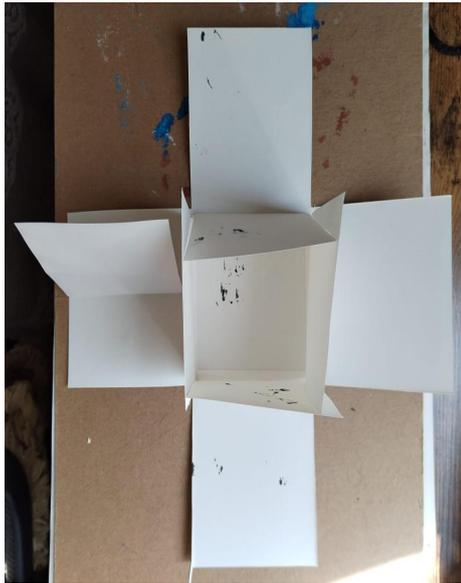
La estabilidad está en la paz que da retornar, sin agitación, no se mueve.

-Subjetividad. Hay nostalgia por lo se vuelve a dejar atrás en una segunda migración.

Planificación de la estructura expositiva

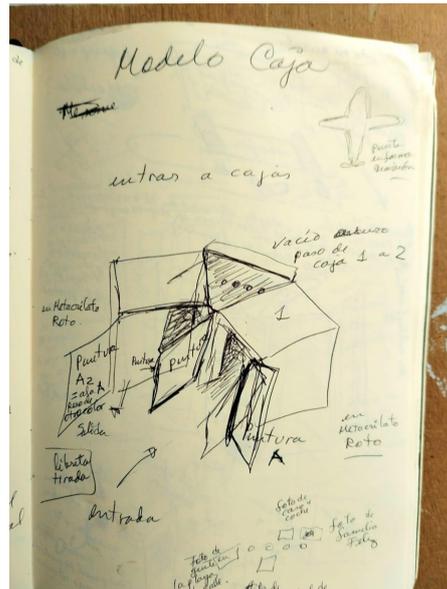
Dos modelos para definir la ruta expositiva en la bitácora asegurando que el espectador circule desde un punto de partida y retorne al mismo al terminar, teniendo la experiencia de retornar y de temporalidad observando los relojes de pared.

Fig. No. 58

Circular

Fig. No. 59

Caja

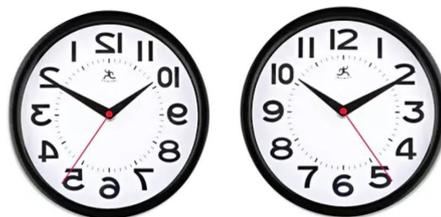
Objetos que acompañan la exposición

Fig. No. 60

Pantalla proyecta video de artistas migrantes.

Fig. No. 60b

Relojes de pared con hora invertida

https://drive.google.com/file/d/1ZxHqAJd-tjnW_KEK2R-1jUGfKO_lkCn4/view?usp=sharing

Conclusiones

El estudio de las estéticas migratorias iniciado por Bal (2000) y desarrollado por Hernández (2008-2020) se aplican al período de tiempo en el que se centra este trabajo de Creación-Indagación por lo que representa la perspectiva teórica y metodológica pertinente.

La crítica y observaciones de estos autores aunados a otros más incluidos en el marco de este estudio dan pauta precisa de cómo se construye una obra contemporánea; ideológica creativa, diversa y dialógica que refleja y replantea un tiempo histórico en constante tránsito, atemporal y en movimiento como el que se vive actualmente. Las estéticas migratorias engloban en su concepto el acto mismo de la creación y el tema, la relación del artista, la obra y el auditorio como elementos en los que la experiencia social está circunscrito en la temporalidad antagónica que se manifiesta paradójica pero entrelazada con la globalidad y sobre la comunicación con medios plásticos y tecnologías actuales. Se puede decir que las figuraciones y personajes se observan inmersos en los destiempos de experiencias paralelas, en multitud de culturas y transitan tanto en medios digitales como tangibles, construyendo así nuevos conceptos de sí mismos y de lo social.

La experiencia de la creación de la obra personal resultante de este proyecto que se hace antes, durante y después de este trabajo dan muestra de esta relación pasado, presente y futuro en la que como migrante retornada se vivió estos dos años abriendo una perspectiva artística más amplia y de posibilidad colectiva y diversificada. El arte significa la felicidad de la expresión y la posibilidad de generar visión en el creador, en su entorno y en la multiplicidad temporal en la que se desarrollan las vidas humanas, en medio de los sufrimientos existenciales y el movimiento migrante, genera nuevos modos de ver. La estructuración de una obra diversificada, en este caso en El Retorno, permite incluir, cambiar, que el otro hable y participe, el movimiento y uso de varias técnicas y áreas artísticas, no

para que predomine lo ideologizante y culturalizante, sino para exponer lo humano, la experiencia de la construcción y se genere el encuentro empático con el público.

La indagación y observación de obras de otros artistas, sus colaboraciones personales dan prueba de vivencias y políticas que aunque no se quiera o vea se comparten, las reflexiones de todos nos representan a todos hoy día, porque pertenecen a un contexto confundido en límites regionales y la distorsión o el acierto tocan a todos. Aunque El Retorno no se ha manifestado claramente en obra plástica contemporánea todo lo alusivo a migración lo contiene, dado que puede darse el tratamiento de segunda migración y de reidentificación cultural.

El Retorno es una migración, es un fenómeno poco estudiado dentro de la visualidad artística, las obras de los últimos 20 años abordan la migración generalizada (masificación, ilegalidad, exclusión, viaje, precariedad, movimiento y otros) pero El Retorno no se encuentra plasmado en las artes visuales y solo algunos artistas migrantes abordan el tema migración.

El elemento tiempo “narrado” no es explícito a ese momento de vuelta en el fenómeno migratorio, ahora se sabe que la experiencia hecha imagen pierde coherencia en su temporalidad lineal exponiendo un tiempo simultáneo o un no tiempo. La identidad o las identidades que producen representan la generación necesaria y de defensa de modos transitorios de asumir las experiencias para conformar dentro de un mismo individuo una forma de vida que le permita asimilar las contradicciones sociales, las simulaciones relacionales del poder y llevar a cabo su inclusión en búsqueda de la felicidad.

El movimiento en El Retorno es componente de la experiencia y genera una nueva identidad que en el tránsito ayuda a generar múltiples pertenencias porque se tiene oportunidad de tener un repertorio identitario que se adapta según las circunstancias. Respecto al tiempo el inmigrante cambia la hora conforme existe en el exilio pero ese cambio nunca es total siempre algo permanece, un otro tiempo paralelo que se manifiesta en su presente y en su interior.

Los artistas emigran y muchos no retornan, van a ciudades más grandes dentro del propio país o a ciudades extranjeras del “primer mundo”. La inquietud de salir es estimulada también por textos biográficos y experiencias de otros artistas quienes reciben mayor reconocimiento por este hecho. Viajan con sus creencias, costumbres, formas de alimentación y convicciones y éstas “entran y fusionan” con las del país que los reciben.

El arte manifiesta todo eso y además acoge lo que está pariendo su época y la supera, y la transforma considerando el momento de creación, la obra y lo humano dentro del proceso mismo del cambio. Lo migrante ha de rescatar el salto de un lugar a otro, transitar aguas de oscuridad y nubes ligeras de bienestar, para reacomodar lo discordante, redefender la igualdad y reestructurar el pensamiento con nuevo conocimiento. El arte está en ello.

En la obra presentada aquí tanto en observación como en creación seguramente se continuarán produciendo estéticas artísticas. Siguiendo los planteamientos de las migratorias, concebir la obra y el arte ha de ser como desplazándose en tiempo, en historia y en un lugar ocurriendo; se exalta lo evocador en la metáfora figurativa los sentimientos y pensamientos de personas en proceso de cambio, no definitivo, en nuevos léxicos para agrandar la sensibilidad y solidaridad hacia la otredad. En el retornado el tiempo se redimensiona como múltiple en la realidad presente. El artista retornado puede vivir al unísono su salida y su regreso como una sensación repetida contradictoriamente en el tiempo y el lugar y que curiosamente, se ve reforzada además por la práctica digital en la que este fenómeno “navega” sin distinguir espacios, distancias y personajes tangibles; son puntos y formas de conexión, las ideas o prácticas “llevan” por lo desconocido, por lo que se necesita pensar que dentro de lo virtual está también el sentido de relación constructiva y comunicativa continuada y el sistema red se vuelve el escenario de una plástica “tangible”.

Ha de ser contradictoriamente compartida y aprobada por otros en la red, así la obra de arte ha de ser “original” y propia solo cuando se comparte y es visto por la comunidad presencial o digital y como fin para existir. El artista migrante lo hace asimilando e integrando lenguajes y medios, sin conflicto de diferencias porque se es parte y movimiento del constructo social. Hay que recordar que el creador protagoniza el tránsito en El Retorno, migración, observa como etnógrafo y antropólogo y expresa desde la complejidad identitaria manifestando en términos temporales y espaciales una simultaneidad incluyente.

Las metáforas visuales en el migración tienen que ver con territorio, tierra, hogar distancia, frontera, pero al tratar con estos conceptos se involucra tiempo; el viaje implica tiempo y la ausencia y lejanía espacio. Se usa el caminar, la frontera, la mochila, equipaje, medios de transporte, figuras duales, segmentadas o sobrepuestas, vacío de elementos regionales, cartografías, relojes, hogar y otros. En lo subjetivo, nostalgia, sufrimiento, noche y día, cansancio, asombro por mencionar algunos.

El arte no “habla” directamente, para que su mensaje sea efectivo lo evoca, lo enseña a modo de espejo a modo de constructo poético, metáfora o paradoja, sirve como medio estético. Los símbolos, el color, formas de ensamblarlos, sugerencias psicológicas, etc., producen significados dando el sentido a una imagen, lo que evoca más que representar.

Al mostrar la propuesta visual de otros artistas y producir la obra personal en El Retorno centrando en la estéticas migratorias, se deja claro el carácter de movilidad y transitoriedad que se manifiesta en ellas; ya sea en lo plástico, en la Conceptualización, en el contenido icónico, metafórico o el modo de hacerse, presentarse y manifestar su perspectiva de experiencia social multi e intercultural. Abordando los conceptos espacio temporales desde las lecturas paradójicas se obtiene la consideración de la integración ideológica y cultural del fenómeno. El estudio a permitido experimentar en la aplicación de la metodología, la observación y la reflexión desde el planteamiento de las estéticas

migratorias una línea de construcción y entendimiento creativo que borra límites en técnicas y alcances lingüísticos concibiendo el proceso en movimiento y al artista formando parte del dicho proceso. El resultado disminuye el valor y crece el del evento artístico sucediendo que queda impreso en él, la narrativa de toda su elaboración hasta que llega a ser objeto colectivo y a ser experimentado por el público.

Un tema importante en este cierre de proyecto es la aplicación del cambio de Investigación-Creación a Creación-Indagación. Éste último es el modelo de estudio más adecuado a los procesos creativos artísticos porque da suma importancia al proceso en sí, tal como se dé, caótico y confuso. Lo claro no necesita indagación ni creación, ya es claro. Por eso anteponer el carácter creativo o sea la búsqueda, lo no conocido es necesario, verle como eje que orienta una indagación teórica sujeto a la práctica y no al revés (la práctica sujeta a lo teórico), ello es lo que genera conocimiento nuevo, trabajando de manera flexible, abierta, reflexiva, intuitiva, experimental y crítica. Creación-Indagación que la alejan más de la concepción científica que usan las ciencias duras y que busca llegar a la comprobación de una o varias hipótesis planteadas de antemano en la investigación. En cambio Indagación tienen orientadores o indicadores de trabajo pero no un fin único o definido. Estos pueden ser varios, contrapuestos, e incluso desconocidos, por tanto se ajusta mejor a procesos creativos de construcción y observación -al igual que definir partes o etapas en lugar de capítulos-; en la plástica el trabajo de observación, crítica y reflexiva se hace en lo visual, desde ese tipo de abstracción mental se indaga, examina, estetiza y procesa conocimiento, cambio y nuevas líneas abiertas a la experimentación de diferentes escenarios.

Nombrarla Creación-Indagación la posiciona de modo más acertado e inmediato dentro del campo de las artes, más factible de uso porque contiene un producto creativo a desarrollar como parte determinante de la orientación de la indagación y como producto

artístico en sus resultados. Muestra el modo de hacer de la obra y las observancias hechas en otras obras. Alude a lo artístico sin duda y a lo académico también porque debe estar dentro de los planes de grado, Ya refiere a lo académico porque el concepto indaga, define estudio y teorizar.

Específicamente la obra *Tiempo retrocedido* y *Tu día es mi noche* se gestan así y representa para este proyecto la obra principal, porque devino del flujo creativo emprendido y las conceptualizaciones teóricas le perfilaron el acierto. La Creación-Indagación fue aplicada en el proceso del proyecto *El Retorno* y fue hecha con muchas reconsideraciones y correcciones.

De las intenciones iniciales sobre Iconografía y poética no quedó casi nada, pero floreció mejor redireccionando la obra para replantear más acertadamente lo teórico.

La obra consolidó lo teórico, desde el propio aprendizaje personal y lo teórico explicó la práctica creativa en el tránsito de su proceso y de la vida misma.

Referencias bibliográficas parte 1

- Bordieu P. (2010) traducción Gutiérrez A. *El sentido social del gusto*. Elementos para una sociología de la cultura. Argentina. Ed. Siglo XXI.
- Díaz, L. M. (2009). *La quimera del retorno*. Diálogos migrantes, (4), 13-20
- Díaz, J. A. J., & Valverde, J. R. (2014). *Una aproximación a las definiciones, tipologías y marcos teóricos de la migración de retorno*. Biblio 3W: revista bibliográfica de geografía y ciencias sociales. Universidad de Barcelona
- Durand, J. (2004). *Ensayo teórico sobre la migración de retorno*. Cuadernos Geográficos, 2(35), 103-116
- Espinoza LE, (2020) *En los tiempos modernos permanece el sentido poético de la humanidad*. México. Boletín Unam-DGCS 246.
- Freyer VA. (2019) *Pertenencias múltiples e identidades compuestas en viejas y nuevas regiones migratorias en México* . Cuadernos de América Latina. Registros de apertura p.133-152
- Guadarrama PG. (2023) *Arte y Migración*. Investigación y archivos de Artes Visuales Piso 9
- Guasch AM, (2016) *El primer arte del siglo XXI. El arte en la era de lo global 1989-2015* Ed. Alianza.
- Hernández MA, (2020) *El arte a Contratiempo*. Ed. Akal / Arte contemporáneo. España.
- Kiefer A,(2002) *Elementos de iconografía e idea de arte*. México. UNAM
- Kochen JJ (2028) *Arquitectura migrante?* UNAM
- Levy P. (2007) *Cibercultura.. La cultura*. Bcn-Mexico. Anthropos-UNAM Iztapalapa

- Mota Flórez, J. y Tinel, X. (2009). *¿De vuelta a casa?* Reflexiones sobre el retorno de migrantes colombianos y colombianas en España. *Diálogos migrantes*, (4), 59-67
- Oliveras E. (2009) *La metáfora en el arte*. Argentina. Ed. Planeta.
- Oxford y Long (2004) *Entre pertenencias: movilidad y sentido de casa de los inmigrantes de la Europa Este en España*. *Revista de Estudios Europeos*. No.62, 125-142
- Prada JM. (2012) *Otro Tiempo para el arte. Cuestiones y comentarios sobre el arte actual*. Valencia., España, Ed. Sendemá.
- Pulgarín, S. V. C., & Mesa, S. A. M. (2015). La migración de retorno.: Una descripción desde algunas investigaciones latinoamericanas y españolas. *Revista Colombiana de Ciencias Sociales*, 6(1), 89-112.
- Rivero A. y Rossetti L. *Cibercultura y comunicación móvil*. Veredas. *Rev. Del pensamiento sociológico*
- Robertson R (1992) *Globalidad y modernidad*. Ed. Universidad Stanford. *Diarios Sabios*
- Ross A (2007) *Educación Ciudadana e Identidad en Europa* . *Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, eficacia y cambio en educación*. Vol 5 No. 4
- Rodríguez LM (2005) *Introducción general a los estudios iconográficos y a su metodología*. Resumen
- Santos de Oliveiras (2014) *Poética visual, relaciones entre las bases teóricas de la enseñanza para el Diseño Gráfico y el Arte* *Actas de Diseño N°17 Buenos Aires Argentina Ed. DC*
- Serrano A, Mara E, (2014) *Facultad de diseño y comunicación Universidad de Palermo*. Buenos Aires, Argentina.
- Schramm, C. (2011). *Retorno y reinserción de migrantes ecuatorianos: la importancia de las redes sociales transaccionales*. *Revista CIDOB Ofertas internacionales* 241-260

Ulloa Q D (2016) *La migración de retorno y el choque cultural inverso*. Revista Psicología y
Mente.

Valenzuela U & Paz D. (2015). *El fenómeno del choque cultural inverso un estudio inductivo
con casos Chilenos*

Velfu K (2022) *5 Artistas migrantes, ejemplo de creatividad y libertad*. Periódico Central

Villalobos A, (2006) *En sincretismo y el arte contemporáneo latinoamericano*. UA Indígena
México.

Vitta M, (2003) *El sistema de las imágenes. Estética de las representaciones cotidianas*.
España, Ed. Paidós.

Oliveras E (2021) *La Metáfora en el arte*. Ed. Paidós

Referencias bibliográficas parte II

Asprilla LI, (2013) *El proyecto de Creación-Investigación*, Ed. Bellas Artes Universidad del
Valle del Cuenca.

Bal. M(2002) *Conceptos viajeros de las humanidades*. Ed. Estudios visuales

Ballestrini M. (2006) *Como se elabora un proyecto de investigación*, , Editorial BL
Consultores

Daza L(2009) *Investigación creación. Acercamiento a la investigación en las artes* Ed.
Revista U. Iberoamericana. Horizonte pedagógico

Hernández M.A. Hernández (2021) *El arte a contratiempo. Historia, obsolescencia, estéticas
migratorias*. Ed. Akal/Arte contemporáneo

Marcus G. (2001). *Alteridades. Etnografía multilocal*. Ed. Revista científica de A Latina U.
Ixtapalapa

Martínez PC, (2011) *Metodología cualitativa aplicada a las Bellas artes*. Universidad Politécnica de Valencia.

Montoya R y Villela P. (2021) *Qué es una tesis de arte y para que sirve*, Editorial Fundación Javier Marín Puntual

Sampieri Hernández RB (2014) *Metodología de la Investigación*, 6a Edición Mc Graw Hill

Wasch AM(2016) *El arte en la era de lo global*. Ed.Alianza.

50 Libros a Mano(2018) Recopilación de seleccionados Ed. Lark Crafts. Nueva York USA

Apéndice I

Del concepto estética al de estéticas migratorias.

Considerando que los lenguajes Modernistas son códigos de comunicación visual que dan mensajes cambiantes y diversos de su propia época, las manifestaciones artísticas acentuaron la crítica a la misma modernidad, la concepción de la muerte del arte y la estética por un lado y la resignificación de estos por otro. El modernismo es un momento de gran importancia ya que cambian los relatos, se desplazan de su centro y el artista se deslinda de las intenciones, de los códigos emitidos en sus propias obras aunque sigue siendo protagonista. La paradoja modernista y ambivalente se manifestó en el arte con la representación de elementos progresistas y al mismo tiempo contra ellos como del mercantilismo.

Las sociedades modernistas heredaron símbolos de distorsiones urbanas como las drogas, pandillas, terror, basura y mucho concreto. Las contradicciones del modernismo son irreversibles, aunque también, como lo explica (Berman M, 1988) “la modernización, es cambio, innovación, humor y consumo infinito”.

(Duchamp M, 1957) declara sobre la estética: “el deleite estético es el peligro que hay que evitar” pero anteriormente, para los (ready-mades, 1913-1917) las consideraciones estéticas no tuvieron ninguna relevancia. Según (Danto AC, 1992) Duchamp descubre, filosóficamente hablando que el arte podía darse en sí y que “su importancia no tenía nada que ver con ninguna distinción estética, mientras que los ready-mades tuvieron el mérito de reconocer que el arte podía ser anestésico, independiente de la estética”. Se preocupa por el concepto de subdisciplina marginal de la estética que prevalecía en aquel momento o si se

restauraría a su prioritario estatus y la define: “por estética entiendo el modo en que las cosas se muestran, junto con las razones para preferir una forma de mostrarse a otra”.

Particularmente se toma como válido la observación de la estética como medio y no como fin. El autor reflexiona sobre lo que significa la estética en el nuevo enfoque de la historia del arte y si supone nuevas disciplinas para nombrar diferentes estéticas, (afro, gay, etc) con reorganización de ellos como grupos, o hay un giro en estética real que cambia su dirección. La teoría de (Danto AC, 1992) es que las obras de arte son significados encarnados, lo que quiere decir que, en la obra de arte actual, la experiencia estética deja de ser el objetivo o propósito final. Dice:

Creo que existe un componente estético en todo arte que funciona como medio para alcanzar el objetivo final del arte, sea cual éste sea. El propósito es al trasladar al arte en el doble criterio, de significado y encarnación a una conexión con el conocimiento: con, lo que es posible y lo que se ve como existente.

Se valora por tanto esta orientación para la observación y la creación de este proyecto ya que la Creación-Indagación busca la validación de la generación de conocimiento y hacia ella se desenvuelven las manifestaciones artísticas actuales.

Si se mira además las aportaciones que sobre el concepto de estética hacen (Derrida J. y Foucault M, 1961-1968) quienes desmontan esta construcción intelectual y la plantean, en cambio, basada en las paradojas y las ambigüedades. “Es un intento de reorganizar el pensamiento occidental ante un variado surtido de contradicciones y desigualdades no lógico-discursivas”. La idea de (Foucault M, 1968) es que las epistemes definen los periodos históricos. Lo cual da otro hilo de tener en cuenta a la hora de observar y crear, los modos de hacer han de hablar del periodo dentro del cual se trabaja y conlleva sus contradicciones.

Se puede ver como la estética se politizó, se colectivizó por movimientos de activistas que intentaban definir departamentalmente y a mediados de los ochenta los críticos conservadores de arte enfatizaban su papel y consideraron que otros críticos de izquierdas descuidaban el papel de la estética.

La Posmodernidad está basada en el desencanto. Se experimenta un mundo duro que no se acepta y que no se puede mejorar. Se valora más el sentimiento que la razón. La estética apunta (Jameson F, 1999)

Retorna a lo bello y lo decorativo, en lugar de lo sublime anterior, el abandono del arte de la búsqueda de lo absoluto o de las pretensiones de verdad y su re-definición como una fuente de puro placer y gratificación.

Aquí se acentúa la individualidad en detrimento de lo colectivo, se resalta interés por uno mismo, se obedece a lógicas múltiples, se estructura mundos metafísicos y se toman ideas judaístas, cristianas, hindúes con un poco de marxismo y/o paganismo. Nuevos nombres aparecen, (Harvey D, 1998) comparte *Posmodernidad*, (Giddens A, 1993) *Modernidad tardía*, (Bauman Z, 2002) *Modernidad líquida*, (Beck U, 1996) *sociedad de riesgo* y (Jameson F, 1999) *Capitalismo tardío*.

La cultura y el arte se divulgan a través de los grandes medios de difusión. Sobre todo, el cine y la televisión, con personajes y estrellas efímeras, utiliza la cotidianidad como parte de la cultura popular. La televisión no crea arte, pero si proyecta música, cine, danza. El filósofo francés (Lyotard JF, 1991)

Considera que las tecnologías de la información, y la facilidad de acceso a una abrumadora cantidad de materiales e ideas sin fin, originan apariencias y lo anónimo que como parte de la cultura posmoderna contribuyen a disolver los valores de identidad personal, porque resulta difícil estructurar y organizar toda esta información. las ideas son cambiantes y no hay nada a que aferrarse, no hay certezas.

Para (Castoriadis C, 1965) la posmodernidad entendida correctamente sería un proyecto; “desde un pensamiento heredado, una búsqueda, una tentativa de registrar las huellas del cambio y de permitir que aparezca el perfil de la nueva cultura social y artística”. - Que en la estética migratoria se plantea a través del movimiento-

Es una nueva forma de apreciar la estética, legalizando el goce con un nuevo orden de interpretación y relaciones intermediadas por los valores posindustriales. Sin embargo y dentro de sus contradicciones. en el modernismo se abren formas de manifestaciones artísticas de todo tipo, contrarias, vanguardistas y novedosas que crean una explosión cultural, en el posmodernismo se rompen los paradigmas anteriores, el arte entra a los ámbitos de la vida cotidiana a través de la comunicación masiva; A pesar de la globalización, renacen también valores humanistas como respetar la naturaleza y todos los movimientos artísticos, hay introspección y colectividad. Sentimiento sobre la razón.

Para otro momento en la concepción de la estética es importante mencionar a (Foster H, 2001), ya que desarrolla una perspectiva etno-cultural que lo sustenta adecuadamente respecto a cuanto define conceptos de identidad y re-hacer del arte que, se relaciona con el movimiento migratorio y sus repercusiones en las experiencias identitarias, vinculadas a un pasado sobre el que se retorna en diferentes momentos como en un vaivén migrante, otorga mucho sentido. (Foster H, 2001),

En el arte, el tema de la asociación cambia, es el otro cultural y étnico en nombre del cual el artista comprometido lucha. El término identidad cultural es significativo. A través de sus transformaciones en las cuales el concepto de los “giros” en los modelos críticos y los “retornos” de las practicas históricas da una especie de reconexión con una práctica pasada y una desconexión de una práctica actual nueva en desarrollo.

Muestra como la neo - vanguardia recupera inventos de la vanguardia con fines contemporáneos.

Es bueno aquí tomar el concepto de arte contemporáneo, ya que sobre él descansan las manifestaciones artísticas actuales. Entender qué constituye lo “contemporáneo” es complejo en la actualidad precisamente, debido a que es un movimiento que empezó hace décadas y tiene una proliferación de distintos medios en su representación y con ella la estética y poética: pop, hiperrealismo, conceptual y el minimalismo, (este último propone al espectador, en una estética simple y abstracta, a responder a lo que ven, no a lo que creen que una obra de arte representa), otras formas como el *performance*, la instalación, *land art* y arte urbano. Sumándose además nuevas formas de arte como bordado, origami, el libro de arte y tatuajes. Se concibe la contemporaneidad como resultado de ello, la cibercultura comienza y la imagen visual forman una nueva idiosincrasia de la sociedad dentro de la globalización.

El arte contemporáneo es polifacético refleja situaciones populares, tecnológicas y suele cuestionar los valores y supuestos de la sociedad con un sentido crítico a la sociedad materialista; basada en lo experimental, considerando arte como un fin en sí mismo y no como objeto-mercantil de consumo. Aparecen muchas tendencias radicales.

La plástica hoy es diversa, muy amplia que, con un carácter de transitoriedad y búsqueda, evidencia nuevos planteamientos estético – poéticos; aparecen conceptos como el de “retornos” y “giros” como los define (Foster H, 2001), “en los que los artistas intentan validarse como tendencia”; habría que preguntar hasta donde y como ‘alcanzan’ a elaborar las propias propuestas estéticas, con nuevos sentidos comprometidos a la generación de la identidad y la inclusión a lo global.

Finalmente, la invasión de la imagen y lo subjetivo dentro de la *maquino dependencia*, (Prada JM, 2021) donde el arte y las *estéticas migratorias* (Bal M, 2000) giran en una

vorágine de propuestas, mezclas y contradicciones culturales las cuales llevan en su manifestación iconográfica y estética algunas referentes identitivas universales y otras de las peculiaridades territoriales. Todas ellas dentro del desplazamiento digital por un lado y el movimiento de tránsito físico por otro, ambos dentro del retorno y en la migración en general denotan y connotan el elemento temporal. (Hernández MA, 2020) expone que:

El término las estéticas migratorias se ha extendido en los últimos años para nombrar y definir algunas prácticas y actitudes artísticas relacionadas con la migración y la movilidad así como escritos sobre el pensamiento de arte y estética que lo incorporan de alguna manera.

Apéndice II

Martha Castellanos

Fig. No. 62

"Nací en CDMX, en octubre 21-1960 pero me crié cerca del mar en el sur del sur ", en Chiapas México, nacionalizada española en 2006. "Crecí dibujando". Actualmente alterno residencia en San Pedro Cholula, Puebla y Monterrey Nuevo León, México.

Estudios: Licenciatura Universitaria en Psicología en la Universidad de Puebla y estudios en Docencia en Artes Visuales en la Escuela Estatal de Artes Visuales, Puebla. Postgrado en Arteterapia en IASE Valencia, España. 2021-2023 Maestría en Artes Visuales en la Universidad de Nuevo León. Formación en Talleres extraescolares: Grabado Mtra. Aurora Roldan, U. Autónoma de Puebla, taller M. Betteta Mtro. Mario Benedetti, Cdmx. Dibujo Holístico y grabado Mtro. Per Andersson y Edelmira Lozilla de U. Veracruzana y Lithopoliester, taller Manera Negra de Barcelona con Xavier Subiron. MOOCs diversos temas en Barcelona de la Universidad Cadiz y la complutense de Madrid, Mtro. Juan A. Prada y otros MOOCs.

Catedrática en la Universidad Iberoamericana y la Escuela Gestalt de Diseño, México impartiendo clases de Arte, creatividad y Percepción Visual en Diseño. Oficio profesionalmente el arte desde 1979 en estudio personal en Puebla. Enseñanza independiente instalando el taller de Gráfica El Cuervo, Xalapa 1999-2002 y como Ponente en encuentros artísticos. Realización de Grabado y otras salas en el Cercle Reial Artistic en Barcelona 2005-2017 y en Arte en el Bosque impartiendo talleres libres de técnicas gráficas, 2014-2021 Montseny Catalunya. En el retorno, haciendo clases de Dibujo y pintura particulares y en la UPA-BUAP Arteterapia en línea.

Publicación de Viñeta-libre en diarios y revistas por más de 12 años en México en periódicos y revistas nacionales, como La jornada, El Universal, El Financiero, El Portal Tlaxcala, el Cambio Puebla. y otros. Ilustraciones del Contrato colectivo del trabajo BUAP

además libros Selector y coautoría con dibujos del libro artesanal Los enanos y otros tres. Otros títulos y libros de Español de Secundaria 1º, 2º y 3er grado. En revistas como el Medio, Fichas universitarias, Critica, Fem, Huitzizilin, Contraseña Durango, El Atajo Ibero-puebla y otras entre 1987 a 1999, ilustraciones para el libro de poesía de Sonia García Sueño con serpientes. Barcelona 2018.

Exposiciones en museos y galerías de diferentes estados de México iniciando desde 1984, como Puebla, Durango, Chiapas y Tlaxcala, Xalapa, Veracruz, Querétaro, Cdmx, y Edo. De México.

Seleccionada en el 3er salón de la Miniestampa, del Museo Nacional de la estampa en 1991. Becada por Fondo Nacional Para la Cultura y las Artes México 2001. Mención honorífica de grabado 2011, 2014 en Salón anual del Cercle Reial Artístic Barcelona y el premio Seix en dibujo 2015. Recibí la adjudicación de local por 5 años de la convocatoria Emprendedurías del Ajuntament - Generalitat de Catalunya 2013. 3er lugar Premi Ciutat Barcelona 2016. El apoyo a artistas y artesanos de Bienestar por producción textil artística 2021. Actualmente beca Conacyt para el estudio de Maestría en Artes Visuales de UA de Nuevo León México.

Exposiciones Internacionales y en colectiva de dibujantes Cuba y Colombia, Casa de Cultura Puebla, San Carlos Cdmx, entre, Casa de Cultura Tlaxcala. II Biennale Internazionale di Arti e Culture dalMondo Progetto-Mexpo Art/Art, Perugia Italia. Ibero-Los Ángeles de Puebla, Casa Arrieta homenaje a Sando Berger, Sala de los independientes Barrio del artista, 2 muestras de Ellas tres entre galería Juárez 1987 y 2001. Tallers Oberts al Raval Barcelona 2004 y 2005. Seleccionada para la gira internacional Stylos Art Barcelona-Sur de Francia 2004-2005. Participación en 29 y 33 miniprint internacional de Cadaqués, I, II y III varios intercambios anuales de los talleres grabado con el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con la Fundación CIEG- A Coruña y en el Salón anual del Cercle Reial Artístic en Barcelona. Mac zona Centre Civic Barceloneta, El Cub de Vidre Barcelona gótica entre 2005 a 2015. International Print Exchange Programme India 2014 y 2016. Colectivas en Brasil hospital oncología y Post-human en Miami USA, Art Basel 2009. Colectiva Torelló espacio 132, 2017, Exposición itinerante De Barcelona a Beijing Feefan's Art Forum Art 2017. Cassica cool, Art en Mieres Girona y La Creu de Plaza España, Barcelona. 2017 y 2018. Net, Casa de la cultura Puebla 2019.

Exposiciones Individuales; Loby del Teatro Principal y Centro Cultural Poblano entre 1984. Sala del Museo del convento Tlaxcala 1987. Pintura en Museo de Antropología Durango y Tapachula Chiapas. 1989. El corazón del sol y CAXA en Xalapa 2000-2001,

Castellamare di Stabia, Italia, Un luogo per l'incontro 2001. Gravats en RCA Instituto Barcelonés d'Art Barcelona. Galería'Image Italia 2003, Trébol Galería, Poble Espanyol de Montjuic 2008-9. Biblioteca El Escorxador San Celoni, Calalunya 2015. Taller de Arte en el Bosque 1ª, 2ª y 3ª Muestra de obra gráfica en el Montseny 2014- 2015-2016. Caminos trazados Bibliomusicinetaca y el Kasbah. Grabados de Veracruz MexCat y Casa Méxic homenaje a Cárdenas con la presencia de Cuauhtémoc Cárdenas 2018. El ir y venir, Pintura de gran formato, 2019-2021 El Paralelo Barcelona.

Los talleres: en 1999-22 abierto al público Taller de Gráfica-El Cuervo en Xalapa Veracruz, en 2005- 2017 asociada al CRA la sala de grabado, Barcelona con reacondicionamiento y asesoría y en 2014-21 instalación del Taller arte en el Bosque, enseñanza de gráfica, dibujo, pintura y promoción artística, en el Parque natural de Montseny, Barcelona. Y 2020 Inicio estudio para producción artística y producto textil Arroparte y Mascadas, Cholula México. El retorno a la familia y a México en 2021.

Marthacastellanos3@gmail.com

Tel: +52 2211245210

Redes: Facebook, Instagram, Pinterest

Web wix de Arte en el Bosque

Instrumentos

Instrumento 1 Guía para conversaciones con los artistas.....	72
Instrumento 2 Guía para la Colaboración de artistas migrantes.....	77

Relación de tablas

Tabla 1 Planeación inicial de la obra para observación.....	73
Tabla 2 Partes de la bitácora.....	76
Tabla 3 Colaboraciones Videos.....	76

Relación de Figuras....

Fig. No. A Mapa conceptual de texto.....	20
Fig. No. B Ruta de trabajo.....	21
Fig. No. C Esquema rizomático.....	75
Fig. No. 1. El retorno del hijo pródigo. V.R Rembrant.....	22/26
Fig. No. 2. Los emigrantes, Antonio Berni.....	26
Fig. No. 3. La migración del negro, Jacob Lawrens.....	26
Fig. No. 4. Mother, Dorothea Lange.....	26
Fig. No. 5. Strangers. Extraños, Edel Rodríguez.....	27
Fig. No. 6 Girando el mundo, Anish Kapoor.....	27
Fig. No. 7 Para respirar, Kimnoja.....	27
Fig. No. 8 Los viajeros, Bruno Catalano.....	27
Fig. No. 9 Cortando raíces.....	33
Fig. No. 10 Movimiento simultáneo.....	34
Fig. No. 11 Separados, segmentados.....	34
Fig. No. 12 Mudanzas sentimentales.....	34
Fig. No. 13 El vuelo de las golondrinas.....	34
Fig. No. 14 Como se mueve la gente.....	34
Fig. No. 15 Como se mueve la gente II y IV.....	34
Fig. No. 16 Fracturas de la separación por internet.....	34
Fig. No. 17 Migrantes del Raval.....	34
Fig. No. 18 Cómo se mueve la gente, conexiones.....	34
Fig. No. 19 Dejé mi corazón.....	34
Fig. No. 20 La viajera.....	35
Fig. No. 21 La viajera 2.....	35
Fig. No. 22 Viajeros.....	35
Fig. No. 23 Viajera en otra ciudad.....	35
Fig. No. 24 Geo-Grafas, inmensidad.....	35
Fig. No. 25 Geo-Grafas en la piel.....	35
Fig. No. 26 Geo-Grafas de Islas.....	35
Fig. No. 27 Geo-Grafas de continentes.....	35
Fig. No. 28 El reencuentro.....	35
Fig. No. 29 Despedida.....	35
Fig. No. 30 Caminantes con mochila.....	35
Fig. No. 31 Salir del molde.....	35
Fig. No. 32 El nido vacío.....	36
Fig. No. 33 El arte es mi nido.....	36

Fig. No. 34 El nido inundado, autoretrato.....	36
Fig. No. 35 La guardiana del nido.....	36
Fig. No. 36 Un nido diferente cada estación.....	36
Fig. No. 37 Dos paisajes donde vivo.....	36
Fig. No. 38 Dividida en dos.....	36
Fig. No. 39 Memoria, con la casa a cuestas.....	36
Fig. No. 40 Soy segmentos y soy sombra.....	36
Fig. No. 41 Mar de por medio.....	36
Fig. No. 42 Bifurcación en el camino.....	36
Fig. No. 43 Bitácora.....	75
Fig. No. 45 Tiempo de errancias.....	78
Fig. No. 46 Domingo en Brooklyn.....	79
Fig. No. 47 Borrando la Frontera.....	80
Fig. No. 48 El Éxodus.....	82
Fig. No. 49 Cuando el alma no quiere irse.....	83
Fig. No. 50 El retorno. Dos habitaciones para una sola noche.....	86
Fig. No. 51 El retorno. 3 nacionalidades incompletas.....	87
Fig. No. 52 El retorno. Somos 2, 3 y muchas al mismo tiempo.....	88
Fig. No. 53 El retorno. Sentimientos encontrados en movimientos contrarios.....	89
Fig. No. 54 El retorno. Me fui una y volví dos.....	90
Fig. No. 55 El retorno. Tiempo retrocedido.....	92
Fig. No. 56 El retorno. Tu día es mi noche.....	93
Fig. No. 57 El retorno. Entré pero aún estoy afuera.....	94
Fig. No. 58 El retorno. Estructura expositiva interactiva.....	95
Fig. No. 59 El retorno. Estructura expositiva interactiva.....	95
Fig. No. 60 El retorno. Pantalla proyecta	95
Fig. No. 60b Relojes de pared.....	95
Fig. No. 62 Martha Castellanos.....	112