

EL HORMIGUERO Psicoanálisis ◊ Infancia/s y Adolescencia/s

LABERINTOS DE IMAGENES

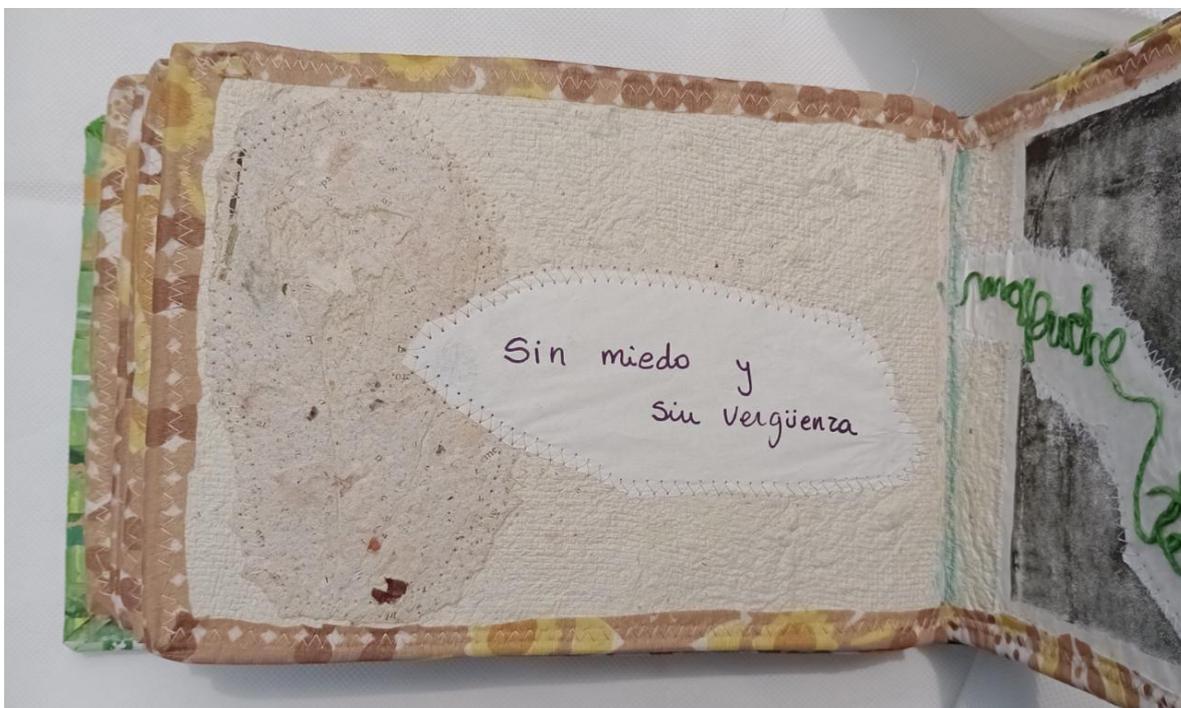
MARÍA YTATI VALLE

mariaytativ@gmail.com

Reseña curricular: María Ytatí Valle, nacida en Viedma. RN. (1972) es Doctora en Ciencias Sociales (UNQ) Magister en Estudios Políticos (UNR) Profesora y Licenciada en Historia de las Artes Visuales (UNLP) Premio J. V. González, 2002. Investiga a través de los Estudios Culturales-Visuales, las relaciones entre cultura-arte y poder, políticas culturales, y la construcción identitaria en la provincia de Río Negro. Se desempeñó en docencia universitaria, UNLP, PEUZO, UNS. Actualmente es docente en el nivel terciario de la provincia de Buenos Aires en la Escuela de Artes Alcides Biagetti-(DGCyE). Asesora en Proyectos de Investigación, Proyecto de Investigación PIV0112 y PE761 dirigido por Dra. Weigandt, UNCo-CURZA, miembro en proyectos de investigación universitaria: CURZA (UNCo), y colaboradora del PPID- UNLP. Es museóloga autora del proyecto de refuncionalización del Museo Tecnológico del Agua y del Suelo, (DPA-Río Negro) Cuenta con publicaciones en revistas científicas, capítulos de libros y congresos nacionales e internacionales. Libros de su autoría: Cuando el elefante blanco se metió en casa. Cultura y política en Río Negro. Viedma: El Camarote Ediciones. 2011-y Batallas culturales, hegemonía y política cultural, entre Nación y Río Negro (1973-1983). Buenos Aires: Prometeo. 2020

LABERINTO DE IMÁGENES¹

Carla Ruiz, artista. Habitar/nos a partir de vivir en el “entre”, arte “champurria”

Fragmento de Libro de Artista, Ruiz, Carla, 2022. Viedma.

-Le pedimos que se presente y nos cuente cómo llegó al arte.

Carla Ruiz, nacida y criada en Viedma, Río Negro. Curiosa y amante del arte desde siempre, de pequeña dibujaba, pintaba y leía mucho, por lo cual mi madre me propuso ir a un taller de Arte para infancias al cual fui hasta terminar el secundario. Terminado el secundario, me fui a estudiar a Neuquén, la carrera de Turismo, pero nunca dejé de dibujar, pintar y crear.

En 2015 vuelvo a Viedma, sin terminar la carrera de Turismo y teniendo que pensar qué iba a hacer, me inscribí en la Escuela de Arte “Alcides Biagetti” para darle una oportunidad a eso que siempre me gustó, pero que en ese momento no era bien visto como una carrera o trabajo formal sino más bien un “hobbie” y quedé fascinada con lenguajes plásticos que no conocía ni había experimentado como el grabado y la escultura. Empecé a tener otra conciencia a la hora de producir y generar imágenes, a no

¹ Coordinación y compilación a cargo de la Dra. María Ytati Valle.

copiar y crear mi propia imagen/estilo con todas esas herramientas, conocimientos y técnicas que desconocía.

Creo que recién en 3er/4to año pude darme cuenta de que ya iba apareciendo ese estilo o imagen que tanto buscaba y que tanto se me pedía.

Inicié con temáticas que me interesaban, en ese momento fue el cuerpo como territorio, ya que estaba buscando una manera de decir cosas que de otra forma no me eran posibles. Hablar de la enfermedad, de cómo eso afectó mi cuerpo, cómo tuve que reconciliarme conmigo misma y dejar de castigarme por algo que no podía controlar, aprender a vivir con la enfermedad y ser más amorosa con mi cuerpo.

Fragmento de Libro de Artista, Ruiz, Carla, 2022. Viedma.

Iniciando cuarto y con la búsqueda del proyecto de tesis, fui entendiendo el cuerpo desde una mirada más integral, no solo lo físico sino también lo emocional, lo cultural, lo espiritual. Ya que a su vez estaba en un proceso de reconstrucción de mi identidad, reconociéndome *Mapuche*. Casi en paralelo a la cursada había iniciado un Taller de Lengua y Cosmovisión *Mapuche* en la Biblioteca Municipal y Popular de Carmen de Patagones a cargo del grupo "*Inan Leüfü Mongueiñ*", y eso hizo que muchas de mis producciones estuvieran conectadas con esta nueva búsqueda.

-Por qué consideraste que un libro de artista era la manera de expresarte, para quienes no son del mundo del arte qué es un libro de artista.

El libro de artista fue una de las propuestas que me permitió hacer sin pensar tanto. Relajarme en el hacer y confiar en el proceso. En la propuesta del Proyecto Final Interdisciplinar presenté 11 piezas (Escultura, Grabado y combinadas) y un audiovisual realizado con la docente de la cátedra Artes Combinadas, -Silvia Melín-.

Una de las piezas es un libro de artista con formato libro artesanal.

Muchos autores definen al libro de artista como una obra de arte y no como un libro sobre arte. Es una obra en sí misma, puede ser una pieza única o tener un tiraje corto (pocas reproducciones).

Es de lectura multidireccional, es decir que se puede leer, mover u operar en una o más direcciones/sentidos. Puede presentarse como un libro tradicional, plegable, pop up, arte objeto (caja,sobre, papiro,etc); y puede tener diferentes formas, contenidos y combinar o no diferentes lenguajes plásticos (dibujo, grabado, serigrafía, fotografía, ilustración digital, collage, calado, troquelado, acuarela, bordado, etc).

También puede variar su tamaño, paleta de colores, gramaje de papel y puede combinar imagen y texto.

Todos estos recursos van a variar en base a lo que el artista quiere comunicar, ya sea desde el mensaje con la imagen y texto, como desde su presentación y materialización.

En mi caso, tenía estampas que había realizado en la cátedra de Grabado y Arte Impreso de 4to, que no sabía muy bien cómo iba a utilizar. Un verano, mientras me preparaba para feriar me encontré encuadernando y dije... es por acá. Si yo me dedico a esto, esto también soy yo. Pensé que iba a contar, elegí una anécdota personal basada en una conversa con una *lamgen* (hermana) que me estaba enseñando telar *mapuche* y empecé a armar los bocetos de la secuencia y elección de imágenes. Tomé el concepto de tejido, realizando un tejido con papel para las tapas, hice las hojas con papel reciclado, y después casi todo el libro con la máquina de coser. Ya que era una forma de poner en valor los conocimientos que había aprendido con las mujeres de mi familia.

Fragmento de Libro de Artista, Ruiz, Carla, 2022. Viedma.

En el libro hay estampas con gofrados (sin tinta), punta seca y monocopia con tetrabrik. Las imágenes son ojos (miradas) de las mujeres de mi familia (mi madre, mi abuela y bisabuela), las manos de la *ñaña* Alicia Esponda mientras me explicaba cómo armar *tonon* y una imagen final del rostro de mi *ñuke* (madre) cuando era una *pichi zomo* (niña).

También a modo de souvenir realicé un pequeño libro de artista plegable con stickers en sus portadas para usar, y dentro la canción “*Champurria*” de *Luanko*, rapero *nguluche* (del Oeste) y una pequeña biografía de él. Ya que también es un joven mapuche que está haciendo arte *champurria* (mestizx) y al cual se le cuestiona si lo que hace es arte o no, si es Mapuche o no, por su combinación de saberes a la hora de producir. Lo cual es una de las realidades que venimos padeciendo quienes nos reconocemos *mapuche* hoy día.

Fragmento de Libro de Artista, Ruiz, Carla, 2022. Viedma.

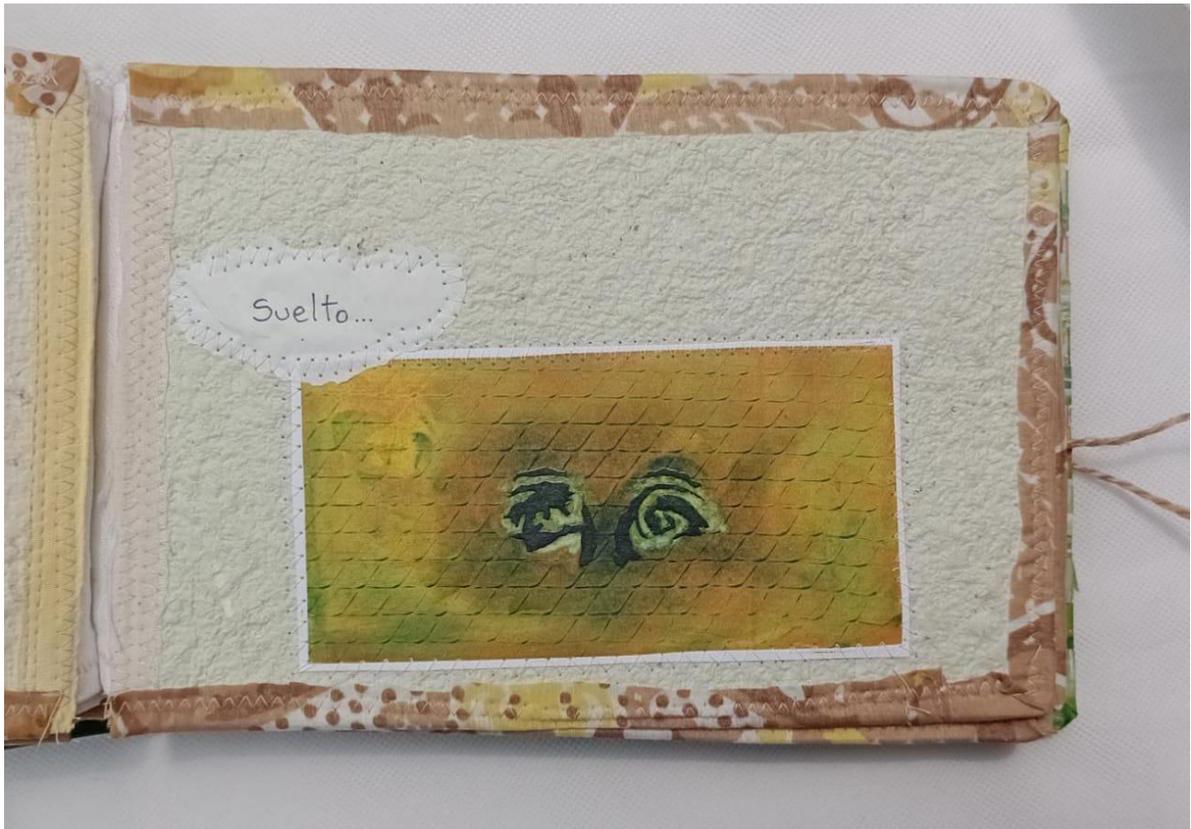
-Qué rol consideras que ocupa o tendría que ocupar el arte en la sociedad.

El arte para mí es eso, una forma de comunicar, de problematizar, de incomodar. De llevar un mensaje a lugares a los que quizás de otra manera no llegan.

Creo que, si bien hemos logrado muchos avances a través de luchas y perseverancia, nos queda mucho por construir como sociedad. Hay voces que todavía siguen siendo relegadas y postergadas.

-Qué complejidades encontrás como artista en la comarca

Creo que una de las dificultades más grandes con las que me encuentro es que valoren el arte como trabajo y aún más como empleo. La sociedad sigue considerando al arte un *hobby* e ignora cuánto cuesta llegar a una producción. En cada propuesta hay tiempo, conocimientos, ideas, materiales y herramientas puestos en uso como en cualquier otro trabajo. Creo que en parte también es por el hecho de ser mujer, porque históricamente los hombres son los únicos que han sido reconocidos y valorados en las Artes Visuales (y en el arte en general). Hay muchas compañeras luchando y visibilizando esta problemática, generando nuevos espacios y propuestas para romper esos viejos pensamientos.

Fragmento de Libro de Artista, Ruiz, Carla, 2022. Viedma.