

DESARROLLO DE PROYECTO

el proyecto como programa antropologico existencial y el taller amplificado

MUESTRAS ACADÉMICAS

“Crónicas visuales de una pandemia Vol.1”

MOMOTEOARANGO (LUIS DANIEL HERRERA MARTINEZ). MAYA CAROLINA ÁVILA LOZA.
LUIS ALBERTO GARCÍA MIGUEL. ALEJANDRO GUTIERREZ PONCE. LESLIE MONTSERRAT
GÓMEZ LEAL. ALEXA ELISEA CONTRERAS RUGERIO. LEONARDO DAMIAN GRAJALES CASTRO.

DOCENTE: ITANDEHUITL ORTA. CUARTO SEMESTRE. 2019 -2020/2.

ENPEG “LA ESMERALDA”. JULIO 2020.

CANCIONES DEL ENCIERRO

MOMOTEOARANGO (LUIS DANIEL HERRERA MARTINEZ)

Canciones del encierro.
Momoteoarango

!No hables más, convaleciente (le respondieron sus animales) Sal de aquí ve a dónde te espera el mundo como un vergel.-anda alado de los Rosales, de las abejas y de los enjambres de palomas! Pero sobre todo alado de las aves cantoras para aprender su canto! por qué el canto es lo que cuadra a los convalecientes:que hable el que goce de salud. Y si el que goza de salud quiere cantos , han de ser otros que los del convaleciente
Nietzsche, Así Hablo Zaratustra.

Como todos, para mí también la pandemia ha sido algo totalmente inesperado. Simplemente no la vi venir. Pero al ser un fenómeno invisible pero muy real, también tuve que seguir las recomendaciones de entrar en una cuarentena que ya me parece eterna. El primer mes, lo pase en el lugar donde rento, acompañado de mi perrita Blu. El primer mes y medio no me quedo de otra que tomar alguna rutina que me mantuviera en buen estado, para no entrar en crisis psicológica, y poder estar productivo. Así fue mi rutina: Levantarme hacer yoga, luego desayunar, luego pintar hasta las 4, hacer ejercicio, bañarme, prepararme una ensalada, y subir a comer y ver el atardecer con Blu en el techo. Bajar, continuar trabajando algo distinto, prepararme la cena, y luego leer, y mantenerme despierto por un insomnio fatigoso hasta las 5 de la mañana, que vino repentinamente de la nada. Pero toda rutina es muy triste. Y hace que la vida pierda su brillo a la larga. En esos ratos en los que me subía a ver el atardecer en el techo, lo único que quería era salir a escuchar el ambiente, sin tener que pensar en mucho. Pero aun así, no podía subir a con un libro en las manos y leerlo con calma. En alguna de esas ocasiones en que leía algo, y escuchaba a los pajaritos de mi vecina. Al parecer tiene un par de canarios que cantan mucho. Y su canto es muy dulce. No les había prestado atención hasta ese momento, entonces reflexionaba en su situación y la veía muy parecida a la nuestra. Pensaba que a nadie le gusta estar encerrado. Supongo que los pajaritos tampoco, pero si querer a veces son metidos en jaulas y no pueden extender sus alas y emprender el vuelo, que es la forma en la que las aves despliegan su energía, su voluntad de vida se refleja en el vuelo. Podríamos decir que las aves practican el vuelo, y se hacen expertas en recorrer las corrientes de aire, en el cielo. Pero cuando están encerradas no les queda otra que practicar otra de sus posibilidades, la del canto. Cantar es para la aves una forma de liberar su energía, las pulsiones eléctricas que recorren sus pequeños cuerpos se decantan en canciones que escuchamos todo el tiempo y ni si quiera las notamos. Pero en un estado natural las aves cantan solo hasta el atardecer, luego descansan, o andan más discretamente por la noche; no así con los pajaritos que viven encerrados. Sucede que estos continúan cantando a veces hasta la madrugada, con una energía que aun exige salir y que a veces a los vecinos les parecen molestos tener que escucharlos por la noche. Pero, pensaba que una posible explicación a esto era el encierro. Entonces pensaba que un Ave cuando está encerrada practica más el canto que el vuelo, -su vuelo se vuelve canto-. Entonces pensaba que a todos nosotros nos había tocado estar encerrados, en nuestras jaulas de concreto. Nos había pasado lo mismo. El encierro no estaba afectando. Pero realice este proyecto para hacer como los pajarillos. Devenir cantor, devenir ave encerrada. Ahora tocaba practicar el canto, entonces me dedique a escucharlas. Es muy famoso el cliché del sujeto que está encerrado en la

cárcel tocando su armónica melancólicamente. No la había pensado en el hasta que me senté a describir este pequeño proyecto que realice durante la cuarentena.

Las piezas de este proyecto están realizadas con el registro de aquellos cantantes anónimos, que le dan musicalidad al ambiente. Y de las grabaciones de sus cantos. De algunos que logre capturar con la grabadora de voz de mi celular. También están ahí los sonidos del cotidiano. De la música de las personas que salen a vender sus cosas, y que acompañan el encierro con sus productos que llegan hasta tú casa. El señor de los helados, el afilador de cuchillos, ect. Es una memoria de la cuarentena, y la cotidianidad, de sonidos a los que no había prestado atención hasta este momento. Creo que el mundo cotidiano está lleno de estos detalles que pasamos inadvertidos. Es entonces que estas piezas devienen abstracciones sonoras, memorias del tiempo inesperado, memorias de la pandemia a través del canto.

CANCIONES DEL ENCIERRO

<https://www.youtube.com/channel/UCpNXwCglbuVibhrAJTYE6Hw/>

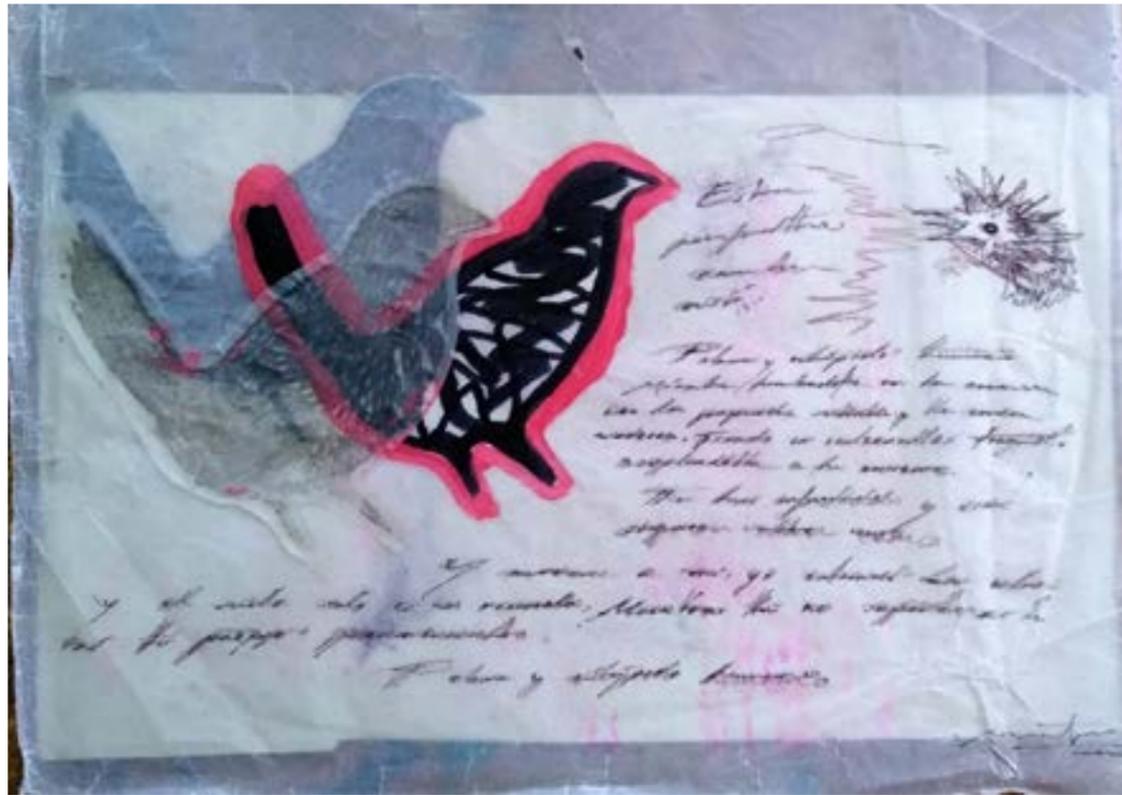
Canción 1. Invitación al canto
<https://youtu.be/UQM-enOmC9E>

Canción 2. El barrio
<https://youtu.be/gUr2iPVJV38>

Canción 3. Memoria del hogar
https://youtu.be/og9n_l0e41I

Canción 4. Canción de amor
<https://youtu.be/tiDuJxHF4yM>

Canción 5. Minifiesta dubi
<https://youtu.be/L-6FK-BWSsQ>

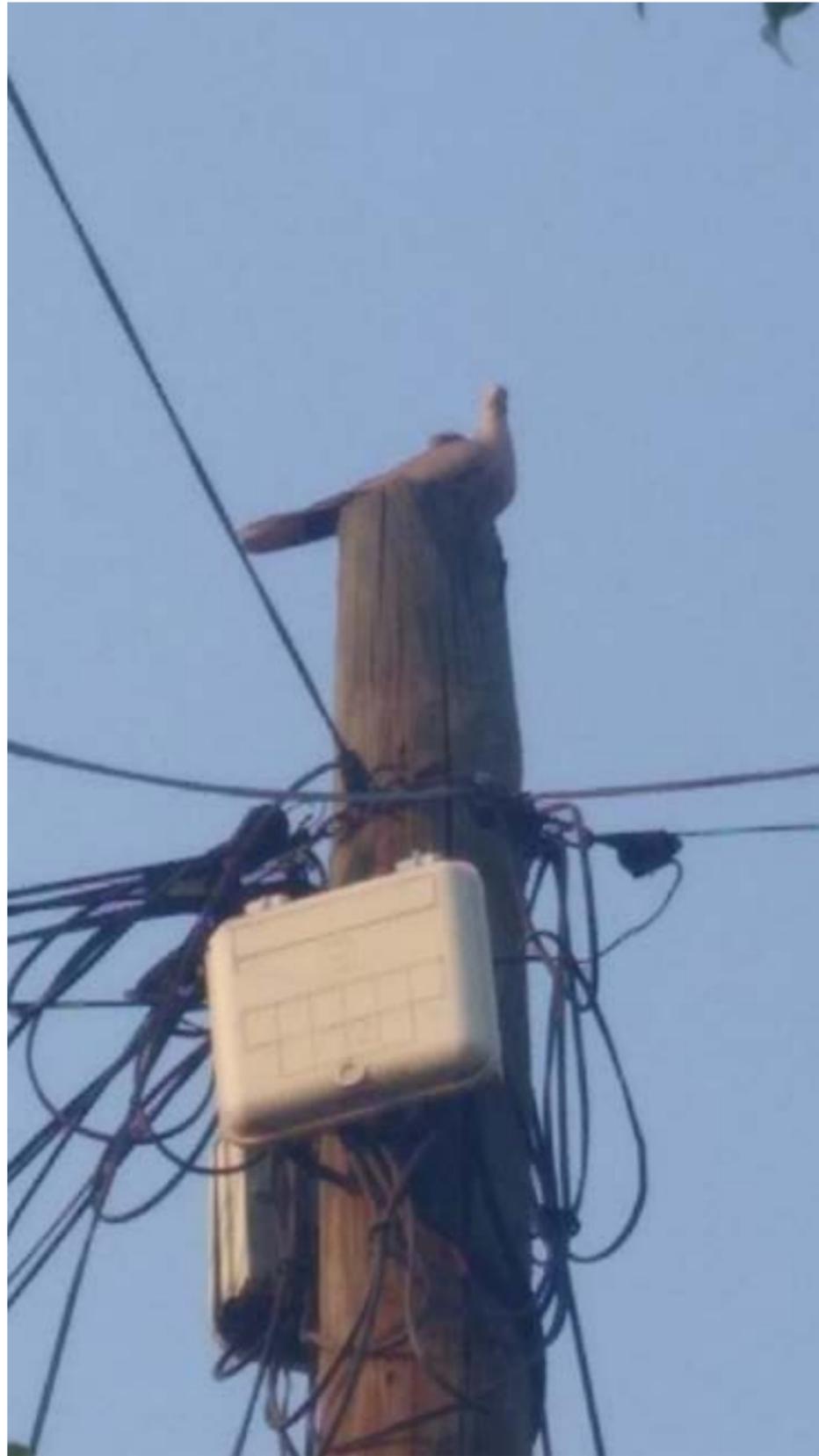

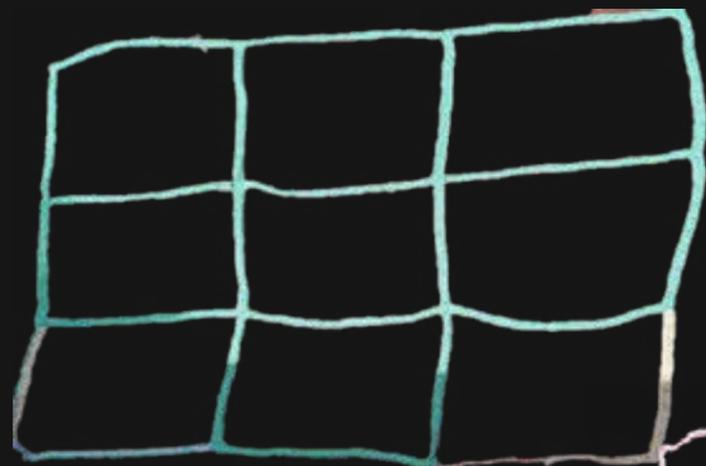
ARCHIVO DE LA ESPERA
MAYA CAROLINA ÁVILA LOZA

A r c h i v o d e l a
e s p e r a

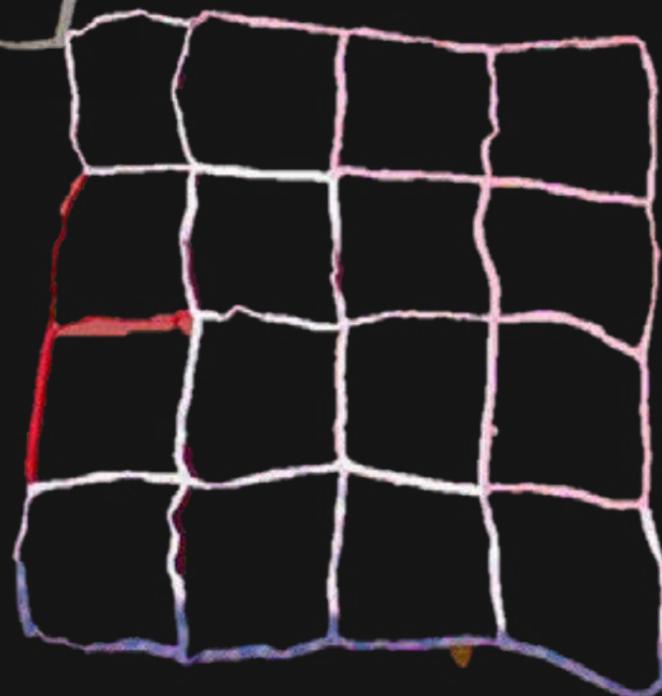
Maya Carolina Ávila Loza

Para mi mamá, mi abuela, mis hermanas e Itan

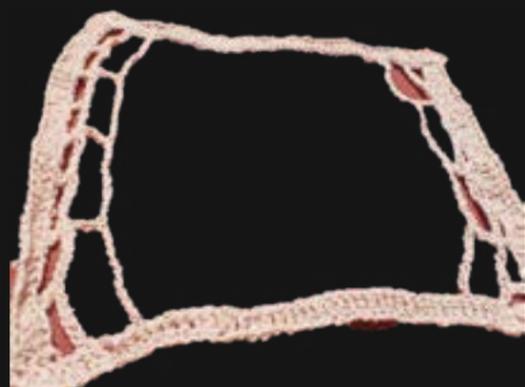
ARCHIVO DE LA ESPERA

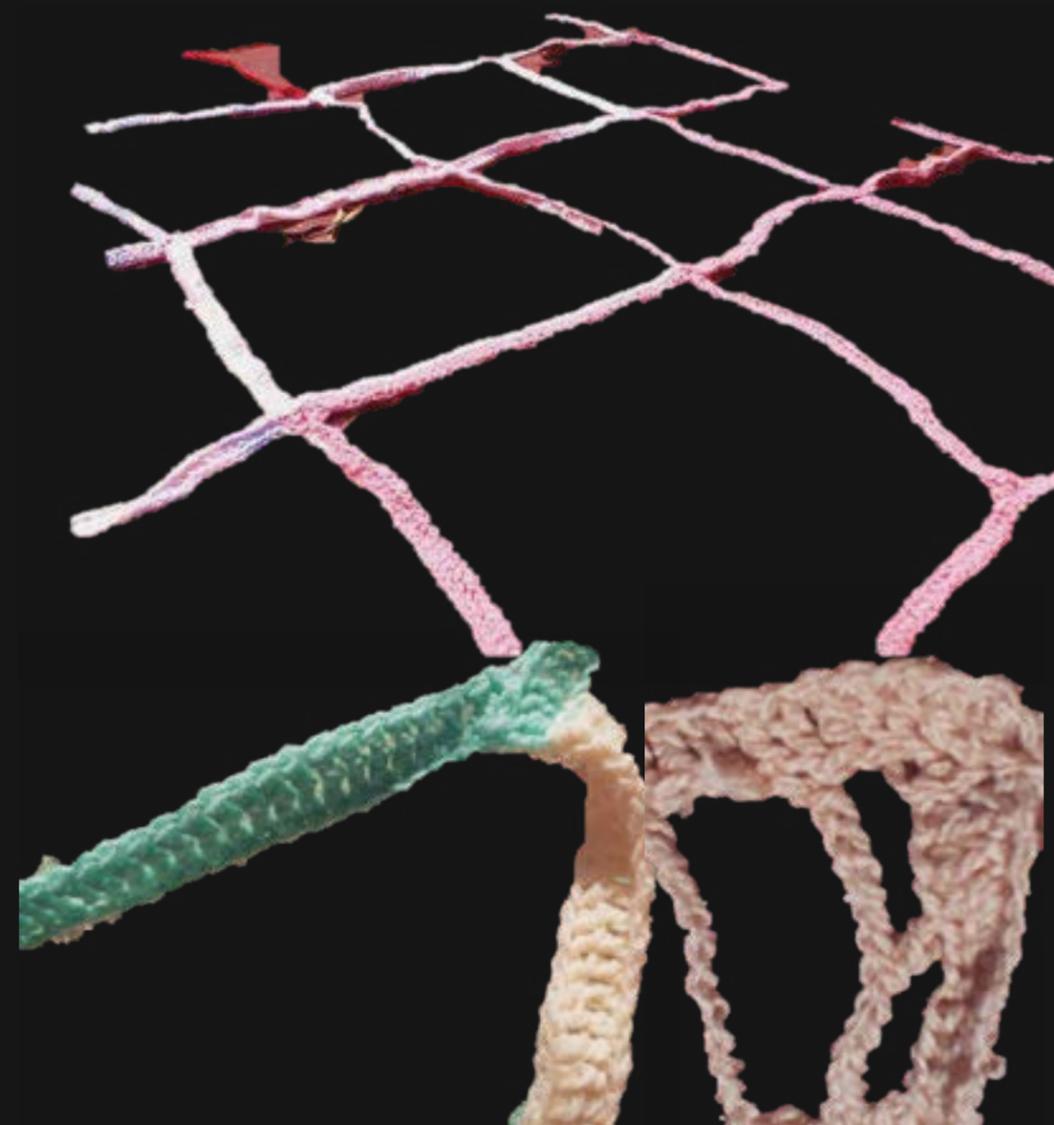
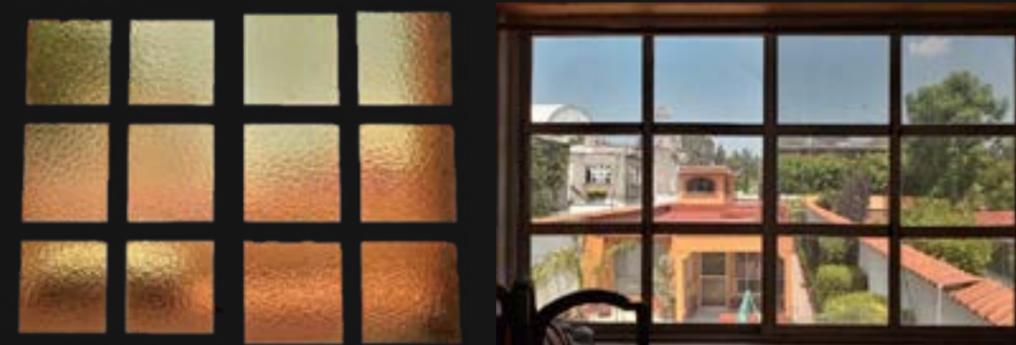
Ventana tejida 1
2.30mts x 1.20 mts
Estambre azul sobrante de creaciones de mi abuela.

Ventana tejida 2
2.30mts x 2.30 mts
Estambre rosa, morado y rojo sobrante de creaciones pasadas de mi mamá.

Ventana tejida 3
50cm x 50cm
Estambre rosa claro que adquirí en una papelería durante el confinamiento.

"Lo verdadero no tiene ventanas. En ninguna parte mira hacia el universo. Lo interesante del panorama reside en ver la ciudad verdadera. La ciudad en casa. Lo que se encuentra dentro de la casa sin ventanas es lo verdadero".

-Walter Benjamin

Me encontré esta cita a Walter Benjamin en el texto *Arte virtual: de la ilusión a la inmersión*, de Oliver Grau, con la cual entiendo que lo valioso de admirar no tiene vistas a su exterior por encontrarse dentro de su propia plenitud. Y leerla en tiempos en los que lo que más se anhela son ventanas al exterior ya sea físicas, virtuales o temporales, me pareció un tema valioso a tratar.

Por otro lado, durante este confinamiento aprendí muchas cosas sobre mi pasado familiar. Entre ellas, que el tejido siempre ha estado presente desde la madre de mi abuela. Ella tejió cuando su esposo se fue durante ocho años, por lo que decidió ser la costurera del pueblo para no depender económicamente de él. Mi abuela tejió siempre, pero sobre todo en el período del secuestro de mi abuelo y sus interminables ausencias. Mi mamá tejió al divorciarse de mi papá. Después de un tiempo dejó de hacerlo. Yo aprendí a tejer durante estos tiempos en los que el aislamiento es la única manera de sentirse remotamente útil, por lo que concibo el tejido como un ritual heredado para abolir y sobrellevar la soledad, pero también como momentos de autoconocimiento y búsqueda de algo dentro de sí. No sé si sea paz, fe, o la mera certeza de tener vida. Por estas razones comenzó a tomar importancia para mí la acción de tejer. Encierra toda una historia que enreda en sí misma un archivo de memoria el cuerpo. Se trata de una acción repetitiva, similar al confinamiento y posible gracias a éste.

El habitar es la manera en la que los seres humanos son

La producción que realicé durante este tiempo fue tejer. Primero ropa, después interminables cadenas por el mero placer de la acción, hasta que finalmente terminé tejiendo las ventanas de mi casa (anexo imágenes en las últimas páginas). Otro autor de quien se me

quedaron adheridas muchas palabras es Heidegger y su texto “Construir, habitar, pensar”. Menciona la palabra *acker bauen*, que se usa para referirse a construir desde la acción de cultivar. "Construir desde cobijar el crecimiento que por sí solo hace madurar frutos". Me hace pensar entonces que, si la acción de construir se concibiese como cultivar, las ciudades mismas tendrían una lógica que permitiría espacios en búsqueda de la tranquilidad mental y no del constante consumo. A través de estas ventanas propongo también un cultivo abrigador mediante la construcción de objetos, o aquello que se quiera construir. Se trata de un espacio que se cuida al crearlo y se crea para cuidar.

Aprendí también que las palabras *construir* y *habitar* en el alemán antiguo eran una sola. Por lo tanto, construir ya es en sí mismo era habitar. Me hace pensar en la acción de tejer como eso; construir y habitar dentro del mismo tiempo. La acción misma más bien, como el registro de un habitar. El mío. Construir con un habitar y vivir como meta. Al separar los términos de *habitar* y *construir*, el primero se vuelve mera consecuencia sujeta a la construcción o incluso inexistente. No es fundamental para la existencia, tal como las ventanas mismas que permiten observar el anhelado exterior y es por esto que me parece preocupante relegar al ser de su espacio.

Estas ventanas tejidas no buscan el exterior o interior de espacios. Lo verdadero son ellas mismas, y el trabajo apreciable se encuentra en su estructura. Es una búsqueda de espacios invisibles disponibles frente a nuestros ojos, no a través, sino en las ventanas. Es un recordatorio a la ciudad dentro de casa, a nuestras propias ciudades, castillos y memorias. Es la acción repetida contra la poca disposición a ver el *estar* en vez del *estará*.

Citando a Georges Perec, el espacio y el tiempo son categorías que explican toda realidad y toda pregunta posible. Sin embargo, no hay inicio ni final, sino una incesante marea de materia. Bajo esta premisa, y vuelvo a citar a Georges Perec, "pensar el espacio es establecer ya de entrada un ordenamiento en las ideas que responde a una fragmentación propiamente dicha del objeto espacial". Si pensamos al espacio como lo que hay alrededor o dentro del vacío, estamos entonces rodeados de trozos de espacios. El tejido en estas ventanas se inventa sus espacios sujetos al vacío que le rodea. Este proyecto es mi invención de una palabra para nombrar el construir a través del habitar y vivir. Pero también me percaté de que, casi sin querer, estaba escribiendo con el hilo una carta de amor a las mujeres de mi familia. Con

quienes comparto, pero también con quienes no. Porque me hacen ver día a día que se cuida al construir y se construye al cuidar. Me parece algo mucho más profundo que el mero “instinto maternal” y los roles sociales que se le ha impuesto a la figura de una mujer. Lo veo desde su construcción de caminos, de altares simbólicos, de fe, de palabras y creencias. Por mi mamá entiendo que se construye desde la vida y no desde el recuerdo, y que se ama desde el *ser*, no desde el *fue* ni el *será*.

El encierro como cultivo

Este período estuvo repleto de altibajos. Hace unas semanas estaba leyendo un artículo sobre el confinamiento que defendía se viviría igual a un duelo. Duelo por la cotidianidad. Me parecieron entonces aún más latentes las palabras de Heidegger. Pienso que se construyó siempre sin habitar, y de pronto por causas incontrolables, hay que aprender a habitar sin construir. Por haberlas concebido como ajenas, las palabras ya no tienen sentido en el confinamiento, las mismas acciones se vuelven desconocidas ante una cotidianidad que se controló, pero ahora no se sabe nada de su regreso.

Evidentemente nos encontramos dentro de un evento histórico que fue como una gota que derramó un tsunami de situaciones escondidas bajo la cotidianidad. Con ella se fue un velo que cubría la existencia de muchxs, o por lo menos eso me gusta pensar. Dentro de estas reflexiones, otra de las acciones que realicé al iniciar la cuarentena fue enterrar unos rollos que tenía ya revelados en película de 35 mm.

Me gusta pensar en los tiempos que se aproximan así, como un cultivar dentro del construir. El resultado de las fotografías evidentemente distorsionará la imagen original, sin embargo, me obliga también a pensar así el propio encierro: como un cultivo. Como las semillas enterradas antes de encontrar la luz con otra forma, otro cuerpo y otro espacio.

No puedo anexar los resultados porque siguen bajo tierra esperando igual que yo, pero los desenterraré en cuanto me sea posible acudir a un local a escanearlos. Las fotografías que decidí enterrar son imágenes de espacios públicos antes de la llegada del Covid-19 para crear con este proceso una analogía entre el cultivo y el encierro, además de visualizar de manera exagerada y enfatizada el enorme cambio al que se verá sujeto el espacio público.

INFANCIA DISTORCIONADA

LUIS ALBERTO GARCÍA MIGUEL

En una sociedad descompuesta, los niños adoptan patrones aprendidos en la vida diaria al tener contacto con familiares que se desenvuelven en actividades ilícitas o incluso, al perderlos por dichas actividades, pero también son influidos por series televisivas donde se pone al narcotraficante como ejemplo a seguir, algunos videojuegos en los cuales, la violencia gráfica es excesiva, entre otras.

La Red Nacional por los derechos de la infancia indicó que siete menores mueren diariamente por violencia y de estos, 8 de cada 10 por arma de fuego. en lo que va de la pandemia 822 menores han fallecido por asesinato, los estados con mayor índice son: Guanajuato (144), Michoacán (82), Edomex (56), Oaxaca (49), Baja California, Chihuahua y Jalisco (38 c/u). de 2016 a la fecha 29 jóvenes de entre 14 y 17 años han sido detenidos por delitos relacionados al narcotráfico.

Esta pieza surge de la necesidad de expresar parte de lo que pude ver, analizar y comprender en unos viajes realizados a comunidades como Badiraguato y Surutato en el estado de Sinaloa y los diversos municipios de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. Es el resultado del análisis e investigación que realicé a lo largo del semestre, en ella hablo acerca de la violencia ejercida hacia los niños en comunidades cercanas al narcotráfico y cómo esta permea en las actividades más inocentes como los juegos infantiles.

La pintura fue realizada en óleo sobre tela, de medidas 70x90 cm. En ella podemos observar a un niño abrazando un arma de juguete, este personaje tiene los ojos censurados tal como lo hacen en los medios de comunicación al mostrar a delincuentes detenidos, su playera se nota vieja y descuidada y en el fondo encontramos distintos rayones como los que realizan los niños en las paredes.

En las siguientes imágenes se muestra el proceso de la pintura "infancia distorsionada".

Trazo del dibujo sobre tela

Aplicación de verdaccio de forma local.

Aplicación de falsa grisalla y mancha de color.

Aplicación de colores piel.

Obra terminada.

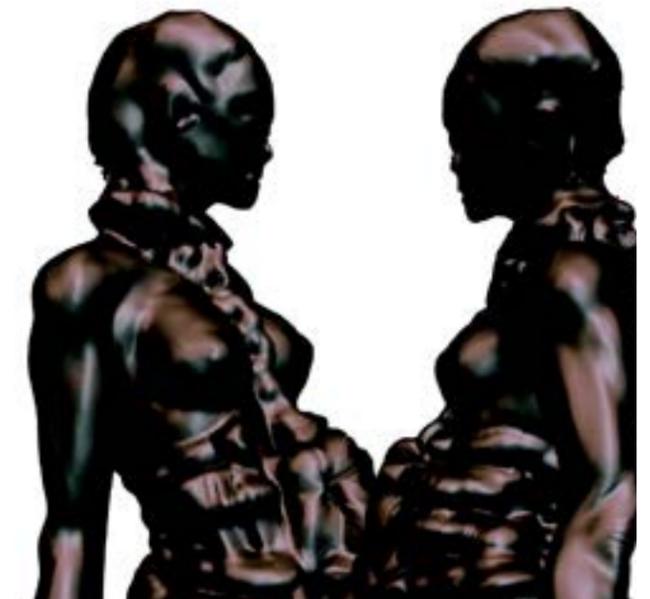
EXONECROSIS VITALIS

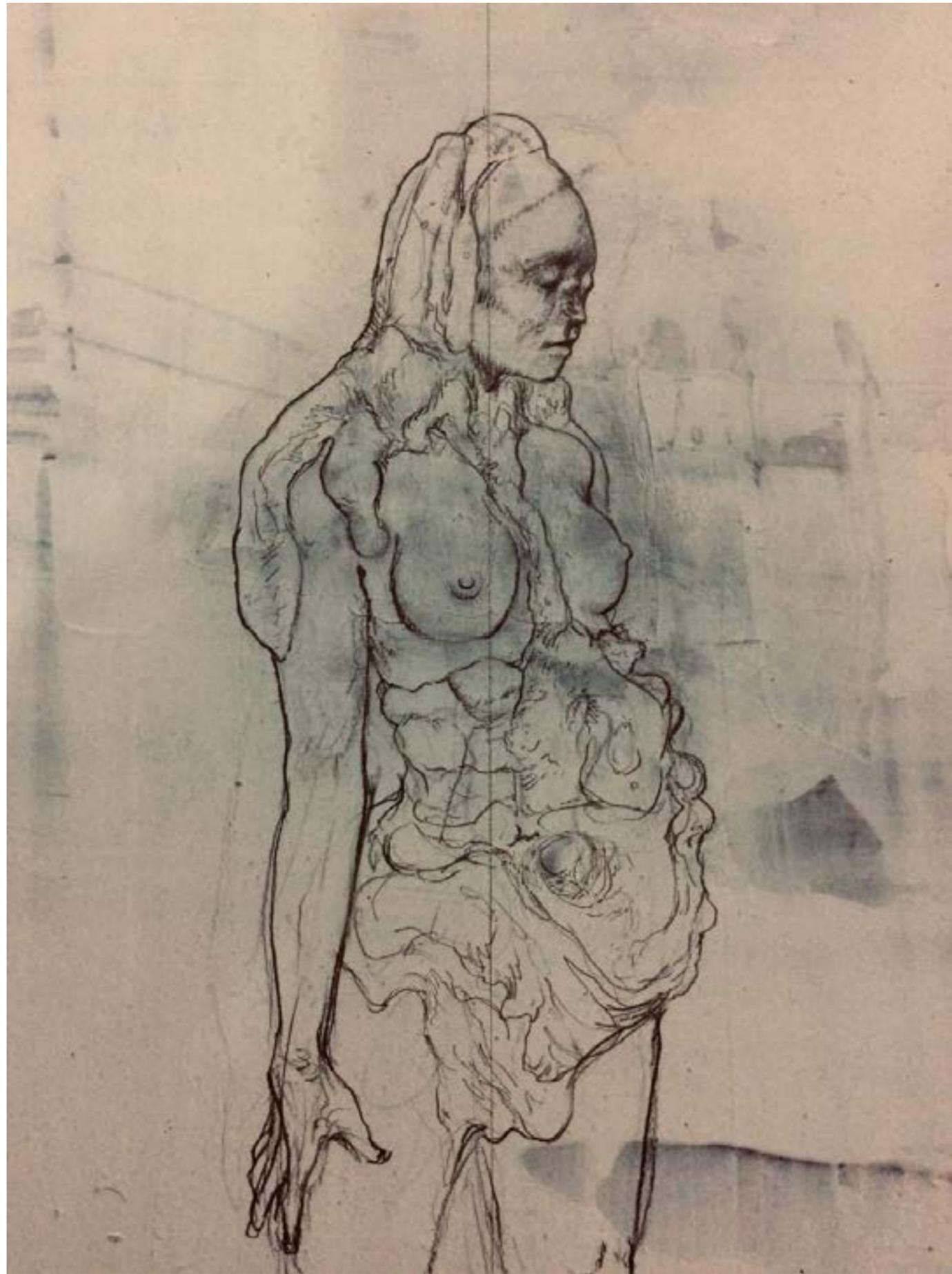
ALEJANDRO GUTIERREZ PONCE

Recientemente me he encontrado interesado por el origen o la génesis de las cosas, de las palabras, de los objetos o de nuestra misma existencia. Este reciente confinamiento me ha puesto a reflexionar sobre lo esencial, sobre lo primario, sobre lo que hay muy al fondo de nuestro existir, y es que me parece increíble y a la vez extraño lo que somos. Estoy aquí, tú estás aquí, estaremos vivos poco tiempo, ¿dónde estamos?, ¿quién soy?, ¿qué es esto?, ¿qué es este mundo en el que estoy?, ¿qué es este cuerpo que habito? Y pareciera que lo único que me queda claro es ese perpetuo cambio, esa energía que todo el tiempo se mueve sin detenerse, esa fuerza vital que nos hace crecer y al mismo tiempo nos marchita. Vivimos y morimos al mismo tiempo.

¿Cuál es la función de esta máquina extraordinaria en la que habitamos? ¿A dónde nos lleva? Pareciera que nos lleva y nosotros lo llevamos al mismo tiempo. Venimos de un cuerpo y estaremos por un tiempo en uno, con el tiempo este cuerpo va pesando cada vez más, ese peso viene de muchos lados. El cuerpo vive las emociones a través de sus órganos, el amor, el miedo, la felicidad, y todo lo emocional repercute en estos órganos, se enferman a través de las situaciones de vida, mutan como resultado de las experiencias. Los cuerpos son portadores de sus vivencias, de malas noticias, de resentimientos, de miedos, de cicatrices. Y al llegar a nuestro final por fin soltamos ese peso, ese cúmulo de vivencias se dejan en esa semilla que estuvimos cargando desde nuestro primer día.

La intención original que tenía con estas esculturas portables, esta suerte de exoesqueletos, era poder ser llevadas por otros cuerpos con el fin de recrear nuestro propio nacimiento y nuestra propia muerte, quizá no con la intención de representar, sino de evocar. Las esculturas llevan un peso determinado (el peso que tuvo la persona que las usa al nacer) y este peso va atado a dos polos, el primero sería el cuello de la persona que usa la escultura, el otro polo sería el cuello de la semilla que carga, la semilla que se carga con el cuello somos nosotros también, es decir estamos atados por el cuello a nuestra propia esencia, o alma, esa atadura es un tanto molesta o incómoda de usar, el promedio del peso de la semilla es de 3.5 kg. En un principio pensé en bailarines de danza contemporánea para usar las piezas, no tanto con el fin de llevar a cabo algún tipo de coreografía sino por la agilidad y fuerza de sus cuerpos. También en algún momento pensé en investigar sobre movimientos que en su repetición hicieran entrar en catarsis a los bailarines y así poder evocar una experiencia muy intensa en ellos. En algún momento los bailarines sueltan de su cuello la semilla evocando así el momento en el que morimos pero al mismo tiempo dando paso a su propio nacimiento pues la semilla se desprende de su cuerpo, de su cordón umbilical. Al final por la situación de la pandemia todo se desembocó en un sentido más de exploración formal, con la creación de una escultura portable, modelos en 3D, dibujos y pintura. Sinceramente no es la salida que yo hubiera querido tomar, pero pues ante la situación sólo me quedó eso.

MEMORIA Y RECUERDOS

LESLIE MONTSERRAT GÓMEZ LEAL

Este semestre aprendí como es el proceso de construir y emprender un proyecto, así como que existen muchas maneras de realizarlos y que muchas veces el proceso es más interesante que el resultado y que a pesar de esto siempre se intenta llegar a un fin materializado. Todo puede empezar por un detonante, un detonante afectivo que básicamente es algo muy interno, es la manera en la cual se va a generar un punto de partida, desde nuestros sentimientos e inquietudes más intensas e íntimas.

Los mapas me sirvieron para explorar mis territorios de interés, ya que es una manera de plasmar los intereses personales de manera general y luego darles una mirada desde una forma más particular, así poco a poco hasta llegar a un o unos puntos de interés más precisos.

De esos puntos de interés se propone o se intenta complejizar y desenmarañar las ideas y puntos de interés intentando darles una salida y una solución. Lo que más me gustó de estas dinámicas, e que justo, son muy dinámicas y divertidas, creo que es una manera muy acertada de abordar las ideas y poderles encontrar un camino.

Aunque requiere de mucho trabajo personal, mucha confrontación con uno mismo y mucha voluntad para arrancar y concluirlo. Me parece que eso es lo más valioso porque además de ser una manera muy interesante de emprender un proyecto también tiene mucha catarsis, de una autoexploración y muchas veces uno acaba aprendiendo mucho de uno mismo. Al ser algo muy interno muchas veces suele causar mucho impacto por que la “obra” o el producto final actúa como un espejo para quien la mira y escucha, adquiere una fuerza increíble que se alimenta de cada mirada de quien la mira.

El proceso de plantear el camino de un proyecto, como el título, la justificación, el cronograma, etc. Son solo unas estructuras, las cuales ayudan a darle un camino y unas limitaciones del territorio que se desea explorar, para no perdernos en el camino con territorios demasiado amplios imposibles de abarcar.

Me hubiera gustado más tener las clases presenciales, ya que siempre será más divertido y rico, ya que muchas veces suelo aprender más mirando los trabajos y procesos de mis compañerxs de clase que de mi propio trabajo. sin embargo, disfruté mucho estar una vez más contigo Itan, espero volver a tomar clases contigo, eres una persona maravillosa y que se ve que le encanta su trabajo y eso se aprecia muchísimo, a pesar de ser poquito y quizás lo que nadie deseaba, fue muy un semestre provechoso en medida en lo que se pudo.

Lo que logré realizar fue un video, en el tema era la memoria y los recuerdo, para el cual realice una serie de entrevistas a mujeres cercanas a mi, entre las preguntas que les realice se encontraban, ¿Qué es para ti un recuerdo o cual es tu concepto de recuerdo? ¿crees que elegimos lo que recordamos? ¿De qué manera se relaciona la memoria con los recuerdo? ¿Cómo se sentiría si un día despertaras y no tuvieras memoria? Y por último les pedí que me contaran algún recuerdo que tuvieran. Esto lo hice con la finalidad de tener un panorama de cómo cada unx tiene su propia concepción de lo que es la memoria y recuerdos, también como un intento de entender mi propio concepto de estos.

Algunas cosas de las que me pude percatar es que todxs tenemos esta sensación de que los recuerdos son bastante borrosos, que siempre intentamos aprehenderlos para que no se nos escapen, y que muchas veces en este intento de que no se nos escurra, los guardamos de una manera muy engañosa o irreales, por que muchas veces son muy distintos a como en realidad los vivimos. Otra pregunta que olvide mencionar es ¿crees que la memoria y los recuerdos nos hacen ser quien somos?, quizás esta es la pregunta que más me intriga, al menos en lo personal y quizás sea porque siento que soy un persona que olvida mucho y recuerda poco, y como se podría ser si no sabes por qué eres.

Es un tema que me gustaría seguir desarrollando, ya que siento que esto es apenas una introducción, esta solución del video solo es un inicio para otra cosa.

Link del video

<https://www.youtube.com/watch?v=kgKYHm1svRc>

MEMORIA PLATAFORMA WEB

ALEXA ELISEA CONTRERAS RUGERIO

Plataforma web “Memoria”

La memoria constituye, transforma, reconstruye constantemente, es mi casa, el cuarto, comedor, pasillos de tránsito diario, impregnada en el interminable ajeteo de las calles, en los rostros conocidos, memoria, la que se manifiesta fugaz en la cotidianidad que creíamos asegurada y de repente se quiebra y la extrañamos, la memoria nos construye y nosotros a ella.

Este proyecto es para mí un medio de reflexión que aunque originalmente ya me inspiraba interés por las memorias personales, en este tiempo de cambios de rutina, aislamientos y tardes de recordar anécdotas de la infancia ha cobrado mayor significado en mi interior, a lo largo de nuestras vidas compartimos vivencias similares, rituales que reafirman un nosotros en la sociedad, como cumplir años y celebrarlo con un pastel, vestir atuendos ridículos en un festival escolar, también compartimos memorias como algún movimiento social, un desastre natural o una pandemia y sin embargo, haber vivido situaciones similares no significa experimentarlas de la misma manera, haber recopilado trabajos personales de otros artistas me hizo comprender mi percepción de la memoria, del espacio que habito y del lugar donde se desenvuelve mi vida, todos estos factores de una u otra forma son parte de mi bagaje cultural y en conjunto forma parte de nuestra memoria colectiva.

Se recopilaron archivos de memoria, la plataforma está visualizada para albergar sin número de artistas y sus obras relacionadas con la memoria, estas obras se han clasificado por autores, series y fichas técnicas, entre ellas algunas obras personales que he considerado relevantes.

Enlace de la plataforma web

<http://sandbox.colmex.mx/~macontreras/memoria/>

ELEMENTO DESTACADO

El León y el grillo

[Cuento ilustrado en técnica digital basado en un cuento otomí.](#)

COLECCIÓN DESTACADA

Cuentos Ilustrados

Representación visual de historias y cuentos diversos

EXPOSICIÓN DESTACADA

Andrea Vargas

Encontré una bolsa llena de fotos polvosas en el armario de trajes de la casa de mis abuelos en Chiapas...

ELEMENTOS AÑADIDOS RECIENTEMENTE

Sin título

[Óleo sobre papel](#)

Reinventarme

[Óleo y tinta sobre papel](#)

Desolado

[Óleo y carboncillo sobre papel](#)

Ordenando la memoria

[Óleo sobre papel](#)

Ojala me ayudes

[Tinta y óleo sobre papel](#)

JUSTO CUANDO PIENSO QUE VOY GANANDO

LEONARDO DAMIAN GRAJALES CASTRO

Trabajar en esta materia me emocionaba mucho. Comencé el semestre con bajones fuertes de sentimientos, me sentía muy disperso y un tanto sin rumbo, sin embargo gracias a Itandehuitl pude tomar impulso para enfocar mis inquietudes sobre mi producción artística.

Trabajando y reflexionando con conceptos como el amor, los fantasmas, la memoria, me dirigí en gran medida hacia el tema de mi padre, nuestra relación, su partida. Siempre me había parecido un poco raro que la gente tratara temas familiares en su producción, lo percibía como una especie de terapia la cual no quería tomar. Sin embargo en este taller, con todos los ejercicios y reflexiones consecuentes, me di cuenta que me era necesario (y quería) abordar el tema de mi papá, para conocer más mis sentimientos frente a ello, para conocerme más.

Durante la cuarentena me sentí un poco perdido de nuevo, muchos problemas personales salieron a flote, con los cuales tuve que lidiar, y dejé de lado mi chamba las primeras semanas. Tiempo después, resueltos la mayoría de estos problemas, sintiéndome mucho mejor conmigo mismo, sentí que era tiempo de trabajar en este proyecto, sin embargo no lo consolidé como esperaba, me gustaría haberlo trabajado más desde el inicio, dedicarle más tiempo, de diferentes maneras, sin embargo las condiciones del encierro (anímica y económica, principalmente) me restringieron mucho para esto.

Aún así, el resultado no me desagrada, aunque es un cuerpo pequeño de trabajo, tiene un fondo de emociones pesado, una línea de investigación detenida (aunque no tan extensa como planeaba, o me hubiera encantado).

El proyecto se titula *Justo cuando pienso que voy ganando*. Abordo en éste el tema de la simultaneidad entre los fantasmas de mi vida, hechos de mi historia cubiertos por un velo delgado, junto con los fantasmas de la vida, del imaginario popular, de la memoria colectiva.

Tres dibujos sobre papel albanene de 200 gramos, dibujados por ambos lados, tres años (1997, el año en que nací, 2004, una tormenta se avecina, 2005, la partida de mi padre). Cada uno representa los hechos históricos, hechos que tienen resonancia dentro de la cultura popular, que me marcaron de una u otra manera, aún años después de que ocurrieran, junto con eventos de mi vida personal, que evidentemente también tuvieron un alto impacto en mí.

1997:

Nació Leo.

Gary Kasparov, campeón mundial de ajedrez, es derrotado en una partida frente a Deep Blue, computadora desarrollada por IBM específicamente para jugar ajedrez.

Mike Tyson muerde la oreja de Evander Holyfield en un combate de boxeo profesional.

Rage Against the Machine y Wu Tang Clan, dos grandes e iconicas bandas de rap metal y hip hop, anuncian un tour juntos en Estados Unidos.

2004:

El presidente estadounidense George W Bush es reelecto.

El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, es reelecto.

REGISTRO

Se estrena la película independiente estadounidense Napoleon Dynamite. En ella, el personaje principal, Napoleon, ayuda a su amigo mexicano Pedro en su candidatura por el puesto de presidente de la clase.

2005:

Miguel Angel Grajales es detenido en un operativo en El Salvador, junto con otro compañero, en un camión que viajaba de Nicaragua hacia México, por posesión de 14 kilos de heroína.

A inicios de año se crea Youtube. Meses después se subió el primer video: "Me at the Zoo", video de aproximadamente 30 segundos, donde Jawed Karim (fundador de la plataforma) es grabado frente en un zoológico frente a unos elefantes, explicando brevemente que estos tienen trompas particularmente grandes.

Microsoft crea Windows Live Messenger, plataforma de mensajería instantánea.

Durante todo este proceso del proyecto en el encierro aprendí mucho. Asenté varias cosas en cuanto a mi trabajo. La que más peso tiene es que está bien seguir explorando el dibujo en distintos soportes y materiales, sin embargo necesito explorar más, soltarme, dejarme llevar, a pesar de que mi dibujo está muy inclinado al movimiento, al fluir, viéndolo en perspectiva lo siento aún muy esquemático, a veces muy separadas las ideas en el papel. Otra es, que me quiero detener mucho más a la investigación antes de comenzar un proyecto, este fue una especie de maqueta para ello (antes no lo hacía para nada) y me gusta mucho esa parte.

Me quedo satisfecho con este proyecto, que por infinidad de condiciones no salió para nada como lo esperaba, aunque me quedo mucho con las ganas de retomar esta premisa en algún futuro y aterrizarlo mejor. Me encantaría hacerlo en algún taller de producción con Itandehuitl, si es posible.

Sin más, agradezco mucho toda la paciencia, confianza, y enseñanzas por tu parte Itan. Aprecio y atesoro mucho lo poco que convivimos a lo largo de este semestre, todos los ejercicios fueron ayuda clave en mi desarrollo, y espero poder coincidir en otro taller (espero ya no virtual) en un futuro.

WOTIE
FEORPEDRO

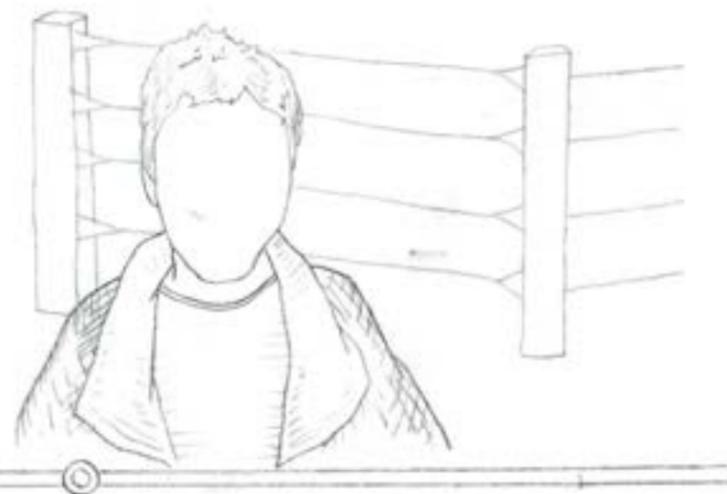

...!!!leoO!!!*... : ola komo estas
...!!!leoO!!!*... : te extraño

...THE COOL THING ABOUT
THIS GUYS IS THAT
THEY HAVE REALLY, REALLY
LONG... AM... TRUNKS...

...AND THAT'S...

...THAT'S
COOL.

CRÉDITOS

Karla Villegas
Directora de la ENPEG “La Esmeralda”

Beatriz Garduño
Subdirectora de la ENPEG “La Esmeralda”

Paulina Vázquez
Difusión Cultural de la ENPEG “La Esmeralda”

Teresa Olmedo
Cordinación Etapa Inicial

Morelos León
Cordinación Etapa Flexible

David Miranda
Cordinación Etapa Final

CAROLINA ALVAREZ ESTEVEZ
MAYA CAROLINA AVILA LOZA
ALEXA ELISEA CONTRERAS RUGERIO
MARIO AXEL DOMINGUEZ MARTINEZ
LUIS ALBERTO GARCIA MIGUEL
LESLIE MONTSERRAT GOMEZ LEAL
LEONARDO DAMIAN GRAJALES CASTRO
ALEJANDRO GUTIERREZ PONCE
LUIS DANIEL HERRERA MARTINEZ
REBECA MARTINEZ SANCHEZ
DIEGO PATIÑO NUÑEZ

Estudiantes de Desarrollo de Proyectos
Cuarto semestre 2019 -2020/2.

enpeg.josefinaorta@inba.edu.mx