

EL HORMIGUERO Psicoanálisis ◇ Infancia/s y Adolescencia/s

LABERINTO DE IMÁGENES

EL MUNDO-OTRO DE AYELEN BENAVIDES CERNA. OBRAS Y

PALABRAS DE UNA ARTISTA INVITA A INDAGAR EN EL

PAISAJE ÍNTIMO.

MARÍA YTATI VALLE

CONICET-CURZAS-EAAB

mariaytativ@gmail.com

**Laberinto de imágenes. El mundo-Otro de Ayelén Benavides Cerna.
Obras y palabras de una artista invita a indagar en el paisaje íntimo**

Resumen

Este espacio busca generar un intercambio y diálogo con jóvenes artistas que producen en la norpatagonia, no sólo reflexionar sobre el rol del arte y las políticas artísticas en la región, las dificultades que atraviesa una artista plástica, específicamente la comarca Viedma-Carmen de Patagones. Pero más allá de la entrevista proponemos un recorrido por sus obras, observándolas, aprovechando la reflexión de la artista y proponiendo caminos de lectura. En este caso las obras de Ayelén Benavides Cerna dialogan con el mundo onírico de Remedios Varo. Son una oportunidad para imaginar un ser-en-naturaleza.

Palabras clave

Arte; imago; surrealismo; paisaje

Abstract

Laberynthofimages. Ayelen Benavides Cerna's Other-world. Anartist'sworks and wordsinvitingtosearchtheintimatelandscape

This space aims to foster exchange and dialogue with young artists working in northern Patagonia, not only to reflect on the role of art and art policies in the region, but also on the challenges faced by visual artists, specifically in the Viedma-Carmen de Patagones area. Beyond the interview, we propose a journey through their works, observing them, engaging with the artist's reflections, and suggesting avenues for interpretation. In this case, Ayelen Benavides Cerna's works engage with the dreamlike world of Remedios Varo. They offer an opportunity to imagine one being-in-nature.

Keywords

Art; image; surrealism; landscape

Reseña curricular de la autora

Becaria posdoctoral CONICET, doctora mención en Ciencias Sociales (UNQ) Magister en Estudios Políticos (UNR) Profesora y Licenciada en Historia de las Artes Visuales (UNLP) Museóloga (ISFD-DGCyE). Profesora de grado y posgrado en distintas universidades nacionales. Asesora e integrante de distintos proyectos de investigación universitarios. Fue autora del proyecto de Refuncionalización del Museo Tecnológico del Agua y del Suelo dependiente del DPA-RN. Autora de libros, capítulos de libros y publicaciones científicas.

Laberinto de imágenes. El mundo-Otro de Ayelén Benavides Cerna.

Obras y palabras de una artista invita a indagar en el paisaje íntimo

La sección Laberinto de imágenes genera un espacio de diálogo con artistas que se desempeñan en la comarca de Viedma-Carmen de Patagones, quienes deciden realizar sus obras en la Patagonia, territorializando su pensar artístico, gestando preguntas, contribuyendo a nuestra subjetivización, invitando a des-anestesiarnos a ingresar en un laberinto en el que podamos recuperar nuestros sentidos, nuestro pensar-sintiendo con Otros. En esta ocasión entrevistamos a Ayelén Benavides Cerna (1991), quien nos cuenta que en su producción artística integra el dibujo, la pintura y la escultura se interesa “en la dimensión simbólica, surreal y trascendental de la vía regia de arte como médium” (Benavides Cerna, 2026).

La artista se radicó en la Norpatagonia en el 2009. Nació en una pequeña localidad de Los Lagos, ubicada en la provincia de Valdivia, capital regional de Los Ríos de nuestro vecino país hermano de Chile. Es Técnica Realizadora y Profesora de Artes Visuales especialidad en Escultura, egresada de la Escuela de Arte “Alcides Biagetti”, dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Se desempeña como docente en distintos niveles e instituciones y como ella nos relata: “desarrollo mi producción artística en la intimidad de la cotidianeidad” (Benavides Cerna, 2026).

La obra de Ayelén Benavides Cerna nos invita a una re-vinculación con nuestro paisaje, en un contexto en el que las políticas neoliberales instalan una lógica de mercado en nuestra cotidianeidad, donde la naturaleza se consolida como mero recurso económico, la

artista construye como maga un mundo-otro, desde la intimidad de los paisajes internos y redimensionarnos como seres-en-naturaleza.

Las obras de la serie *Espejo ElectronPositron*, dialogan con las de la artista española exiliada en México, Remedio Varo. Apela a metáforas y comparaciones para recuperar el contraste, las alas de *Dama pájaro* generan una transparencia para enmarcar paisajes el invitándonos a jugar con la posibilidad de volar.

A partir de esta presentación, le preguntamos sobre sus obras, seleccionó su proyecto *Devorarse y Transmutar 2020*, contexto de la pandemia COVID19, que las presentó como cierre del proceso de su formación profesional en la escuela de arte Alcides Biagetti,

se cierra e inaugura una nueva etapa de desarrollo de nuevas materialidades poéticas. La Serpiente se corresponde a la inauguración o apertura en la presentación de la propuesta la fuerza inicial, mientras que Cosmos se corresponde a la dimensión abierta tras la apertura de dicha acción, funciona como una representación de un nuevo hábitat creacional.

Obras audiovisuales:

Título: *La Serpiente* <https://www.youtube.com/watch?v=m17fZJQu7qI>

Técnica: Videoarte proyecto Devorarse y Transmutar 2020.

Título: *Cosmos* <https://www.youtube.com/watch?v=szROgmOc1WA>

Técnica: Videoarte proyecto Devorarse y Transmutar 2020.

Entre sus obras plásticas nos comenta que más recientemente planteó nuevo cosmos, como pequeños encuentros con la figuración que se aproxima a la cuestión trascendente, desde el contacto con lo onírico, el inconsciente y surreal. Surge como interés la cuestión simbólica de la imago, la paradoja entre dimensiones. Recurriendo a técnicas mixtas que conjugan dibujo, pintura, collage y montaje digital. A su vez me encuentro en el

campo escultórico explorando la materia natural, piedra, madera (talla), plumas, vegetación desecada, reservo compartirlo hasta otra oportunidad.

Comparto algunas obras que forman parte de la serie: *Espejo ElectronPositron*.

Título: Dama pájara (2022).

Técnica: Mixta, dibujo tinta china y collage sobre papel.

Filtro negativo en espejo y montaje fotográfico digital.

Los dípticos de Ayelén Benavides Cerna nos remiten a la unidad de la dualidad, a la integración entre el sentimiento y el cerebro, entre el cielo y la tierra, entre lo vacío y lo lleno, lo oscuro y lo claro, síntesis enmarcada a partir de la cual recupera animales como la mítica figura de la serpiente presente en distintas culturas americanas que dibuja la sinuosidad de hábitat mágicos en los cuales interpelarnos o el rostro metamorfoseado en

EL HORMIGUERO Psicoanálisis ◊ Infancia/s y Adolescencia/s

polilla, sobre la que destacan sus alas y la representación del gato alineada con la figura femenina central en *Tempus Erit*.

Título: *Canal entre el cielo y la tierra*. (2023)

Técnica: Mixta, lápiz, fibras y borra tinta sobre Papel negro (positivo).

Edición digital en espejo negativo.

Título: *Polilla silenciosa intuitiva* (2024).

Técnica: Dibujo sobre papel, tinta china y fibras (positivo).

Edición fotográfica exposición negativa.

Título: *Tempus Erit(Llegará el momento)* 2024.

Técnica: tintas comestibles, tinta china y acrílico sobre papel canson.

Positivo y negativo edición digital respectivamente.

Le preguntamos cómo llegó al arte:

A los 34 años, luego de llevar una peculiar vida como ser binacional, hija de dos territorios hermanos como los son la Argentina y Chile, la experiencia de la selva valdiviana y la estepa patagónica, dan gran importancia a la propia experiencia en el paisaje y el viaje entre dos pueblos, la distancia y la cercanías de amigos y familia, del acá y el allá siempre reversible, de la cercana relación con el arte en ambos lados de la hilera cordillerana trascendiendo lo meramente profesional sino a la experiencia simbólica de la vivencia.

Le preguntamos a Ayelén si existió algún vínculo familiar con el arte, la naturaleza

y

la imaginación:

Nací en el seno de una familia de muchas generaciones de agricultores y/o campesinos, creciendo en contacto directo con la naturaleza y pero allí en el seno de la familia, mi abuela paterna Cristina era portadora del amor por la pintura, la expresión y el lenguaje de la imagen, por lo que como punto de partida ese primer contacto está ligado a la imagen de mi abuela en el caballete de su cuarto y el aroma a trementina con óleo, a su vez en la casa familiar habían cuadros fechados en 1910 pertenecientes a la mano de mi bisabuela Luisa, la madre de mi abuelo paterno, de manera tal que rápidamente me relacione con el juego creativo donde compartía con mi

abuela mis primeros juegos a través del arte, así como moverme en un espacio donde en los pasillos y cuartos de la casa había cuadros por todos lados, en el corazón del campo. Con el paso del tiempo no me vi de inmediato dedicándome a las artes visuales, pasé de desear ser paleontóloga, antropóloga, filósofa y literata otros de mis intereses por lo remoto, los vestigios del pasado y comprensión del tiempo, el sentido de la existencia, el amor por el saber, la dimensión poética y el misterio de la vida. Fue al mudarme a la argentina en 2009, que se define para mí el seguir el sendero de la *imago*, sugerido a su vez por mis sueños desde temprana edad y hoy sé que el arte como medio unifica todos esos intereses previos y seguramente los venideros siendo una forma esencial en mi manera de conocer.

En tanto artista plástica, ¿qué rol consideras que ocupa o tendría que ocupar el arte en la sociedad?:

Desde mi punto de vista, no puedo dejar de mencionar que la vocación por el arte la entiendo como una experiencia muy ligada a la esencia de la particularidad del artista o la persona en sí, que está relacionada con toda actividad de índole cultural, no sé, si todas las expresiones de arte nacen teniendo en cuenta un rol o una función, o por lo menos una finalidad prefijada, sino que por lo general en aquello que descubre el artista en su quehacer, que es infinitamente variable se hace espejo para la sociedad, en la medida que se remonta a las fibras del alma humana que ejerce el arte cada vez que interactúa con la materialidad circundante para representar las infinitas formas de transformar, intervenir y crear formas de lo bello y lo no bello, porque es la experiencia en el mundo la que impulsa el decir

poéticamente con la mediación del hacer artístico que siempre está ligado a la búsqueda de sentidos. Por esta razón si pienso en el arte desde este lugar, me parece que le otorga libertad al artista para encontrar roles diversos, por fuera de las estructuras establecidas por las formas de mercantilismo de las actividades humanas funcionalistas, las estéticas homogeneizadoras y el pensamiento único, ya que el alcance del arte puede adquirir insospechados recovecos de la realidad, su naturaleza flexible le permite dialogar con lo infinito, ese es a mi parecer su principal rol los más cercano a la comprensión de la libertad, cuando no cae presa de la tentación de ser un privilegio estetizante y amplifica la experiencia humana librándose de los mandatos, ejemplificando que el arte como quehacer es una forma de amor que habita en la acción y nos permite conocer este mundo que a veces es sumamente extraño y cruel.

Finalmente, en función de nuestra cotidianeidad, le pedimos a la artista que nos cuente qué complejidades encuentra a la hora de ser artista en la comarca Viedma- Carmen de Patagones:

Me parece que las complejidades principales en la comarca se encuentran principalmente en los espacios de socialización de las artes que estén abiertos a la comunidad y promuevan y difundan las formas reflexivas de naturaleza artística nacientes de la comarca. Principalmente en Patagones la existencia de un espacio apropiado para ello. Por lo demás los artistas siempre encuentran formas de hacer, aquí entra en juego el rol que la sociedad da al arte y que los artistas tienen de sus prácticas, por su parte no abundan concretamente lugares físicos que favorezcan la diversidad, y la valorización

de las posibles actividades relacionadas a los quehaceres artísticos. En general estamos muy ataviados por las estructuras existentes sobre como adquirir recursos y sostener la actividad artística, las contingencias del contexto nos afectan para arribar al desarrollo de propuestas que vean la luz y encuentren su lugar en la comunidad. Nos enfrentamos a un mundo hipervisual que eclipsa los intentos estéticos por fuera de lo normado por la masividad.

Agradecemos a Ayelén Benavides Cerna, porque en una sociedad donde estamos atravesados por lo dado, nos recuerda que la imaginación es una cualidad humana que nos da espacio para no quedar condenados ante la naturalización de una realidad violenta. Nos invita, a través de sus obras a mundos otros, de los cuales podemos volver con la fuerza de quienes saben que todo puede ser distinto donde se trata de hacer crecer alas. Ayelén, nuestra maga nos invita a imaginar lo distinto a pensarnos a ser-en-naturaleza.