

Premio Nacional a la Crítica y el Ensayo - Categoría 2 –texto breve

Macro sobre cuerpo:

Acercamiento al conflicto colombiano desde la obra de Estefanía García Pineda

POR

Arty Zulekman

Introducción

En el acostumbrado blanco luminoso que recubre la Galería L'étoile de la Alianza Francesa de Manizales, sobresale por contraste, un oscuro color metálico condensado en pequeños fragmentos amorfos, el negro de largos cabellos hilados como tinta extraída de la cabeza, el negativo de pequeñas radiografías de cráneo con molares incrustados y enmarcados como identificación y recuerdo.

En Mayo de 2017 se inauguró *Latitud Cerro Matoso: Hacia una geografía corporal del conflicto*, exposición individual de la artista colombiana Estefanía García pineda.

Montelíbano-Córdoba¹ es el lugar de origen de la artista, es el sitio en el que fue engendrada y nacida “el punto de reflexión plástica” de este proyecto, es el pueblo del Ferroníquel donde están ubicadas las minas de Cerro Matoso, espacio de contaminación y de disputa de territorio como en tantos otros lugares del país, acosados por grupos armados que buscan el control de estas zonas.

La artista se adentró en sí, caminó los recuerdos de sus primeros años, los contrastó con el testimonio y memoria de sus padres y los convirtió en una obra que involucra hasta los elementos químicos de la vida misma.

Latitud Cerro Matoso: *hacia una geografía corporal del conflicto*

Conviene establecer un espacio de relacionamiento, de diálogo y de modo de ver, del particular *asunto* artístico que funda Estefanía en esta obra, vale acercarse de otro modo a cada pieza que conforma el todo de la obra, acercarse en primer término con otros ojos, con una *mirada/otra* dentro de las prácticas del saber ver.

Constituida por contundentes símbolos, en una primera parte, García propone un traslado territorial hacia una región empobrecida y empobrecedora, a pesar de contar con abundante riqueza natural. En un video² muestra cómo se inscribe en su mano izquierda la palabra Cerro Matoso con su propio cabello, mientras se escuchan las Voces en Off de sus padres, narrando con sorprendente precisión los hitos relevantes de su estancia en aquel pueblo, sus vicisitudes, angustias y pesares. Son voces cargadas de rítmica narración y a la vez de zozobra y miedo.

*“Se teje en una de sus manos, con su cabello hilado la palabra cerro matoso, como insistiendo que ese lugar que más se parecería al infierno dantesco, ya estaba inscrito en su propio cuerpo”*³ Ricardo Arcos-Palma.

Cerro Matoso testimonio de mis padres, Estefanía García Pineda, vídeo, 2017

El traslado en la segunda parte, es hacía su cuerpo en relación con su vida en ese territorio, en concreto, implanta fragmentos de sí, de su corporalidad para convertirlos en hito objetual dentro de su *asunto* estético y conceptual, exponiendo sin deseos lastimeros su vitalidad.

Es inquietante su íntima relación con cada pieza de la obra, con cada elemento que las compone, propone en singular tono una novedosa forma de *'exponer'* su origen y lo acompaña de minerales cuidadosamente ubicados para dar cuenta de su ser constituido de los mismos que se comparten con el universo.

De la serie Latitud Cerro Matoso, Estefanía García Pineda,
Instalación: gasa médica, cabello y fragmento de níquel, 2017

De la serie Latitud Cerro Matoso, Estefanía García Pineda,
Instalación: Radiografía y segundo molar, 2017

Son varios los hechos y acciones plásticas en los que involucra su cuerpo como elemento objetual dentro de la obra, los relatos de sus padres calaron hondo en su esquema mental y parecieran haberse regado por sus sentires, sus ideas y sus propósitos, que afianzados en su naturaleza artística se convierten en obra, que valerosamente atiende a ese propio atavismo inquebrantable.

Sus representaciones estéticas se advierten como el resultado de un presente que interroga, de continuo, los acontecimientos que le rodean en un momento principal de su vida, de una región y de un país con un conflicto constante con la tierra, con el cuerpo y con la vida.

El escenario de enunciación de la obra es una ciudad lejana a los hechos contundentes del conflicto, sin ser ajena por completo, Manizales ha conservado, una indiferente lejanía con las acciones de los grupos armados y se ha hecho espectador pasivo de los resultados de la guerra. Estefanía García Pineda, interpela la pasividad de la ciudad con una obra corporolítica, biográfica que insiste en la relación Cuerpo-territorio, pues además, Manizales es la ciudad que recibe a su familia después del desplazamiento de su pueblo natal.

*(...) un relato extremadamente contundente, que sitúa la obra de esta joven artista en un camino prometedor, donde ya podemos incluirla dentro de lo que he llamado los otros realistas, donde la relación entre arte y política logra abrir un terreno de reflexión sobre nuestro contexto (...)*⁴ Ricardo Arcos-Palma.

Para conocer el territorio-cuerpo es necesaria una mirada que represente y valore de cerca los fenómenos en el existentes, una acercamiento desprovisto de preconcepciones sociales y estéticas, alejado de preconceptos, pero acompañado de nuevos dispositivos que amplíen el objeto-terreno y de esta manera adquirir la amplia perspectiva.

Macro sobre elementos

Usualmente en las fichas técnicas de las exposiciones artísticas se encuentran descritos escuetamente los elementos fundamentales de las piezas, adentrándonos en Latitud Cerro Matoso, podríamos crear una nueva tipología de ficha técnica en la que vista de cerca con un lente macro, casi que se advierte la queratina que compone el cabello, el esmalte y la dentina, de los molares que se extrajo para implantarlos en tres de las piezas que conforman la obra.

Los elementos químicos ocupan un rol específico y se fijan como aspectos aparentemente anodinos pero que son parte elemental de la propuesta estética, es por tanto que se propone una mirada aún más cercana a la obra, esto es, poner una lupa, un lente macro, un microscopio sobre Latitud Cerro matoso que en ultimas, en ponerlos sobre Estefanía García Pineda, es aventurarse en los micro universos que giran constantemente en cada fragmento de su *asunto* artístico.

El uso del cuerpo como medio a intervenir, en el arte contemporáneo ha ido afianzándose, pues la sensibilidad hacia sí mismo, como rasgo de singularidad confronta y propone conexiones discursivas, necesarias para la comprensión individual, el compromiso del cuerpo en esta obra asombra, el ejercicio de extracción de piezas dentales, tatuajes en las plantas de los pies y el uso de cabello como elemento de escritura tejida, confronta. Es el arte contemporáneo en sí el que posibilita y valida con fuerza el carácter del artista y por ende de la obra.

Es necesario por esto mismo reconocer que los modos –aparentemente apartados o contrarios a la tradición- del lenguaje del arte contemporáneo, cuando llegan a ser arte del pasado. Por mejor decir son, a fin de cuentas, los mismos modos, pero – como ya lo he dicho- abreviados, disimulados, apenas indicados como si una mayor delicadeza, sutileza y sensibilidad se dieran en el espíritu del artista contemporáneo.⁵

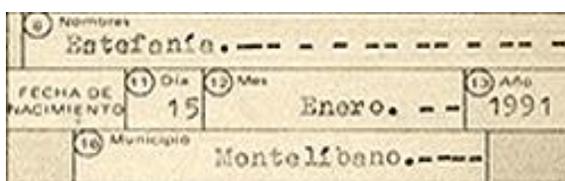
Cédula de Estefanía García pineda (macro)

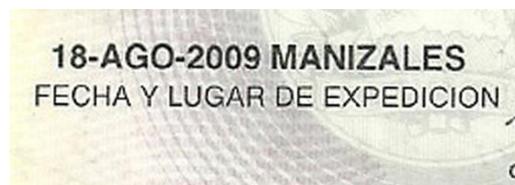
Impresiones dactilares de nacimiento de Estefania García pineda (Macro)

La representación individual en la obra se amplía hasta los elementos identitarios y los vincula de manera natural, los convierte en testimonio del desarraigo; al salir de Montelíbano, Córdoba, los padres de Estefanía guardan como sus únicas pertenencias ropa y documentos, entre ellos el registro civil y las huellas de los pies de sus dos pequeñas hijas. Las huellas dactilares y los documentos de identidad como parte de la obra, aportan al

variado uso de materiales y se suman al notable autorretrato para hacer correspondencia con lo simbólico, con el pasado y con un presente repleto de formas de re-presentación. Su cédula de identidad es también una pieza de la obra, la propone como atributo físico de su ciudadanía, de su nacionalidad, la misma que ratifica su campo territorial.

Registro civil de Estefanía García Pineda (macro)

Cédula de Estefanía García Pineda (macro)

Latitud Cerro Matoso. Hacia una geografía corporal del conflicto, es una obra que aborda de modo genuino, la correlación entre territorio conflictuado y cuerpo, expone como propios los acontecimientos que se han conformado como *'El conflicto Colombiano'*, expone de manera estética-crítica los análisis propios del entorno y los propone dentro del campo autobiográfico con valerosa pertinencia. Estefanía García, sin duda alguna, se ubica como una joven artista, interesada en plantear con contundencia, los hechos históricos y personales, los transforma con equilibrio estético y los brinda a las diversas formas de ver la obra de arte, a los múltiples enfoques analíticos y aporta a la transfiguración artística del país, en términos de verdad y de testimonio.

Millones de cuerpos en Colombia han sentido las heridas de nuestro complejo sistema de resolución de los conflictos, han visto comprometidos sus bienes y toda su representación humana.

Esta obra realza el valor de la vida, la enmarca y la ilumina en piezas, conforme a las prácticas tradicionales, sumándoles un carácter vital y elocuente, el valor del arte contemporáneo que comunica valerosamente los temas gruesos de nuestra sociedad, se fortalece y se promulga como categórico testimonio de nuestro lugar geográfico y corpopolítico.

Notas

1 Montelíbano es un municipio del departamento de Córdoba, Colombia. Situado en el valle del río San Jorge y con una población de 85.0003 habitantes aproximadamente, capital niquelara de América...

2 En: <https://www.youtube.com/watch?v=2oeBCH01PyM&t=5s>

3 En: <http://criticosvistazos.blogspot.com.co/2017/05/vistazo-critico-144-estefania-garcia.html>

4 En: <http://criticosvistazos.blogspot.com.co/2017/05/vistazo-critico-144-estefania-garcia.html>

5 Maragnoni Matteo, Para saber ver. Espasa-Calpe S.A.1950, pag 352.