

EL CRUCE COMO ARTE

por margaritaPineda

Quise titular así este escrito, porque, como punto de inicio de esta travesía hacia mi pasado en correspondencia con mi presente, es donde el *cruce* se vuelve acontecimiento y detonante para un grupo de piezas en las que el contexto y las circunstancias confluyen en los temas del desplazamiento y la migración.

En el punto en el que hoy me encuentro y desde el cual puedo mirar hacia atrás, es clara la cartografía que se ha configurado a partir de la suma de varios recorridos que han sido muy importantes para mí. Aparece entonces la figura geográfica del estuario, que es donde se juntan el río y el mar; un cruce cuya peculiaridad radica en ser un área de transición de tierra a mar y de agua dulce a salada, hace que se cree un ecosistema diferenciado de su naturaleza original, pero con la particularidad de que propicia una gran biodiversidad, un ecosistema que favorece el establecimiento de singularidades en dicho espacio y tiempo, al igual que unos ritmos biodinámicos propios.

El río me viene de ser de Medellín y vivir entre montañas; y el mar me va por haber estado viviendo cerca de él en Barcelona por diez años... territorio al cual

RECOMENDADO DE ARTE

por Erica Florez

Los desplazamientos y las migraciones son fenómenos sociales que, por su impacto en la vida de los individuos y los grupos, han sido abordadas desde múltiples disciplinas, buscando entender y teorizar las diversas realidades que surgen a partir de ellos; aterrizando un poco los conceptos, no podrían entenderse o interpretarse desde una sola definición, pero hay ciertas tipificaciones que pueden ayudar a la comprensión de los mismos. Las migraciones y desplazamientos pueden ser generadas por acciones forzadas o violentas, ya sea por razones medioambientales, políticas, religiosas, sociales, económicas o culturales. También, en muchas ocasiones estas suceden de manera voluntaria. Asimismo, esta circunstancia global se categoriza entre emigrantes (cuando se deja el lugar de origen), inmigrantes (cuando se ingresa y se instala en un nuevo lugar) y refugiados (cuando se abandona el lugar de origen por la fuerza para proteger la vida), todos con distintas causas e impactos. Además, las migraciones se clasifican de acuerdo con el ámbito geográfico (internas y externas), el origen y el lugar de establecimiento (urbano o rural), el grado

me desplace voluntariamente para darle continuidad a mis estudios. El cruzar y el cruce no sólo implican cambios a nivel de latitudes, sino también diferentes posicionamientos físicos, mentales, discursivos, emocionales, sociales y políticos, los cuales han hecho que entre estas dos geografías desarrolle mi proceso artístico y mi deriva como maestra universitaria en artes. Estas localizaciones, previas y luego al cruce, como señala Jean-Marc Besse¹ (2019), bien podrían también leerse como horizontes de mi existencia geográfica, superficies que se abren concreta e imaginariamente en mi vida, trazados de fluctuaciones técnicas, sociales y psicológicas que me redefinen permanentemente, también biografías de mi experiencia íntima, pero también colectiva y social.

Estas conjunciones de recorridos, travesías, espacialidades, saberes y acontecimientos han ido arrastrando y sumando experiencias y conocimientos que han propiciado diferentes estrategias, intercambios, fusiones e intersecciones de lo espacial, lo corpóreo, lo relacional, lo estético, lo pedagógico y didáctico; a veces en el contexto del arte, a veces y a propósito en la vida cotidiana y otras muchas en el ámbito educativo. Y es acá, donde el concepto de estuario como cruce toma importancia: cruce de geografías y aguas, cruce de disciplinas y saberes, cruce de roles e intereses, cruce de lenguas y culturas, de metodologías y formas de saber, de personas y cuerpos, de alimen-

1 Jean-Marc Besse, *Habitar* (Guadalajara: Luna libros, Ediciones USTA, Editorial de la Universidad de Guadalajara, 2019).

de libertad (voluntarias, espontáneas y forzadas), el período de tiempo (temporales o definitivas).¹

Entre las disciplinas que han abordado estos conceptos se encuentran las artes visuales. Las reflexiones suscitadas en este campo pueden oscilar entre la denuncia, la crítica y lo autobiográfico, por las injusticias y situaciones que sufren quienes deben migrar o desplazarse, hasta un recordatorio de las afectaciones simbólicas y la riqueza cultural que se genera con el encuentro de culturas diferentes. Los artistas que abordan estos cuestionamientos nos permiten considerar las formas de una sociedad globalizada, en la que los desplazamientos humanos son cada vez más frecuentes y las razones cada vez más variadas.

Para efectos de este dossier, las obras realizadas bajo la temática de “ser inmigrante” de la artista margaritaPineda se convierten en un material visual, contextual y sensible que genera debates y apreciaciones desde las prácticas artísticas y siendo una fuente sólida para las Ciencias Sociales. margaritaPineda, la artista presentada en este dossier, compagina su carrera artística con la docencia, se ha formado como Maestra en Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia, magíster en Espacio Público, Regeneración Urbana: Arte y Sociedad, magíster en Artes Visuales y Educación y actualmente es candidata a Doctora en Edu-

1 Equipo editorial, Etecé, Tipos de Migración (Recuperado de <https://concepto.de/tipos-de-migracion/#ixzzZZcPDTObB>)

tos y formas de digerir, de naturalezas y espacios, de textos y contextos. Bien lo dice Paul B. Preciado: “allí donde el cruce es posible empieza a dibujarse el mapa de una nueva sociedad, con nuevas formas de producción y de reproducción de la vida”.²

Cuando se cruza también se tiembla porque hay cierto estupor frente a lo que vendrá, a lo que se anhela sin saber lo que nos estará esperando. “El cruce es el lugar de la incertidumbre, de no-evidencia, de lo extraño. Y todo eso no es una debilidad, sino una potencia. ‘El pensamiento de temblor’ (...) no es el pensamiento del miedo. Es el pensamiento que se opone al sistema”,³ y es precisamente en este específico punto templan-te en donde el arte emerge, se instaura y se materializa como herramienta que ayuda a digerir lo que se transita frente a las circunstancias.

Así es como este grupo de obras se consolida a partir de acontecimientos que cada contexto propició: hechos, sacudidas, reflexiones y materias primas dadas por cada lugar y situación, como una nueva estación de metro en la ciudad, un terremoto, ser inmigrante y trabajar en negro, ser voluntaria, vivir el desarraigo...

Ya más en el ahora, y en lo que justo está pasando en nuestros contextos y ya para cerrar, vuelvo a citar a Preciado:

² Paul B Preciado, *Un apartamento en Urano. Crónicas del cruce* (Barcelona: Anagrama, 2019), 29.

³ Preciado, *Un apartamento*, 30.

cación. Su obra se caracteriza por una combinación de técnicas que van desde la instalación, el performance, *site specific*, *Work in progress* hasta el arte relacional, elementos desde los que reflexiona sobre temas de memoria, arquitectura y migración en relación con su experiencia en los espacios que habita. Viajar a Barcelona para continuar con sus estudios le dio la condición de migrante, allí se agudizó su mirada sobre este fenómeno que por diversas razones viven millones de personas en el mundo, aunque sus cuestionamientos habían iniciado desde su formación como artista plástica en su natal Medellín.

Cruzar las fronteras del lugar en el que nació y establecerse en un país ajeno recondicionó la forma en que se relacionó con el espacio y en la que se asumió en su nuevo contexto, las observaciones sensibles de su entorno le permitieron crear obras que desde diferentes líneas de intervención, hablan de las estructuras mentales y relacionales con las que asumió su nuevo espacio, sin perder las cargas culturales y simbólicas que ya llevaba consigo, también definen la tipología de su migración: voluntaria, temporal y urbana. Pero incluso en las migraciones deseadas, hay razones involuntarias que las causan.

En sus obras investiga sobre los contextos y situaciones de los espacios y los traduce a exploraciones plásticas donde la ciudad, el espacio público y el espacio privado son el escenario de una cotidia-

“Me atrevería a decir que son los procesos de cruce los que mejor permiten entender la transición política global a la que nos enfrentamos. El cambio de sexo y la migración son las dos prácticas de cruce que, al poner en cuestión la arquitectura política y legal de colonialismo patriarcal, de la diferencia sexual y del Estado-nación, sitúan a un cuerpo humano vivo en los límites de la ciudadanía e incluso de lo que entendemos por humanidad. Lo que caracteriza a ambos viajes, más allá del desplazamiento geográfico, lingüístico o corporal, es la transformación radical no solo del viajero, sino también de la comunidad humana que lo acoge o lo rechaza. El antiguo régimen (político, sexual, ecológico) criminaliza toda práctica de cruce. (...) Cruzar es al mismo tiempo saltar una pared vertical infinita y caminar sobre una línea dibujada en el aire”.⁴

Bibliografía

- Besse, J. M. *Habitar*. Guadalajara: Luna libros, Ediciones USTA, Editorial de la Universidad de Guadalajara, 2019.
- Glissant, E. “Pensamientos del archipiélago, pensamientos del continente”. *Revista Aleph* 146 (2008).
- Preciado, Paul B. *Un apartamento en Urano. Crónicas del cruce*. Barcelona: Anagrama, 2019.

nidad que replantea los lugares y los entretreje con su propia historia, una historia que se llena de sentido con la suma de sitios y personas. Explora lo doméstico, la territorialización de lugares y la ejecución de acciones específicas; también las relaciones laborales de quienes migran, de sus imaginarios, lugares de enunciación, cargas simbólicas y aspectos culturales. El mensaje evocado a través de la forma y el contenido de la obra hace uso de elementos inusuales que para otros podrían ser considerados basura, de objetos cotidianos y del mismo espacio, dando lugar a intervenciones con un gran impacto visual y emocional para las miradas de los espectadores que invoquen su capacidad de emocionar, de sorprender, de conmover y de pensar.

Todos estos elementos son una mirada sensible de un tema que diversas disciplinas abordan con frialdad: como cifras, como hechos, como facto. Acercarnos a otras lecturas desde el arte nos relaciona con una fuente experiencial y emotiva, con discursos y autorreferencias que se acercan a la dimensión de lo humano, del relato, de lo vivencial, de la representación que es fundamental para expandir el conocimiento y estudio en la disciplina histórica.

4 Preciado, *Un apartamento*, 29.

PENSAR HISTORIA

Son ellas:

ESQUINA DE CRA 50C CON CALLE 67 – LOBAINA (1999) / Un lote baldío con la memoria en su muro perimetral, de huellas de la existencia de muchas casas. Se expropiaron 35 familias para construir una de las estaciones del Metro de Medellín. El espacio sin un uso específico se fue llenando de basuras, escombros y la naturaleza fue abriendo camino para ocultar. La pulsión: poner mirillas en las antiguas puertas de las casas (ahora muros) para mirar de afuera hacia adentro... un ejercicio en donde el espectador o transeúnte confronta los conceptos de memoria- ruina, pasado- presente, sustitución- modernidad.

RECOMENDADO DE ARTE

PENSAR HISTORIA

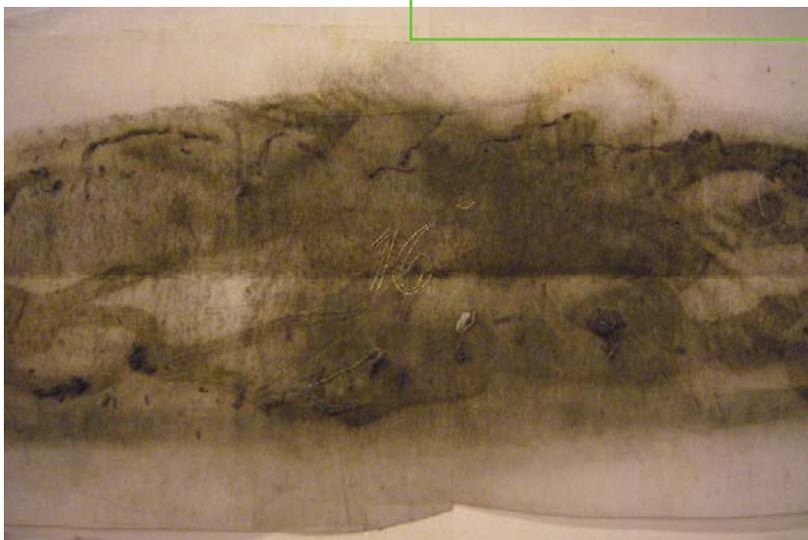
CALLE 52 CALIBIO #51-60/51-66 (2000) / El contexto de creación de esta pieza se basó en retomar la imagen que me quedó guardada después del terremoto en el Eje Cafetero en 1999 en Colombia: de las casas solo quedaban las huellas del suelo que indicaban donde alguna vez estuvieron las casas en pie. Sus moradores volvían casi a diario a estos espacios en desolación para marcar su territorio, su casa. Ellos improvisaban estructuras con guaduas y alambres para extender y secar sus ropas y así seguir con ciertos actos cotidianos que le devolvieran a su memoria parte de lo perdido. Espacios en declive, en ruina, donde territorializar a través de objetos viene de la práctica real y cotidiana que remiten a fórmulas empleadas para establecer presencias y determinar marcajes de espacio, pero ahora con un desplazamiento en el deshacer del tiempo que nos hablan del olvido y la desaparición.

RECOMENDADO DE ARTE

PENSAR HISTORIA

CALENDARIO LABORAL (2001-2003) / Obra realizada a partir del contexto del Aeropuerto Josep Tarradellas de Barcelona o también conocido como el Aeropuerto El Prat, donde desempeñé la labor de limpiadora en una conocida tienda de ropa de la Terminal A. Esta obra es una especie de bitácora de los días que trabajé en Barcelona (España) para poder darle continuidad a mis estudios. Era difícil conseguir empleo y lo más común era encontrarlo en aquellas actividades de bajo nivel profesional y despreciados por los naturales del país. Hice limpieza durante casi dos años y así fue como pude sostenerme y estudiar. La obra es la acumulación diaria del material con que hacía mi labor, es decir, fragmentos de entretela con la que limpiaba el suelo, y a lo largo de este tiempo fui guardando y bordando con hilo dorado porque de alguna manera, para mí significaban mucho más que algo desechable o basura. La obra son textos bordados sobre las “mopas” en letra cursiva que hacen referencia al verdadero trasfondo de mi actividad; fragmentos, meses, días, palabras que inspiran pensar en la dignificación de una labor como medio para cumplir metas: **Fragmentos de mis días. Lo desechable que como calendario guardo. Mi labor callada; mis 5:30 a.m. constantes; mis circunstancias como las de otros...**

RECOMENDADO DE ARTE

PENSAR HISTORIA

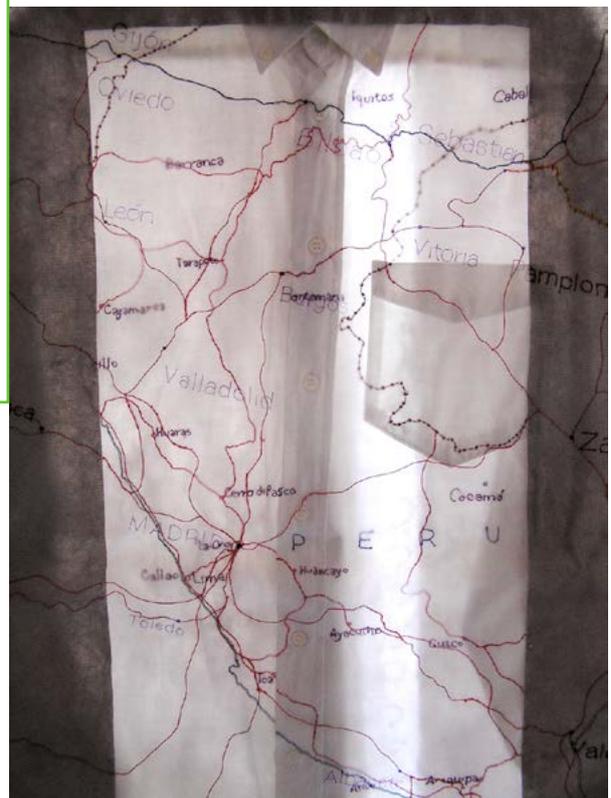
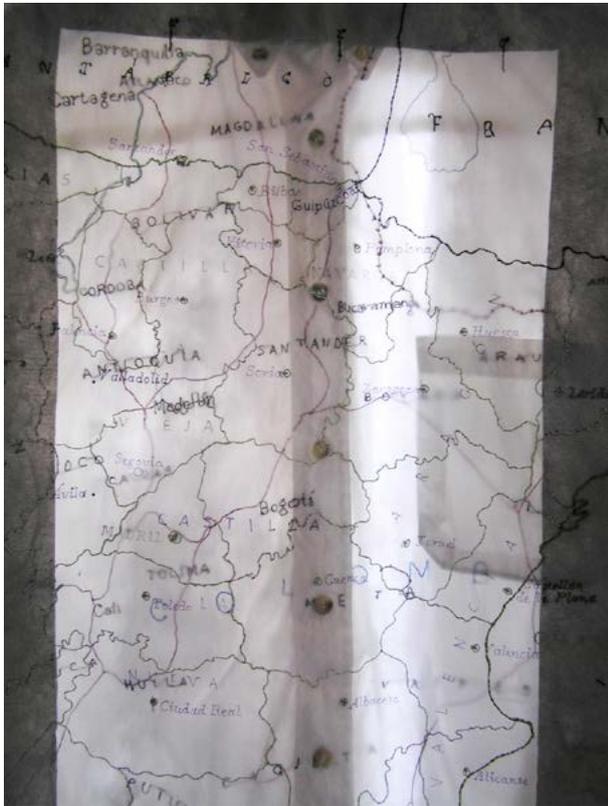
TERRITORIOS MENTALES (2004) / Propuesta que se basó en retomar prendas de vestir con las cuales viví experiencias particulares que marcaron la estadía fuera de mi país de origen. Espacios y lugares no visibles pero marcados por la cotidianidad, por recorridos temporales que se regulan e intensifican según las necesidades. Prendas que fueron bordadas con imágenes urbanas íntimamente ligadas a mi vida y hablan de mi condición de inmigrante. Son itinerarios, sitios, trayectos, necesidades, circunstancias y afectos.: Camarera (Camisa), Limpiadora (Delantal), Mi Cama – Mi Casa (Pijama).

RECOMENDADO DE ARTE

PENSAR HISTORIA

PATRONES DE ARRAIGO MATRICES DE MEMORIA (2004) / Esta pieza surge a partir de ser voluntaria en una entidad de Barcelona asociada a la Cruz Roja, en la cual se le entregaba a inmigrantes mercados y ropa usada en buen estado. En la selección de las prendas de segunda mano, había muchas que se descartaban por pequeños imperfectos, las cuales yo retomé para bordar y visualizar ese entramado de geografías, ciudades y recorridos que se metamorfosean creando una amalgama de nombres y formas que desplazan memorias y recuerdos dada la imperiosa necesidad de actualizarse en el aquí y el ahora de la propia realidad migrante. Desplazarse, vivir en otro lugar, guardarse lo propio e imponerse lo ajeno. Hacer, deshacer y rehacer. Se van desdibujando el pasado y se yuxtaponen imágenes, recuerdos, vivencias, nuevas experiencias. Territorios que se cruzan, se mezclan, entrelazan, se modifican mutuamente, se releen y recontextualizan.

RECOMENDADO DE ARTE

PENSAR HISTORIA

TERRITORIOS COLECTIVOS “NO COMUNITARIOS” (2004) / Pieza inspirada en las estadísticas de inmigración por países de ese año a España. Hilos; Estado, Cruces; Fragmento, Moldes; País, Formas; Lugar, Marcas; Paisaje, Escalas; Territorio, Trazados; Región, Modelos; Espacio, Límites; Paraje, Señales; Sitio, Reglas; Puesto, Hormas; Emplazamiento, Medidas; Localidad, Zona; Intervalo, Pasaje; Distancia, Puntos; Extensión, Milímetros; Arraigo, Centímetros; Números, Memoria.

RECOMENDADO DE ARTE

PENSAR HISTORIA

SI·PHOS (2008) / Libro de imágenes, construidas a través de palabras bordadas sin hilo que describen personas, lugares y sensaciones que construyen un lugar en el mundo, que se va determinando con el avance de la lectura, pero que más allá de describir un lugar concreto, nos narra un lugar construido por las vivencias de una persona y todo aquello que no encuentra en un nuevo país de residencia, es decir, el imaginario de todo aquello que allí no nunca tuvo:

la mamá, las hermanas, “mi casa”, la plaza de pueblo, la tumba del papá, plantas por aquí por allá, la familia, la empanada de iglesia, viejos amores, el exceso visual, lo artesanal, la intensidad, los olores del mercado, el rebusque, el gentío, lo básico, la arquitectura espontánea, el verde, el bullicio, lo popular, trabajar con la uñas, el tamal, las cacharrerías, la reutilización de todo, la papa criolla, el calor humano, el hambre en la esquina, el salpicón, llorar tranquila, no lugares por la guerrilla, la mazamorra, encontrarme conocidos, los buñuelos, el lenguaje de los ojos, la violencia, la efervescencia, el qué dirán, el mondongo, mirar constantemente atrás, la influencia de la religión, montañas que me rodean, los frijoles, la fragilidad de la vida, los caballos, las chazas, el sancocho, lo salvaje, la sopa de la mamá, las flores, el precio de una vida, los pájaros, el sol infinito, diciembre allá, el sudado, los buses de colores, la impotencia de la pobreza, la arepa: de maíz, de yuca, de queso, de chocolate, el bullicio, el campesino, estar a la defensiva, el paseo de río, el paisaje de ladrillo, la gelatina de palo, el riesgo constante, la panela, la venta en la carretera, el gran valor de lo poco, el reconocimiento, las otras creencias, otro ritmo del tiempo, los jugos, el agua potable, los referentes de la infancia, saltarse las normas, el arroz con coco, lo visceral, la mirada de arriba abajo, Los ríos: anchos, largos y caudalosos, el quesito, el miedo, las frutas: el zapote, el maracuyá, la guanábana, mango biche, el lulo, el mamoncillo, la papaya, el tamarindo, el corozo, la uchuva, música por todas partes.

PENSAR HISTORIA

MUDARSE AL FIN (2008) / Se propuso mudarse por una semana a un piso e intervenirlo. Mudarse.... Recuperar, Despejar, Limpiar, Cambiar, Añorar, Ocultar, Revestir, Marcar, Apilar, Revivir, Instalar, Entrelazar, Camuflar, Rehabitar, Acondicionar, Reubicar, Ordenar, Poblar, Guardar, Amontonar. Dados mis condicionamientos, me supone suprimir presencias, ocultarlas y superponer elementos más propios, más míos, que han desaparecido, se han perdido con el tiempo y mi deseo sería que volvieran a existir de alguna manera. Quise cubrir los objetos que con los que habito este otro país, con sábanas blancas, en las cuales están bordados como dibujos los objetos de mi casa en mi país de origen... elaborar un duelo, suprimiendo una realidad, neutralizando simbolismos para resignificar el espacio con aquello que me es lejano y propio en alguna medida. Cuando hablo de mi casa, de mi verdadera casa, me transporto miles de kilómetros y entonces mi memoria se llena de recuerdos, espacio y objetos; presencias que poblan mi entorno... añoranzas y recuerdos melancólicos. Entorno familiar de particularidades muy propias dado mi lugar de origen. Antigüedades, abalorios, fetiches, herencias, identidades y simbolismos que viajan con uno en lo más íntimo. Imágenes entrañables por su significado, íntimamente ligadas a la figura maternal. Elementos que se actualizan en cada estadía, cada nueva casa. Domesticidades que vienen a colación subconscientemente como lecturas rememorativas. Habitar para mí es construirse un espacio a medida de los deseos, donde uno se sienta afincado, protegido, que le sea familiar y sea el punto de referencia para moverse en el espacio ampliado: el barrio, la ciudad, el país etc., por que aunque sea brevemente... a la casa siempre se vuelve.

