

FORMATO DE DOCUMENTACIÓN DE PROCESO (ARTES VISUALES)

Subcomunidad Investigación-Creación
y Producción Artística

COLECCIÓN CREACIÓN ARTÍSTICA

Coordinación • IADA
**Investigación
y Posgrado**
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

UACJ | INVESTIGACIÓN

DATOS DE LA OBRA

Autor

Silvia Verónica Ariza Ampudia

Título de obra

“Mercado market”

Año

2024

Técnica

Acrílico

Dimensiones

180 x 60 cm.

DESCRIBA BREVEMENTE

Antecedentes de la obra

La elaboración de esta pieza responde a la invitación del Buró de Asuntos Culturales de la Ciudad de Taichung en Taiwán (Taichung City Government Cultural Affairs Bureau) que año con año lanza una invitación a diferentes artistas del mundo para participar en un evento titulado *Tsai-Mo Art Festival in Taichung*. Este año la ciudad de Taichung invitó a participar en este importante ejercicio cultural en el que se enmarca la exhibición temática *International 2024 Tsai-Mo Folklore, Customs Art Exhibition*. Como su nombre lo indica, es una exposición artística colectiva internacional en la que los participantes elaboramos piezas relacionadas con las costumbres y tradiciones de nuestros diferentes países.

Cada artista tiene la oportunidad de utilizar su propio lenguaje y estilo artístico, los temas que propone Tsai Mo invitan al uso creativo del bagaje de cada artista, pero además el objetivo es considerar que este lenguaje propio se enmarca en la idea de que tenemos un capital como habitantes de cada país que espera verse reflejado en nuestras propuestas. Este año en particular la temática invitó a pensar todavía más desde la esencia de lo que sucede en términos de manifestaciones visuales y culturales de cada región.

Pensar en las costumbres y folklor mexicanos es pensar en fiestas, color y memorias, el imaginario que se ha esparcido mundialmente incluye reflejos de festividades nacionales relacionadas con eventos como la independencia del país, la revolución mexicana o costumbres como la celebración del día de muertos. Todo esto fue punto de partida para pensar qué incluir y pero también qué no tomar en cuenta para la obra. Fue importante también atender las características que la invitación formal sugiere por ejemplo el tamaño debe ser de 60 x 180 cm. el soporte debe ser tela, no se acepta papel, de hecho, se reciben junto con la convocatoria, un par de telas blancas.

Desarrollo

El primer paso para la ideación fue identificar las ideas generales que subyacen sobre el tema. Como ya se dijo, en México pensar en costumbres y folklor da como resultado una serie de imágenes que van desde la identidad de los pueblos originarios de nuestro territorio, hasta las tradiciones más importantes del país relacionadas con estos orígenes y su fusión con otras costumbres hispánicas. Estas tradiciones y costumbres son paisajes que conforman “cuadros de la vida mexicana” (Altamirano, 1884) y se relacionan con los saberes del pueblo, porque si entendemos el concepto de folklor como “folk, pueblo y lore, conocimiento... se refiere al saber popular en cualquiera época” (Mendieta y Núñez, 1946). En este sentido las primeras ideas me llevaron a pensar justamente en la pureza de esos rasgos del México prehispánico, especialmente la idea de la representación de la vida natural como un elemento fundamental en el carácter de las diferentes culturas y pueblos. Me atrajeron especialmente las aves, como ese ente familiar y doméstico para el ser humano, pero al mismo tiempo lleno de magia. Busqué en la variedad de íconos mayas, aztecas, toltecas, olmecas, zapotecas, mixtecas y huastecas diferentes aves encontrando ejemplos de guacamayas, pericos o colibríes. Se realizaron algunos collages que tenían como objetivo poner en diálogo las formas de los animales, hacerlos encajar en un fondo tenía como meta lograr hilar una historia, sin embargo, esto respondía más a una cuestión visual que de contenido.

Fue al encontrar que algunas representaciones hacían alusión a la muerte, que pensé en una calavera como esa figura recurrente que parece haberse convertido ya en un ícono en nuestro país. En México:

la imagen de la calavera ha atravesado distintos territorios sociales y, debido a su fuerza simbólica, ha sido apropiada y resignificada por variados grupos: desde los más desfavorecidos y marginados hasta el propio Estado nacional. Justamente a lo largo del siglo xx, después de la Revolución fundadora del Estado moderno

mexicano, los artistas e intelectuales se encargaron de secularizar y “domesticar” la imagen de la calavera y transformarla en una representación jocosa de la vida más allá de la vida, convirtiéndola en una especie de tótem nacional. (Fragoso, 2011, p. 5)

Así pues, si hemos de pensar en la calavera como símbolo de este país la primera referencia es la famosa catrina del grabador mexicano José Guadalupe Posada, en una especie de fusión se pensó vestirla con el collage de las aves, como quien lleva sobre sí la importancia del pasado, incluso se tomaron algunas de las características formas prehispánicas para generar su cabello. Sin embargo, se hizo una pausa, se reflexionó sobre el gastado ícono de la calavera, la contundente primacía que tiene la catrina en nuestro imaginario actual -y tanto que ha salido de México para convertirse en una idea fija sobre el día de muertos-. Con esto en mente la idea migró hacia algo más experiencial, pero se mantuvo la idea de la calavera como en una especie de sinécdoque, la parte por el todo, manteniendo la mano que sostiene el bolso del mandado en huesos.

Conclusión

La exploración de los temas me llevó a tomar la decisión de representar una experiencia propia con objetos que remiten a lo mexicano, así llegué a la idea de los tradicionales mercados como un espacio donde confluyen varias tradiciones y costumbres. Los mercados están llenos de color, de comida, objetos para el hogar, juguetes y hasta animales, de nuevo aves, aves de diferentes tipos. Estas últimas se convirtieron en un tapiz en el que la figura principal se enmarca, representan la gran diversidad de nuestro país; la decisión de no utilizarlas en color era precisamente mantenerlas como ese soporte y al tiempo no recargar de significados la pieza, por lo que se decidió también dejar solo un breve guiño de lo que eran las representaciones prehispánicas en algunas de las volutas que forman parte del fondo. Se comenzaron los bocetos para la representación final, la selección de los objetos que irían en el bolso y esas características y tradicionales bolsas del mandado que están hechas de una redcilla semitransparente con asas de plástico fue lo primero que se eligió. Luego el balero, la cerámica, la fruta, en esta fusión de lo antiguo con las costumbres que fueron tejiendo los pueblos y las comunidades a lo largo del tiempo.

Hoy vivimos estas experiencias como propias y también con cierta nostalgia, sin negar tampoco que lo que hoy conocemos de nuestro país es también una idea construida por el mercado y la comercialización. Por ello la decisión de hacer hincapié en que se trata de una experiencia individual; la recepción y asimilación de estos signos queda sellada por los tomatillos verdes que aparecen a lo largo de la cabellera.

La aportación que se hace cuando se trabaja en una colectiva de este tipo y particularmente con esta temática es poner en común. Todos hablamos de lo que hay y lo que sucede en nuestros países, las piezas de cada artista hablan de los paisajes, de las personas, de los hábitos colectivos, de la manera en que se han tejido ciertas particularidades sobre cada región, del entorno social y sobre todo de la cultura. Esto permite conocer un poco más sobre la naturaleza de nuestra humanidad y cómo cada grupo adopta y adapta sus gustos y consensos para el deleite estético.

ANEXE

Muestra expositiva

Medios de difusión

Nota: Los trabajos que hayan recibido alguna remuneración económica pueden subirse a CATHI pero no contarán para el Programa de Estímulos al Desempeño Docente

UACJ | INVESTIGACIÓN