

SEGUNDAS JORNADAS DE DIFUSIÓN DE TESIS SOBRE MEMORIAS Y PASADO RECIENTE 2014

- *Nombre y Apellido:*

SANDRA LILIANA SUÁREZ QUINTERO

Magístra en Estudios Artísticos. Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de Artes ASAB. 2013. Diseñadora Gráfica (2002) y Especialista en Fotografía (2009) de la Universidad Nacional de Colombia.

- *Afiliación institucional:*

Profesora asociada Universidad Jorge Tadeo Lozano (Bogotá D.C., Colombia)

- *Correo electrónico:*

sandral.suarez@utadeo.edu.co

- *Título de la tesis:*

De memorias, mujeres y retratos. La construcción de un repertorio fotográfico en un sistema familiar que se origina en Marquetalia (Caldas)

- *Institución y programa en que fue defendida:*

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Maestría en Estudios Artísticos

- *Fecha de la defensa:*

Octubre 2 de 2013

- *Título obtenido:*

Magíster en Estudios Artísticos

¿Cuál es el aporte que realiza su tesis a los debates teóricos y/o empíricos relativos al análisis del pasado reciente, la gestión institucional, subjetiva y/o simbólica de las memorias sociales?

De memorias, mujeres y retratos es resultado de un proceso de investigación-creación para optar al título de Magíster en Estudios Artísticos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. La tesis explora las relaciones entre el recuerdo, los ideales sobre ser mujer y la fotografía de retrato. En un acercamiento de tipo etnográfico, biográfico y visual, se propician espacios de encuentro con mujeres de distintas generaciones de mi sistema familiar, preguntándome por las funciones del retrato. En la imagen fotográfica y en la conversación, reconozco herramientas para construir y multiplicar la memoria, a partir de la revisión del álbum familiar y del relato de vida. Me encuentro con el carácter poético de los recuerdos, cuando son despertados por la contemplación de los retratos familiares y cuando son narrados.

Los resultados de este proceso se constituyen en una apuesta reflexiva sobre los temas abordados y se consignan tanto en el documento como en una propuesta visual (libro arte); ambos dan cuenta de mis inquietudes, las formas en que las abordé, los diálogos con diferentes autores¹ y las reflexiones que propongo.

Esta tesis² consigna una parte del modo de poner en conjunción procesos de investigación y creación, a partir de mis preocupaciones por el ser mujer, la memoria y la fotografía. Desde aquí, enuncio mi aporte al campo de los Estudios artísticos. Realizo un trabajo en el que vinculo la creación fotográfica, la etnografía con componentes visuales y conversacionales y la reflexión biográfica. Este trabajo ha sido hecho en medio de los intereses personales y familiares que tomaron forma, en medio de mi inquietud de ser una buena mujer, una mujer ideal; con el pleno reconocimiento de que para varias de las mujeres de mi familia, entre las que están mi madre y mi abuela, yo no represento su ideal. Me reconozco entonces como una resistencia tangible a los ideales que mi madre, mi abuela y buena parte de mis tías recibieron y mantienen.

Y cuando digo *reconozco* no es sólo a través de las conversaciones con las mujeres de mi familia. Encontré en mis propios recuerdos, desde la infancia y mi adolescencia, huellas que dan cuenta de esa oposición a asumir unos roles como mujer. De esta manera, registro el camino que me ha llevado a esa búsqueda por los orígenes de mi sistema familiar desde Marquetalia, en un intento por recuperar mis olvidos, dejando una especie o suerte de constancia o quizá apuesta – mi apuesta - sobre la *memoria narrativa, poética, autobiográfica*, y desde la fotografía.

Me acerco a fenómenos sociales y familiares a partir de la práctica artística, en mi caso la fotografía. La adopto como instrumento y herramienta desde un enfoque etnográfico, como

¹ Son varios los trabajos que se constituyeron en un importante referente para el planteamiento y posterior desarrollo del mismo: Silva (1996), Kundera (1998), Kossoy (2001), Jelin (2002), García (2002), De los Reyes (2002), Halbwachs (2004), Casanova (2005), Percec (2006), Sontag (2006), Berger y Mohr (2007), Barthes (2008), Opazo (2008), Triana (2008), Abad (2009), Suárez (2011).

² La tesis fue dirigida por la Maestra Luisa Piedrahíta Jaramillo.

activador de la memoria, pero también para hacer obra. El retrato producido para crear tiene que ver con aquello que investigo.

Mi punto de partida para llegar a las reflexiones sobre la memoria y la mujer se configura entre Marquetalia y Pensilvania, lugares de origen de mi sistema familiar y su ascendencia paterna y materna; las características de las familias en esta cultura patriarcal, los álbumes y las fotografías de las mujeres que vivieron y otras que viven allí y las conversaciones con ellas configuradas a manera de narrativas orales y visuales (que son las contenedoras de la memoria y el olvido), son la referencias que tomo.

Asimismo, este proceso de investigación - creación explora un sistema familiar construyendo un repertorio fotográfico a partir de algunas de sus integrantes que han permeado mi vida en diversas etapas y sentidos. Con una clara intención de homenaje a ellas defino un componente editorial en donde convergen mis prácticas como creadora y fotógrafa. Este es uno de los aportes que defino al campo de los estudios artísticos, visuales y quizá a otros campos.

La investigación está constituida fundamentalmente por dos preguntas: *¿qué es ser una buena mujer?* y *¿quiénes son buenas mujeres?* Estos interrogantes fueron respondidos e interpretados a lo largo del recorrido y el acercamiento a los testimonios orales y la evidencia fotográfica de las mujeres. Los testimonios de lo que es *ser mujer* son enmarcados en el contexto de cada una de sus tradiciones y en el reconocimiento y rol de su género, en ese sentido, se identifica y caracteriza la mujer no desde lo histórico o biológico, sino desde la relación mujer y género y a partir de allí la representación de ellas en el marco de la familia.

El objetivo fue indagar el papel de la mujer en mi sistema familiar, reconstruir desde allí la historia vivida y el retrato personal y familiar por medio de las narraciones orales y las fotografías procedentes de sus propios álbumes familiares; en concreto el objetivo fue desarrollar una propuesta de creación que recogiera los acercamientos de la fotografía como herramienta de construcción de la memoria familiar a partir de la revisión del álbum y del relato de vida en las mujeres de mi sistema familiar. Este objetivo lo logro desarrollando la investigación con mujeres muy cercanas, como lo son mi madre, abuelas, tías maternas y paternas.

El interés por la mujer, la memoria y la fotografía son examinadas de forma conjunta para hacer de la investigación una creación y de esta manera entrelazar la cultura, la historia, la etnografía, el arte. La contemplación de los retratos familiares y la narración de las historias de vida permitieron en esta investigación reconocer el carácter poético de los recuerdos, ese momento en que la memoria se nutre al leer y relatar las vivencias de acontecimientos pasados por medio de la fotografía y las narraciones orales.

Dos de los conceptos claves que enmarcarán este trabajo son *ideal de mujer* y *memoria fotográfica*. A partir de estas nociones se data la manera en la que la constitución del concepto de mujer lleva consigo una historia que está marcada desde el lugar en donde se han vivenciado diversos acontecimientos, cruzando por tradiciones, determinaciones ideológicas, la violencia que marca los lugares, las relaciones familiares y demás. Es así que a partir de la fotografía se tiene un acercamiento a todas estas experiencias de cada mujer. La fotografía se define aquí como una manera de hacer memoria, de narrar, de plasmar un acontecimiento, pero a su vez,

la fotografía es susceptible de retratar ciertos sucesos que de diversas maneras pueden concebirse como problemáticos, de ahí que en este trabajo represente un elemento de gran importancia, puesto que aunque ella (la fotografía) sea una forma importante y representativa a la hora de *rememorar*, también es correcto decir que no todo puede ser retratado, pues hay situaciones que en algún sentido no quieren ser evocadas en un futuro, no quieren ser recordadas. Lo que apoya la fotografía es la narración oral, a partir de ella cada mujer en esta investigación cuenta el contexto del retrato, a su vez se marca no solo un acontecimiento determinado, sino que esto se vuelve un acto emocional, en donde se suscitan tristezas, alegrías y demás sentimientos que se despliegan en el suceso narrado.

Para poder dar cuenta del carácter poético que pueden tener los recuerdos desde la contemplación de los retratos y la narración, se hace uso de los recursos familiares disponibles tales como: fotografías de retrato, historia de vida, relato, conversaciones entre parientes, etc.

Una de las premisas para este proyecto: la fotografía es un elemento potenciador y activador de la memoria, es también memoria misma. La imagen fotográfica en tanto registro, duplica la realidad y multiplica la memoria.

Las múltiples capturas que realicé se configuran en una reflexión individual sobre lo que veo y se consolidan en una propuesta visual, gráfica; en otra manera de contar la vida de las mujeres de mi sistema familiar.

Asumo la fotografía como una actividad artística y desde este horizonte - y como artista - veo, interpreto y creo imágenes. Realizo una combinatoria de entradas y me ocupo de fenómenos sociales pero desde lo narrativo y lo poético; una creación fotográfica retratística durante la cual conversé sobre el hecho de ser mujer y sobre la vida misma. Una creación investigada, documentada con muchas huellas que forman parte de la biografía de cada una de las participantes para volver a contar la historia de ellas. Una combinatoria de voces, miradas y maneras que constituyen el método de investigación – creación.

Podría afirmar que en el marco del tema del proyecto, las funciones suscitadas por la fotografía son acciones de olvido y memoria: “pareciera que su destino es ser olvidada de tiempo y ser rescatada de ese olvido para activar la memoria que ella resguarda” (Triana, 2008: 15). La fotografía de retrato es un contenedor de recuerdos pero también puede ser susceptible a diversas acciones y formas de olvido.

Esta tesis puede ser vista como un trabajo de narración, de tejer a mi modo particular, las memorias de las mujeres de las que me ocupo. A lo largo de la investigación cito diversos tipos de memoria referenciados desde Halbwachs, Jelin, Yankovic. Estas apuestas transitan entre memorias colectivas e individuales, corta y larga, interna y externa. La memoria nos permite retener experiencias pasadas vividas, en diferentes estados, permitiendo capturar el pasado y a veces, reconstruyendo apartados de nuestra trayectoria de vida, de lo que fuimos. El interrogante sobre la memoria, me lleva a una apuesta sobre la memoria poética y desde lo afectivo: estamos atravesados por una memoria del cuerpo, otra memoria de las cosas y una memoria afectiva. Luego, las evocaciones poéticas podrían ser producto de una perfecta combinación de estas tres memorias, o estar en otra parte, cerca a las memorias fría y caliente, entre la consciencia y la inconsciencia; entre ellas nos debatimos con las realidades percibidas.

Nuestra memoria poética da cuenta de esa profundidad temporal, reactivándola y proporcionando dimensiones nuevas en el presente.

La memoria poética podría entenderse entonces como esa evocación, ese renacer de sentimientos en el presente teniendo la ilusión de reencontrar la afectividad de otros tiempos: como una ensoñación de lo que ya pasó. Una memoria que acontece entre pasado y presente develando una carga de sentido sobre hechos del pasado. Pero no cualquier tipo de hechos, aquellos que se sintieron más intensamente y que luego se relatan con características de intensidad, eso vivido o acontecido.

El inicio de la presente investigación – creación se apoyó en la memoria como construcción social narrativa; en ese momento no entendía lo que implicaba el estudio de las propiedades de quien narra. Por eso y a través de este proceso, con los términos historia de vida y relato de vida y desde el enfoque autobiográfico, asumí que la *biografía* de una persona se construye desde lo que rememora y olvida mediante una memoria selectiva en la que se funda un proyecto de vida. Asimismo, pude identificar las apuestas de varios de mis referentes citados y entablar un diálogo desde una memoria individual y de una memoria colectiva en la que las *huellas del pasado* marcan una historia individual o común. El análisis de los relatos se hizo en consideración de los objetivos que perseguía bajo la propuesta de análisis de sí mismo. Este tipo de lógica me permitió luego reconstruir una historia desde mi mirada, a partir de la escucha y de la identificación de los principales hitos biográficos que constituyeron la vida de cada una de mis narradoras.

Los acercamientos a mi sistema familiar me han permitido entender la manera del accionar entre los hombres y las mujeres, de entender la condición de ellas y la mía misma y también, la manera en que nos relacionamos.

