

ANOTACIONES SOBRE ESPACIOS HABITADOS

ACERCAMIENTO AL
TRABAJO FINAL DE:

PAOLA
FERREIRA
BORDA

0
yo

VER HACER

I
Con otros

ii
Con ella y ellos

VER VER

III
Yo y ellos

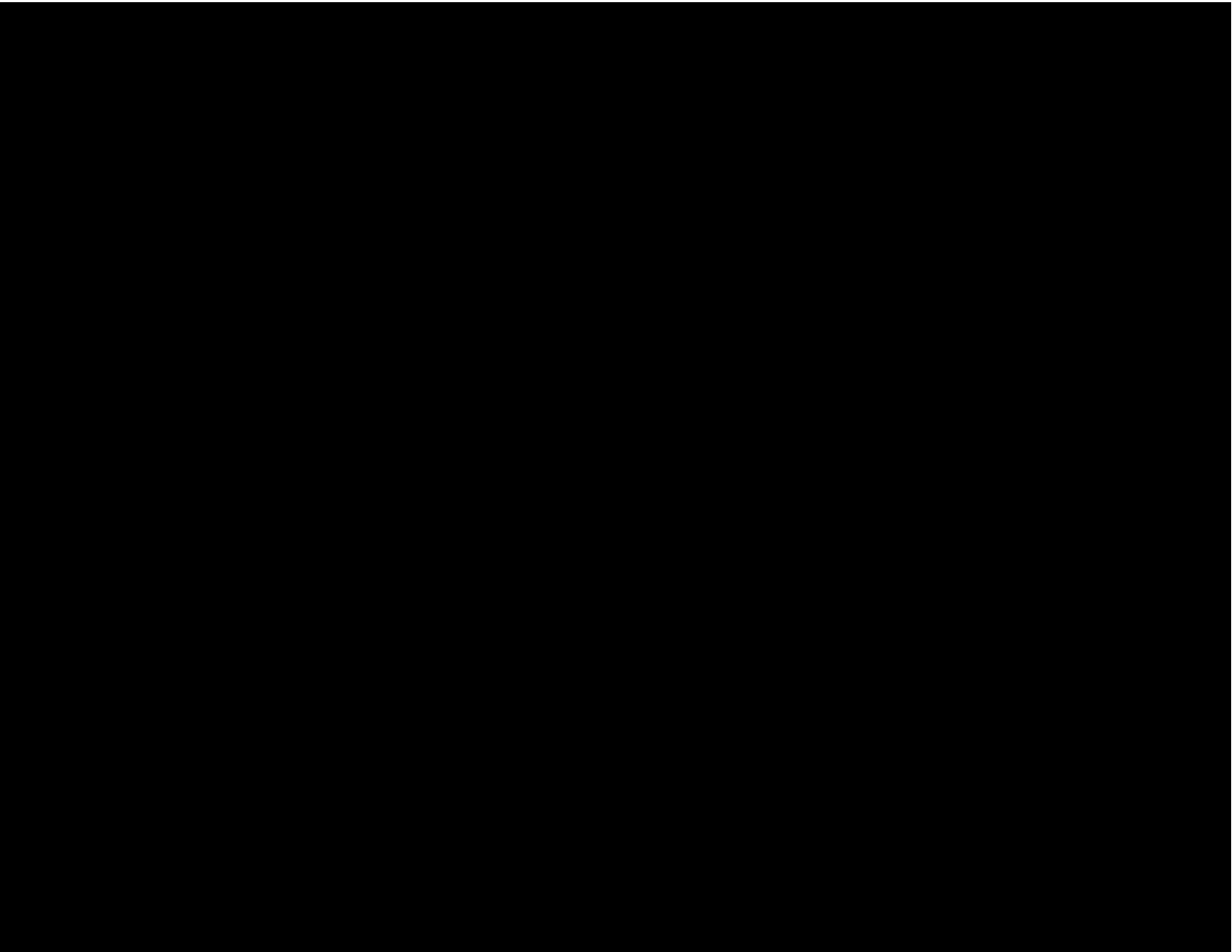
HACER

IV
Yo en escena

V
Yo en trasescena

HACER OBRA

Proyecciones de la obra

...acercarme y alejarme, son un intento de lectura de mi propio reflejo

0

yo

Volver una y otra vez a un mismo lugar, es la posibilidad de ver cambios...

Siempre es más fácil enfrentarme a la imagen de los otros...

VER HACER

I

con otros

...yo necesitaba que estuvieran concentrados y atentos para seguir con el curso de la actividad, que yo había supuesto, iba a ser de tal forma.

...Aunque en realidad el curso de la actividad siempre era determinado, por cómo se diera nuestro encuentro.

Las materias que al principio eran de la naturaleza, fueron arrancadas y la conversación giró en torno a la diferencia entre los materiales de la naturaleza, que están vivos, y los materiales artificiales o procesados que son la mayoría de los materiales de los objetos de nuestra cotidianidad

...a mí se me ocurrió hablarles de las categorías, de darle orden a lo que teníamos en frente como material

Organización de los materiales y herramientas, calentamiento del cuerpo y de las palmas de las manos, contacto con el material para x ejercicio, elaboración o construcción individual, exposición y revisión de todas las piezas, destrucción de las mismas, conservación del material, recogimiento de todos los materiales, lavado de manos...

...fue un ritual que poco a poco se ajustó.

...cada uno de ellos se inmerso poco a poco en nuestro ritual antes mencionado, para elaborar y construir de manera nueva, en creación, una pieza que surgía de su propio retrato

...es una estrategia en la que yo misma me inmerse...

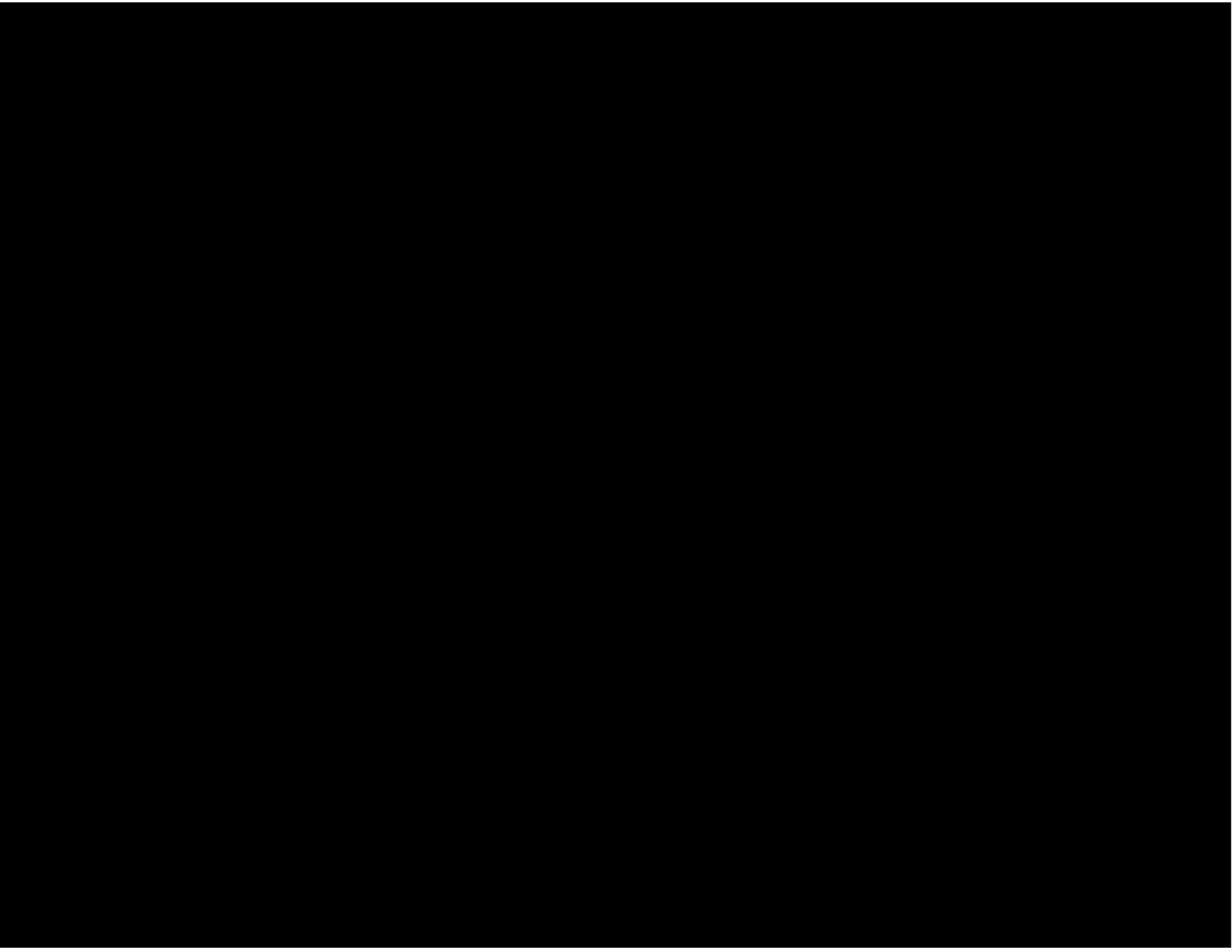
En la práctica pedagógica desplegada en este intento de compartir modos de hacer en la escultura, la cercanía fue evidente, el orden se dio entre nosotros, logre disponer y observar múltiples escenas.

...En la décima sesión *En sus cuerpos se presentaba lo real, lo poderoso, lo que me llevaba hasta ese momento, y a este, en el que escribo. Encuentro fascinante, como un gesto tan sencillo como el disponer de un objeto modelo y estar ahí, así fuera tras el “visor”, me hacía olvidar el simulacro. Como profesora, veía como ellas y ellos actuaban en el teatro de sus propias vidas y que sus acciones primitivas surgían de manera natural. Las cercanías y gestos entre ellos mismos, presentan dinámicas complejas. El ejercicio de copiar todos lo mismo, como ejercicio de imitación fue la última estrategia que logre experimentar con niños y niñas en el simulacro de “enseñar” escultura. Aunque es una estrategia en la que yo misma me inmerse desde el dibujo, en la escuela de artes, en practica con ellas y ellos resultó un ejercicio de atención y de interpretación que les fue posible traducir en la arcilla.

En esa última estrategia fue visible, como mi propia formación como artista, era reflejada en otra escala y sentido. La práctica del modelado propia de las artes plásticas, había llegado como consecuencia de una serie de acciones reacciones que sucedieron en cada sesión, reivindicando como las condiciones espaciales, espirituales y rituales, condicionaban esta práctica.

...en la escultura "Todo habla"

II

Con ella y ellos

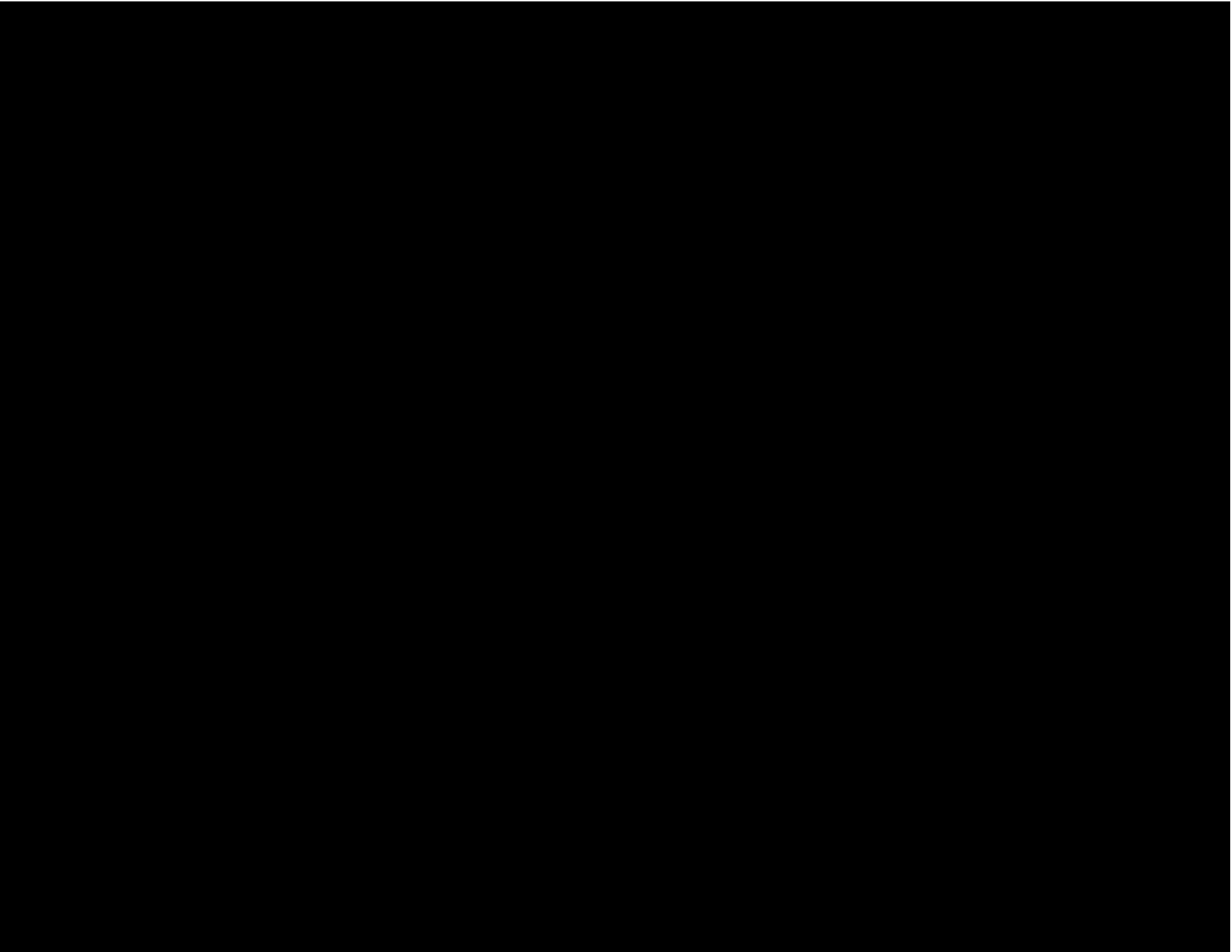
En las clases, se me presentaba la oportunidad de registrar y asistir como observadora, algunas veces participante,

.. se plantean asociaciones libres, se convocan las materias, las ideas, se inauguran procesos materiales

Soy testigo de cómo las manos, los sonidos, la postura corporal también son recursos para comunicar, transmitir, lo escultórico.

La transmisión sensible de esta maestra, me permite excavar en la complejidad de la enseñanza de la escultura como arte. La maestra insistentemente nos dice:

En la escultura “Todo habla” es indicio, huella, síntoma, es intención o encuentro. “Todo habla”

VER VER

III

yo y ellos

Estar sentada de frente, mirándolos ver; yo los veo hacer el ejercicio. Como participante no quise jugar el juego, quise verlos a ellos, no quise ver hacia donde se dirigían sus miradas, quise verlos a ellos jugar.

...desplacé mi mirada hacia ellos, mis compañeros. Ellos hasta ahora verán la imagen que les he despojado; ellos viendo, yo mirándolos

Sentada desde la silla, como ahora, noto mi altura frente al espacio, las cortinas recogidas, la disposición de lo que hay sobre las mesas, la acumulación, la luz, fenómenos que siempre me convocan...

Pareciera pudiera salir y entrar pero en realidad estoy muy adentro...

¿Quiénes son mis otros, para reconocirme en ellos?

Me situó en muchos lugares
Vivo muchas prácticas

Yo me he movido hacia lo desconocido, lo incomodo, lo difícil, lo estático, lo que requiere mi concentración, mis fuerzas, mi tiempo, de maneras diferentes a lo que vivía

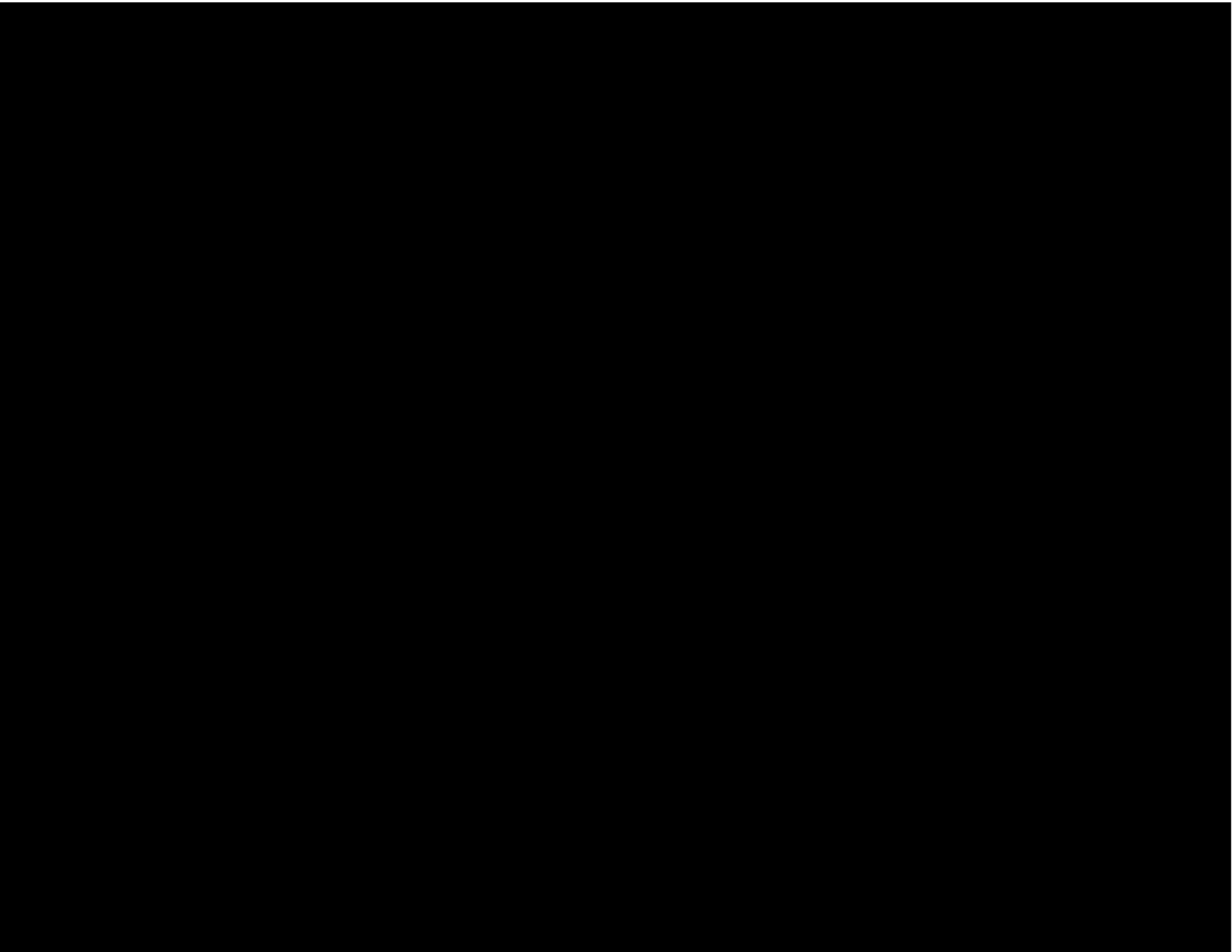

HACER

IV

Yo en escena

La posibilidad de despojar las mesas y las sillas del encuentro, me ha permitido reconocer otras corporalidades, dar movimiento al aula congelada que tantas veces he visitado, hemos visitado. Ahora, al proponer una instalación, me pongo en escena, les propongo una escena donde la única que asume el escenario soy yo, quien se publica en este espacio.

Estar en el escenario, dirigir la obra, dar norte, mover los cuerpos, detenerlos, moverme y detenerme con ellos. Experimentar una nueva manera de estar en el escenario como la profesora.

Diseñar el camino, escuchar el momento, darle suma importancia a la duración cuando se está creando. Estar ahí implica mover mis manos, caminar con ellos, hablarles. Pensar los tiempos de mis palabras y el orden de ellas.

Ya no eran mis prácticas, sino la acción de los otros cuerpos. La acción de estos cuerpos, reaccionan a otros estímulos y a “instrucciones” que yo les decía, ya no que disponía en el espacio, la estrategia fue verbal, lo material se desplegó desde los otros creadores.

Ahora mi propia imagen, la mirada de alguien más sobre mi acción.

... he tenido contacto con los materiales y con los procesos tradicionales, para la materialización de escultura...

...aunque eso no lo puedo comprobar, para mí ese enunciado de la claridad en cada proceso, era algo fundamental en la transmisión. Con mi cuerpo, por ejemplo, cómo medio también, de comunicar lo escultórico, precisaba los gestos, las acciones

La teatralidad con la que yo veía el proceder de mis maestros en esos procesos y sus corporalidades en el acto de transformar un material, me permitía reconocer que los procesos tienen efectivamente una forma de hacer...

Lo primero que enuncio es la disposición para trabajar, el retirar todo lo que no sea parte del material a transformar, disponer el espacio de trabajo.

En todo el desarrollo de las sesiones yo tenía un fuerte impulso de limpiar y adecuar constantemente ese lugar de cada uno, donde les comentaba la conciencia de estar con los materiales en el lugar..

Mis manos dan cuenta del contacto directo con el material...

< en círculo >

V

Yo en trasescena

... la huella que quedaba de mi acción en el paisaje, fueron definitivas en muchos aspectos

... como herramienta o maquinaria para intervenir el paisaje, únicamente utilice mi cuerpo.

... no note que el peso de mi cuerpo, se había hecho huella cerca a este fenómeno, había generado una especie de charco de barro. Al intentar construir esos pequeños espacios, mi cuerpo, su peso, y su movimiento, generaron que el lugar donde me senté, se convirtiera en una especie de macro poso, sin agua, lleno de barro, tenía aproximadamente el diámetro, de la medida del giro de mi cuerpo sentada en el suelo, yo misma lo había construido en inconciencia

... la materia barro, que empezó a brotar en el encuentro, fue la que me dejó inmersarme en un tocar, arañar, perforar, acariciar la tierra húmeda; ese espacio de charco fue una pauta muy importante para mí, fue el lugar que marco en inconciencia mi cuerpo y la aparición de un cobijo más a mi escala.

..., utilizar mi cabeza, mis glúteos, mis rodillas, mis manos para modelar ese barro, fue una experiencia que fundamentalmente a persistido

La inmersión en la materia barro debo confesar me conecto táctilmente por horas con el transformar ese espacio, que finalmente y naturalmente me sugirió la acción, en la que debía revelarse

... búsqueda de un sentido de mis acciones cuando creo o trasformo...

..., mis acciones o performance han evitado la voz, cercanamente encuentro la posibilidad de hablar a través de la trasformación de un lugar, la presentación de un gesto, que con el tiempo y la experiencia me ha venido revelando, que no siempre mi cuerpo debe estar en la escena.

HACER OBRA

El montaje es la obra

“...lo importante no se reduce al producto final, sino al proceso a la toma de decisiones realizadas para otorgar sentido a esta producción.”

Proyecciones de la obra

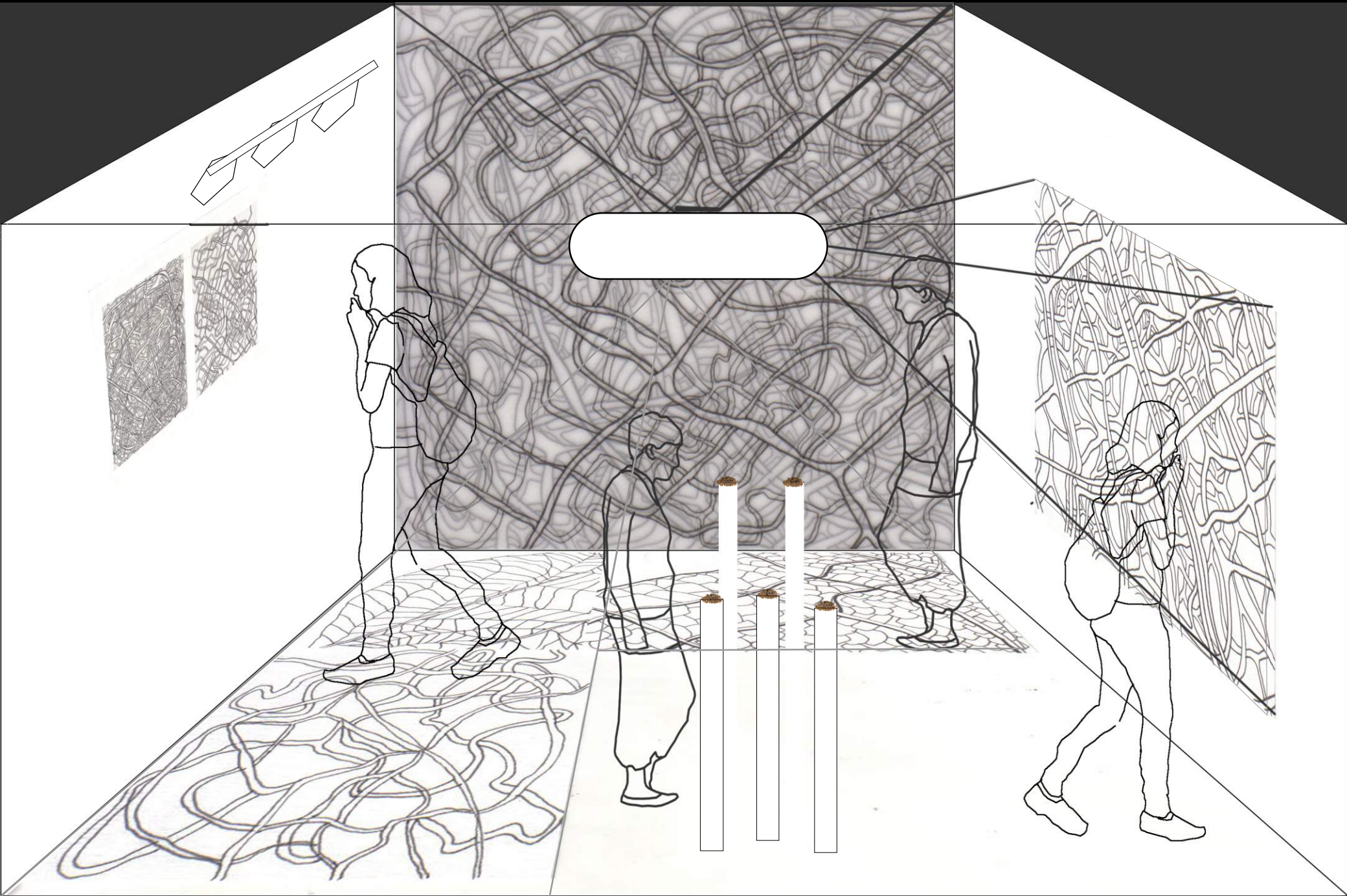
...mis exploraciones plásticas la mayoría de las veces estuvieron cerca de lo espacial-escultórico y al final a lo escultórico-performativo. Construcciones en principio, luego intervenciones, y finalmente acciones, fueron los medios de expresión que más me permitieron darle sentido, a una serie de sensaciones que yo experimentaba frente a la posición de crear, de ser consiente del poder que tenía para ejercerlo. Es decir, el poder que yo tenía en la “entrega” del trabajo académico, contexto de mi creación. La movilización de los cuerpos visitantes a los espacios y escenarios que disponía, es un fundamento para actuar, actuar como artista en espacios de exposición-acción

Tampoco tengo claro si los visitantes a esos espacios, serán actores, pues también confieso me seduce mucho el observar las reacciones de los otros frente a las situaciones, observar los fenómenos para luego, con una materia de la naturaleza, irrumpir en la normalidad.

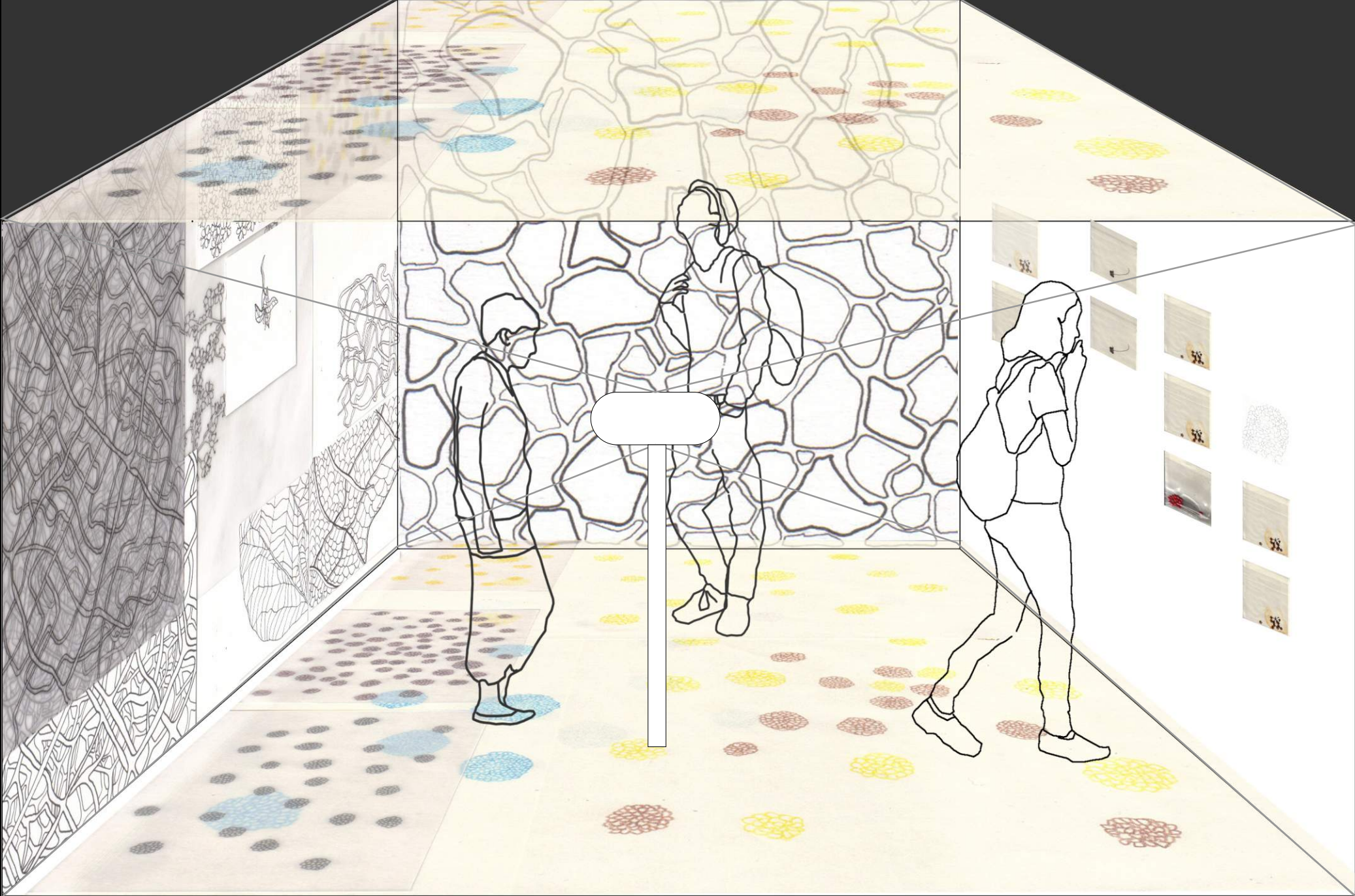

Registros fotográficos de acercamientos a la exploración espacial y de los dibujos provocados por el contacto con materias de la naturaleza. (semillas)

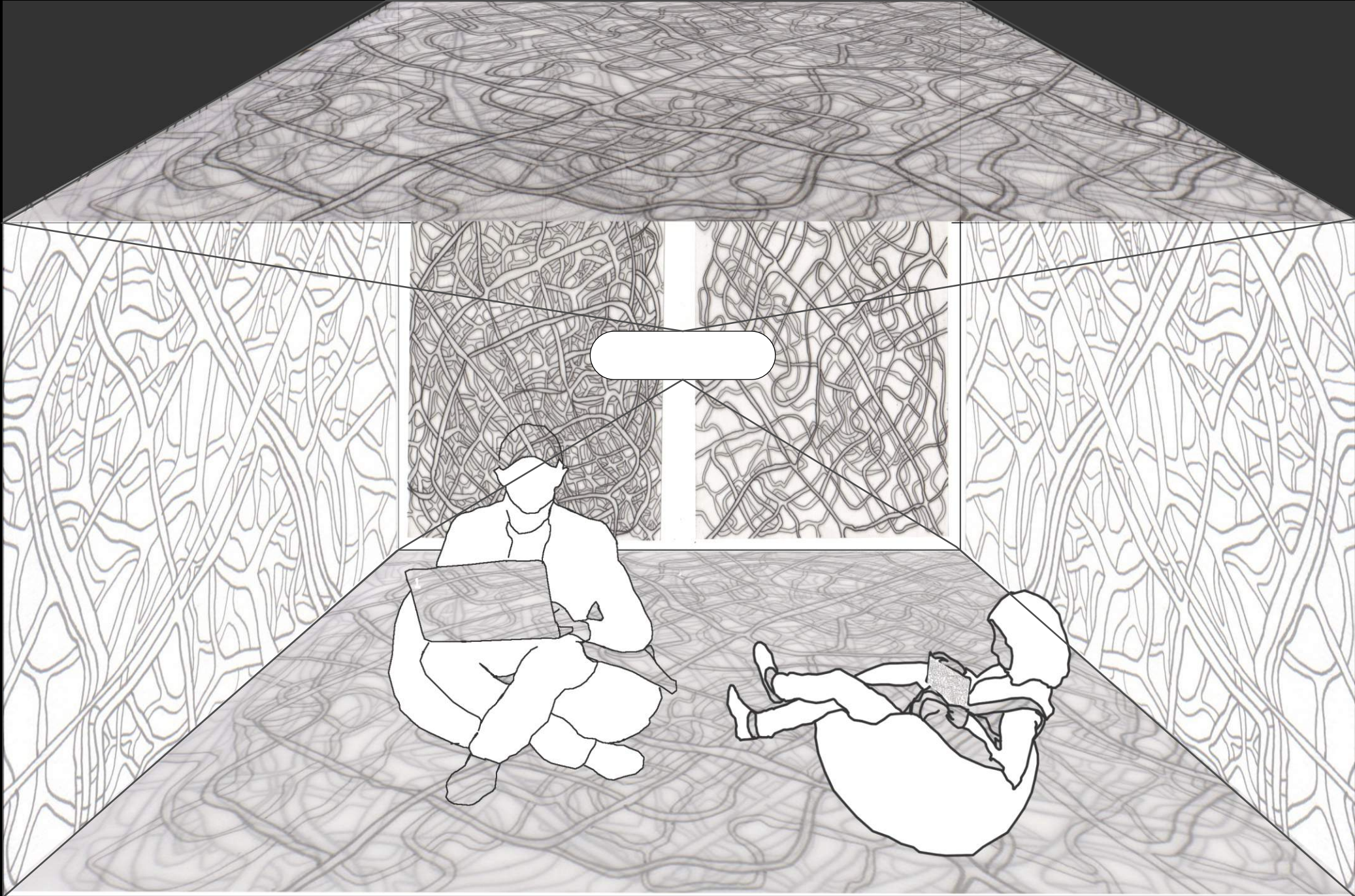

Montaje de las experiencias lumínicas, escultóricas y de dibujo en varios formatos

Montaje de las experiencias desde el dibujo, y la escultura, explorando en simultaneidad varias materias y técnicas

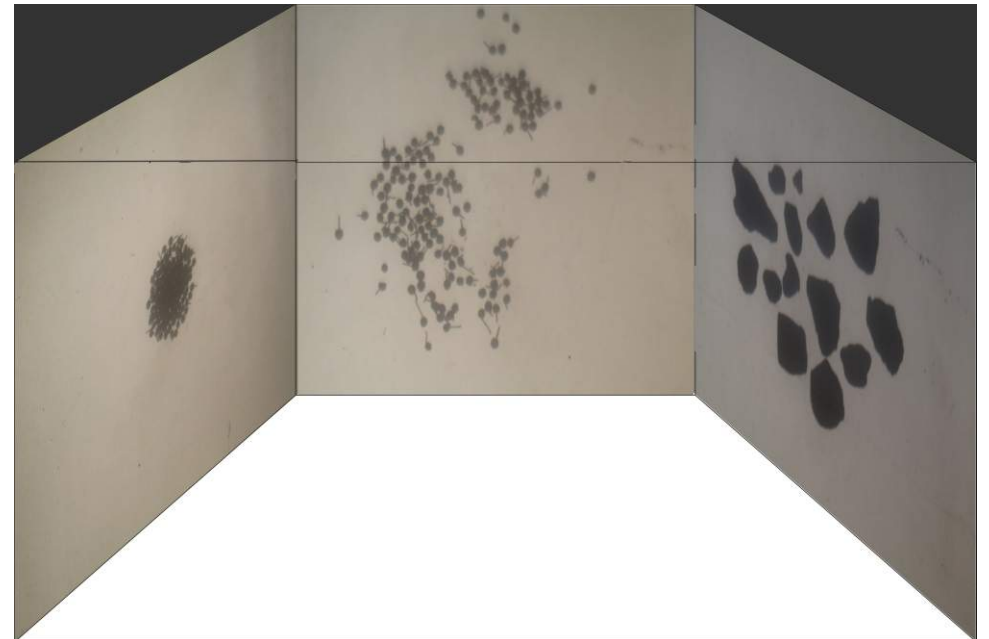
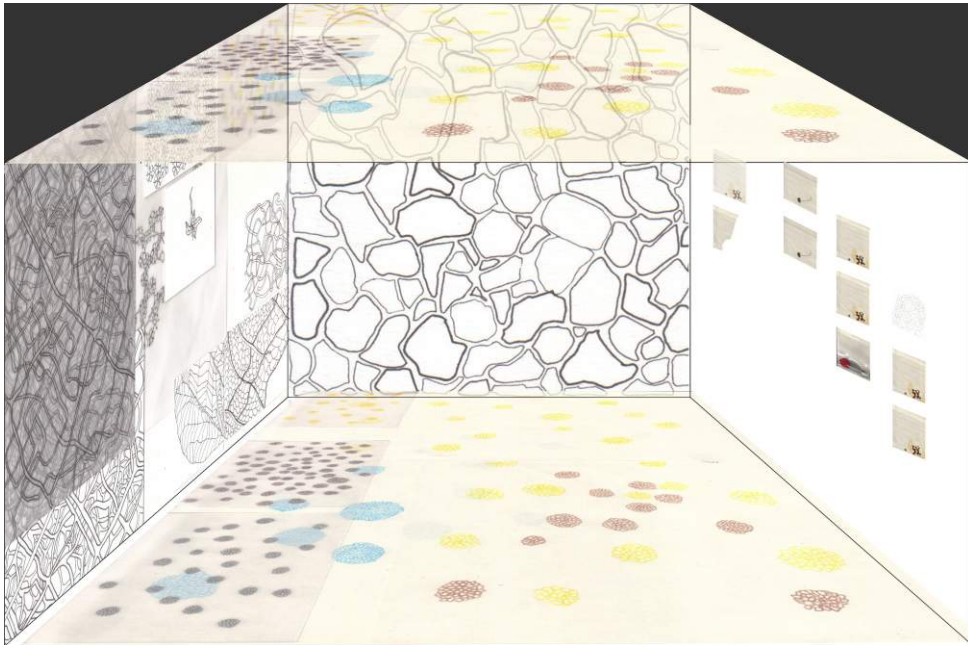
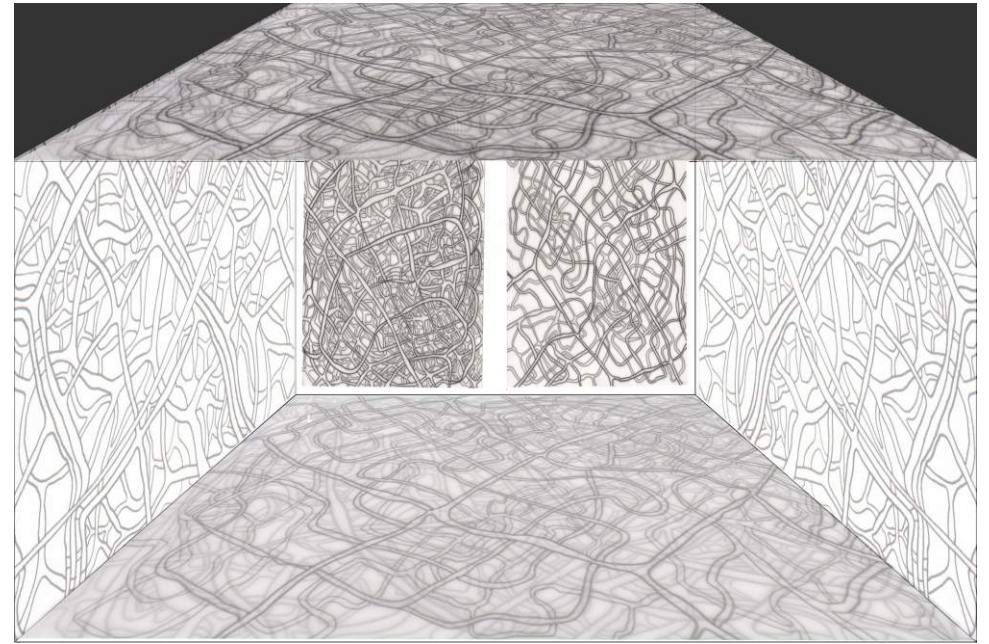
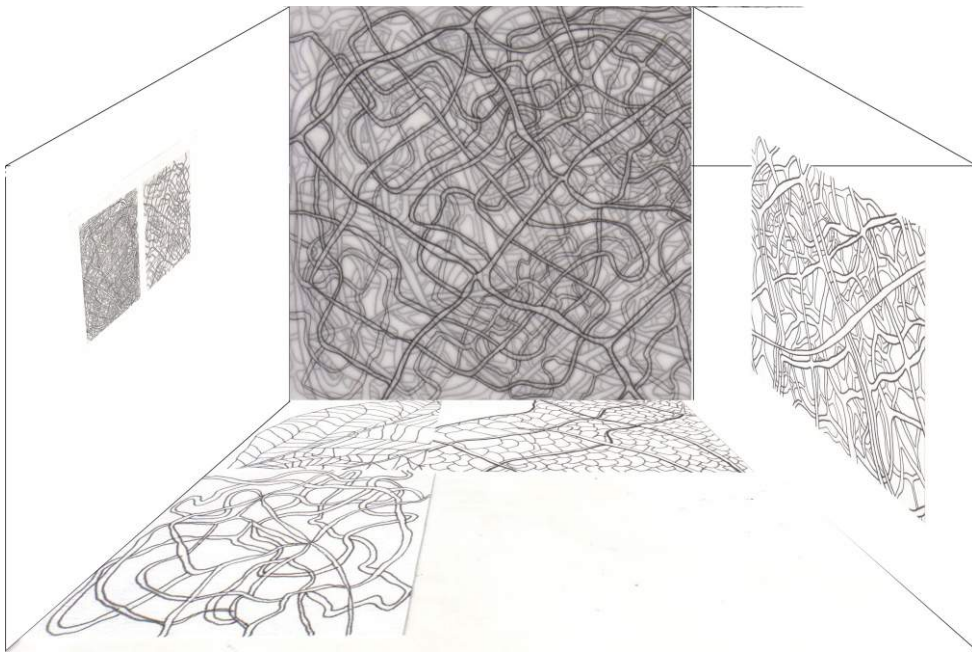

Montaje de un lugar para habitar, permanecer, construido desde las proyecciones lumínicas o desde dibujos en gran formato

Montaje de un lugar para experiencias de interacción, desde las materias o esculturas, hacia el juego con los dispositivos de las proyecciones lumínicas

Montaje de cuatro lugares de exploración personal y colectiva, proyectados en el espacio de taller, espacio interior donde se habitara, explorará y visualizara múltiples ambientes, construidos desde el dibujo y la escultura, en experimentación con el espacio lumínico y arquitectónico

Con el propósito de acercar al grupo de estudiantes, a una sensibilización con su propio cuerpo y con el espacio arquitectónico, contenedor de nuestro presente, para posteriormente tener una experiencia consiente con la práctica del montaje. La necesidad de conducir una serie de acciones para que al final la creación, el montaje, sea producto de una nueva conciencia, de un nuevo estar, que implica una toma de decisiones frente a la materialidad o inmaterialidad con la que cada uno cuenta para crear.

... tuve la oportunidad de dos sesiones, las cuales diseñe pensando en el énfasis que tiene el cuerpo de los estudiantes en la práctica. A través de un material les proponía en una segunda parte concretar en una expresión espacial, surgida de una experiencia inmediata...

...En realidad nunca había enseñado algo así, o había puesto en juego esa serie de instrucciones que configuraron ese momento de creación, que reconozco solo yo conocía.

Veo en la mirada de un tercero y en mi propia mirada, la intención de captar la totalidad de los momentos de acción; cada cuerpo en ese momento, está en disposición propia, no hay un mobiliario que someta las posturas, hay movilidad absoluta, de pies a cabeza. La inmersión del cuerpo entero, en los actos de creación o los actos pedagógicos, donde los estudiantes son los absolutos creadores de su universo.

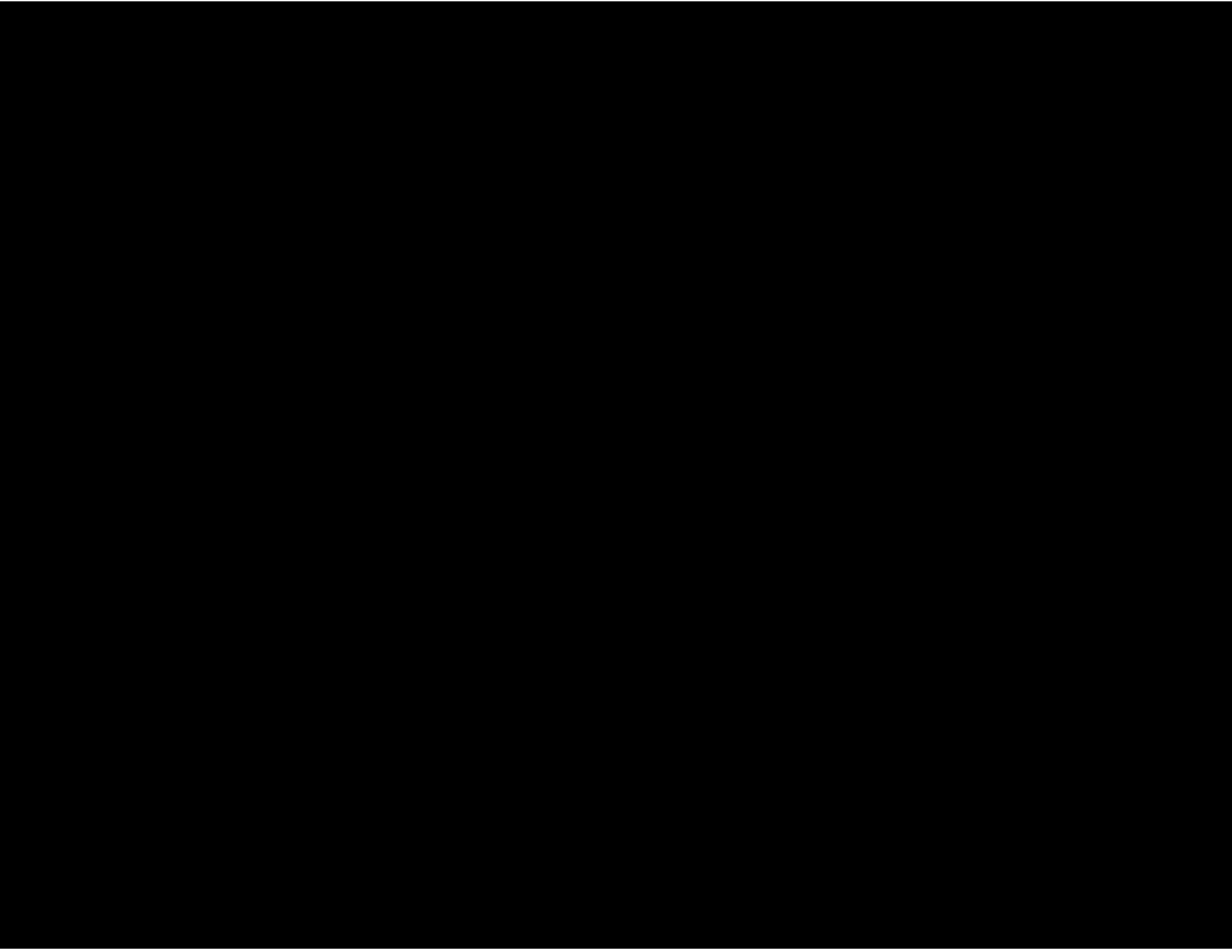
Siempre me es poderoso ver, como movimientos sutiles de las cosas que nos rodean, participan en nuestras acciones.

El poder que tenía yo y mis compañeros de mover, transformar, disponer, objetos en el espacio del salón, era cotidiano...

Cuando he tenido la oportunidad de exponer mi trabajo en el contexto académico, siempre ha atendido al lugar de mi propia conciencia de estar ahí, inmersa en esas prácticas, sobre todo de responder, contestar a una incomodidad de permanecer sometida a condiciones comunes, que nos resultan ajenas, y sobre las cuales, cualquiera tiene el poder de la acción. Como consecuencia de reconocer esa incomodidad, decido mover las cosas del contexto académico, las sillas, las mesas, las puertas, las ventanas, nunca con la misma intención. El poder que tengo cuando soy estudiante, es publicar una serie de asuntos que me someten, me condicionan las actividades. Congelados en el aula, una y otra vez, pareciera presentarse la oportunidad de activar de manera sensible, la percepción del espacio y del tiempo en el que permanecemos juntos. Estudiar como acción cotidiana, pareciera normalizarse con las condiciones que hay en ciertos lugares, en la academia y en la vida. Aun cuando sabemos, que nuestras acciones, transforman radicalmente nuestro encuentro.

Estas instalaciones, espacios diseñados, son la proyección de mi deseo de configurar plásticamente situaciones para que las personas vivan.

Índice de las imágenes

1. Registro fotográfico de la presentación del trabajo de Paola Ferreira en la asignatura Trabajo Final, Maestría en Educación Artística, Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá. 22 de mayo de 2014. 7: 58 p.m.
2. Registro fotográfico de entrega del trabajo de Paola Ferreira en la asignatura Taller II, Especialización en Educación Artística Integral, Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá. 22 de mayo de 2011 . 10: 43 a.m.
- 3.Registro fotográfico de entrega del trabajo de Paola Ferreira en la asignatura Trabajo Final, Maestría en Educación Artística, Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá. 12 de abril de 2014. 9: 49 a.m.
4. Registro fotográfico de la décima sesión, en la práctica pedagógica de escultura en el Colegio Campestre Integrado Colombia Hoy. 23 de Octubre de 2013. 9:02 a.m.
5. Registro fotográfico de la tercera clase de la asignatura El Objeto y su Disposición del área de espacio, Escuela de Artes Plásticas, Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá. 13 de febrero de 2013. 4: 36 p.m.
6. Registro fotográfico de la asignatura Seminario Pedagogía y Didáctica de las Artes, Maestría en Educación Artística, Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá. 2 de abril de 2013. 6: 28 p.m.
7. Registro fotográfico de la entrega final en la clase de la asignatura Pintura Instalación, Escuela de Artes Plásticas, Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá. 27 de agosto de 2012. 11: 37 a.m.
8. Registro fotográfico de la presentación del trabajo de Paola Ferreira en la asignatura Trabajo Final, Maestría en Educación Artística, Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá. 22 de mayo de 2014. 8: 02 p.m.
9. Registro fotográfico de la presentación del trabajo de Paola Ferreira en la asignatura Trabajo Final, Maestría en Educación Artística, Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá. 22 de mayo de 2014. 8: 02 p.m.
10. Registro fotográfico de la presentación del trabajo de Paola Ferreira en la asignatura Trabajo Final, Maestría en Educación Artística, Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá. 22 de mayo de 2014. 7:49 p.m.
11. Registro fotográfico de la primer sesión del taller “de la acción a la huella, de la huella a la acción” en la clase de Actuación, Artes Escénicas, Universidad Pedagógica Nacional, Sede Bogotá, 25 de marzo de 2014. 11:27 a.m
- 12 Registro fotográfico de la presentación del trabajo de Paola Ferreira en la asignatura Trabajo Final, Maestría en Educación Artística, Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá. 22 de mayo de 2014. 7:57 p.m.
13. Registro fotográfico de la asignatura Fundamentos de la tridimensión, Facultad de Artes Visuales, Pontificia Universidad Javeriana. Sede Bogotá. 26 de marzo de 2014. 2: 47 p.m
14. Registro fotográfico de la entrega final del la asignatura Taller Espacio. en el desierto de Villa de Leyva. Escuela de Artes Plásticas. Universidad Nacional de Colombia. 2010.
15. Registro fotográfico de la presentación del trabajo de Paola Ferreira en la asignatura Trabajo Final, Maestría en Educación Artística, Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá. 22 de mayo de 2014. 7:54 p.m.
16. Registro fotográfico de la mesa de trabajo del proyecto de Maestría de Paola Ferreira 13 de Mayo de 2014. 9:12 a.m
17. Registro fotográfico de la presentación del trabajo de Paola Ferreira en la asignatura Trabajo Final, Maestría en Educación Artística, Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá. 22 de mayo de 2014. 7 59 p.m.