

**UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS**

TRABAJO DIRIGIDO

**“EL LIBRO VISUAL CON LA TÉCNICA DEL GRABADO,
ELABORADO MANUALMENTE CON PAPEL RECICLADO Y EL TEMA
MIGRACIÓN”**

POSTULANTE:	ERLINI TOLA MEDINA
TUTOR ACADÉMICO:	LIC. MAX ARUQUIPA CHAMBI
TUTOR INSTITUCIONAL:	SR. BURKHARD SIEVERS F.

LA PAZ – BOLIVIA

2010

INDICE

	Pg.
INTRODUCCION.....	6
CAPITULO 1.....	13
UNA MIRADA ANTROPOLÓGICA SOBRE LA MIGRACION.....	13
1. DEFINICIÓN DE MIGRACION.....	13
2. ANTECEDENTES DE MIGRACION.....	14
3. CONTEXTUALIZANDO LA MIGRACION CAMPO-CIUDAD DE LA PAZ.....	17
4. CAUSAS PARA LA MIGRACIÓN.....	20
4.1. ECOLÓGICAS.....	20
4.2. ECONÓMICAS.....	21
4.3. EDUCACION.....	21
4.4. OTROS CONFLICTOS.....	22
5. OTROS ELEMENTOS: VALORES Y ESPACIO/TEMPORALES QUE CAMBIAN EN LA VIDA DEL MIGRANTE.-.....	23
5.1. FAMILIA.....	23
5.2. EL ENTORNO.....	24
5.3. CONTEXTO CULTURAL.....	25
5.4. EL CLIMA.....	25
6. LA INSTITUCIÓN “YATIWAWI” CREACIONES ANDINAS.....	27
CAPITULO 2.....	30
EL GRABADO Y EL ARTE EN GENERAL Y SUS APORTES.....	30
1. EL GRABADO Y SUS ALCANCES EN LAS ARTES EN GENERAL.....	30
2. APORTES DEL GRABADO EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD.....	31
3. LA HISTORIA DEL GRABADO Y EXPONENTES REPRESENTATIVOS...33	
3.1. LOS ORÍGENES DEL GRABADO.....	33

3.2. ARTISTAS GRABADORES CON ALTA CALIDAD HUMANA.....	35
CAPITULO 3.....	38
LA INCURSIÓN DEL GRABADO EN BOLIVIA: COLONIAL, REPUBLICANA Y CONTEMPORANEA.....	38
1. UNA INTRODUCCIÓN AL ARTE EN LATINOAMÉRICA Y SUS DESAFÍOS.....	38
2. ÉPOCA COLONIAL.....	42
3. ÉPOCA REPUBLICANA Y CONTEMPORÁNEA.....	44
CAPITULO 4.....	49
ANTECEDENTES DEL LIBRO, FABRICACION DEL PAPEL ARTESANAL Y TECNICAS DEL GRABADO EN LA ELABORACION DEL LIBRO VISUAL.....	49
1. ORIGEN DEL LIBRO.....	49
2. ORIGEN E HISTORIA DEL PAPEL.....	51
3. ELABORACIÓN DEL PAPEL RECICLADO.....	52
4. TÉCNICAS DEL GRABADO UTILIZADAS EN LAS IMÁGENES DEL LIBRO VISUAL.....	54
4.1. AGUAFUERTE.....	54
4.2. SERIGRAFÍA.....	55
4.3. LINOGRAFÍA.....	56
5. ENCUADERNACIÓN Y TÉCNICAS DE COCIDOS.....	56
6. PRESENTACIÓN DEL LIBRO VISUAL.....	57
CAPITULO 5.....	59
PROPUESTA TEÓRICA DEL “LIBRO VISUAL CON LA TÉCNICA DEL GRABADO, ELABORADO MANUALMENTE CON PAPEL RECICLADO Y EL TEMA MIGRACIÓN”.....	59
1. EL LIBRO VISUAL COMO UNA FORMA IDEAL PARA CREAR DIÁLOGOS.....	59
1.1. DE LOS OBJETIVOS DEL LIBRO VISUAL.....	60

1.2. SU LENGUAJE.....	61
1.3. SU LUGAR.....	61
1.4. SU DIÁLOGO.....	61
1.5. POSIBILIDADES DE CONSTRUCCIÓN.....	62
1.6. OTROS ELEMENTOS COMO VALORES ESTÉTICOS.....	62
1.7. LO TRADICIONAL Y LO DIFERENTE.-.....	63
1.8. FORMAS DE LENGUAJE.....	64
1.9. EL LENGUAJE COMO PROPUESTA.....	65
2. EL PAPEL RECICLADO COMO SOPORTE FILOSÓFICO.....	67
3. EL ACTO DE RECREAR/RECICLAJE COMO ESTÉTICA ÉTICA.....	69
4. EL TEMA DE MIGRACIÓN.....	71
5. LO ARTÍSTICO.....	72
6. LA METODOLOGÍA DE LA IMAGEN.....	74
CAPITULO 6.....	77
PRESENTACIÓN DEL CONTENIDO TEMÁTICO Y VISUALIZACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL LIBRO VISUAL.....	77
1. INTRODUCCIÓN AL TEMA DEL LIBRO VISUAL “UNA LLEGADA”, DESDE EL INTERIOR DEL MIGRANTE.....	77
2. DESARROLLO DEL CONTENIDO DE LOS TEMAS EN EL LIBRO VISUAL “UNA LLEGADA”.....	78
2.1. TEMA PRIMERO: “ <i>LLEGADA ES SIEMPRE SUFRIMIENTO</i> ” (EDUCAR).....	79
2.2. TEMA SEGUNDO: “ <i>MEJOR CALLARSE</i> ” (HABLAR BIEN).....	81
2.3. TEMA TERCERO: “ <i>LA TIA</i> ” (EL ETERNO AGRADECIMIENTO)..	82
2.4. TEMA CUARTO: “ <i>DESUBICADO</i> ” (AFIRMARSE).....	84
2.5. TEMA QUINTO: “ <i>PUERTAS CERRADAS</i> ” (ACCESO).....	85
2.6. TEMA SEXTO: “ <i>HOMBRES EN CASA</i> ” (VULNERABILIDAD).-....	86
2.7. TEMA SÉPTIMO: “ <i>ARROGANCIA</i> ” (BARRERAS).....	87
2.8. TEMA OCTAVO: “ <i>YO NOMÁS TENGO LA CULPA</i> ” (DECONSTRUIR).....	89

2.9. TEMA NOVENO: “SOLO-SOLA” (INDIFERENCIA).....	90
2.10. TEMA DÉCIMO: “TIERRA INCÓGNITA”: (PEREGRINACIÓN)...	92
3. EL CAPITAL DEL MIGRANTE EN UN VIAJE DIFERENTE (SUSTENTO SOCIAL/AFECTIVO).....	94
4. “VISUALIZACIÓN” Y EXPLICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN ARTÍSTICA DEL LIBRO VISUAL.....	96
CONCLUSIONES.....	132
ANEXOS.....	135
BIBLIOGRAFIA.....	147

“EL LIBRO VISUAL CON LA TÉCNICA DEL GRABADO, ELABORADO MANUALMENTE CON PAPEL RECICLADO Y EL TEMA MIGRACIÓN”

INTRODUCCIÓN

El arte del grabado es un medio tan propicio que permite posibilidades de mirar y mirarnos a través de él, gracias a su reconocida fuerza expresiva. Es un arte que por su afinidad social va comprometido con las mayorías y comunica a voces altas, graves, intensas, crudas y sin dobleces, en soportes simbólicamente vitales.

Y en esta ocasión los contenidos intensos para nuestro grabado son los migrantes como gente anónima, que lucha y conmueve hasta maravillarnos de su verdad. Gente de vidas insospechadas y contrastes fuertes, que nos manifiestan su energía a través de una propuesta artística como posibilidad expresivamente rica, vital, con carácter diverso y fuertes emociones, selladas en el subconsciente de memorias vividas.

Las palabras son insuficientes cuando hay que saber decir con precisión, para decodificar sentidos; por esto surge la urgencia de nuevos lenguajes, como es el diálogo graficado en grabado, que hace de puente. Los cuerpos y vivencias de los migrantes, son el elemento plástico, los que revelan plenamente su esencia, que junto al papel reciclado como soporte de la obra, va la carga ideológica y de principio. Esto resalta en el carácter de cada técnica y sus diferentes formas que constantemente marcan, resisten y desafían a la moral superficial de las sociedades, que nos parece imprescindible de tomar en cuenta.

El grabado se caracteriza por tener un fuerte grado de abstracción y asumir esta revelación hasta sacudir del acostumbramiento ritual de egoísmo del “desarrollo y progreso” de unos cuantos, y la no resignación de las multitudes que se dan encuentro en la solidaridad. Es un diálogo abierto que permite revisar deudas

sociales e históricas y recrear el arte a partir de esta interacción de mensajes con el otro.

Para lograr construir juntos una comunidad capaz de integrarse, se debe partir de una lectura diferente. Viendo el lado reverso de la historia, o la otra orilla del papel de las intensiones. Es altamente necesario un reconocimiento digno a estos esfuerzos humanos de los migrantes frente a las consecuencias del neoliberalismo.

Nuestro libro visual viene armonizado y guiado por una línea roja, una línea de la vida que atraviesa otros recorridos subjetivos captados en imágenes inspirados en los migrantes.

Es una realidad que se hace próxima, palpable, haciéndose tangible por un instante este otro mundo oculto, invisible e ignorado, de los miles y millones de migrantes que en este mismo instante pasan las fronteras desafiando esquemas opresores y fronteras impermeabilizadas por políticas de doble moral de sus gobernantes.

El presente trabajo viene a ser el resultado del migrante y su encuentro consigo mismo/a que permite desde su caos y transición el emerger otras formas de lenguaje cual canales de ida y vuelta.

Son imágenes en el subconsciente y la realidad subjetiva, desarrolladas en una representación de lenguaje simbólico con diversas finalidades también estéticas, técnicas y tendencias. Las imágenes expresan problemáticas sociales y políticas emergentes a la época; en una actitud solidaria, no quedando en lo contemplativo sino interactuando en condición de sujeto social.

La acción del artista compromete una transformación y la tarea de anteceder ideales, deseos, utopías desde realidades concretas. Si el arte tenía una jerarquía, esta fue desmitificada por el grabado. Por eso, cuando hablamos de arte pensamos en transgredir y reconstruir, todo de frente a esquemas dados como verdades absolutas, y legitimadas por un arte solo occidental, olvidando las propias.

Es necesario tomar una posición frente a un mundo que está representado y comprendido por mitos, códigos, símbolos que globalizan queriendo homogeneizar todo a su paso. Vivimos un siglo XXI donde la imagen, como símbolo, está presente en los ámbitos de nuestra vida diaria; estableciéndose en la profunda memoria del cuerpo y espíritu siendo perceptibles e interiorizadas en las actitudes, valores y relaciones sociales.

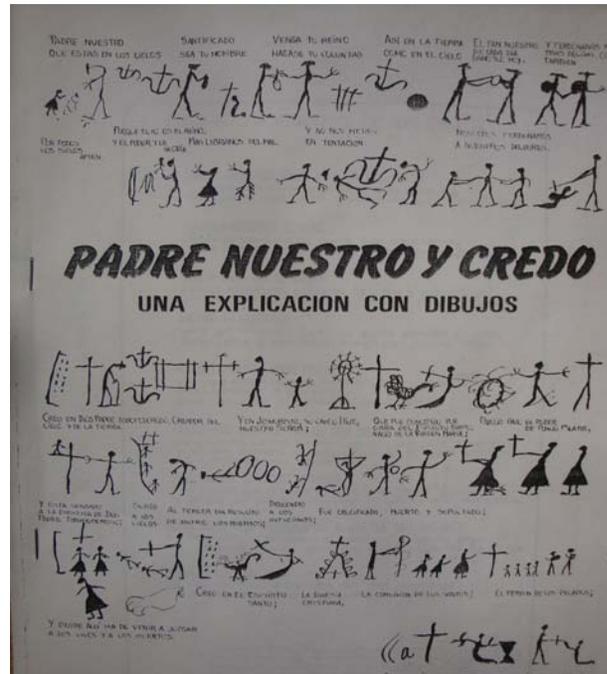
Esta es la importancia del libro visual como resistencia y desmitificación, para lograr deconstruir símbolos de muerte y reconstruir otros nuevos que posibiliten alternativas de comunidad ante el individualismo del globalismo.

Esta es la preocupación del libro visual que actúa de puente y facilita comunicación; así como la música que siempre está ahí, como fondo de lo cotidiano, que si bien la gente no lo reconoce como experiencia estética, ni se plantea como arte, pero la comparten desde una experiencia vivida o algún punto de encuentro para transformarse finalmente en un bien común, que es el objetivo del trabajo presente.

La potencialidad de la imagen en grabados, se entiende como oportunidad de encuentros, o desencuentros; desde la periferia, la calle, desde el caos y la pujanza de la y el migrante; que van y vienen en relaciones directas; espacios, símbolos que debemos rescatar en la dimensión de sus afectos y en varias direcciones, sin mediaciones ni intermediarios.

Buscamos, desde la subjetividad artística, “detectar” otros mundos y submundos aquello que no termina de encuadrar en el paisaje urbano que está en tensión y que no sospechan los que diseñan la ciudad. Estas grietas o “escisiones sociales” que se recrean dentro la estructura del orden es lo que deseamos encontrar. Es necesario algo más que una voluntad política para humanizar la ciudad.

Como antecedente importante de la representación a través de imágenes podemos citar el Padre Nuestro, de interpretación simbólica, realizada en nuestro contexto como escritura gráfica.

ESCRITURA GRÁFICA

Se ha logrado obtener en el proceso de trabajo del libro visual la optimización de los recursos plásticos y técnicos. La potencialidad única del grabado en su naturaleza expresiva, enriquecida por propios y extraños en herencia cultural y contextos populares. En esta preocupación se pudo encontrar más allá de elementos tecnológicos perfeccionados, la sencillez que hace posible auténticamente lo estético y social del libro visual (identidades, reconocimientos, etc.)

En su concepción, construcción y composición está tratada con un alcance más amplio. Elementos plásticos que entran en nuevas dinámicas de afirmaciones

humanas, como es el caso de comunidades antes excluidas como los pueblos indígenas.

Esto permite que el libro visual no se reduzca solo a un arte por el arte. Recobrando así el grabado su voz artística comprometida y universal. En esta proyección de trabajo, los soportes en papel reciclado que hacen de sustento gráfico que en su proceso de fabricación fue consolidado su principio filosófico como parte del contenido estético-ético; y permite a la obra dar un movimiento de significados. Estas van en coherencia y secuencia con los otros elementos de las técnicas empleadas: aguafuerte, litografía, serigrafía y la textura con olor o formas junto al color y la línea roja de energía y vida, encierran sentidos en el libro visual. Sumándose a estas la definición de los temas, y los mensajes “flash” en forma de reflejos escrita a mano alzada junto al tipo de letra molde que va con el objetivo de apoyar su valor estético reforzando el mensaje.

En cuanto a la metodología: El tipo de trabajo empleado responde a Trabajo Dirigido, para lo cual se recurrió a la localización efectuado en la Zona Nueva Tilata 2, del Municipio de Viacha, El Alto. Específicamente con migrantes de este sector.

Dentro el objetivo mayor del libro visual es ser un instrumento “puente” para crear diálogos. Revalorando el arte del grabado en su dimensión “democratizadora” de cultura. Promoviendo otros lenguajes alternativos a través de la imagen y recursos no tradicionales. Finalmente el libro visual es un bien común.

La técnica e instrumentos utilizados fueron la entrevista, y algunos testimonios de vida. La cual dio sustento y definición a los temas tratados en el libro visual. A la par, también se compartió las imágenes con migrantes bolivianos en el barrio Flores de la Ciudad de Buenos Aires, que ayudaron a visualizar efectivamente que las experiencias son iguales en emociones, rupturas, estrategia de sobre vivencia y sueños.

Las características que presenta el libro visual hacen a su peculiaridad y a su finalidad de bien común que sobrepasa fronteras de espacio y tiempos, estructuras determinadas como es el tema de la “migración” que no se estaciona, sino son movimientos a través de la historia del ser humano. En cuanto a su “lugar” esta para ser compartido en bibliotecas, talleres abiertos, espacios académicos y otros, con la diferencia de crear diálogos. En contraposición de fijaciones en muros o espacios reservados.

La temporalidad de ejecución tuvo su importancia para definir las imágenes a imprimirse en el libro. Para esto se interactuó en fases y espacios con las y los mismos migrantes o emigrantes, si tenían alguna clave en signo artístico para facilitar un diálogo. Ya que cada técnica lleva un carácter plástico distinto, fue para poner en relevancia el sentido de estos en la visión general del trabajo.

También se han presentado limitaciones técnicas en cuanto a la fotografía impresa en la técnica de Serigrafía que exigía del soporte una superficie homogénea, la cual redujo la riqueza expresiva de texturas. Y otros soportes que quedaban débiles por su composición en la impresión final. Por mantener una línea ecológica no se ha utilizado aditamentos químicos, optando por tonalidades bajas, que ayudan a una visión tranquila, tomando en cuenta también la psicología de los colores.

La encuadernación en la que también comprende la compaginación fue realizada de manera cuidadosa. En ella lleva también a manera de separador el aguafuerte dividiendo espacios y disposición del material en otra forma de apreciación y que exige contacto y manejo del material.

Así se fueron logrando elementos a modo de puntos cardinales de orientación que son la inmigración, el reciclaje y los medios artísticos, que completan a la propuesta del trabajo y que permitieron tener un equilibrio en el desenvolvimiento y conclusiones, afines a los objetivos del libro visual.

La característica esencial del grabado de llevar fases que pasan siempre por un proceso de definir una idea/sueño concretada en el papel/territorio; que conlleva sentidos que harán posible una transformación a un material en la que se dejará y/o se fijará también el carácter y el espíritu, del autor/autora, que al final devela una verdad, que nos afirma para sorpresa, interés o desilusión.

En cuanto a los temas del libro visual, que si bien están investigados por las ciencias sociales, no son suficientes para nuevas lecturas a las que el libro visual puede aportar.

CAPITULO 1

UNA MIRADA ANTROPOLÓGICA SOBRE LA MIGRACIÓN.

1. DEFINICIÓN DE MIGRACIÓN.-

“Los desplazamientos territoriales del hombre han sido parte de su historia; agudizados en determinados periodos, atenuados en otros; han estado condicionados por diferentes factores de naturaleza ambiental, demográfica, económica, cultural, religioso y sociopolítico. Así, la formación de naciones, estados e imperios, de una parte y las guerras de otra, han dado lugar a migraciones tanto voluntarias como forzadas.

Eramis Bueno Sánchez,

“Apuntes sobre la migración internacional y su estudio”

La migración, es parte de la historia de la humanidad y una de sus características que se han dado desde la antigüedad en grandes momentos históricos, como las conquistas, descubrimientos, colonizaciones, tráfico de esclavos, modificaciones en la economía y políticas que conllevaron situaciones importantes en los países desarrollados recibiendo a multitud de personas de diversa procedencia y explícitamente en épocas de la revolución industrial.

Así los países más desarrollados en la actualidad han asegurado sus necesidades más vitales, debido al esfuerzo de estos movimientos. Y a la inversa en el siglo XIX y XX, también muchas colonias europeas migraron y se establecieron en este continente americano.

Las migraciones cada vez más intensas debido al rápido proceso de urbanización y globalización, tienen la característica de reconfigurar la estructura urbanística y

demográfica que en el fondo inciden en varios factores y también podemos valorar positivamente el aspecto de integración entre países, en relación con el mundo y en medio de todo esto la distribución espacial.

2. ANTECEDENTES DE LA MIGRACIÓN.-

En la actualidad boliviana un 70% de la población vive en las ciudades por efectos de una economía insostenible por el sistema Neoliberal en las últimas décadas. El llamado ajuste estructural con la ley del libre mercado (21060) de los 80s y la “capitalización”, ensancharon aún más la brecha entre ricos y pobres dando como resultado migraciones en masa desde sectores antes productivos (centros mineros). Sin embargo “la mayor parte de la migración ha ocurrido a partir de la Revolución del MNR en 1952 y la subsiguiente Reforma Agraria de 1953, que transformó radicalmente la situación en el campo y las relaciones de éste con la ciudad”¹.

En Bolivia, un país de 1.098.581km², con una población de 9.627.269 millones y una densidad de 8.8 hab/km² hasta el 2006; según el CEDLA (Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario); al menos 315 mil personas son desempleadas. Según el INE (Instituto Nacional de Estadísticas) de 1999 al 2001, el 11% de la población boliviana recibe remesas del exterior; constituyendo el segundo ingreso de Bolivia con una participación del 8.52% en el PIB (2006). Y datos recientes nos indican su importancia junto a los Hidrocarburos, Minería y Agroindustria, ya que estas significan un aporte importante en las remesas.

Más que nunca las políticas actuales asumidas en nuestros países, deberían responder a esta problemática urgente de la migración. Un costo socio-económico amortiguado en el costo de vida en las calles (economía informal) las que se estrechan cada vez.

¹ Albo, Greaves, Sandoval (1981). Chuquiawari: la cara aymara de La Paz. CIPCA: La Paz, p. 38

Pero nos remontaremos específicamente a los movimientos en nuestra región y que tienen en la historia de Bolivia una larga tradición.

Los diferentes niveles ecológicos y el intercambio de la variedad de productos ampliaron eficientemente la nutrición de las familias en propios sistemas de manejo. Con la llegada de los españoles se reforzó este sistema de producción, y así las comunidades o ayllus proporcionaban mano de obra para la mita en las minas, en las haciendas, lo que es ahora la mano de obra barata en las ciudades favoreciéndose del campo ya que aglutinan multitudes de gente desocupada.

La hoja de coca y el oro atraían a jóvenes del altiplano como nos atestiguan los “caminos del Inca”, y los senderos para mulas hasta hoy son testimonio de muchos viajeros y de un intercambio continuo en zonas entre el altiplano, los valles y el trópico.

Bolivia vive constantes migraciones y más en estos últimos años de fuerte crisis estructural política, social y económica. Entre éstas, la más significativa carencia de los medios de subsistencia se da en el campo, transformándose insostenible e imposible de mejorar las condiciones de vida.

Un ejemplo importante de migración a las ciudades en progreso es el crecimiento de éstas, como la ciudad de “El Alto”, con alta población aymará y en menor número de otros sectores, con significativo aceleramiento poblacional en estos últimos años.

Los niveles de migración que se dan en nuestro medio, es rural-altiplano a sector rural-trópico; de lo rural-provinciano a la ciudad; de ciudad a ciudad, y finalmente de país a país y ésta última en escala, ya que quienes emigran no se quedan en un solo país.

Los tiempos actuales están marcados por este fenómeno de la migración, ya que es un fenómeno que caracterizará a este siglo XXI. De hecho esto representa un continuo movimiento masivo desde países pobres que burlan fronteras, a riesgo de perder la vida, hacia la tierra prometida, el gran “dorado” para muchos latinos. Una gran mayoría del planeta vive en la miseria, el desempleo, violencia, guerras, generando un desplazamiento de grandes olas migratorias, cruzando fronteras desconocidas, por la denigración esencial de los Derechos Humanos.

Las políticas aplicadas contra este fenómeno desde los países más desarrollados, como Estados Unidos con grandes inversiones en la industria de infraestructura construida por el pánico al migrante y, últimamente leyes como las dictaminadas en algunos países de Europa, ven al migrante no sólo como un ilegal, también como un delincuente, sin embargo, son los migrantes los que aportan con su energía, su mano de obra barata, aportes al sostenimiento y despegue del “desarrollo”; En este sentido el migrante no quita trabajo, lo crea y es un factor de progreso y nunca de atraso. El escritor peruano, Mario Vargas Llosa señala: “estoy convencido que la inmigración de cualquier color y sabor es una inyección de vida, energía y cultura y que los países deberían recibirla como una bendición”²

Creo que el fenómeno de la migración, debiera ser un derecho natural de poder desplazarse a cualquier parte del mundo. Ante esto, es más fuerte la ironía del sistema actual de la globalización que genera estos contrastes, desequilibrios que más bien polarizan el mundo transformándolo en islas humanas. Se requiere hablar de políticas claras para una verdadera respuesta a este fenómeno; ya que los migrantes son la cara de esta deuda histórica, económica y social que arrastran los países industrializados de “primer mundo.”

² Artículo “inmigrantes” en el País, 25 de Agosto de 1996.

3. CONTEXTUALIZANDO LA MIGRACIÓN CAMPO/CIUDAD DE LA PAZ.-

En Bolivia se llega a prejuicios injustos en torno a las personas que migran del área rural a la ciudad. Así, podemos tentar algunas posiciones críticas frente al fenómeno de discriminación que no va sólo en contra de una burguesía medio blanca o *blancoide*, o de clase media, mestiza; sino también contra un romanticismo etnicista que ve la fuerza en las naciones ancestrales con una mirada hacia atrás contando las maravillas del pasado y llorando sobre el sufrimiento de hoy, en vez de ver cómo los Aymaras, Quechuas y otros Pueblos Indígenas demuestran su capacidad de resistencia y sabiduría.

Podemos mencionar también otra línea ecológica-etnológica que por razones románticas quiere que los indígenas se queden fuera de los centros urbanos para evitar enajenación y pérdida de su cultura antigua, no tomando en cuenta que los pueblos indígenas tienen derecho de entrar a una “modernidad” que garantice su sobrevivencia. Ya que los efectos de lo moderno/contemporáneo, los sistemas de mercado (economía) no hacen discriminación, sino que atraviesan hasta la periferia socioeconómica más incipiente del planeta.

No se puede estar enfrascado por tradiciones, sistemas, etnicidad, viendo que toda cultura está en movimiento y ésta interactúa con otras, reconociendo formas diferentes de ser, esto da espacio o un margen para romper estructuras, donde todo puede pasar, desde una “permisividad” en varios sentidos.

Así la llegada de los migrantes está acompañada de muchas complicaciones, el tener que enfrentarse con problemas de falta de comunicación, con cambios fundamentales de cultura y ética. Desubicación y aislamiento que traen muchos problemas psicológicos. Pero, como la psicología es hasta hoy para gente que cuenta con más ingresos económicos, los migrantes tienen que ver cómo sobrevivir con toda la carga de su neurosis y psicosis ellos/as solos/as.

Por tanto el conflicto socio/cultural está marcado por el choque cultural, en la discriminación social con matices raciales. “La inserción de los migrantes aymaras en La Paz es muy limitada y fuera de ciertos círculos sociales en el sub-mundo aymara de los residentes, su asimilación social y psicológica es conflictiva, porque sus posibilidades de participación en el proceso de desarrollo urbano están limitadas por sectores sociales con poder económico y político”³

Es obvio que no todos los migrantes pasan por todos los problemas mencionados. Existen familias que organizan mejor su inmigración, no todos los familiares son malos, pero la verdad es que toda la responsabilidad del proceso difícil y doloroso de migración cae sobre el y la migrante. En estos espacios donde se asientan los migrantes, se repiten estructuras de la comunidad en los barrios suburbanos, estructuras que son como una red social que cuida la sobre/vivencia de los migrantes. Muchas autoridades o líderes se sacrifican en la pelea por agua, luz y alcantarillado para los demás. Existen acciones admirables de solidaridad entre los vecinos. Así logran con bastante esfuerzo que la familia y la vecindad logren mejor vida (migrantes). Lo que falta es la responsabilidad del Estado y del Municipio en la planificación. Parece que los centros de poder son a la vez centros de miseria, no solamente en el sentido económico sino en el sentido ético, hasta estético.

Si observamos los lugares donde llegan los transportes, basta para entender dónde está la enfermedad verdadera de la inmigración. Esta enfermedad no está en los migrantes; sino más bien en los que se aprovechan de ellos: estafadores, ladrones, policías falsos y verdaderos, tramitadores y abogados engañadores, servicios públicos y todos los que abusan como fuente de mano de obra barata.

Por otro lado, de los migrantes que llegan día a día a la ciudad no todos se quedan. Algunos vuelven al campo y se dedican a la misma labor de antes. Otros aprenden en la ciudad y regresan a sus comunidades o pueblos para ejercer cargos importantes en los Municipios. Una parte se queda para siempre en la ciudad. Ellos y

³ Sandoval, Albo, Greaves. (1978). Chuquiawu: la cara aymara de La Paz, La Paz: CIPCA, p. 49

ellas han pasado una escuela dura y son de gran valor para toda la sociedad. Trabajan en artesanía o en servicios múltiples. Algunos logran estudiar con éxito, muchas veces con el sacrificio de toda su familia. Y si no se logra éxito en una generación, en la próxima será mucho más fácil.

Muchos de los problemas en el camino de inserción a lo urbano tienen que solucionarlos el o ella misma, pero la mayoría de los problemas que enfrenta hoy deberían estar a cargo de toda la sociedad. No porque el/a migrante merezca compasión, sino porque su aporte a la sociedad podría ser mucho más eficiente si se evitara fricciones, choques y agresiones inútiles, heridas que no son necesarias; y así se llegaría a una integración que reúna las energías de todos para el bienestar de la sociedad; ya que la idea de que los “nuevos” tienen que pasar una prueba dura, malos tratos, sin la sensibilidad y flexibilidad alguna a la situación desventajosa en su inserción no ayuda en este proceso. Por lo tanto es inhumano creer que es necesario asignar un “valor” calificado unido a tratos humillantes para la incorporación al medio urbano.

Los/as migrantes aparecen como una masa anónima miserable y deficiente que ataca a los centros urbanos tratando de quitar el alimento, bienestar y tranquilidad de los que ya viven ahí; esta es una forma de menosprecio como ciudadanos de segunda clase. Esta imagen poco o nada tiene que ver con la realidad de los que inmigran. De no cambiar esta perspectiva negativa y prejuiciosa prepararemos sociedades más ausentes, injustas, que es una de las explicaciones de la intolerancia violenta de la sociedad que impide construir una comunidad de afectos en igualdad de oportunidades.

4. CAUSAS PARA LA INMIGRACIÓN.

4.1 ECOLÓGICAS.-

“Las tierras y su productividad, base fundamental de la economía campesina, están sin duda presentes como factor determinante incluso en muchos de aquellos casos en que mencionan otros factores de tipo económico, educativo, familiar. La ocasión para emigrar puede ser un conflicto familiar o el deseo de civilizarse. Pero debajo del conflicto familiar o de este deseo, estará probablemente la dificultad de sobrevivir adecuadamente en el campo”.⁴

La tierra en el altiplano está en un proceso creciente de erosión. Una de las causas es el sobre uso del suelo y la cantidad de ovejas que la destrozan. Tierras que antes tenían largo tiempo de descanso, ahora se trabajan cada año. Se ha disminuido drásticamente las precipitaciones en temporada de lluvias que es otra causa para la erosión.

Cuando se acentúan los desastres naturales como efectos del niño o la niña, que afectan a la producción agrícola, producen las sequías, las inundaciones, o los vientos fuertes, las altas temperaturas en zonas tropicales pueden contarse como causas importantes para abandonar el lugar de origen.

Así el altiplano cada año se transforma en un desierto. La producción se reduce y no hay bastante ingreso para la familia. A esta causa acompañan otros fenómenos climatológicos que conllevan problemas grandes para una producción estable: un granizo o una helada en el tiempo cuando esta floreciendo la papa destroza toda la cosecha de un año en pocas horas. La agricultura en el altiplano es una empresa bastante riesgosa. Si los sistemas de conservación y almacenaje de productos del altiplano como el chuño, la tunta, entre otros, garantizaron de forma importante la sobrevivencia en años catastróficos, hoy ni con esto se puede garantizar la

⁴ Albo, Greaves, Sandoval. (1981). Chuquiawu: la cara aymara de La Paz. La Paz: CIPCA, p. 63

sobrevivencia. Por otro lado, son también importantes otros factores como las hambrunas, los ciclos de cosecha, donde, según la temporada deben realizar migraciones temporales a los yungas, a buscar oro, plantar coca o a la zafra, etc.

4.2 ECONÓMICAS.-

La Reforma Agraria ha repartido tierra a las comunidades, pero con la división en la herencia de los hijos, generación tras generación, quedó pequeña y sin acompañamiento de políticas de desarrollo sostenible por el Estado. Hoy muchos campesinos que tienen menos de una hectárea de tierra, actualmente es evidente el zurcofundio, así que tienen que buscar otros ingresos o trasladarse a la ciudad en busca de trabajo. Además, con el número de hijos/hijas en las familias la economía ya no alcanza, porque no hay otra diversificación de ingreso ya que básicamente la subsistencia económica del campesino es tener una tierra productiva.

Otro factor importante en el área económica fue la implantación del modelo económico neoliberal, en los años 80. Después de dos décadas de su ejecución, se incrementó la pobreza, en lugar de la reactivación pretendida por los gobiernos de turno, al entregar las empresas bolivianas a multinacionales para su capitalización. El cierre de las minas, provocó la re-localización, llevando toda una ola de personas desocupadas a los centros urbanos en busca de trabajo, engrosando la periferia de las ciudades, y/o trasladándose a otros pisos ecológicos; de esta manera se hizo más crítica la desigualdad en nuestra sociedad. El neoliberalismo deviene en sistemas foráneos a nuestra realidad, que no hacen más que polarizar estas desigualdades en los pueblos del llamado “tercer mundo”.

4.3 EDUCACIÓN.-

Muchos padres se preocupan de la calidad de educación de sus hijos e hijas y los mandan a la ciudad donde pueden terminar el bachillerato y tal vez lograr un estudio adicional y en el mejor de los casos lograr un título universitario. En las zonas rurales

no existe calidad de formación en educación, ni capacitación garantizada. Además sólo existen las escuelas primarias, y los cursos superior o técnico están ausentes. Otro factor para tomar en cuenta es la distancia y el riesgo de caminar por largas horas hasta donde se encuentran los centros educativos para los niños y adolescentes.

Para los jóvenes está la atracción de la ciudad, en un plano más subjetivo, y ésta es otra causa para migrar a centros urbanos.

4.4 OTROS CONFLICTOS.-

La expulsión de la comunidad por problemas sentimentales, conflictos intergeneracionales de gente joven que quiere hacer algo diferente a lo tradicional, sufre reglas muy cerradas por ciertas familias por el poder y por el machismo, resulta otra causa común. O la expulsión a mujeres jóvenes de las comunidades/ayllus; cuando están en una situación de deshonor y vergüenza para la familia, la joven es abandonada a su suerte, y ella tiene que enfrentar situaciones de toda índole en su nueva vida. En otras situaciones están presionadas por el poder que representa el esposo como autoridad en su *ayllu*, la esposa no tiene ninguna oportunidad de credibilidad para ser escuchada. Otras mujeres adolescentes, que viven en lugares suburbanos de la ciudad, repiten estas amargas experiencias, fueron echadas del seno familiar, y toman muchas veces decisiones equivocadas por la incertidumbre, y/o emigran a otras ciudades a probar suerte. Las ilusiones puestas en un trabajo y mejor remuneración hacen que pasen las fronteras del país hacia Argentina, Brasil, España y otros lugares.

Este proceso en su análisis nos indica el grave problema estructural, político, social, económico y cultural en zonas rurales, no es abordado por el Estado ni por autoridades locales.

5. OTROS ELEMENTOS: VALORES Y ESPACIO/TEMPORALES QUE CAMBIAN EN LA VIDA DEL MIGRANTE.-

El tema de la inmigración es vital porque es una permanente preocupación y tiene a la vez, importancia existencial. Es una experiencia donde, subjetivamente, se repiten las mismas vivencias en diferentes niveles y estructura socio/culturales. Podemos también manifestar otros acontecimientos vividos como efecto de estos cambios: los asentamientos frágiles en zonas marginales, llamadas “zonas negras” y de manera desordenada, que se construyen y se vive bajo riesgo de vida.

Más que nunca, el paisaje urbano esta conformado por mercaderes ambulantes con todo tipo de productos y servicios diversos: los lustrabotas, voceadores, venta de comidas, albañiles en las construcciones con alto riesgo por la falta de seguro social; todos ellos como parte de la oferta del mercado informal.

5.1. LA FAMILIA.-

Los valores de los padres inculcados, las proyecciones y los sueños personales que se desean como mejor suerte para sus hijos e hijas, son razones de peso para salir de lugar de origen. Que al momento de consolidar este sueño el gran costo social será altamente afectivo, psicológico y emocional. Generación tras generación se sabe que los progenitores habían tenido la misma suerte de abandonar el núcleo familiar (desintegración). Cuando migra toda una familia pasa muchas necesidades, sin embargo, la seguridad emocional, por el hecho de estar juntos, se mantiene. En este caso, la “unidad familiar”, representada dentro de un espacio, con sus estrechos, problemas comunes; encarna un ambiente seguro donde si bien existen peleas también está presente la reconciliación gracias a sus formas de “arreglarse” entre los mismos.

En el otro extremo está la familia considerada “un lugar seguro”, donde especialmente mujeres jóvenes, niñas, son violentadas por sus propios padres, y/o familiares; éstas abandonan el núcleo familiar por miedo, presión psicológica y física, migrando a otros lugares donde sobreviven con esta carga de culpabilidad.

Otro elemento que incide, es el abandono del padre o la madre por causas diferentes, al igual que los hijos/as abandonan temprano el hogar. Se sabe de pueblos en el área del Altiplano y valluno que quedan en el olvido, y de otros, donde salen en su mayoría jóvenes, donde quedan personas de tercera edad con niños y niñas bajo su cuidado. En todos estos casos cambia el núcleo familiar, su dinámica y representación.

5.2. EL ENTORNO.-

La permanencia y el interactuar con los pies enraizados por razones afectivas, sensaciones telúricas, la música, las maneras de relacionarse, el paisaje, los olores del entorno de la flora y la fauna, la comida, etc. Son la identificación familiar, de pertenencia colectiva y lazos emocionales.

Una de las razones fuertes de quien emigra es el duelo emocional y físico, ya que esta separación/ruptura también simbólica se supera a medida que se adapta o se incorpora de una mejor manera en esta nueva fase. Es por eso importante en una primera fase de la inmigración, el lugar de transportes de ida y de vuelta al pueblo; que hace de cordón umbilical que retroalimenta y tomar aliento, nostalgias y utopías mezcladas.

"No importando el status que alcance en la ciudad, el migrante de origen campesino nunca se desprende por completo de su comunidad. Su lugar de origen es el punto de referencia para subsistir espiritual y materialmente, para reproducirse y para resistir los problemas urbanos".⁵

⁵ Sandoval, Albo, Greaves. (1978). Chuquiawu: la cara aymara de La Paz. La Paz: CIPCA, p. 6

Cuando viaja el migrante a su pueblo o comunidad, sus amigos y amigas le miran con respeto y admiración, ya que no pocas veces cuentan maravillas de la ciudad, que no coincide con su vivencia, y así crean ilusiones que llevan a muchos jóvenes y señoritas a la ciudad. O en otro extremo, de no lograr estabilidad en la ciudad; el fracaso, y la frustración conlleva a una profunda depresión que acaba muchas veces en suicidio.

5.3. EL CONTEXTO CULTURAL.-

Aprender formas de vivir y ver el mundo, con otros prototipos de conducta, en casos donde se dan mezclas, mestizajes, reciclajes en el origen de una nueva identidad en barrios periféricos es otra consecuencia de la inmigración.

Existe otro elemento determinante en el desenvolvimiento del migrante que es la cultura predominante de fuerte presencia, que tiende a excluir automáticamente a otras. A veces es muy evidente en las expresiones de relaciones que se dan con prejuicios.

Muchas veces gente que emigró a otros contextos con estructuras cerradas y “protegidas” son más aferrados y cumplidores de sus leyes, significados, y tradiciones pero con el precio de la negación del ser propiamente. A razón de esto sufren confusiones y/o viven a medio corazón. Como atravesado entre estos dos imaginarios, espacios; como si nunca terminaran de encuadrar.

5.4. EL CLIMA.-

El clima tiene una fuerte influencia en las personas de un determinado medio geográfico: en la forma de hablar, de vestirse, en la forma de entender las palabras y sus diversos significados según el grupo cultural y étnico.

El cambio de paisaje natural tropical o altiplano a paisaje urbano conlleva efectos emocionales, psicológicos; expresados corporal y espiritualmente, naturalmente condiciona comportamientos de forma diferente, por ejemplo: los que viven a campo abierto, con mucho sol, aire, espacio, sufren el cambio espacial reducido, cuarto oscuro o sin ventanas y “compartir” con extraños. Sobre esto pesan los estereotipos que ya vienen etiquetados según la región y son mirados de esa forma.

Los cambios socio/culturales bruscos, son una escuela dura, entre la responsabilidad temprana y el asumir nuevos roles y conductas, tener que tomar la palabra y representación familiar sin experiencia en circunstancias y conflictos sociales diferentes. Las formas de relacionarse, y de arreglar-negociar las cosas. Los códigos que no responden a una forma de ser o tienen otra configuración.

Esto significa empezar a construir con responsabilidad y cuidado “formas” que contribuyan a consolidar estabilidades frágiles, vulnerables y ante cualquier signo de alteridad dominante.

En las migraciones el migrante se va con todo: comportamientos, sentimientos, tradiciones, costumbres, idiosincrasia, y recrea un entorno cultural que permite sobrevivir de manera concienzuda y colectiva lo cual es una forma de ingreso a otro espacio, óptima y menos traumática.

Por los planteamientos abordados hasta el momento, los temas desarrollados en el libro visual no están dentro la categoría de novela, no son solo sentimientos, son temas con carne y hueso, la vida misma trastocada por un sistema inhumano e insensible, entonces ya no es un objeto de estudio, es la vida misma, sin abstracciones.

6. LA INSTITUCIÓN YATYAWI “CREACIONES ANDINAS”.-

Para finalizar este primer capítulo presento de manera general, a la Institución para quien se realizó este trabajo, ya que éste llegará a ser una propuesta alternativa para un trabajo posterior en YATYAWI.

La Institución de YATYAWI, “creaciones andinas”, está ubicada en la Ciudad de El Alto de La Paz, camino a Viacha. La Asamblea Fundadora de “YATYAWI”, fue en el año 1993; con su Personería Jurídica del 7 de Julio de 1995; registrada con una Resolución Jurídica N° 216016.

YATYAWI Creaciones andinas, es una organización dedicada a la elaboración de materiales educativos (historietas en tres idiomas) destinadas a la implementación en bibliotecas populares y como apoyo en programas y proyectos de alfabetización y post-alfabetización. También posee experiencia en la elaboración de sistemas educativos, como “Educación para migrantes” y “Educación para la producción”.

Todo este trabajo ha requerido de elementos educativos adicionales, como juegos didácticos, cartillas y otros, con lo que también la experiencia ha sido volcada hacia este tipo de trabajos.

Del mismo modo YATYAWI ha innovado en el campo de la alfabetización, elaboración y presentación de materiales alternativos de corte popular artesanal que han impactado por su modo de elaboración. Se destacan las películas andinas, con dibujos en lienzo de tocuyo, carpetas con dibujos que son narradas y el uso de proyección de filminas con historias representadas. Todo este trabajo ha sido complementado con animación musical en vivo, que sirve también para darle fondo musical.

En su haber creativo tiene “la maleta de los siete buenos hábitos”, producto de cursos con mujeres migrantes que trabajaban en el área de producción, siendo

llevado a una sistematización de experiencias, y otras maletas que le siguieron a ésta, como la maleta de Comunicación y Conflictos, y la maleta de Autoestima.

Esta fundación usa el “entrenamiento” como método en una forma de aprender practicando que llevará automáticamente a hacer bien las cosas. Son procesos que en la vida se van perfeccionando, como el tocar el violín o manejar un auto. Es un sistema independiente de la educación formal.

A través del método sistemático, la persona misma se empodera, así como los grupos, que van profundizando y entrenando valores, logrando intensificar la interrelación entre los participantes.

DE SUS OBJETIVOS:

El objeto general de la Institución es realizar y promover distintas actividades de orden cultural y educativo y de manera muy especial actividades de post-alfabetización en zonas rurales y urbanas de habla aymará y quechua.

Tiene como finalidades específicas elaborar textos de primera literatura y mejorar la calidad de publicaciones de primera lectura. Desarrollar lenguajes sencillos de comunicación.

Promover la superación de una educación meramente técnica, con una visión más amplia de la calidad de la vida que incluye la cultura, la religión, las costumbres, los valores humanos, la fiesta y la risa: producir materiales con nuevos mensajes que cuestionen y provoquen procedimientos de soluciones.

Promover la dignificación de las personas en situaciones adversas, la conciencia de la búsqueda de propias soluciones, el respeto a la memoria histórica e incentivar desde las bases a un empoderamiento integral

DE SU METODOLOGIA:

YATIYAWI, trabaja desde la práctica para la práctica, parte de su sistema de trabajo es la producción de todos los materiales que se utiliza en su sistema, sea producción artística: “dibujos, pinturas, esculturas, elaboración de textos poéticos, composición de música e invención de juegos y ejercicios”. La producción artesanal en juguetes y juegos recreativos e inteligentes. Con sus materiales realiza cursos de entrenamiento y demostraciones con los destinatarios finales del trabajo. Una metodología que logra por medio de acciones lúdicas y respetando la unidad del cuerpo, mente y alma mejora los hábitos de las personas en producción, organización y servicio.

Gracias al recurso de la imagen que va en mayor dimensión en los materiales y poco texto, es que permite comunicar mensajes de otras formas, que van directamente de la gente para la gente. Sabiendo que los destinatarios saben apreciar lo que está bien hecho, sumando a la calidad artística, un alto aprecio y respeto por el otro.

La Institución “YATIYAWI” creaciones andinas, es desde esta perspectiva una referencia artística contando con alternativas metodológicas. En un esfuerzo importante en cómo hacer llegar el mensaje a la gente junto a elementos afectivos, trabajo dedicado y con su particular característica en construcciones artesanales.

La manera de trabajar de esta forma permite nuevas formas de expresión, simbiosis de múltiples y posibles combinaciones, de distintos lenguajes y sistemas de comunicación, “YATIYAWI”, creaciones andinas, ha incursionado en la música, teatro, arte, poesía, como medios de interacción con la “gente”, que es el sujeto social potencial en las transformaciones históricas.

CAPITULO 2

EL GRABADO Y EL ARTE EN GENERAL Y SUS APORTES.

1. EL GRABADO Y SUS ALCANCES EN LAS ARTES EN GENERAL.-

La humanidad desde sus orígenes siempre participó en la recreación y representación del mundo, expresada en jeroglíficos, dibujos y pinturas en paredes de las cuevas, utilizando materiales que más tarde fueron instrumento de trabajo y de abstracción. Por eso mismo no podemos entender un arte sin la realidad concreta; en comprensión de su complejidad en el tiempo y en el espacio. Ella toma elementos como valores, lenguajes, simbologías, que posibilitan la convivencia y la comunicación siendo indispensables para orientan el quehacer de la producción material y espiritual.

Según J.M. Guyau, “La obra más fuerte debe ser la más social, la que representa más completamente la sociedad misma en que el artista ha vivido, la sociedad de que descende, la sociedad que anuncia en el porvenir y que el porvenir realizará tal vez. La emoción estética superior es una emoción social”. Es decir, un arte no entendido como expresión condicionada o alineada a formas que sistemáticamente neutralizan expresiones auténticas. Sean estas ideológicas, políticas, sociales, filosóficas, culturales, en una visión de arte con libertad, reflexiva, crítica, que cuestiona y se expone, contamine, recrea, renueva en oportunidades y diversidades.

El grabado vive una dicotomía: ser mera reproducción e imitación o ser reconocido autónomo. Empero tanto más provechoso cuando el artista sabe ponderar de acuerdo a sus intereses creativos y expresiones intuitivas.

Los aportes del grabado al arte en general han sido una amplia difusión de ideas y obras de grandes maestros en esta técnica de grabado. Una vez superada su reducción industrial, gracias a los procedimientos de reproducción fotomecánica, se transforma y trasciende creativamente dentro las artes en general.

De ahí que el grabado puede considerarse como efecto de una época llena de inquietudes y aspectos diversos (redescubrimientos), como la democratización de la cultura, avances mecánicos e innovaciones tecnológicas y científicas, con la que se adentra al siglo XX, también en renovaciones de recursos plásticos con simplificación expresiva.

Así tenemos a Gauguin y Munch, junto a Cezánne y Van Gogh, que establecieron una nueva manifestación, sintetizando el arte en expresión e intensidad del sentir. Munch es quién resume toda la fuerza expresiva y elemental como prototipo del grabado moderno, quien utilizó la técnica sumada a su gran intuición, dio como resultado una riqueza de posibilidades expresivas en el grabado.

Durante el Renacimiento y el Barroco, cada artista poseía, además de su propia colección de estampas, que significó un caudal de soluciones técnicas o de fórmulas icónicas que aportaron al arte en general.

El arte tiene ante sí siempre nuevos desafíos, nuevas necesidades ante la historia de la humanidad y sus complejidades que demandan manifestaciones estéticas y comprensiones de cada época. El grabado concede categóricamente esta característica propia; su esencia de bien cultural común y para el conocimiento humano y desarrollo de las sociedades occidentales y del mundo es innegable ya que recordará críticamente nuestra ubicación ante las generaciones futuras.

2. APORTES DEL GRABADO EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD.-

El arte del grabado ayudó en mucho a la evolución de la humanidad, a través de la imagen estampada en papel; que en su momento se veía y se “reconocía” en el mundo y se observaba sus significados en todos sus terrenos. En medio de este surgir de la imagen grabada, el mundo estaba y está inmerso en contradicciones de

progreso y miserias, conquistas y esclavismos a lo que irónicamente ahora se denomina modernidad y civilización.

El arte occidental no se concibe sin los aportes del Grabado. Uno de ellos y el más significativo es su pertenencia social, “arte social”, en calidad de original múltiple. En su tarea de difusión cultural, y conocimientos, no son más un “privilegio” y esto es en gran medida resultado de la multiplicidad del grabado. Los “otros” ya no son la masa anónima sin dirección, cambiando así la dinámica de la historia en adelante (XIX).

A medida que la imprenta alcanza difusión universal y la coyuntura económica se hace favorable para una nueva comprensión del grabado social y estético, el grabado va logrando su autonomía que evoluciona en un nuevo lenguaje comprensible en su preocupación verdadera, sin formulismos tan solo con recursos accesibles y teniendo como elemento la imagen estampada sobre una hoja de papel.

Las imágenes, propagadas por el grabado en toda su potencialidad generada en ella misma, viene desde las calles, desde lo privado, de su cotidiano, de sus alegrías o desgracias; cercano o lejano; religiosas o paganas, conocidas o extrañas; vulgares o privilegios; lo reservado; de los mercados o de una intelectualidad académica, ilustres o populares. El grabado fue la alternativa de ampliar el mundo y reconocer una humanidad en plenitud la que penetró en todos los espacios habitables, libre de restricciones, fronteras por privilegio de “elegidos” y consumados en lo social, cultural, político, económico y religión.

En el grabado, la plancha de madera o metal se transforma en verdadero escenario y plataforma de luchas de intereses políticos y religiosos. El grabado siempre ha participado en los sucesos de la humanidad, por ejemplo en la “auténtica guerra de grabados” que se desató durante el siglo XVI, como también podemos citar las xilografías de la revolución mexicana.

“La Revolución mexicana, que sacudió al pueblo en todas sus capas, que penetró en la esfera vital de cada uno, proporcionó a la creación artística contenidos nuevos, importantes para todos y comprensibles para todos”.⁶ Nombrar al grabado es imprescindible en la historia de la humanidad junto a la aparición de la imprenta, en demanda y exigencia de conocimientos y expansión de información.

El grabado siempre revoluciona, se revela desde la profundidad inquieta de la humanidad, sincera, confesante, de hombres y mujeres ávidos en la búsqueda de sí mismos, y la proyección con el mundo compartido.

3. LA HISTORIA DEL GRABADO Y EXPONENTES REPRESENTATIVOS.-

La historia del grabado pone en relevancia lo que humanamente tiene este arte en cuanto a su afinidad y profundidad de su verdad en expresiva justicia de lo que vivimos o transitamos. Podremos apreciar a través de estos artistas grabadores lo que significó el arte, en ellos mismos, rescatando sus múltiples expresiones, la “forma” y su lenguaje. Pero sobre todo una forma tangible que nos permite dialogar con las memorias del drama humano universal: la sobrevivencia a su realidad.

3.1. LOS ORÍGENES DEL GRABADO.-

Se remonta a la prehistoria, que aparecen en incisiones de piedras, huesos encontrados en cavernas y en cerámicas. Los principios técnicos del grabado son antiguos, los sellos sobre arcilla blanda en las civilizaciones neolíticas. Los sellos grabados, usados para la escritura datan tienen una antigüedad de más de 5.000 años, así como los sellos empleados en las culturas de Asia Menor (Asiria, Mesopotamia, Caldea, Persia, China); en Europa no se utilizó esta técnica sino hasta el s. XII. En lejano oriente, fue en China donde se estamparon textos con el mismo procedimiento. Con la aparición del papel, tiene lugar en Occidente la difusión de los primeros grabados, así tenemos como testimonio, las cartas de juego muy difundida

⁶ Westheim, Paul. (1954). El grabado en madera. México: Fondo de Cultura Económica, p. 233

en Italia hacia fines del siglo XIII; que fueron introducidas en Venecia gracias a los contactos comerciales (China y Japón), donde ya se conocían antes del siglo XII, siendo importadas también en la época de las Cruzadas.

“El origen del grabado, en tanto que imagen impresa en el occidente, se remonta a finales del siglo XIV. Los primeros grabados se hicieron en relieve sobre madera y tenían como objetivo principal divulgar las imágenes veneradas por los peregrinos”.⁷ En sus inicios el grabado no tiene exigencia estética, por tratarse de carácter popular, desarrollándose muy al margen de la elite consumada del arte de la época.

Durante la Edad Media, la pintura está en los muros de la ciudad y de las Iglesias; pero ahora se emancipa de ella, y cobra movimiento en el espacio, una de ellas es el grabado.

La mentalidad radical del Renacimiento: sus recursos plásticos, y el espíritu de la época, se verán claramente en *Ars memorandi*, una interpretación de los cuatro evangelios con fines didácticos. Por tratarse de una escritura gráfica, era un lenguaje de signos, que estaban destinados a servir de apoyo a la memoria, con extraordinaria energía en el mundo de las representaciones. Un pensar en imágenes y conceptos plásticos.

Los cambios en el mundo, como significó la Revolución Industrial, en vísperas de la Edad Moderna, inventos y viajes de exploración, inscrita como época donde la humanidad descubre la realidad, revolucionando toda su existencia. Una realidad que se veía palpitando de sentimientos e ideas a través de los grabados en el mundo del siglo XVI. En este periodo nace la imprenta que aportó a estas exigencias; su creador: Hans Gutemberg (1450).

En Alemania, las xilografías fueron apropiadas artísticamente; donde surgió la necesidad de la imagen explicativa, didáctica y la pasión por ella en su espíritu

⁷ Lebourg, Nicole. (1997). Curso de grabado. Barcelona: De Vecchi, S. A., p.11

renacentista. Es el grabado que aflora al tiempo de la aparición de los medios de reproducción fotomecánica, que la liberó de su servilismo y es reivindicada de este prejuicio solo técnico.

3.2. ARTISTAS GRABADORES CON ALTA CALIDAD HUMANA.-

Los exponentes que hacen a la historia del grabado, se dan a conocer gracias a su personalidad, su genio y su fuerza humana en la ejecución de las obras que sobrellevan a este arte hacia lenguajes altamente humanos. Como fue el artista Alberto Durero (1471-1528), hijo y nieto de orfebres en el siglo XVI. En toda la historia del arte, es su obra “Melancolía” la revelación hacia los secretos y misterios de la vida interior, los estados del alma llegando al actual arte por el subconsciente.

Lucas Cranach (1470-1553), sus grabados son todo un estudio psicológico. Holbein (1495-1543) y otros son otros exponentes sobresalientes de la época.

Es en el siglo XVII, siglo donde el grabado alcanza la categoría de obra de arte, testimonio histórico y documental.

Rembrandt (1606-1669), El más importante en el grabado de todos los tiempos; de portentosa técnica y profunda chispa esperanzadora, que ni el tiempo ni lo trágico de su existencia la apagaron. Otro gran aporte de este artista, es el concedido al grabado en su galería de retratos y autorretratos con profundo estudio en psicología.

En España, la portentosa personalidad de Goya (1746-1828) grabando con profunda tragedia que refleja su época. “En ella se abstrae totalmente, hasta conseguir llegar a profundidades del conocimiento humano nunca logradas y que son la verdadera fuerza de sus obras, sobre todo las grabadas, ya que, como dice Bersier: Confesión de tal fuerza que en ella vemos los humanos nuestra propia confesión influyen indudablemente sus circunstancias personales, desengaños y enfermedades”.⁸ Sus

⁸ Martínez M. Rubio, (1986). Ayer y hoy del grabado. Torras Hostench, S. A.: España, p. 57

obras: “El sueño de la razón produce monstruos”, “Tauromaquia”, etc. Goya también fue testigo de guerras, miserias y horror que plasma en la serie titulada “Los desastres de la guerra”; otra obra: “Disparates”, donde parecen mensajes en clave o ausentes de lógica, como si descargara su alma atormentada y su subconsciente.

En la Europa del siglo XIX, siglo de la enciclopedia, ilustración y ediciones de grandes tirajes. El grabado en cobre y aguafuertes, más allá de una definitiva desaparición, fue una oportunidad significativa de asumir este reconocimiento como arte de creación. Así el siglo XX, heredero de técnicas, se asienta en una época en que la humanidad está en crisis constante y lleno de búsquedas. Todo estará reflejado en el arte e inmerso en un “bombardeo” de imágenes a través de los medios de masas. Es la “civilización” de la imagen.

El noruego Munich, padre del expresionismo, pide: “un arte que se cree con la sangre y su corazón”. Su litografía “El grito”, puede ser símbolo de estos grabados y estampas.

El sentido trágico de la vida del expresionismo en Alemania se cristaliza en obras de Kichner, Heckel (1905). Para ellos el grabado es un arma de combate junto a las estampas de Ensor y Nolde.

Así el expresionismo alemán se refuerza con nuevas personalidades como Kokoscha y los alemanes Kathe Kollwitz y Barlach. El escultor Barlach, que graba en madera, con trazo de escultor, unas escenas donde representa la existencia humana con toda su grandiosidad trágica. Todo el arte expresionista alemán refleja en su obra grabada el caos, la angustia trágica del hombre en la Alemania antes del nazismo.

Observando el desarrollo de este arte, se puede indicar que el grabado es, como señalan muchos autores, el arte que quizá sea el que más ha evolucionado con la aparición de nuevas posibilidades técnicas como la Serigrafía, que aparece más

tarde dentro las artes gráficas, siempre a raíz de las condiciones sociológicas y necesidades técnicas.

La capacidad del grabado a pesar de tantos cambios y avances tecnológicos no perdió en esencia con el paso de los siglos. Mantiene su propio lenguaje, siendo más fuerte y, a partir de su profundo impulso, capaz de desarmar cualquier estructura instituida. Emerge de una mente consciente, genuina y de las manos que construyen revelando otras realidades, con un recurso pequeño, barato y sencillo.

Esta es la historia del Grabado, más que un artificio sostenido por los conceptos elocuentes y espacios reservados. Nos muestra sencillamente al ser humano, poético, en miradas eternas, como si persiguiéramos nuestra propia nostalgia en el tiempo y el espacio. Que denuncia y toma posición frente a lo que esta “creado” por la mano dura y violenta que busca posesionar sentidos que para comprender es necesario adentrarse en la misma piel, que hierde muchas veces como si quisiéramos dejar en la madera, en el metal y el papel nuestra propias heridas; ahí nos descubrimos, en un nuevo lenguaje e imaginarios que nos hace miramos sin culpabilidades el “ser” humano con sus virtudes y desaciertos tras sus utopías en transformaciones más existencialmente habitables.

En la historia del Grabado los medios importantes que intervinieron para la difusión de imágenes (estampas) están el libro, la imprenta como antecesora de todos los modernos medios de masas; la fotografía (1830 - 1848), marcan una nueva concepción del mundo, racionalizando el espacio en las urbes y una característica colectiva (retratos). Así los medios con los nuevos descubrimientos van de la mano para llegar a las masas, transformando y promoviendo nuevas sensibilidades iconográficas y dirigiendo la conciencia que también es el caso en nuestra actualidad.

CAPITULO 3

LA INCURSIÓN DEL GRABADO EN BOLIVIA: COLONIAL, REPUBLICANA Y CONTEMPORÁNEA.

1. UNA INTRODUCCIÓN AL ARTE EN LATINOAMERICA Y SUS DESAFÍOS.-

En la época precolombina ya se utilizaba la técnica de la impresión de imágenes, de carácter sagrado, religioso, ritual y hasta dentro de la cosmética. Pero antes de referirnos estrictamente a Bolivia, daremos una mirada a los momentos relevantes, que dan un marco fundamental y esencialmente artístico en el acontecer latinoamericano, una región diversa como es nuestro continente.

En este sentido encontramos que el signo más relevante de nuestro continente es nuestra “ignorancia” a las demarcaciones geográficas (migraciones), demográficas, étnicas, una realidad de caos que escapa a cuestiones de definiciones, de diferentes rostros y realidades que son sacudidas por diferencias, prioridades y reivindicaciones políticas, sociales económicas y culturales. Desigualdades que se encargan de subrayar entre lo culto⁹ y el arte popular, por elementos alienantes en una aculturación, que implica más que lo estético, romper esquemas y prejuicios; buscando a su vez renovados mecanismos de percepciones propias.

El proceso histórico en Latinoamérica transcurre con grandes sacudidas sociales, políticas y económicas, circunstancias que nos señalan renovaciones con afirmación de ideales latinoamericanos y nacionales. Proyectos que van en proceso de descolonización y donde se requieren de interpretaciones y respuestas a las últimas causas de realidades postergadas como el de los pueblos indígenas, y donde el grabado puede aportar grandemente o al menos traducirlas. Así tenemos como antecedente la experiencia mexicana que influyó en sociedades de tradición artesanal como la nuestra y otros países.

⁹ Debe entenderse por culto, no solo una educación desde el punto de vista occidental, académico, formal y urbano.

Así es como la comunidad Latinoamericana con todos sus desniveles económicos e intereses político/sociales, aún hace frente a la herencia de la colonización, más tarde las influencias de inmigraciones europeas; el crecimiento de las ciudades, el desarrollo tecnológico de los medios; donde la autenticidad se mimetiza bajo formas ambiguas, de repeticiones y estéticas condicionadas que responden a otros intereses inmediatos y casuales. Es decir estamos en una edad moderna que nos envuelve en lo contemporáneo dentro de muchas universalidades.

Para Martha Traba “...América Latina participa, por razones de sometimiento a un colonialismo cultural, de un proceso estético (...) América Latina debe resistir las embestidas de la vanguardia y anteponer a un arte que no tiene nada que decir, un modo propio cuya riqueza ancestral le permita transformar sus signos en nuevas permutaciones”.¹⁰

Es el tiempo de mirarnos y maravillarnos de un pasado ancestral que a la vez late en la historia de nuestros pueblos; y desde allí sin grandes confrontaciones técnicas occidentales, adentrarnos en el hilo de la vida, al límite con la muerte sistemática, prejuiciosa y acomplexada. Por lo tanto nos queda trabajar la belleza de la fragilidad y del sumo cuidado de todo lo que hemos nombrado y establecido en un espacio significativo con el todo visible. Esto nos ayudará a encontrar hilos para tejer resistencia integral frente al mercado, instrumento hegemónico y globalizador que actúa como mecanismo legitimador y válido en un proceso ciego y vacío.

Es en las ciudades capitales de nuestros países, donde se crean bolsones de miseria, intrigas, intereses económicos, soberbias, y diversas coaliciones y tensiones adversas con un tecnicismo que suprime la imaginación, un mercado que acepta todo; no tiene estética y relativiza todo a su paso. Es allí donde están los excluidos con sus luchas, búsquedas, negaciones, frustraciones, desilusiones, afirmaciones, sobrevivencias, miedos, como “vivencia estética y crítica” en sus cuerpos -pueblos

¹⁰ Salazar Mostajo, Carlos. (1986). La pintura contemporánea de Bolivia. La Paz: Urquiza S. A., p.16

que hacen su historia. Es en el día a día, en las calles, adoquín y el polvo, entre el bullicio de compra y venta, del cargador en los mercados populares, de las trabajadoras del hogar sosteniendo toda una superestructura desde su cotidianidad y luchas urgentes. Es la masa de gente en movimiento que trasciende a partir de su acción que va trazando un nuevo orden en nuevos sentidos.

Es por tanto la voluntad ante cualquier nombre de crisis en su complejidad. Las sociedades desarrolladas han sufrido rupturas en su sistema de valores y la destrucción de formas; entonces los Latinoamericanos necesitamos imbuirnos y dejar fluir nuestras utopías, mitologías, rituales, música, cerámicas, textiles, técnicas y otras, pero sin complejos. Todo lo que pueda ayudarnos a encontrarnos con nosotros mismos a dejarnos revelar por el mundo espiritual y artístico de los pueblos que originaron esta América de intuiciones auténticas.

Los pueblos Latinoamericanos arrastran aún las marcas de un destino creado a semejanza del vencedor con signos de imposición. Escribimos este esfuerzo con nuestras manos y nuestro propio cuerpo, como elemento plástico y vital, siendo un todo con el todo en un arte trascendente. Pero esta sensibilidad del espíritu es sesgada y sólo reconocida en la categoría de arte popular o artesanal. En un momento de aperturas, ante la decadencia de lo absurdo y del neoliberalismo, está presente una afirmación de ideales y luchas de los movimientos sociales: indígenas, desempleados, campesinos, migrantes, emigrantes confederaciones, sindicatos, redes de mujeres, jóvenes, etc.

¿Son estas acaso expresiones ingenuas, autóctonas reducidas al estudio de la antropología? ¿Acaso no se ha “escrito” con bastante sangre en siglos pasados quienes fueron negados de alma? Por eso existe la seguridad de que es posible desde la periferia invertir el signo de la exclusión y crear un arte “interior”, desde su rebeldía, sus entrañas, sus amores, sus búsquedas que encuentren su lenguaje en la diversidad.

Un Arte que comunica colores, sabores y formas, que no se traducen o, más bien, que no necesitan interpretación, sino que son en sí mismos un pensamiento y mensaje; un lenguaje de la voz del inconsciente “permitido” por su mismo esfuerzo; donde se mezcla lo misterioso/sagrado y lo humano. Una diversidad creada en constante dialéctica negando-afirmando, por sus altos contrastes de miserias y estructuras que se dan en el sistema neocolonial/neoliberal; ya que hay otras formas de nombrar más allá de reducir el mundo en solo dos partes, porque también existen los matices.

Es en Latinoamérica que se da, en pleno mundo moderno, lo inesperado; por sus intuiciones y formas de belleza y espiritualidad. Tal vez por la ausencia de la centralidad que determina sentidos y que da pie a dibujar destinos. En ella nunca se deja de cultivar, donde la creación del mundo se hace en continuidad. Es la realidad cotidiana que golpea nuestra memoria corporal y mental y no se puede ignorar mirarnos o aislarnos en una cultura cómoda; esta realidad despierta y trastoca una razón, una ideología, o en el menor de los casos, un sentimiento.

La identificación de la “masa anónima”, los que irrumpen ante el orden sistemático y los “valores culturales” establecidos, un arte “exclusivo” de minoría que lleva otras realidades otrora gloriosas mirando el norte. Aquí la historia del pueblo Mexicano nos sorprende a través de José Guadalupe Posada quien trabajó como artesano, elevando lo popular a un nivel altamente artístico, con lenguaje propio. En sus grabados nos manifiesta lo didáctico-popular y la crítica social, que supervivieron a diversos regímenes. Trabajos artísticos que cambiaron el estilo para cambiar los contenidos, imponiendo un género gráfico popular, descubriéndose a sí mismos en su proceso. También nombraremos a los artistas: Orozco, Rivera, Sequeiros y el Grabador Leopoldo Méndez, que llevaron el sello de la consigna de arte popular.

Son lo grandes momentos como el que vivimos actualmente en nuestro país; “cambios” de transformaciones políticas, sociales y culturales en el siglo XXI, que hoy vive Bolivia, desafiando nuevas cosmovisiones de lo plurinacional y en el campo del

arte, donde el artista tiene su palabra y visión militante. Así el grabado y las artes gráficas deben dar contenidos representativos en igual magnitud a las utopías, empero nada mejor que ellos mismos; ya que la fuente de ésta es la vida misma como concepto, y no la gran forma.

2. ÉPOCA COLONIAL.-

El grabado del periodo colonial, tiene datos muy escasos, ya que el Grabado en madera y en metal en sus procedimientos técnicos, llegó a nuestro Continente con los españoles (s. XV). A mediados del siglo XVI, a la llegada de pintores italianos iniciadores de la pintura colonial, como Bernardo Bitti, se debe mencionar que el Grabado ha sido la fuente principal para el desarrollo de las artes de esta época. Como ejemplo tenemos el catecismo por imágenes para el adoctrinamiento. "...la casa Plantin, puso al servicio del grabado religioso sus veinte prensas, empleó sesenta y cuatro tipógrafos y recibió en 1541 una orden para dos mil breviarios, seis mil diurnos y cuatro mil misales"¹¹.

Es una época de materiales ilustrados, catecismos gráficos y los tratados que llegaban desde Europa con instrucciones para el trabajo en los talleres, que condicionaron la sujeción de los artistas a estos cánones estéticos y sus lineamientos socio-religiosos.

El desarrollo de las artes en la colonia, el trabajo de pintura como el de escultura se dio en base a estampas importadas de Europa, llegando a ser un arte totalmente dirigido a la catequesis; biblias, libros piadosos, ilustración de misales, etc.

Otra referencia la encontramos en el libro de "teorías y estéticas y otros estudios" de Rigoberto Villarroel Claire: "La enseñanza jesuítica de las misiones, por su parte, había fomentado las artes manuales arquitectónicas y decorativas, sin llegar a la formación de artistas de relieve".

¹¹ UNESCO, (1978, 2ª edición). "América Latina en sus artes". México: siglo veintiuno.

A la llegada de la imprenta al Virreynato del Perú, en 1584 arribaron con ellos maestros xilgrabadores, quienes habrían enseñado este arte de grabar a los indígenas. Es así, que el periodo colonial desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, todo el arte se caracteriza por su total dependencia de los grabados europeos, como fuente de inspiración determinante, sirviendo de modelo basado en copias que realizaron los artistas de este lado del continente.

Un acontecimiento religioso de esta época como la devoción de la Virgen de Pomata desde Cuzco hasta Potosí, y aún más allá, sólo se explica por la existencia de un Grabado que permita las copias de la misma iconografía.

En este periodo, también tenemos a Fray Francisco Bejarano (1613), autor de los Grabados que ilustran las “Exequias” de la Reina Margarita de Austria, e ilustra la portada del libro dedicado al Santuario de Nuestra Señora de Copacabana, obra de Valverde, impreso en Lima y publicada en 1641, cuyas copias se piensa llegaron a Potosí. En colección particular de Lima, existe una plancha con la imagen de la virgen, firmada por Pedro Azurduy, en Punata, Cochabamba, del 2 de Abril de 1734”.¹² No se logra catalogar, ni abarcar la totalidad de la existencia de estos Grabados, de todas maneras son testimonio y certificación de que aquí ya se practicaba una cuestión temática y artística expresada en un arte bien asentado por el manejo hábil de la técnica del Grabado.

El autor Rigoberto Villarroel Claire en su libro “Teorías Estéticas y otros Estudios” indica: “...es en el trabajo de la artesanía popular donde se ha practicado en forma anónima el Grabado en metal”, sobre todo en los siglos XVII y XVIII. Entre los grabadores hábiles artífices que trabajaron en Potosí, plateros y acuñadores de moneda, está el Cuzqueño, Juan de Dios Rivera, autor de Grabados como la famosa ‘Lámina de Oro’”.

¹² Teresa, Gisbert (1980). Iconografía y Mitos Indígenas en el Arte. La Paz: Gisbert.

Debemos mencionar también en este largo periodo de la Colonia, la obra gráfica del Cronista Guamán Poma de Ayala, cuyas producciones expresan la existencia de condiciones estéticas propias. Por la parte oriental del país, en las Misiones Jesuíticas, los maestros grabadores eran los mismos Misioneros que asentaron en el Paraguay, y de allí llegaron hasta las misiones de Moxos y Chiquitos. Estos habían fomentado las artes manuales arquitectónicas y decorativas. Según Josefina Plá, carecieron del modelo vivo y del modelo directo. Las obras de grandes maestros solamente existían en copias, haciéndose entonces los discípulos totalmente dependientes de sus maestros.

3. ÉPOCA REPUBLICANA Y CONTEMPORÁNEA.-

Después del desarrollo culminante del siglo XVII de las artes en la colonia; las Escuelas de arte Potosino y Chuquisaca habían decaído en años sucesivos hasta su completo abandono a principios del siglo XIX. Luego de la independencia, no fueron suficientes la creación de casas de estudio en Chuquisaca, ni las misiones jesuíticas como para fomentar la formación de artistas renombrados. Todas las artes de escultura, pintura se desarrollaron a través de estampas.

El retraso nacional, reflejo de una dependencia que se arrastra desde la colonia, luego en la época republicana y aún contemporánea tanto en lo cultural como en la política, en la economía, impide una formación artística con "luz propia": "Y bien, el arte en la colonia no fue sino un arte hispano, español en sus orígenes, por su morfología, por sus estilos, por sus finalidades de dominio, por su carácter religioso. Es un arte occidental, colonizador, de conquista y sometimiento, y la prueba es que cesa en cuanto cesa el dominio peninsular. Llega la independencia, y el arte desaparece".¹³

Otra gran dificultad para una verdadera expresión de su idiosincrasia diversa (pluricultural), es determinada y manipulada por grupos de elite cultural, ya que esta

¹³ Salazar Mostajo, Carlos. (1986). La pintura contemporánea de Bolivia. La Paz: Urquiza S. A., p. 26

actividad sólo se da en ciertos niveles privilegiados que sienten ser los únicos representantes de lo “culto”.

En toda esta época de la “independencia”, los indígenas quedan excluidos, sin reivindicaciones. Como consecuencia de estos hechos significativos en el proceso nacional vemos la falta de una preocupación por el desarrollo y aporte a la cultura; solo somos un remedo occidental, “aculturación”, frente a la situación de desmantelamiento y dominio con carácter religioso.

Con el nacimiento de la República seguido de otros sucesos importantísimos y dolorosos ya en una segunda etapa como la guerra del Chaco, se tuvo que repensar el ser boliviano/a en un país con más de 36 etnias, país de territorios/naciones. Al igual que en la colonia, el grabado fue utilizado como forma de ilustración y publicidad en base a modelos que se importaban de Europa, lo que dura hasta fines de la tercera década del siglo XX. Geográficamente, el Grabado se instala en la ciudad de La Paz.

Con la implantación de imprentas y casas editoriales, llegan técnicos en Grabado comercial, realizados en base a la xilografía y el grabado en metal; con la aparición de la fotografía en nuestro medio, el Grabado empieza a independizarse y a ser utilizado como forma de creación individual, despojándose lentamente de su carácter comercial. Proceso relativo al Grabado en Europa, cuando nacía el grabado en metal, dejando de ser un instrumento solamente ilustrador para convertirse en trabajo de creación independiente y artística.

El Grabado en La Paz, como nos señala Mario Velasco B., en su artículo “Apuntes para la historia del Grabado:” formalmente el grabado se inició en los primeros años de la década de los 30, cuando se expusieron los Grabados de Cecilio Guzmán de Rojas, nacido en Potosí (1900 – 1950). Otro de los que incursionaron en el Grabado es el artista Arturo Reque Meruvia, nacido en Cochabamba en 1906, que como Cecilio Guzmán de Rojas, estudió en España. Entre sus obras están los “Pescadores

de Barracas”, “Sentimiento Indio”, y otros que marcan el inicio del Grabado Contemporáneo en nuestro medio”.

Una figura pionera, es Genaro Ibáñez, nacido en La Paz en 1903, con una formación similar al artista Guzmán de Rojas, en la Escuela de Artes Gráficas de Madrid, España. Realizó más de 50 exposiciones individuales en su trayectoria artística. Genaro Ibáñez, fundador de la Escuela de Bellas Artes de La Paz, trabajó como profesor, donde forjó varias generaciones de grabadores en su estadía de 30 años de enseñanza; publicó varias colecciones de grabados en madera, dedicados a La Paz, Sucre, Potosí y Copacabana, distribuidos por la editorial “amigos del libro”.

En Cochabamba, está Víctor Délhez, de nacionalidad Belga, quién a pesar de su corta permanencia en el país, su presencia marcó un excepcional aporte en la historia del arte boliviano; sus trabajos fueron xilográficos en sus dos años de labor artística; y en 1935, en la ciudad de La Paz una exposición de 45 grabados en madera, que le consagró como xilograbador. Su obra xilográfica más importante son las ilustraciones de la novela “Monte Mayor”, de Fernando Diez de Medina. Lleva la reproducción de 36 grabados con temas evangélicos con escenarios de paisajes vallunos, trabajos realizados con gran jerarquía técnica.

Otros grabadores como Pablo Iturri Jurado, conocido como Ramón Katari, xilograbador y trabajos en Linóleo. Realizó ilustraciones para el suplemento literario de “El Diario” “Hombres, Ideas y Libros”.

Manuel Fuentes Lira, conocido más como tallador, quién tuvo una importante labor en la Escuela Indígena de Warisata, realizando una obra importante en este difícil arte del grabado en madera. Otro grabador en este tiempo es Alfredo Araujo Quezada, con una labor extensa en el grabado en la escuela de Bellas Artes. Y Max Portugal xilógrafo. En Potosí está el Grabador René Meriles conocido como maestro en esta técnica, con un arduo trabajo relativo al de Genaro Ibáñez, y Fausto Aoiz con amplio conocimiento en la talla que luego derivó en la xilografía.

Un importante aporte al Grabado en Bolivia, es del artista, Walter Solón Romero, nacido en Sucre en 1925, artista representativo en la plástica nacional. Conocido más como muralista, empero aportó en técnica y plástica al desarrollo del Grabado. Después de una labor intensa en el campo del Grabado, una serie de intentos y experimentos, culminan en 1958, con una edición del álbum de grabados titulada “Pueblos al Viento”, publicado con el auspicio de la Universidad de San Francisco de Xavier, obra de gran envergadura plástica, de mensaje humanista que comunica al pueblo boliviano. Plásticamente en sus obras se puede apreciar logros técnicos, en semejanza a los procedimientos de la xilografía, litografía, del buril, etc.; llamándolo a esta técnica “Cementografía”.

Un impulso significativo para el desarrollo del Grabado en nuestro medio es el primer taller de formación en la historia del Grabado (1960), que se dio gracias a la iniciativa de Thiago de Mello, entonces agregado cultural de la Embajada de Brasil, y la Sra. Niomar Moniz Sodre. Una vez implementado el taller, se invitó a exponer a artistas brasileños en la ciudad de La Paz. El artista Rossini Pérez, uno de los exponentes dictó el curso de grabado en metal; en el que participaron Genaro Ibáñez, Walter Solón, Antonio Mariaca, Enrique Arnal, María Esther Ballivián y Zoilo Linares.

Otros artistas que aportaron al desarrollo de este arte fueron Mario Velasco (1945), Potosino; con conocimientos valorables por su experiencia obtenida en el taller del maestro alemán Friedlander. El artista Octavio Vargas (1943), nacido en La Paz, quién también trabajó en el taller de W. Hayter, con las más variadas técnicas hasta las formas modernas del grabado en metal. Otro espacio importante que aportó a la vigencia y desarrollo del Grabado, fue “El Taller 11”, integrado por jóvenes grabadores, como la escultora Marina Nuñez del Prado. Y otros artistas que trabajaron el arte del Grabado como Graciela Rodo Boulanger, de trayectoria artística internacional.

El “Salón Pedro Domingo Murillo”, fue y es un factor trascendente que marca un hito en su contribución en el arte nacional, iniciado el año 1958.

Dentro el arte del grabado contemporáneo, se debe mencionar a los grabadores: Julio Efraín Ávila, David Vargas, y como una revelación en el grabado boliviano esta el grabador Max Aruquipa, artista de gran fuerza expresiva indigenista y telúrica. El arte del grabado en nuestro medio, ha sido muy escaso, empero importante en sus aportes a la plástica boliviana, cultural y socio-política en gobiernos dictatoriales y democráticos; artistas grabadores que hacen vigente la importancia y vitalidad del Grabado, creativo, emergente, latiendo viva, trascendente, dolorosa, sincera y comprometida en su concepción.

CAPITULO 4

ANTECEDENTES DEL LIBRO, FABRICACION DEL PAPEL ARTESANAL Y TÉCNICAS DEL GRABADO EN LA ELABORACIÓN DEL “LIBRO VISUAL”.

1. ORIGEN DEL LIBRO.-

La definición de libro según la Real Academia Española dice: “reunión de muchas hojas de papel, vitela, etc., ordinariamente impresas, que se han cocido o encuadernado juntos con cubierta de papel, cartón, pergamino u otra piel, etc. Y que forman un volumen”. El libro, más que una definición simple, ha sido el instrumento esencial para transmitir cultura y socialización de las ciencias; y un producto de proceso técnico, artístico e industrial. Junto a otras cualidades como las ilustraciones, el papel, encuadernado, contenido.

Desde la invención de la imprenta aparece el libro ilustrado, libros rituales, el libro de arte, el libro de bolsillo y otras de géneros literarios. A través del tiempo fue posible adquirirlos por ser más económicos y de mayor tiraje. Con este cambio, el libro pasó a ser uno de los productos más abundantes y accesibles de la segunda Revolución Industrial. El arte del libro apareció en Francia, con ilustración de grabados en madera, realizándose la impresión de estampas en las mismas prensas que la del texto.

El libro de los siglos pasados había sido patrimonio de un reducido sector de gente rica o erudita. Pero en el siglo XIX se dirige a la amplia capa de lectores burgueses; aumentando significativamente con la prensa a vapor; satisfaciendo el hambre de cultura de la clase media. El libro, cada vez más barato, con inminentes dibujantes en ilustraciones como Daumier y sobre todo Gustavo Doré se fue haciendo cada vez más popular. Anexos a las grandes editoriales, se habían generado a la par en cantidad y amplios talleres de xilografía.

El libro y la aparición de la fabricación del papel tuvieron su origen en Extremo Oriente. Practicaban el grabado en madera siete siglos antes que los europeos al igual que las imágenes con texto. La obra más antigua (año 868) se trata del primer libro con texto formado por seis páginas, ocupada con imágenes en un 50% del material. En China, (960 – 1279), sobre los caracteres móviles, ya se grababan en bloques de madera al hilo. En Japón (s. VIII) en cambio, el libro impreso con caracteres móviles no llegó hasta mucho más tarde y de la mano de los europeos en 1.582.

El grabado en madera está íntimamente unido a la imprenta tipográfica. Esta técnica es el fruto de una pasión que madura y se transmite de generación en generación.

En estas culturas mencionadas de una forma particular, desarrollaron una gama de formas de impresión: revistas, albums, periódicos, libros; con efectos especiales de coloración manual, con interpretación, con marcados estilos, géneros, etc., con motivos -temas o criterios variados. La impresión simultánea de texto e ilustraciones permitió a los impresores, embellecer sus ediciones como atracción al público.

El desarrollo de la historia del libro, fue decisivo el s. XIX, por el perfeccionamiento de los medios tipográficos y gráfico, aumentando la producción de libros. Hasta los años 30 del siglo XX, se continuaba ilustrando con los sistemas ya muy desarrollados del s. XVIII, es decir las ilustraciones en procedimientos del grabado en plancha metálica, “calcografía”, con prioridad sobre la xilografía. Siendo la más popular en el libro.

El grabado a “contrafibra” se realiza hacia 1730, procedimiento común para el libro romántico del s. XIX, en 1830 y 1860, solo es desplazado por el fotograbado a fin de siglo. De esto dan testimonio algunos libros de “Historia Natural”, “Historia de la Naturaleza”.

Un fenómeno importante de la imprenta, fue el libro romántico, difundiendo a través del libro, revista, periódico; el fenómeno cultural del romanticismo. Las obras de grandes novelistas de la época: Víctor Hugo, La Martine, Enrique Pérez, y otros haciéndola más objetiva en los personajes y acciones. Lo que fue en el s. XVIII, un método visual se hizo notablemente expansiva.

Otra expresión gráfica fueron las revistas, "La Ilustración", "El Semanario Pintoresco"; los "Libros de Viaje", D' Umont, D' Urville en Asia, Afrecha y Oceanía y D' Orbigny en América. Los mapas de los Atlas y geografías, historia, ciencia, pasa todo a ser objeto del grabado en los libros; como ediciones de la Biblia y otras obras clásicas.

En las décadas 1890 – 1900, se acelera la industria gráfica. Libros con láminas y portadas con ese sistema, son de gran popularidad y el fotograbado va ganando poco a poco el campo del grabado; originado a partir de las ediciones modélicas, sistema que creará la posibilidad de hacer los "Facsimiles", es decir ediciones idénticas a las originales de cualquier época.

Al final del siglo XX, el fotograbado impuso su técnica para la ilustración en los libros que es perfeccionada en el offset. Actualmente incorporados y más utilizados desde las décadas anteriores, están los grabados digitales con mucha aceptación en la sociedad y el mercado, por su expansivo y masivo lenguaje gráfico de ejecución conceptual.

2. ORIGEN E HISTORIA DEL PAPEL.-

El papel en el grabado, es de alta importancia en la objetividad de la imagen, gracias al soporte. Las características de un buen papel fabricado a mano estarán consideradas por su resistencia, humedad, flexibilidad. Sabiendo que de ésta depende una buena estampación y de calidad.

El grabado en madera y el papel ya se practicaba y fabricaba en el extremo oriente, es desde allí donde los europeos lo conocen. Su primera fabricación aparece en China hacia el siglo II y llega a Europa a través de los árabes. Es en Játiva (Valencia), donde se encuentra la primera fábrica hacia el año 1178. Anteriormente al siglo XIX todo papel se fabricaba a mano y por tanto presentaba una superficie con bordes irregulares llamados barbas y, generalmente una marca o filigrana visible por transparencia.

En nuestros días aún se considera un papel ideal a aquel que puede conservar indefinida y fundamentalmente la tersura y tono de blanco primario, lo que exige que posea un grado de resistencia a la luz, humedad y temperatura.

En la estampación de planchas grabadas en hueco (buril, aguafuerte, etc.), que son sometidas a una gran presión en el tórculo que llegan a arrancar la tinta de las incisiones, exige un papel de pasta flexible y no demasiado encolado, cualidades que ofrece el papel hecho a mano o a molde.

La fabricación a mano es el fruto de un proceso artesanal de maceración de la pasta, puesta en tamiz, agitada y escurrida; luego entre fieltros bajo una prensa y secado definitivo por aireación natural. Su grosor dependerá de la altura de las paredes del tamiz y su textura de los ingredientes que contenga la pasta y del mayor o menor encolado de la misma, según la preferencia de uso puede tener el soporte algunas variantes. En este tipo de papel y estampación se respeta las barbas de los bordes del papel, ya que con ello se garantiza la calidad manual de su fabricación.

3. ELABORACIÓN DEL PAPEL RECICLADO.-

(Adjunto CD elaboración del papel reciclado)

Materia Prima: Para la fabricación del papel artesanal se recolecta papeles usados, como los periódicos, papel bond, sábana, revistas, papel copia, y otros. Después se

hace una revisión, selección y limpieza de otros elementos de oficina, grapas, o adhesivos.

El preparado de la pasta dependerá de una previa preferencia del tipo de papel y textura que deseamos obtener: grosor, tono, textura del papel con elementos orgánicos como semillas, flores, hojas, ocras, cáscaras, etc.

Otros recursos para su elaboración: Marcos de madera de tamaño del papel requerido lo que será el tamizador, telas tocuyo, colgadores o ganchos. Y para el proceso del secado, se requiere la prensa de alta presión.

Preparado de la pasta:

Teniendo la recolección de la materia prima, procedemos para su elaboración en este orden:

Primera fase.- Picado del papel

Segunda fase.- Remojado del papel

Tercera fase.- Licuado del papel, según la fibra deseada.

Cuarta fase.- Cocción del papel, agregándole únicamente “maicena”. Preferentemente en proporciones menores con la finalidad de que sea una masa compacta y homogénea.

Vaciar la pasta cocida en un contenedor, mezclando con agua fría, lista para el tamizado.

Quinta fase.- Tamizado: con el tamizador, se levanta la pasta desde el fondo del contenedor, dejando “decantar” el agua unos breves minutos, luego se echa sobre las telas tocuyo, presionando con las manos sobre el reticulado, queda así fijada la pasta sobre la tela; después de obtener la cantidad de papeles previstos; se lleva al prensado.

Sexta fase.- Prensado: Se emplea una alta presión para el desalojamiento total del agua.

Séptima fase.- Secado: una a una se van colgando las telas con la pasta impresa; por un tiempo de 2 a 3 días según la temperatura ambiente.

Una vez secados los papeles, estos son compilados y luego permanecen en la prensa para lograr finalmente una superficie regular.

Proceso de elaboración de los tipos de papel:

Los tipos de papel están en función del tiempo de molido y del tipo de papel recolectado: periódicos, bond, sábana, papel copia; y otros elementos orgánicos para la textura y el tono del papel.

Un tipo de papel es el rugoso y grueso hecho de papel reciclado bond, con un molido fino, durante la cocción se adiciona como aglutinante “maicena”, usando el orégano para la tonalidad y textura del papel.

Los otros tipos de papel, dependerán de los tipos de papeles reciclados periódicos, papeles copia y otras que luego se mezclan con raíces, hojas de choclo y cáscara de cebolla, ají amarillo, ocres, quinua, flores. La cantidad del agua es importante condicionante para el grosor del papel, en tanto más agua el papel es más delgado y fino.

4. TÉCNICAS DEL GRABADO UTILIZADAS EN LAS IMÁGENES DEL LIBRO VISUAL.

4.1. AGUAFUERTE.-

El grabado en relieve es el origen del grabado.

El grabado designa un soporte/matriz (cobre, madera, seda, linóleo); y una técnica.

La estampa es el resultado de la impresión de un grabado.

Conocida como grabado en hueco, o talla dulce, su aparición a mediados del s. XV se da a raíz de los trabajos en metal de orfebres.

Las planchas a utilizar pueden ser cobre, zinc, aluminio, acero o hierro. En Bolivia es accesible solo el hierro por cuestiones económicas.

Pulimentadas previamente, se procede a la aplicación de la cera preparada; sobre la cual se harán las incisiones las que reciban la tinta al momento de estampar.

Existen dos técnicas: La directa; en la que el grabador va quitando el metal con el buril o una punta de acero; y la técnica indirecta, cubriendo la plancha con barniz, quitando solamente las partes que se quiere estampar; que es la que se ha utilizado en el libro visual con grabados.

Luego se sumerge en baño de ácido, efectuando el mordido con retoques, y remordida si es necesario. Quedando lista para el entintado y su original multiplicación.

En cuanto a la aplicación de la tinta sobre los papeles fabricados manualmente, no se ha encontrado dificultad alguna, siendo ésta soporte, en los casos donde no se utiliza aglutinante. Teniendo cuidado con el agua antes de su paso por la prensa.

Así podemos apreciar la variedad de texturas en los separadores que van entre las páginas, que por su dimensión pequeña fue más flexible en la impresión.

4.2. SERIGRAFÍA.-

Su aplicación en las bellas artes es desde principios del siglo XX. Esta es una técnica que aparece últimamente entre las artes gráficas, que responde a nuevas necesidades sociológicas y técnicas. En el grabado se emplea sobre una pantalla de seda, se coloca el dibujo que se quiere trasladar al papel, quedando grabada por efecto de la luz. La tinta debe pasar a través de la pantalla de seda sobre la

superficie deseada por presión de la racleta sobre el soporte. Esta técnica va evolucionando hacia los procesos fotomecánicos actuales.

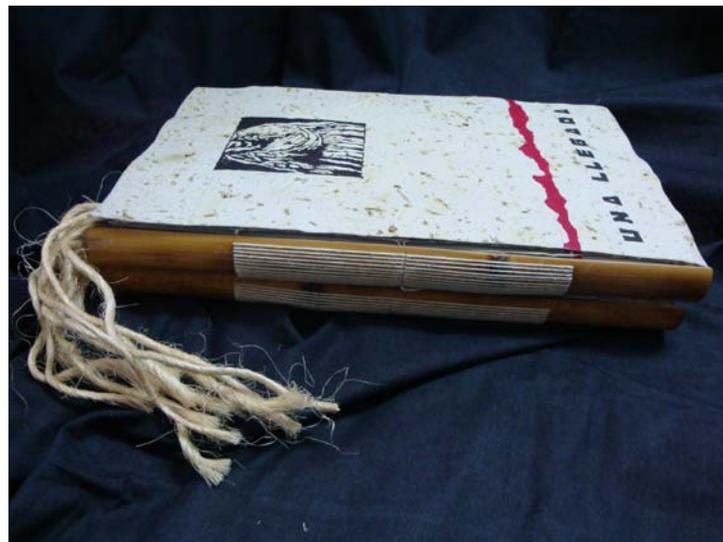
En el libro visual con grabados ha sido importante la selección de los soportes más homogéneos, sin textura fuerte, subordinando su riqueza expresiva, para dar lugar a la imagen/realidad de los migrantes que nos trae la fotografía.

4.3. LINOGRAFIA.-

Técnica que deriva del grabado en madera con una impresión igual al grabado en este material. Es importante tener en cuenta el preparado de la tinta de forma homogénea antes de aplicar sobre la superficie del linóleo.

En la utilización del papel reciclado como soporte en el libro visual, para obtener el gramaje y la textura adecuados, se ha visto conveniente mojar el papel unos minutos antes y sólo con un rociador, logrando óptimamente su adhesión. Para el entintado sobre la plancha, se pasa el rodillo una y otra vez en uniformidad, para luego frotar mesuradamente.

5. ENCUADERNACIÓN Y TÉCNICAS DE COCIDO.-

Previamente a la encuadernación en este tipo de trabajos, está la compaginación, que se entiende por distribuir armónicamente la composición total de un libro. Por su responsabilidad especial, en los libros tradicionales está generalmente realizada por operarios del Departamento de redacción y el compaginador.

Es importante mantener una regularidad en la compilación de páginas, la costura que permita flexibilidad junto al lomo, que darán como resultado una buena combinación de encuadernación.

En la colocación de cubiertas y contracubiertas, en este caso la tapa y retiratapa, el diseño y acabado del libro, es necesaria una buena presentación estética; se requiere para ello delicadeza y creatividad logrando visualizar de mejor manera características de los materiales a usar.

Buscamos darle al libro visual y artístico facilidad en su manejo y, fundamentalmente, proporcionar al receptor libertad para una buena interacción. En ella puede haber diversidad de propuestas con materiales no siempre tradicionales que nos ofrecen más posibilidades de significados.

En el libro visual se utilizaron: una montura en bambú, que fue sometida a fuego para darle ciertas tonalidades, también se utilizó para el cocido hilo de algodón en la unión de las páginas y finalmente los hilos de cáñamo en los separadores.

6. PRESENTACIÓN DEL “LIBRO VISUAL”.-

La presentación del material elaborado consta de imagen fotográfica, gráficos en las diferentes técnicas y texto; para lograr visualizar el carácter y finalidad del libro visual como forma ideal de crear diálogos.

La presentación del libro visual se realizará a través de la exposición a la par del contenido y composición artística según temas en la experiencia de las y los

migrantes. Como antecedente al libro visual también se expondrá trabajos previos de “YATIYAWI”, creaciones andinas. Los trabajos estarán presentados debidamente enmarcados; con el propósito de mostrar íntegramente el trabajo técnico y plástico independientemente una de otros.

En este tipo de arte es apreciable la riqueza en la combinación de elementos plásticos, logrando un lenguaje óptico, estético, simbólico y pedagógico, lo cual nos permite particularmente detectar que va en una nueva composición que hacen al libro visual diferente, haciéndolo dinámico y complementándose en secuencias y coherencias; de sorpresa en sorpresa, y que permite jugar en amplias posibilidades. En lo que respecta al trasfondo de la propuesta del trabajo, cabe recordar que es de ida y vuelta y abierto a posibilidades de captar otras potencialidades artísticas, emociones y aprendizajes.

CAPITULO 5

PROPUESTA TEÓRICA DEL “LIBRO VISUAL CON LA TÉCNICA DEL GRABADO, ELABORADO MANUALMENTE CON PAPEL RECICLADO Y EL TEMA MIGRACIÓN”.

1. EL LIBRO VISUAL COMO UNA FORMA IDEAL PARA CREAR DIÁLOGOS.-

Para dar a conocer una completa dimensión del alcance de este trabajo por su peculiaridad, es importante dar algunos lineamientos para su comprensión. El libro visual considera el formato de los libros tradicionales que tienen la forma cuadrada, rectangular, acordeón, etc. Sus dimensiones pueden ser grandes, pequeñas, medianas, y como material o recursos variados para su construcción: papel, cartón, metal, madera, nylon, etc.

En cuanto a la encuadernación o empastado: son artesanales; por esta razón, generalmente, son de corto tiraje. En el contenido llevan texto y/o gráfica, donde, finalmente, puede darse la necesidad de una ruptura del texto tradicional.

En la estructura interna: llevan títulos, subtítulos, ilustraciones en diferentes técnicas, donde el texto hace sólo una referencia, como un “cometa fugaz”, donde las formas, el color, la textura del papel, la composición en cada página, que al ser separadas forman cuadros particulares. Cada soporte que hace de página, y los separadores en aguafuerte de soporte pequeño; han sido elaborados y pensados según la vitalidad

de esta experiencia y participación afectiva para su finalidad última: crear un diálogo e interactuar a manera de puente con los “otros”.

No llevan edición, ni editorial comercial; ya que el libro visual es como una forma entre muchas expresiones alternativas que plantea un reconocimiento a la diversidad de imaginarios y complejidad de lenguajes en el mundo.

Por el tipo de construcción del libro visual, el número es limitado, y es elevado a obra de arte por su autenticidad expresiva, y por el contenido de elementos válidos artísticamente en la interacción participativa y la generación de pensamientos y afectos con el receptor.

La composición: es hecha manualmente con el alcance de recursos alternativos como el reciclaje que contienen elementos y lenguajes plásticos en si mismo constituidos; que van en su construcción, encuadernación, la impresión gráfica y el tipo de letra utilizada. Todo esto se da en una relación de nuevos códigos para el lenguaje del libro visual.

El libro visual está estructurado en secuencia de espacios y planos diferentes, siendo percibidos en el momento dado, que confluyen en una secuencia de momentos, en imágenes subjetivas que nos hablan de una determinada experiencia del Ser (migrante).

1.1. LOS OBJETIVOS DEL LIBRO VISUAL.-

Ser un instrumento -puente para crear diálogos.

Revalorar la dimensión socializadora del grabado, a través de lenguajes universales con elementos no tradicionales como es el caso del papel reciclado.

Las características que presenta el libro visual hacen que su peculiaridad y su finalidad sea el bien común, que sobrepasa fronteras de espacio y tiempos y otras estructuras determinadas.

Trabajar en los sentidos propuestos, hace posible concretar una experiencia misma, inserta en la vida hecha arte; conteniendo en ellas los valores necesarios para construir nuevos significados.

1.2. SU LENGUAJE.-

Lleva un lenguaje de signos paradigmáticos; como una moneda de ambas caras. En este caso lo artístico (imágenes) desde donde se ven, reconocen o recrean nuevos lenguajes. Esta es la diferencia con los libros tradicionales que contienen el lenguaje escrito (literario).

El libro visual además de considerar todo lo mencionado, es una obra de información vívida y estéticamente construida. Es importante su cercanía que crea un diálogo cálido, antes que lenguajes o gramáticas correctas que aparecen como diálogo. Esta la razón de la utilización la segunda persona “tú” al momento de seguir una secuencia de lectura en el libro visual.

1.3. SU LUGAR.-

El lugar para este tipo de trabajo, no es el muro de una Galería de Arte, ya que éste escapa de la única contemplación y en contraposición de cualquier “fijación, enmarcada” en una única categoría sólo para entendidos en arte. En su sentido interactivo, nos invita a ser apreciado con las manos y con los sentidos y más allá de estos como experiencia estética, trayendo a través de la memoria

1.4. SU DIALOGO.-

El propósito social, es el escenario de encuentros, en este caso con el migrante, en intuiciones reveladas y de afectos.

En el camino del diálogo se abren temas como la economía, exclusión, desempleo, y la construcción y técnicas empleadas en el trabajo, sin el preliminar nominal “artista”, sino del que construye nuevas simbologías o imaginarios, en el proceso de una transición de la vida, y la superación de barreras, su trascendencia, y finalmente encontrarse en empatía con la armonía total.

Su preocupación de transmitir a través de las imágenes, en este caso Grabados (estampas) y otros recursos; tiene el objetivo de generar tensión en los espectadores, hacer que se sientan desafiados a lograr esta conexión a través del libro visual; con opciones de relectura e interpretación o, finalmente, disentir.

1.5. POSIBILIDADES DE CONSTRUCCIÓN.-

En esta oportunidad, el Libro Visual, es una elaboración individual, sin embargo, existe la posibilidad de realizar esta obra colectivamente, como una galería móvil, donde facilitaría las reflexiones y aportes a un material cultural y político colectivo con nuevas visiones para estos tiempos.

1.6. OTROS ELEMENTOS COMO VALORES ESTÉTICOS.-

El libro visual ilustrado con estampas diversas, si bien mantiene muchos aspectos tradicionales del libro, en este trabajo se acentúan los plásticos que aparecen visiblemente en la textura del papel y el olor incorporado en la textura cuando se frota y transforma en un elemento característico de una situación agradable o, indicador de irritación (indignación) que enlaza a otro momento desagradable en la memoria, relacionado con el olor y ardor del ají en el soporte. O bien el orégano, con otros elementos de carácter afectivo y espacio donde la memoria dice algo emotivo, comunicando otrora una mesa compartida en casa de pueblo, o que puede llegar a ser un recurso sugestivo y terapéutico.

Es un trabajo que va más allá o más aquí, en lo profundo; dimensión afectiva, de contacto directo, cercano, con voz y escritura existencial, elaborado con las manos sin perfecciones delirantes o estrictamente controlado; sólo de revelaciones y expresiones humanas. Tratando con humanidad y coherencia nuestras utopías.

1.7. LO TRADICIONAL Y LO DIFERENTE.-

Los textos son como astillas o flash a la memoria que dan luces al pensamiento, ideas sin predominar entre otros componentes del libro.

Tradicionalmente conocemos el libro ilustrado, donde se combina texto e imagen. En el libro visual el texto son palabras diferentes por la carga (experiencias) en dialéctica. Ellas se complementan para vitalizar, y conllevan a una conclusión (síntesis). Las palabras que tradicionalmente son de lectura y, tienen un sentido unidireccional sobre el papel; en el trabajo del libro visual, esto es una declaración extensiva en el sentido de haber tenido un recorrido y, finalmente, es sumado a otros significados.

El texto sirve de apoyo o anclaje para estabilizar lo vivido; plásticamente su efecto es más profundo ya que expresa abiertamente sin remordimiento ni complejo una situación o herida no tocada. La posición de los textos en el plano gráfico equilibra y armoniza en el fondo oscuro que resalta el blanco de las letras. Así el texto es un elemento parte del todo gráfico.

Las imágenes plasmadas en el libro visual, no son meras ilustraciones para alumbrar el texto o a la inversa, van conjuntas para una nueva estructura de riqueza interpretativa. Una a la otra da sentidos, una es en cuanto a la otra, siendo parte de una causa y utopía más grande.

Las situaciones planteadas en temas diversos en las páginas son elementos individualizados en tanto la estructura total del libro.

Entre sus pretensiones esta incidir de manera profunda el sentido de construir saberes enriquecidos, de la vivencia profunda del ser humano, así como otros medios de comunicar en nuevos lenguajes; desde lo pequeño, periférico, excluido, pero grande en significados de vida. Todo en la tarea de transformar la vida habitada, enriqueciendo y haciendo pensamiento en actitud solidaria. Este trabajo no se contenta con la mera forma, de puro convencionalismo ni del arte por el arte.

1.8. FORMAS DE LENGUAJE.-

Sobre el lenguaje, se ha escrito mucho. La forma verbal, corporal; de signos o símbolos. Es el lenguaje visual que en sus orígenes se remonta a culturas anteriores que nos transmiten la historia de la humanidad. En nuestro medio también se halla expresada la cultura en textiles, cerámicas, grabados, tallados; en una rica tradición cultural y cotidiana. Son importantes antecedentes y que en una gran mayoría es práctica de manera autónoma libre y personal en centros artesanales, y en las comunidades ancestrales vivas de nuestro país.

Las características que definen el lenguaje visual, son la conjunción perfecta de elementos visuales y símbolos de distintos códigos de comunicación como la música, literatura, artesanía, teatro u otras formas de expresión y sensibilidad a los que se asigna un valor estético. Privilegiamos un lenguaje de sentidos, indirectamente accesible a través del espíritu y la intuición, haciéndonos capaces de un pensar en mundos diferentes y posibles.

Generalmente los lenguajes tradicionales que se conocen por su utilización, son lenguajes intencionados y de funciones limitadas cuando transmiten algo. Pero una visión más integrada de la armonía en cuanto a tamaño, color, forma y proporciones espaciales en relevancia estética, y poética se trastocan en otra forma de escribir.

El libro visual prescinde de esquemas conocidos, transgrede como reto creativo, diferente. Para concretar la finalidad del libro visual, es importante la predisposición del otro, sentirse desafiado a abrir nuevos lenguajes desde una experiencia concreta.

1.9. EL LENGUAJE COMO PROPUESTA.-

Planteamos el lenguaje visual, como instrumento para romper ciertos esquemas cerrados, donde el arte solo puede llegar. Estas son expresiones que no son las convencionales y no van en una sola dirección, pues trascienden categorías presupuestas, dogmas sistemáticos y simbología cultural predominante, basada en la escritura, y pedagógicamente limitada en “letra muerta”.

Es necesario, construir lenguajes alternativos, incluyentes, integrales, a través del arte, haciendo de la comunicación más allá del texto, la escritura, y los prejuicios. Logrando articular en síntesis los recursos en el libro visual, que una vez recreados integralmente cobran otro significado nuevo, en nuevas palabras, nuevas imágenes, nuevos escenarios vivenciales en oportunidades y posibilidades abiertas. Así, el arte, se hace renovador, en nuevas formas de expresión y con “propia luz”, nuevos códigos y elementos visuales de comunicación escapando del pretendido monopolio de un único lenguaje.

Queremos un libro visual que cobra otros sentidos, así como muchos libros llevaron imágenes a todo el mundo en otro tiempo. Que el libro visual sea un bien colectivo cultural y abierto a otros aportes y/o interpretaciones, compartido y apropiado en la conexión de reflexiones, yendo de mano en mano.

Queremos apropiarnos de un mundo de significados con sentidos por un asumir consciente y esperanzador, con palabras escritas día a día en lucha por nuestras sobre/vivencias (migraciones) en una amplia visión.

El libro visual, como obra artística, constituida de imágenes en técnicas de grabado y papel reciclado; interiorizan símbolos, significados, en relación con valores de color, forma, planos, texturas y espacio entendidos en el soporte; donde va a interactuar la gama de tensiones en significados estéticos y humanos.

La obra lleva en cada página la categoría de espacio físico artístico en potencia del “ser”. Es la dimensión de apropiarse esta realidad de manera concreta; con todos sus dolores y colores.

El libro visual en diálogo con el receptor, se transforma en una nueva dinámica, un nuevo creador y descubridor de sensaciones y nuevos posicionamientos críticos. Por ejemplo el texto “mejor callarse”, donde aparece un código, a manera gráfica: el sello y/o marca, una prensa, estampada en linografía que además del peso de la palabra acallada, muestra y se hace aún más represora en la historia de las dictaduras y en nuestra vida afectiva y en derechos silenciados.

El pensar y crear siempre en nuevas posibilidades a pesar de cualquier frontera convencional y represora, es la potencialidad de transformar todo, como principio para encontrar nuevos sentidos y valores artísticos hasta en lo insignificante, que habla poéticamente (reciclaje).

Así el lenguaje en un sentido amplio; transmite ideas, sentimientos, explica, declara, convence, invoca, acusa, duele, ennoblece, embellece, nombra, ubica, transgrede, sueña, comunica, crea, vive, etc. Nada existe aisladamente, todo es un elemento parte de un todo-sistema, que incluye o margina.

El “lector”, desde su comprensión existencial, no necesita de condicionamientos previos: un orden de lectura; tampoco tiene complicidad intelectual, paternalismo ni sentimentalismo.

Concluyendo esta parte sobre la propuesta del trabajo de investigación, es como una oportunidad de acercarse a otros mundos; en la búsqueda de un lenguaje universal; también doy fe a estas palabras que “las relaciones humanas se ordenan desde la emoción y no desde la razón, aunque la razón dé forma al hacer que el emocionar decide”, Humberto Maturama.

Este medio como el libro visual, definido como un soporte no solo artístico, pero por sus especiales características hacen de él, un medio de posibilidades más amplias en comprensiones, percibidas al momento de interactuar en diálogos a través del libro visual: desplegándolas, volviendo, oliendo, tocando, sintiendo y participando del trabajo; de esta manera nos proporciona un sentido lúdico y participativo de la obra.

2. EL PAPEL RECICLADO COMO SOPORTE FILOSÓFICO.-

El mercado de consumo, la tecnología como ideología impuesta a través de los medios de masa, y sus políticas de mercado, tienen mucho que ver en la manipulación de beneficios e intereses comerciales. Los movimientos verdes y sus políticas sobre el manejo de los recursos renovables y no renovables resultan insuficientes y se pierden cuando el sistema es cerrado y supra/digitalizado.

En olvido de una corresponsabilidad, solo manda el interés de lucrar. Esto se fragmenta en parcelas egoístas. Son estos intereses utilitarios los que vacían de sentidos, perdiendo la dimensión de lo frágil de la vida. En un consumismo que devora, hasta la sensibilidad y la voluntad de muchos.

El mercado de compra y venta, incursiona en los espacios íntimos, marcando categorías, clases, y lugares insospechados por la sutileza de estrategias de marketing, a través de los símbolos y códigos de comunicación. Esta lógica transforma a las personas como objetos, que por su naturaleza de uso, y valores solo económicos, entran a la cadena de producción. Donde el valor y existencia de las cosas están definidos por una política de mercado; y las personas existen

codificadas en tanto entran a la cadena productiva. Sean estas como intermediarios en trabajos-maquila o con mano de obra barata, donde fácilmente son desechados y sustituidos.

Este tipo de ideología excluye a la mayoría del planeta; sin acceso a los beneficios anunciados en inocencias y burbujas. Un sistema neoliberal, que devasta y vive a cambio del hambre de multitudes, y fabrica exilios sistemáticos. Estos son los migrantes, quienes asumen esta lógica en jornadas duras de trabajo ante las injusticias de este orden.

Es una gran hazaña ante tal muerte sistemática poder subsistir. ¿Acaso no hay palabras para nombrar cada una de estas injusticias?

Es el saber popular que contrasta día a día ante el sistema económico. Con expresiones y formas estratégicas conscientes y recursos de resistencia: Recrear para ubicarse en este caos.

En ésta dinámica; los migrantes como tema en el libro visual; no son masa que perjudica el desarrollo, ni “símbolos” de atraso y subdesarrollo en el País.

Está la actitud de sobreponerse al uso, al olvido y a los desconocimientos. Entonces desde este espacio no existente, anónimo, sin nombre, sin “poder”, sin acceso y desechado, se desborda la creatividad de la vida y los sub-mundos se burlan con su irrupción en la fatalidad sistemática, endiosada y válida.

Ellos y ellas inciden en contenidos que gestaron en su energía por sobrevivir. Y se entremezclan sabidurías ancestrales y adaptaciones en ambiciones y otras recreaciones. Entonces es necesario reconocer, aclarar, recrear todo una vez más, desde el caos, (sistema del siempre ganar”) expresada en todas sus instituciones, y otras instancias excluyentes.

3. EL ACTO DE RECREAR/RECICLAR COMO ESTÉTICA – ETICA.-

La acción de recrear, es retomar lo desechado e innombrable, generándose potencialmente una energía por el creer y reconocer nuestra historia personal y colectiva. Una historia que la hacemos nosotros mismos en aprendizajes de nuestro propio proceso.

El reciclaje se declara y sintetiza como parte del interactuar con otros elementos. El soporte vital, como otra expresión que se integra a la experiencia de los migrantes, deviene una y otra vez en el libro visual, en la repetición que es una manera de insistir, de recordarnos visualmente esta transformación del reciclaje en una obra estética, ética y vital.

La actitud de todo migrante con el hecho del reciclaje suma dos principios suficientemente compartidos y trascendentales más allá de su especificidad y concepto. Todo el libro visual, ha sido basura, pero trabajada con creatividad y optimizando su valor – uso para la sociedad, es plausible y mucho más, nos enseña a apreciar la belleza en cada elemento, esfuerzo de siglos, que después de usarlo no pierde su valor esencial. De esta manera se repiensa en el significado, en la verdad última, en el límite de la vida y de la muerte (olvido).

“no sabía hacer nada aquí”; “No sirvo para nada”; “así nomás es”

Del incierto, desierto, sin Dios, ni resguardo, sólo el silencio, confusión, miedos, de la nada; del caos, no identificable, anónimo, sin voz, ni forma, de lo que fue, y ya no es, de su verdad, y la ambigüedad.

Pero otra vez volver al principio, empezar, creer de nuevo, desde las cenizas, el polvo, la suciedad, otra vez “ubicarse”, un lugar, donde está nombrado y visible y reconocido y poco a poco como la vida misma creciendo en secreto y en silencio, escuchando la sabiduría que lleva dentro, para volver desde la profundidad del

olvido. En un acto creativo y esfuerzo por “ser”, en toda plenitud de oportunidades humanas y reconocimientos; buscando afirmaciones sociales, culturales, trastocada por la misma humanidad.

Podemos decir también de otra manera esta experiencia: Alrededor de la palabra que crea nos encontramos, sintiéndonos hermana/os acompañados (as) de herida en herida con otros/as; entonces ya no llevo mis muertes subjetivas de sentimientos mudos. Saber que están ahí, no estoy sola en el camino pedregoso ardiendo de dolor el corazón; hasta los hijos e hijas de ese silencio impotente, nunca más serán acorralados por el miedo. No puede la muerte simbólica suplantar jamás la vida que irrumpe como una canción.

Sin embargo, el gran valor de resistencia y energía, es no quedarse de un lado e inmovilizados por el miedo que nos ofrece este sistema, dictaminados por sus códigos, diseminados en todos lados en ritos y rituales repetidos. Sino arriesgar, siempre un intento más, otra vez empezar, porque está la resiliencia- resistencia que lleva el migrante, como el “tapeque” (merienda), su vitalidad sostenida en el camino, y no se pierde, pero va en este proceso de transición, de los límites, de reconocer y comprender otros códigos de valor en otro espacio diferente, que presiona; pero a pesar de todo se permanece en el tiempo y en el espacio.

El reciclaje unido a la migración, se encuentra a las malas lenguas que vociferan frases como estas: dan mala imagen en las calles, es el rebalse de la sociedad, ensucian las calles. Es lo amorfo – caos, sin rostros ni identidad. Es parte del proceso que “sufre”: de pertenencia en una fase primera, pasando luego, a mimetizarse. Muchas veces se pierden o “ganan” otras recreaciones. Otras/os se establecen exitosamente en significados socioculturales, que luego los socializan, redistribuyendo sus logros y éxitos en su colectividad como extensión de prestigio comunitario hasta urbano.

Esta transición convertida en posible renacimiento de conciencia existencial y afirmación de identidad, del “ser” y estar; van presentes en el mundo real, al que me aferro en una comprensión de otros significados más allá de mi utilidad, en un esfuerzo de esta trascendencia. Es el momento oportuno; junto al artista, por su sensibilidad a reconocer y crear lenguajes tangibles a través de este arte. Una nueva oportunidad, ese respiro que permite dar rostros reconocibles en el alma del mundo. “No todo esta perdido”, esto es el reciclaje que contiene dentro la masa amorfa valores e intuiciones no olvidadas; en una sustancia única donde nos encontramos y nos reconocemos, y se optimizan en la magnitud de su implicancia del Ser.

“Nunca más será lo mismo”, cuando ya hemos tomado la palabra y nuestro lugar, sin idealizaciones fabricadas por el imperio del uso.

4. EL TEMA MIGRACIÓN.-

El trabajo está dentro la preocupación de aportar desde la experiencia de los mismos migrantes, ya que existen publicaciones actuales que en su mayoría, se toma a esta realidad como simple objeto de estudio, dato estadístico, o análisis distante.

El propósito de este material es cambiar la imagen negativa y de prejuicios que tiene la sociedad frente a estos movimientos que llegan a ciudades capitales, progresistas, siendo el imán para muchos en busca de mejores días. La vigencia de esta problemática en nuestra actualidad, es cada día más fuerte por la carga económica e ideológica del neocolonialismo, en vigencia del capitalismo que marca fuertemente estas desigualdades.

La característica y el valor de este trabajo esta en su vivencia. El trabajo no busca afinidad sentimentalista, miradas con posiciones paternalistas, ni generar compasión. En este trabajo están presentes las muchas situaciones a la que están expuestos los migrantes por su vulnerabilidad que las convierte en víctimas.

Sin olvidar los aportes a nuevos imaginarios y configuraciones existenciales desde esta perspectiva de vida para una humanidad que debe reencontrarse en iguales oportunidades en apertura para nuevos significados; y proyecciones diversas de inter-diálogos interculturales y, transformar actitudes prejuiciosas sesgadas por categorías discriminatorias y de poder. Aquí el migrante, debe asumirse a sí mismo como gestor-gestora crítico frente a sistemas sostenidos política, económica y socialmente excluyentes en la sociedad civil e incluso entre sus iguales.

Es “esencial”, el tema que nos hace de extensión a otras experiencias estéticas y éticas como el de los migrantes para sospechar de cualquier tipo de definiciones – destinos y que éstas aún son justificadas.

Es a partir del hecho periférico, en un marco de desconocimiento, que la lógica de este sistema excluyente relega también simbólicamente del macro y micro mundo de las sociedades. Pero está presente a pesar de todo; el/la migrante en su pujanza, que desafía a propios o extraños en el acto de recrear (reciclaje), junto a su compromiso; establecer puentes, que faciliten lenguajes y sentidos no tradicionales, incluido lo “vulgar” (sin importancia); hacerlo conciente y manifestarlo poético.

5. LO ARTÍSTICO.-

La afinidad del Grabado es profundamente vital, por lo manifestado a través de la historia del arte en las sociedades occidentales y latinoamericanas haciendo obvias su vasta proximidad al ser como “sujeto social”, sus demandas vitales y su derecho a la cultura.

A través del arte del grabado, y artes gráficas; se logra la justificación artística y única en su género, la de captar estas vivencias y su incidencia en los imaginarios. La “forma” expresiva y exigencia honesta de recoger en esencia esta pretensión, facilitando la comprensión de lo que pasa en el proceso de estos movimientos.

Se recrea en el imaginario con esta sensibilidad, nuevas lecturas visuales: La dirección y espesor de la línea, los espacios distribuidos, sus contrastes en blanco y negro, los colores tenues, que en una secuencia de experiencias se encuentran y se refuerzan cobrando otra identificación más allá de lo visual. El arte gráfico solo queda como puente, dando lugar a generar otro sentido de inter-diálogos de lo solamente contemplativo.

La finalidad del trabajo artístico permite explorar profundamente y señalar aún más allá elementos inconscientes que juegan un gran rol en este proceso de migración.

Donde el arte puede profundizar, palpar, sentir, descubrir mensajes inexplicables, secretos, infalibles. Por ejemplo en el gráfico: “puertas cerradas”, donde se ve algo duro, que no se abre, ni hay la posibilidad de acceso, se percibe algo que desilusiona. Pero en la memoria colectiva dicta el mensaje que por ahí siempre se puede pasar, que las puertas se abren, y que existen personas preparadas para recibirte del otro lado, después de un largo recorrido. Pero esta puerta ya está en otra dimensión de nuestro entendimiento cotidiano.

Otro gráfico en el libro visual: “mejor callarse”, es el silencio, rabia contenida, como cada palabra no tuviese sonido en la boca; entonces no hay palabra que haga eco la voz, como si el mundo se quedara mudo o sordo y no provoca nada para comunicar al otro. Pero nuestra memoria colectiva, dice hay que dialogar, así se entiende la gente, debemos hablar para consensos o soluciones. Pero ya no es más esta comprensión; es la razón de la soberbia que acalla las palabras y cualquier lenguaje posible que nos ayude a crear mejores relaciones entre iguales.

Un arte que expresa algo más que la palabra o mil palabras y facilita aproximación con los “otros”. Este recuerda y aporta que alguien con su memoria a la obra de arte nos hace referencia a que las palabras no son todo para comunicar en el mundo de las simbologías y abstracciones.

En todo el trabajo de elaboración del libro visual, va de por medio una gran dedicación e identificación representada artísticamente.

Aunque contamos en nuestro medio con materiales óptimos como el papel de buena calidad, sofisticados, buena textura y garantizados tecnológicamente. En el libro visual el papel cobra otro sentido estético, en el tratamiento y composición artística, ya que viene a ser el mismo el soporte de la vida; que va dentro del material.

Si bien se ha tenido la responsabilidad seria y cuidado de la disposición de elementos; el trabajo no se reduce a lo técnico. Es una “construcción” donde no se puede descuidar nada, lleva inmersa las otras dimensiones señaladas el de reciclaje y la migración y lo que ello significa hoy. Nada es casual en el libro visual, cada elemento participa en la construcción vital de un mensaje y finalidad; entendiendo que lo accidentado es también lo frágil y vulnerable de las condiciones de este proceso de inmigración.

6. LA METODOLOGÍA DE LA IMAGEN.-

La metodología de la imagen en el libro visual con grabados, se poseen de significados y se fusionan con los valores humanos y sus expresiones múltiples.

Es así, que la imagen sostiene también un sistema económico, fomentando felicidades desechables; creando necesidades para el consumismo; un arma poderosa para el que manipula sus contenidos

Esta nueva lectura y comprensión se dan en la actitud de predisposición de “acercarse” sin anteponer condiciones bajo cualquier nombre que raya en lenguajes formales y de prejuicio.

De ahí que aparece la palabra: “tu”, que se condensa o fusiona con la imagen señalando el sentido de experiencias encontradas que a la vez refuerza una identificación subjetiva y visual del trabajo.

Este acercamiento a través de la imagen, es un paso importante en el intento de otras comprensiones, que cambian la forma de mirar, porque las imágenes grafican como el migrante ve y comprende al otro, y recrea su mundo en un contexto diferente. Allí las imágenes se extienden a otros sentidos como el oler y sentir a través del tacto.

Las imágenes cobran un desplazamiento más integral que trasciende a otros territorios con otro nombre hacia una apertura geográfica e imaginaria donde pueden caber todas las patrias o apátridas.

Con las imágenes en grabados se sobrepone al lenguaje escrito y retórico, por un lenguaje visual que facilita sin entorpecimientos por posiciones formales para un “encontrarse” en representaciones humanas y memorias (introspección), que marcan en la psique y en un cuerpo habitado.

La imagen permite reflejar como en un espejo, nuestra más profunda y plena humanidad y nos remite al sentimiento y entraña misma. Pero esta imagen debe trascender la oscuridad del desconocimiento y revelarse. No en el sentido de querer explicar todo, sencillamente reflejar.

La imagen nos acerca, ya que contienen una carga psicológica que irradia hasta lugares insospechados trayéndonos al presente. Es por eso que una vez exceptuado el carácter sólo investigativo, donde se “observa” el objeto de estudio. El arte del grabado hace posible “mostrarse” auténtico/a ante el mundo, en retratos humanos sin moralejas, culpabilidades, mimetismos, hipocresías, etc.

Posesionar conciencia con raíces propias, que es necesario frente al sin sentido, e invertir estos lenguajes para redimensionar nuestra ubicación geográfica y simbólica.

La realidad virtual fabricada en imágenes muchas veces se impone sobre la realidad que nos trastoca en lo profundo, quiere imitar la realidad en todos sus “sentidos”, creando una parálisis somnífica, dependiente e indiferente

Una vivencia tan profunda y ligada en aspectos biológicos, psicológicos espirituales, sociológicos culturales como la gestación desde las profundidades, en las entrañas de una ternura, que emerja ante violencias diversas de muertes simbólicas y corporales. En proceso de preparar caminos para los vienen y van.

CAPITULO 6

PRESENTACIÓN DEL CONTENIDO TEMÁTICO Y VISUALIZACIÓN DE LA COMPOSICION DEL LIBRO VISUAL.

1. INTRODUCCIÓN AL TEMA DEL LIBRO VISUAL “UNA LLEGADA”, DESDE EL INTERIOR DEL MIGRANTE.-

Hans Magnus Enzensberger, un poeta alemán, compara la situación de los migrantes con la situación de un departamento de un tren. Pasajeros que ya están en el departamento se sienten solidarios entre ellos aún desconocidos cuando entran otros pasajeros que buscan un asiento. Los nuevos pasajeros después de haberse acomodado sienten lo mismo en olvido las propias experiencias y se forman prejuicios que dañan a los recién llegados.

Una mirada crítica al hecho de la inmigración: Cuando llegamos al lugar en que vivimos este desafío y transición de vida; hemos observado y vivido estos retratos a consecuencia de la adaptación en imágenes dolorosas, como composiciones desmarcadas de la realidad, como personajes fuera de lugar, que provocan desagrado y decepción. Paisajes humanos muchas veces chocantes, que molestan y duelen en el migrante. Son ellos y ellas que están ahí, sin memoria, sin identidad, desgastados y vaciados en su sensibilidad de referencia. No se quiere reconocer de un día haber transitado esta experiencia, momentos de incertidumbre, con la intensión de mimetizarse en una sociedad que las rechaza y estos rechazan a sus iguales, sabiendo que uno rechaza algo que niega en uno mismo.

2. DESARROLLO DEL CONTENIDO DE LOS TEMAS EN EL LIBRO VISUAL “UNA LLEGADA”.-

“...los pobres en América Latina no sólo carecen de acceso a los bienes y servicios básicos para la reproducción biológica, individual y familiar. Sobre todo, sus biografías individuales y sus historias colectivas parecen marcadas por daños físicos, emocionales, psíquicos profundos, de modo tal que cualquier iniciativa orientada a ubicarles como sujetos de acción, supone procesos de re-aprendizaje, en cuyo centro no se ubican dispositivos discursivos (la palabra iluminada de los agentes externos o el relato descriptivo de los propios participantes), sino; una vivencia comunitaria que cure las heridas físicas, emocionales y psíquicas, y que permita integrar y dotar de sentido a las experiencias colectivas (integrarlas en las biografías) y a las experiencias individuales (integrarlas como experiencias compartidas). En otras palabras, una vivencia de pasar de la dispersión, el abandono y la soledad a ser parte de una comunidad de habla y de experiencia o, en términos psico-sociales, de una comunidad de afectos”

Samuel Palma Manríquez, Sociólogo

La propuesta en el libro visual, es la subjetividad que viene a ser la fuente artística fundamental plasmada en grabados que es el resultado de una coherencia con otros elementos como el papel reciclado que permiten construir puentes vitales para superar miedos y traumas. Con esta profundización y acercamiento dar a conocer al espectador e interlocutor nuevas percepciones y sensaciones. Lograr desplazarse a través del arte a otras experiencias y sensibilidades de vida para enriquecer una subjetividad en una comunidad de encuentros-desencuentros de afectos y reconocimientos.

2.1. TEMA PRIMERO:

“Llegada es siempre sufrimiento” (EDUCAR).

“Siempre notas que estas por casualidad en un mundo que no es tuyo. Justamente los que han llegado antes de ti piensan que tienes que sufrir lo mismo que ellos. Son como los antiguos en el servicio militar”.

Esta partida y llegada, días intensos, como la antesala de todo lo que vendrá después de atravesar la frontera de lo conocido a la incertidumbre. Llegada, es estar expuesto y dispuesto a todo lo que se enfrentará de ahora en adelante, como en un sueño, y despertar a la realidad apabullante con todas sus urgencias. Llegada, significa decidir entre prioridades y subsistencia; sin recursos suficientes, en espacios concentrados y reducidos.

Después de un viaje largo y en la noche, es la oscuridad la que va desdibujando de a poco lo que va quedando atrás. La entrada a la ciudad va configurando otro paisaje; la oscuridad ha recogido los miedos, cual entraña anidando anhelos, ilusiones en luchas de esta “llegada” sin retorno. La ciudad “maravillosa”, desafiante, pero escurridiza al momento de atrapar ilusiones; no saber que existe en adelante; ya que todo va en constante cambio.

Una vez dentro esta marea de frío crudo, ruidos, bocinazos, humo, bulla, señalizaciones y publicidad; multitud de gente, dentro este concierto de inciertos, sin retorno... por ahora.

Ya nadie espera, en el silencio de una pequeña habitación, no tener una mano caliente de bienvenida, ni palabras que reanimen en esta difícil empresa de la vida. Es la hostilidad que enfría más esta entrada. Y si no se puede hablar el castellano, esto congela la comunicación por fuera y por dentro.

La palabra “cruzar”, cae fuertemente; primero al propio miedo, sin preguntarse uno/una misma como será, se hace no más, engañando las penas con pequeñas promesas. Significa también que el espacio de convivencia se ha achicado, y la falta de movimiento perjudica desarrollar la personalidad, ya que la hegemonía del medio y su complejidad absorben la manera de ser, expresadas en formas de vestir, comportamiento y otras conductas, que hacen a la alienación.

Con esta llegada viene la inexperiencia en todo, ya que se necesita aprender todo rápido para ganar cierto reconocimiento ya que siempre miran con desconfianza a quien llega, porque se es diferente. Para responder a nuevos códigos, se debe estar habilitado/a para insertarse a la manera urbana. El refinamiento, un mimetismo, un remedo ridículo a la ausencia del ser una/uno mismo, por el miedo a ser rechazado/a, a precio de anularse.

Estar en la calle, deambulando de aquí para allá buscando algo para hacer y ganarse la vida. Es esta rudeza del trato que insensibiliza y se sufre pensando que las cosas se deben aprender solo de esta forma. Es dura la manera de aprender: se aprovechan de la ingenuidad, se trabaja gratis porque muchas veces simplemente los votan del trabajo sin pago, porque saben que no se puede hacer nada contra ellos/ellas, y quien llega sabe que nadie le cree ni lo defiende. Los empleadores/as se aprovechan de cualquier error para expulsar, se es tratado/a de todo, las exigencias van más allá de las fuerzas y las obligaciones.

Es fácil ser el blanco para descargar rabias, que son el reflejo de las inseguridades, y también del poder. Todo se hace sin experiencia, pero se tiene que hacer, se está solo/sola, en esta responsabilidad sobre las espaldas. Tener que enfrentar todas las necesidades asegurando techo, comida, y lograr cierta garantía de estabilidad emocional, en una convivencia más o menos saludable.

Es en estos momentos que un acompañamiento moral y espiritual en momentos cruciales de quien migra, ayudaría en mucho. Pero muchas veces los que llegaron antes dicen: "Hay que tratarles duro para que aprendan, y que sufran como uno ha sufrido".

Un elemento importante es que ahora se está en otro lugar, "la frontera", donde se puede asumir las emociones con libertad de decisión. Generalmente las decisiones personales son aprobadas o castigadas moralmente y en otras son regentadas por lo cultural, sistema patriarcal, paternalismo; y otras limitaciones marcadas desde el núcleo familiar, comunitario/urbano.

2.2. TEMA SEGUNDO:

"Mejor callarse" (HABLAR BIEN)

"A veces en la calle te atacan y no sabes responder bien. Mejor si te vas callado. O tú no sabes bien el nombre de una cosa que quieres comprar en una tienda, empiezas a explicar y ya la casera se molesta. Mejor si te vas callado(a)".

De comienzo, uno/una se encuentra en una posición desventajosa, casi nada se puede pedir y menos exigir, cuando se es regañado/a sin motivo y de manera afrentosa, denigradora, solo queda llorar por impotencia.

Cuando hay problemas con la policía, algún jefe de trabajo; en estas circunstancias no hay dinero ni padrinos, familiares que defiendan los intereses propios. Aunque se hable y se hable no entienden, porque tampoco quieren entender.

El lenguaje en códigos telegráficos, limita la comprensión y efectividad de los trámites en las oficinas públicas. No saber leer ni escribir supone estar expuesto a

engaños, insultos: “haces perder el tiempo”. El de terno, letrado, es el que sabe todo, y tiene respuestas para todo, pero el campesino, campesina sólo hace esfuerzos por hacerse comprender, y de favor se le oyen las súplicas, que no tienen importancia.

En situaciones sensibles (conflictos, insultos), la palabra del/la migrante no cuenta y el sentimiento continuo es que son sucios/sucias e ignorantes.

Viviendo en casa alquilada, se esta bajo sospecha, los problemas de horario de llegada, del agua, la luz, la ropa lavada en el patio, el ruido. Siempre se molestan de todo, si no se cuenta con una persona mayor o con un hombre quien represente, no se es confiable para ellos/ellas.

Los problemas que suceden a raíz de alguna fiesta en casa de los dueños; el “extraño” se convierte en blanco de insultos de sus descontentos y frustraciones personales y familiares. Ahí tampoco se puede decir nada, solo callar y tragar la rabia e impotencia.

Emocionalmente, si se es joven y se tiene un enamorado; sucede que cuando se dice “no”, él interpreta que sí, entonces el acoso es continuo, es un fastidio, no se entiende que si es sí y no es No.

2.3. TEMA TERCERO:

“La tía” (EL ETERNO AGRADECIMIENTO)

“Ella te hace un favor, tú puedes vivir en su casa. Pero te exige mucho por esto. Peor... cuando no haces una cosa que ellos quieren, fácilmente te pueden votar de su casa y tus sueños se van al tacho”.

Los padres generalmente no quieren que salgas de casa de los patrones, porque no confían en tu capacidad, ni responsabilidad suficiente y además quieren evitar todo

contacto con los hombres. Para los patrones es cómodo, tenerlas siempre en casa. Así que todos los días se escuchan órdenes en castellano y los sueños están asegurados en un “sí señora”, “sí señora” (padrino, madrina).

Se habla poco en el propio idioma. Cuando se sale a la calle para hacer compras es un encanto hablar con la gente en aymara; y si encuentran un joven simpático, fácilmente se enamoran. No preguntan de donde viene y que sabe y si el joven siente lo mismo por ella. En estas circunstancias de sobreprotección disfrazada a veces las jóvenes optan tener una pareja, queriendo escapar de maltratos e incomprendiones y es peor porque sufren doblemente las humillaciones, presiones y chantajes emocionales.

Todo tiene su precio; en este caso, cuanto más útil se es, se es acogida con preferencia.

Si una/o quiere estudiar, generalmente se piensa que los familiares pueden hacer el camino algo más fácil en esta fase de la vida y adaptación. No siempre es así, pero con el techo, comida, con algo de ropa y con suerte pueden continuar sus estudios. En otros casos, la “tía” o “madrina”, dicen que no se necesita salario: “todo tienes aquí”, así se está condicionada a servir y a cualquier hora. No se las toma en cuenta en los planes familiares. Nunca deben cuestionar nada, hacerlo significaría perder toda “protección”. Además deben darse modos para salir de apuros y no tienen aliados para hablar de sus inseguridades, miedos en relación al comportamiento de los otros. Esto sería afrenta y poner en duda los favores que les hacen. Así, entonces el salir del “atraso”, “suciedad”, “ignorancia”, tiene su precio en servir y agradecer eternamente, sin chistar ni desaprobación ya que quienes “protegen” recriminan con tan solo mirar.

2.4. TEMA CUARTO:

“Desubicado” (AFIRMARSE)

“Una vez habiendo hallado una movilidad con dirección equivocada y sin dinero significa que tienes que regresar a pie. A muchos les ha pasado eso. El miedo de preguntar, la falta de castellano, complica todo. Al fin tu cara de campesino o campesina te fastidia”.

Cuando uno es inexperto para moverse en la ciudad y no tener dinero, más vale no equivocarse.

En un ambiente hostil, las señalizaciones dan información para facilitar una mejor orientación, letreros gigantes, mucha publicidad, muchos colores, muchas luces, oficinas y avisos, con grandes ofertas, garantías de buen trabajo y otras tantas entidades de atención; pero ellas/ellas no están acostumbrados/as a esta lectura visual y no pueden reconocerlos fácilmente y menos aún si no saben leer; todo lo anterior no significa nada.

Cuando llegan a la ciudad prefieren hacerlo todo caminando para asegurarse no perderse en la gran Ciudad. A veces pasa que cuando se han desubicado en la ciudad, recurren a reconfigurar un nuevo orden de orientación, por ejemplo con las antenas de la Ceja en el Alto, las antenas de ciudad satélite, la Iglesia de San Francisco, algún letrero significativo, edificio, los colores, formas actúan como señalizaciones en su imaginario, para continuar en el camino de vuelta.

2.5. TEMA QUINTO:

“Puertas cerradas” (ACCESO)

“Siempre chocas con alguien o con algo porque eres inseguro y después de una búsqueda larga encuentras el lugar y tocas las puertas y la respuesta es: “Hoy no se trabaja”. “Hoy están de viaje”. Nadie sabe de nada”.

En la ciudad, cuando se busca una dirección para un trabajo se pierde media mañana; si se busca a alguien, ya no vive allí; se busca una habitación para alquilar, dicen que ya ha sido tomada o que vuelvan otro rato.

“La puerta”, como un símbolo de oportunidades; pero estas puertas también pueden ser de salida de lugares desagradables o de rechazo. Si las puertas no son de oportunidad, ello/ellas sienten la sensación como de algo que no se puede atravesar, a pesar de toda la voluntad, fuerza, incluida toda esperanza; es algo que está denegado. Se siente peor, cuando estas puertas no son para ellos/ellas, como algo prohibido sin prohibir. Esta impotencia ante una superestructura establecida como “puerta cerrada”.

La superestructura de la “civilización”, siempre ha estado ahí, como puertas cerradas y éstas se pueden desarmar y transformar en puertas de oportunidades a través de relaciones que permitan metodológicamente atravesarlas. Y los del otro lado no tengan temor de perder “autoridad”, temor a popularizarse, temor al contagio, temor a lo diferente, temor al prejuicio. Todo depende de las señales que se envían de ambos lados; entonces los mensajes encuentran una respuesta y entonces también no se necesitan de mediaciones ni existen estas puertas infranqueables por el miedo al rechazo.

2.6. TEMA SEXTO:

“Hombres en casa” (VULNERABILIDAD)

“Muchas veces te tratan como una niña. Pero de repente te tocan de una forma que te molesta y no sabes cómo reaccionar por tu inseguridad y por tu situación tan débil. Quieres agradecerles y quieres quedarte en la ciudad. ¿Pero... hasta que punto? Así no dices nada pero te sientes mal”.

Ellos y ellas especialmente se encuentran en un lugar, donde todo lo que tienen es su dignidad, pero una dignidad que esta medida por la condición de género, edad, nivel de educación, nivel económico y sobre todo por prejuicios. Son discriminados/as y vistos como objeto de uso y bajo otras categorías impuestas por ellos. Las mujeres adolescentes o jóvenes que migran, como no tienen a nadie que reclame por ellas; sienten en carne propia que esas categorías funcionan como permiso para que los hombres de la casa se “aprovechen” de ellas. No pueden quejarse, de otra manera estarían en la calle, y lamentablemente no conocen la ciudad, y su seguridad y “protección” también corre peligro. No pueden ni deben hablar esto con nadie, ya que esto ocasionaría problemas en las relaciones con los patrones o tíos y además estarían poniendo en duda la recomendación de su padre y su madre: “...es trabajadora, obediente, buena hija”. Con esta situación desventajosa y delicada se sienten acechadas todo el tiempo y con miedo. Por eso piensan que es mejor callarse y que nadie sospeche de su situación incómoda, y no dicen nada, sintiéndose mal todo el tiempo.

Las experiencias más fuertes se dan en situaciones adversas, cuando la violación es violenta, ya no se puede hacer nada; descubriendo de una manera desgarradora su cuerpo, su sexualidad, y con esto devienen otras actitudes negativas para ellas, si no reciben ayuda psicológica.

2.7. TEMA SEPTIMO:

“Arrogancia” (BARRERAS)

“En las oficinas muchas veces te hacen esperar o te dicen a propósito muchas cosas que no entiendes. Te quedas como sonso/sonsa. O te hacen sentir sonso/a”.

La sobredimensionada maquinaria en nombre del desarrollo y la ciencia; activada por ambiciones que nunca serán satisfechas; símbolos de poder y lenguajes incomprensibles por su alta tecnología y razón para monopolizar.

El sistema en su simbología manipula intereses, fabricando falsas realidades; de donde emanan mágicamente expertos con mentes iluminadas, quienes traducen y reinterpretan realidades para dar soluciones a un mundo lleno de necesidades pre recetadas y creadas por los mismos.

En sus formas-engranaje de economía y burocracia; se van engrandeciendo y extendiendo como pulpos a formas menos sospechosas como es el caso de los micro créditos. Esto se verá a la larga si es una respuesta efectiva a la “pobreza”, ya que la economía informal se seguirá multiplicando como se multiplica la subsistencia en las calles.

Es la arrogancia del poder que está para recordar a los sujetos donde es su lugar en la escala de categorías: Por su origen, lugar y estado económico. En la ciudad, el sistema va aprisionando dentro estos bloques de cemento que asfixian un desarrollo pleno como ser humano.

Las oficinas públicas que están al “servicio de la comunidad”, generalmente en su trato y atención al público son distantes, telegráficas, confusas, existe poca disponibilidad y actitud de servicio. De ser una puerta de entrada, es más bien de

barrera. Lograr las cosas efectivamente sin favoritismo, ni influencias es casi un milagro; es la guardia de la burocracia institucional, privilegio de pocos.

Las oficinas, también hacen el trabajo de servicio seleccionador bajo el signo de color de piel, profesión, apellido, jerarquía social, generacional, color de partido, etc.

Después de la espera en largas filas, cuando se llega a la ventanilla dicen que falta algo, entonces deben volver mañana o deben consultar con un abogado, eso significa dinero y tiempo. Así esta peregrinación por la ciudad es más larga. Si necesitan preguntar o pedir orientación a algún familiar, estos a veces no tienen tiempo y los que llegan, tienen miedo molestar.

La ciudadanía es un derecho de todos/todas, pero solo está reservada en la práctica para gente “bien” y con dinero. Por eso hablar de justicia en toda su dimensión es una utopía lejana.

Las oficinas de atención al público, ONG, que dicen trabajar en el acompañamiento especializado a personas maltratadas, violentadas en su dignidad, en la mayoría de los casos; sólo les importa reportar cantidades de atención, y no en la calidad de servicio y el tiempo necesario de escucha y acompañamiento.

Es la arrogancia y la poca sensibilidad ante tanta desesperación. De ahí la baja confianza y apatía para con estas instituciones, que impiden ser reconocidas como aliadas en situaciones adversas e injustas.

2.8. TEMA OCTAVO:

“Yo nomás tengo la culpa” (DECONSTRUIR)

“La vergüenza te esta cerrando la boca, siempre piensas que tu tienes la culpa. Y peor si en verdad tienes la culpa y te avergüenza decirlo”.

La “culpabilidad”, un sentimiento arraigado en las entrañas del “ser”, que emerge en momentos confusos por las constantes exclusiones como lo han sido los pueblos ignorados dentro su propio territorio. Sentimientos concientes o inconcientes, que fueron marcando muy fuertemente desde la colonización, bajo pretensión de civilización, y el vaciamiento de sentidos en su propio lugar. Una reducción aplicada con totalitarismos, sin mínima voluntad de dejarse interpelar e interpretarlas; vistos como bárbaros a los que había que dominar-domesticar de manera legítima y sacralizada, a través de la escritura sagrada, e instrumento ideológico, político, militar para posesionarse en este supuesto “vacío” y “desorden”. La colonización simbólica perdura y carcome nuestras sociedades bajo el signo de incapacidad.

Una parte de esta herencia maldita, es donde nacen los vencidos, culpables, generaciones deudoras, o asumen la migración como un destino, tras la esperanza. Porque no existen políticas que den respuesta en su real dimensión.

En esta opción de mejorar, abandonando el propio corazón; es este destino acaso escrito en la memoria, hasta la médula y la repetición en el tiempo y espacio donde vivamos, que hacen eco en la idiosincrasia, y un espíritu marginado. Una sociedad con miedos, estigmatizaciones, castigadora, susceptibilidades a flor de piel, destapando resentimientos que no dejan ver claramente, de donde vienen estas voces de culpa.

Así, una persona denigrada, tiene todas las de perder, si no se encuentra y reconcilia con él o ella misma y con los demás.

¿No se tiene acaso una historia de luchas, y resistencias?

Generar y diversificar opciones de subsistencia; están ahí, solo basta mirar alrededor para respondernos. Pero ¿a costo de qué, de quienes?

La frase “yo nomás tengo la culpa”, sobre cualquier desgracia que sobresalta en el camino de vida, equivocación, vergüenza, miedo; es difícil sobreponerse; todo esto se mezcla con otras complejidades socio-culturales y creencias.

Estas tienen consecuencias negativas ya que son transmitidas descargando rabias y complejos; sobre víctimas en situaciones más débiles.

Si se es joven, se trabaja y se estudia, se vive a contracorriente. Ellos/ellas se sienten cansados/as de vivir en una situación tensa, y muchas veces se dice “...para qué nomás habré venido, para sufrir en la vida”, o en caso de mujeres vulnerables: “para qué nomás habré sido mujer”.

Sabemos de las generaciones de clase media, y alta en nuestro contexto; tienen más opciones en asegurar un trabajo, casa, estudios por sus mismas ventajas de posicionamientos económicos y simbólicos de ser y estar.

Encontrar-se es vital para llevar adelante una práctica de cultura integradora en comunidad; trabajar desde esta perspectiva construyendo prácticas sanadoras y desafiando a trabajar conjuntamente con otros espacios que dicen promover vida.

2.9. TEMA NOVENO:

“Sola-Solo” (INDIFERENCIA)

“Así ya puedes vivir bastante tiempo en la ciudad pero cuando te sientes mal estas solo aunque vives en un cuarto con mucha gente. Ellos vienen y van, no te dejan dormir pero hablar de cosas importantes no puedes”.

En un ambiente donde la vida corre con todo su bullicio. La vida corre también como las demás, pero el ritmo del que llega tiene otro ritmo.

Dejan llevar su soledad dentro la marea de sonidos; y con suerte podrán dormir.

No cuentan con nadie; y a los que quieren mucho se encuentran a kilómetros y kilómetros. El silencio profundo se transforma como un rezo, una plegaria acompasada en este viaje sin retorno, pero es también un viaje solitario al interior de uno/a mismo/a. Así todo lo que era familiar y cercano, ahora es lejano y desarraigado en todos los lazos afectivos. Muchas veces les dicen, que deberían retornar, que estarían mejor que aquí. Pero aún están aquí, han pasado la dura prueba, con ciertas secuelas psicológicas y prejuicios no superados.

En la ciudad, las casas están pegadas centímetro a centímetro, pero tan lejos de uno/a y de los sentimientos; si pasa algo, dicen “no me importa”, “ese es tu problema”. En la gran ciudad no se saludan, solo miran desconfiadamente.

Cada acción lograda, marca muchas veces de manera definitiva en el consciente e inconsciente, de espacios conquistados. Estimulados por la iniciativa individual y la competencia de ganar, siempre ganar. Y con esto los que inmigraron primero olvidan todo este proceso doloroso de transición, olvidando la solidaridad con los recién llegados.

También la vida pasa en el cuartito debajo las gradas de la gran casa, fría y húmeda y nadie les pregunta “como estás”. Cuántas veces han sentido que algo va muriendo, enclaustrado en su propio tiempo; todo va en profundidad de su duelo solitario con el mundo que les rodea.

Cuántas noches han llorado recordando a su papá, mamá, hermanos, hermanas, amigos, amigas, extrañando todo lo que les hacía sentir bien. No hay quién escuche y comprenda sus desaciertos, o quien les anime cuando hacen bien las cosas. No son ayudados a mirar críticamente alrededor. Desde su situación y humanidad,

podría haberse evitado no caer en falsas promesas de falsas personas que se aprovechan, por la ilusión y falta de experiencia.

Si solicitan a alguien para trabajar o pedir un pequeño favor es más probable que piensen que quieren agradar, y son mal interpretadas. Por la expresión en sus rostros, ya saben de donde vienen y que tienen necesidades.

El aprender en esta nueva vida y sola-solo es aceptar algunas cosas que pasaron porque tenían que pasar y no deberán echarse la culpa. Se aprende duramente, pero esto no siempre debe ser así con todos los que tienen como último recurso salir para cambiar su “suerte”. Son males de la injusticia económica-social y política para con nuestros pueblos.

2.10. TEMA DÉCIMO:

“Tierra Incógnita” (PEREGRINACION)

“En el campo es mucho más fácil porque la mayoría de la gente se conoce y naturalmente se saluda. En la ciudad no se saluda, no se mira y muchas veces tú piensas que molestas a otras personas con tus preguntas. Es la frialdad que asusta”.

Las ciudades grandes, espesas con masa de gente moviéndose a diferentes puntos de la ciudad, todos con sus preocupaciones y aspiraciones. No se miran, ni se saludan, respiran, se miran sin mirar, empujan, se gritan, anónimos, importantes, mimetizados entre sueños, bendiciones, maldiciones, peregrinaciones, culpabilidades ocultas, oportunidades como estrellas fugaces, no importa cómo; pero todos van y vienen, de ida o vuelta en la vida; se mezclan intenciones, identidades, generaciones, desilusiones, sabores, olores, suertes, destino, trabajo duro, falsas

felicidades, ganancias o pérdidas: desde siempre la humanidad viviendo y sobreviviendo a su miseria.

La humanidad, muchas veces pierde el “sentido” de su verdadera militancia por la vida. Cual la relevancia, en un lugar donde se es alguien más en esta inmensa masa que peregrina e irrumpe con coraje en su búsqueda de su “lugar” existencial.

Es la forma “sofisticada”, limpia, culta de vender y comprar todo; para aparentar contenidos, para aceptar como única forma de vivencia por los que siempre han manipulado “valores” en el mundo de los simbolismos.

Son grandes coaliciones que se atropellan, por sus mismos contrastes, que generan también otros matices, o mestizajes. Es en la inquietud de las calles agitadas de la ciudad, en que sus habitantes, revolotean sobre sus ambiciones y su importancia, su indiferencia, sus sueños, sus compromisos; distrayendo sus desgracias, o engañando su hambre, su delirio. Tierra de todos, tierra de nadie.

Encontrar la punta del ovillo de esta enmarañada situación, siguiendo el pulso acompasado de sus ritmos justicieros es necesario para no desdibujarse.

De encuentros y reconocimientos: de “mi lugar”; desde “tú lugar”, sabiendo que se existe en cuanto uno se “posesiona” afectivamente; con olores, colores e imágenes del patio de la casa, el árbol, la calle, jugando, contando cuentos en la esquina, la cancha de fútbol, la tiendita de doña Dominga, sentarse en el parque, echarse en el pasto verde al atardecer, una esquina perfecta, o acariciar la redondez de alguna fruta, los accidentados parajes yendo al río, todo va en arraigo de la memoria corporal, espiritual y mental.

Es entonces, más fuerte la sensación de resistencia al olvido, a algo tan entrañable. Por eso, hablar de invasión que coloniza “nuestro interior”, será también necesario exponer la vida hacia una reconciliación consciente con uno mismo y su historia.

No puede ser tierra de nadie y vacía donde impera la indiferencia, el “tener” cambiado por el “ser”, es fundamental para existir en una “comunidad” de reconocimientos. En este abandono de querencias y de peregrinaciones están los pueblos-comunidades fantasmas, que llegan a ser presas del olvido y el viento.

Lograr sistematizar la experiencia del/la migrante en estos temas, será siempre insuficiente a través de las palabras. Pero nos permite una de las maneras para incursionarnos en este viaje al interior de los migrantes.

El arte visual, recogido a través de grabados; transformado en líneas marcadas por el carácter interior, trazos, formas y colores que se escriben en la hondura, fuerza, tensión, peligrosidad, ternura, y grito hacen posible otra forma de entender la representación del mundo desde el migrante.

3. EL CAPITAL DEL MIGRANTE EN UN VIAJE DIFERENTE (SUSTENTO SOCIAL/AFFECTIVO).-

Por lo señalado anteriormente, esta es la “ganancia” como capital cultural del migrante que es el capital humano. Una actitud de reconocimiento a todo ese aporte y empuje vital. Su gran potencial de sobreponerse a pesar de todo, desprovisto y despojado de cualquier significado de garantía.

Quienes migran van sorteando la desgracia bajo riesgos, por su situación de sobrevivencia desafían parámetros socio-económicos, culturales, político; ocasionando rajaduras a esta enmascarada piel de porcelana y aterciopelada de sistemas.

Los migrantes que han podido pasar todos los problemas que conlleva la migración son personas únicas y peculiares que han desarrollado talentos con un gran valor, ya que reúnen energía, creatividad e inteligencia. Dentro la valorización del aporte profesional, intelectual, artesanal, son vanguardia, porque es gente que ha alcanzado

éxito en su deseo y persistencia de mejorar su calidad de vida y que hacen un trabajo importante para el bienestar del país; entonces se constituyen en parte vital y de esperanza de este país. Una alternativa de convivencia y enriquecimiento cultural frente a la homogeneidad y anulación de los sistemas comunitarios y diversos.

Si bien el migrante ha entendido o asociado en sus comprensiones diversas, el hilo de la vida en su propia energía; en la intensidad profunda de sus experiencias acertadas o equivocadas en la que también desecha lo estéril del moralismo. El libro visual por su originalidad y solidaridad comprende en su diferencia, percepciones y representaciones en nuevas formas del mundo que el o ella interpreta.

Cuando se habla del capital del migrante, como propiedad colectiva, ya es un potencial para compartir, la “ganancia” para la vida del migrante, de su valor, de su lucha constante y largo aliento. La flexibilidad de poder adaptarse a cualquier situación, ya que esto viene en su propio ser, que le hace interactuar bajo situaciones adversas porque han comprendido primeramente su medio de geográfico difícil, en una comprensión profunda de respeto y admiración. Es una visión contraria del dominador y conquistador que explota y anula en todas sus dimensiones. En esta comprensión se entiende el/ella en un “signo” importante entre otros signos tan importantes y necesarios para su convivencia.

Su capacidad humana de adaptación, desarrolla estrategias de vida, muy diferente a aquel que ha obtenido todo fácil, y quienes reciben una herencia de privilegios políticos, sociales, económicos y otros; y piensan que todo debe funcionar a su orden y disposición; no podrían entender el sentido de sobreponerse a las adversidades ante muchas necesidades; porque ya cuando pequeños tenían todo de a poco y sin limitaciones.

Saber vivir de todo, por la situación urgente; en trabajos de artesanía, comercio, de servicio, albañilería y empleos en servicios múltiples; o en medios de producción, comercialización y promoción. Son habilidades desarrolladas de forma intuitiva y por

iniciativa propia. Ellos y ellas han desarrollado una sensibilidad para solucionar los problemas, y sobreponerse a los engaños, desilusiones y desgracias; y a pesar de todo, a pesar de la lejanía, a pesar del dolor de la soledad; sobreponerse al miedo, a lo desconocido y al olvido.

Remitiéndonos a las entrañas de la querencia, como inspiración de la fuerza de voluntad y asumir el riesgo de la libertad. Señales de este tiempo, voces que nos hablan en muchas lenguas del rumbo de la humanidad en sus confusiones y fatalidades siguiendo la lógica del más fuerte como religión sin rostros. Donde el sonido de las monedas convierte a la vida en mercancía.

Lo alternativo está en la realidad del migrante, de lleva a otras comprensiones, más allá de su ya bastante esfuerzo, pero a la vez ofrece en ellas otra dimensión de la urgencia de reconfigurar esta lógica de exclusiones, a una comprensión universal de valores, derechos, y renovaciones culturales.

Ellos y ellas son cual soporte vital afinado en metales preciosos, después de pasar y sufrir cambios profundos, pero no vaciados en su esencia. Sabiendo que todos los seres humanos de alguna manera transitamos también alguna o muchas fronteras, que nos ayudarán en la comprensión e intención de la obra plástica.

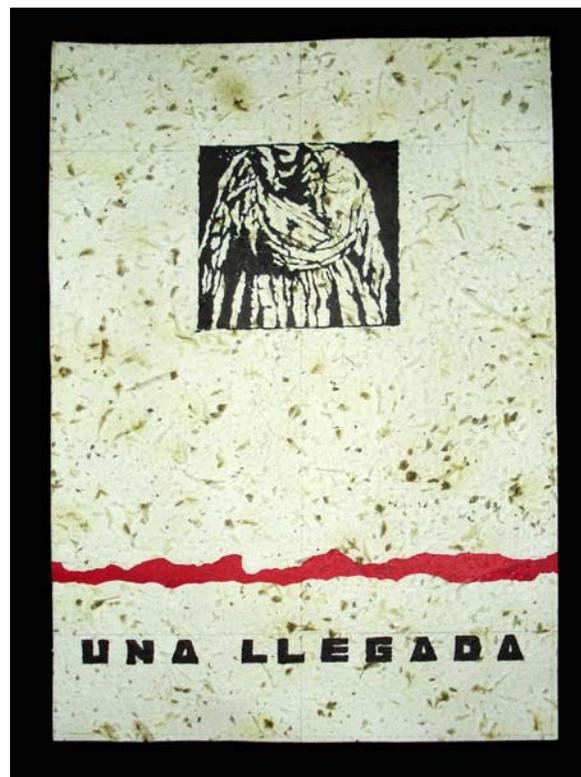

4. VISUALIZACION Y EXPLICACION DE LA COMPOSICIÓN ARTÍSTICA DEL LIBRO VISUAL.-

La comprensión del libro visual es un interactuar de diferentes situaciones concretas, que llevan contrastes de formas y nombrar temas de los acontecimientos y movimientos continuos; los cuales son sociales, culturales y artísticos, que van en afirmaciones nacidas en el diálogo posibilitado por el libro visual como síntesis subjetivas de los interesados/as.

“LIBRO VISUAL: UNA LLEGADA, UNA MIRADA DESDE EL INTERIOR DEL MIGRANTE

TAPA DEL LIBRO VISUAL

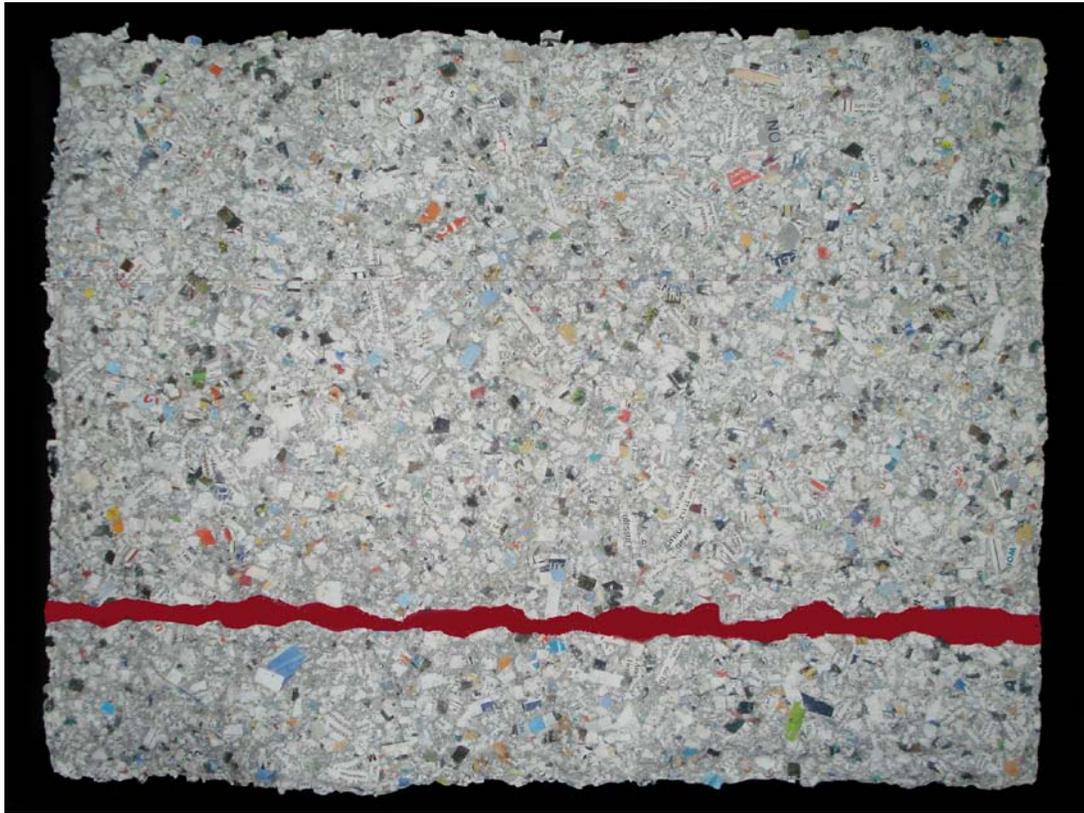
SOPORTE: Fabricado con papel bon reciclado. La textura y tonalidad son resultado de las hojas de orégano. Visualmente provoca tocar la textura; que también se puede frotar para oler; que han sido consideradas en su intencionalidad.

TEXTO: Una llegada que también se explica en una partida de algún lugar geográfico, simbolizando el cambio a otro escenario vivencial. El texto está trabajado con la técnica de Linografía.

GRAFICOS: Realizado con la técnica en Linografía. Su dimensión, pequeña en relación al espacio total de la tapa a manera de ventana, nos invita a visionar a través de esta experiencia. Una mujer de espaldas en situación de camino hacia el otro lado; tal vez sin retorno y su vida nunca más será lo mismo. Entrando a la profundidad del horizonte.

LINEA ROJA.- Esta nos acompañará vivamente en el recorrido de esta experiencia, cual energía que sostiene y cruza todo espacio físico y simbólico.

RETIRATAPA

SOPORTE: Fabricado con papel periódico reciclado, logrando una textura con la mezcla de pedazos papel periódico de poco molido, dándole esta característica; con matices variados, que al contacto son apreciables. Ofreciéndonos una abstracción de ciudad en la que se movilizarán las tensiones sociales, psicológicas, antropológicas, políticas, culturales etc.

PAGINAS DE INTRODUCCION

SOPORTE: En una va la repetición de la imagen en Linografía, sobre papel bond reciclado, el tono obtenido de papel crepé azul. Esta imagen afirma el desafío acompañada de otra, en introducción a esta dimensión de espacio y transición.

GRÁFICO: El título interno junto al gráfico son una pauta, de antesala al objetivo de la obra: “una mirada desde el interior del migrante”, reforzando en intensidad el título del libro visual “Una Llegada”, desde una perspectiva interna.

“Llegada es siempre sufrimiento”

SOPORTE: Fabricado de papel bond reciclado, con una tonalidad lograda del papel crepé azul, con textura homogénea y de molido fino.

Sobre este soporte, está impresa la foto en la técnica de Serigrafía.

GRAFICO: La representación de un pie, subiendo al camión; foto llevada a la Serigrafía, invita conocer otras tierras y territorios físicos y simbólicos, atreverse a caminar desconocidos mundos, exponerse a muchas peripecias en el devenir, solo detenerse para reorientar los pasos mirando el interior. Los pies tienen una dinámica natural, caminar; como natural debiera ser estar en cualquier parte del mundo. Que remite a preguntarnos sobre la globalización. ¿Tiene acaso más importancia la mercadería que la vida humana?

TEXTO: “Te hacen sufrir, sólo porque una vez han sufrido también”

La fuerza de resistir en un caminar de largo aliento; viene de la confianza de seguir las huellas en lo profundo de la fe y voluntad de transformar una realidad que ya pesa.

Hace una referencia rápida para empezar a buscar otras palabras-experiencias que la memoria y creatividad necesitan para concretarlas. Es fácil la solución violenta y tener que repetir el sentido de diente por diente, ojo por ojo.

SEPARADOR-AGUAFUERTE:

La forma de “separador de libro” con el título “Llegada siempre es sufrimiento”. Los pies con abarcas contrapuestos a las botas del imperialismo escalofriante. El sentido de la imagen, nos comunica a la memoria de nuestros ancestros que recorrieron distintos pisos ecológicos, el trueque su economía equilibrada; y más cerca los vemos dentro el paisaje urbano, algún apha rapita en los mercados populares contrapuesto a los carritos modernos de mercados con sistemas computarizados.

“...antes era grave viajar desde mi pueblo, sabemos esperar mucho tiempo al camión, de semanas sabe llegar y bien lleno era, de un solo pie sabemos estar, no había ni donde pisar, toda la noche, y el frío, sin dormir, así sabe ser no?”

Las siguientes páginas con el título “**Llegada siempre es sufrimiento**”, en letras tipo molde; llegan en función de conclusión, que va grabada en la memoria. Que ayuda a marcar visualmente en la forma de sello gráfico. Los mensajes estéticos y humanos en esta situación y muchas veces abrir heridas de llegadas sin recibimientos. Ahora podemos confirmar la frase u otras que atinen con la verdad de los hechos o a manera de ir marcando hitos o fases de los altibajos en la vida del/la migrante.

GRAFICO: El pavimento, de entrada o de salida; técnica que se presta a la intención de plasmar en la conciencia, una actitud en proceso y movimientos interiores.

La técnica de linografía, mientras más simple el gráfico, exige más concentración para su estilización en su objetivo plástico. El fondo viene en dos tonos medios, dejándonos concentrar el mensaje directo y claro.

“Mejor callarse”

SOPORTE: Fabricado con papel bond reciclado mezclado con papel periódico reciclado. Sobre este soporte, va impresa la fotografía en la técnica de Serigrafía.

GRAFICOS: En la Serigrafía aparece una persona que por su actitud se puede intuir desconfianza y temor.

Un rostro, una “personalidad” anónima, uno de los muchos que se entremezclan y se diluyen en la inmensa ciudad. La identidad compleja. Aquí la “forma” es importante, la imagen está en un primer plano. Un acercamiento así permite desbloquear de prejuicios de burla y mofa; que ridiculizan muchas veces en su intento de “conocer” y son acallados en el intento mismo de apertura hacia un proceso sano y digno. El primer paso siempre será la disposición de escucha con respeto.

TEXTO: “Se hacen la burla por tu mal castellano. Si te enojas es peor”.

La prepotencia simbólica del lenguaje del colonizador también trasciende siglos en el inconsciente por la interiorización, permaneciendo en nuestras relaciones y otorgando categorizaciones.

SEPARADOR-AGUAFUERTE:

Levanta susceptibilidades por su falta de comunicación acertada, entonces opta por el silencio cargado de miedos: fermento de otras presiones psicológicas más duras y complejas; envueltas en egoísmos que terminan por ahogar acercamientos.

El título “**Mejor callarse**”, con la imagen de una prensa, aún recrudece lo represivo. Lo sistemáticamente desvalorado; se apoya en la técnica empleada y el tipo de letra que intensifican su mensaje. Desde la exclusión su presencia es un número más para la institucionalidad, aparato represor.

Después de dialogar, sobre aspectos que hacen relativos al tema, desde la tradición oral, hasta la tecnología no siempre democrática; se puede llegar a esta frase, u otras. O bien cambiar en otras afirmaciones positivas.

GRAFICO: El esquema o aparato más allá de lo gráfico no concede oportunidades para todos y todas. Este selecciona a las personas como cosas, según su estatus social en ciudadanos de primera y los otros/as.

“La tía”

DOCUMENTO DIGITALIZADO POR LA BIBLIOTECA DE LA CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS - UMSA

SOPORTE: Elaborado con papel bond reciclado y papel crepé azul. En el cual se ve plasmado la foto de una adolescente, con la técnica de Serigrafía.

GRAFICO: La imagen representa el cansancio de todos los días en la ciudad.

Imagen como ésta, y otras que podemos encontrar en las calles de la ciudad que llevan a cuestionar las jornadas dobles y triples a las cuales debe someterse para garantizar cierta estabilidad familiar. En caso de trabajos realizados por mujeres no siempre son reconocidos de manera justa.

TEXTO: “Te da una oportunidad. Pero...también te explota”. La frase que aparece sobre la imagen es a manera de un posicionamiento crítico y conciential de una situación determinada.

Como habíamos señalado, esto va en una dialéctica de ida y vuelta y exige una síntesis; o de afirmaciones o negaciones que se van viendo en las páginas siguientes del libro visual.

SEPARADOR-AGUAFUERTE:

Son situaciones de niñas, niños y adolescentes familiares del campo, que vienen ilusionados a la gran ciudad. Al costo que sea y se subyugan. Con habilidades en su corta edad, generalmente a sus doce años son pequeñas mujercitas que son aprovechadas por sus “patrones” y su situación vulnerable. Valen en tanto venden su fuerza de trabajo, en una sobreexplotación múltiple a cambio de poco.

Las dos páginas siguientes del libro visual con el título “La Tía”, personifica la garantía de mejores días en este medio desconocido. El mensaje de los contrastes por el peso de la situación, aquí el pose de las manos en actitud de comodidad sobre las espaldas de su protegida. Y un servicio del que depende su vida. El sentido del gráfico, en linografía, es aclarar y reforzar el mensaje y encontrar otras variables en

una situación así. Reflejando realidades de doble moral en muchos aspectos de la vida cotidiana.

GRAFICO: Una imagen que demuestra posesivamente la sobreprotección, como propiedad con derechos sobre esta adquisición en favores que son un abuso a su “protegida” bajo condicionamientos de servicio, que se paga a precio alto sin derecho a reclamos, ya que no se cuenta con nadie y donde apoyarse moralmente.

“Desubicado”

SOPORTE: El papel reciclado es bond, mezclado con papel periódico y molido fino.

GRAFICO: Desde la realidad a través de la fotografía traen a la mente el itinerario que tiene el o la migrante en sus diferentes jornadas: búsqueda de trabajo, caminando en el mercado; de regreso a su cuarto y caminando, siempre acomodándose a las situaciones de vida en la ciudad.

La vida en las calles, su adaptación al medio lo hace caminando la mayor parte de su estadía. Esto le permite situarse mejor en los laberintos de nombres y letreros, que no le sirven; ya que el o ella ordenará según sus comprensiones asimiladas y necesidades.

TEXTO: “Te haz perdido. Te asalta el cansancio y el miedo de preguntar”

El texto nos refleja la inmensidad de cansancio físico y psicológico, como si no hubiera espacio ni tiempo, todo es corto, reducido a lo mínima existencia de sus recursos. Aquí gana lo urbano sobredimensionado por su carga simbólica en el imaginario del o la migrante.

Caminas, caminas y caminas, y las piedras cada vez se sienten más duras en los pies cansados, el polvo, el sudor, y no saber hasta cuando durará esta situación.

SEPARADOR-AGUAFUERTE:

Una lluvia de direcciones donde dirigirse, con apabullantes letreros vistosos y todo tipo de mensajes, ciudad hecha de papeles, cemento, pasacalles, luces y bullicio.

Pero no ayudan en algún consuelo; son solo luces y lenguajes mudos.

Las páginas a continuación sostienen el tema: “**Desubicación**”, siempre en la dinámica de reforzar nuestras declaraciones de infortunio, éxitos, fracasos o aprendizajes.

Siempre en este interactuar con las imágenes; nombrando a manera de conclusión. Y recordar que se pueden encontrar escarbando otras posibilidades de títulos a esta situación.

GRAFICO: El mensaje del gráfico nos señala mirar para adentro y escuchar la voz de nuestro corazón, donde anidan valores ancestrales; que soplan de aliento el espíritu confundido, discernir en el trabajo de las manos, sin olvidar de donde vienen, ayudando a visualizar y soñar lo más posible.

“Puertas cerradas”

SOPORTE: Papel bond reciclado, de tono ocre, utilizándose el mismo para la coloración del papel. En los otros soportes se dan en otras cantidades de ocre para su coloración. El tipo de soporte ayuda a la ubicación en la “gravedad” real, como es la tierra donde somos y nos proyectamos en imaginarios y sentidos.

GRAFICO: La serigrafía que se visualiza, tiene en su significado una referencia a situaciones con poco espacio para “negociar”, primero que no es de igual a igual y porque el otro ya tiene instalado un bloque que no le permite entender. Es necesario la empatía para avanzar en otra dimensión humana, más que responder eficientemente al sistema operador de lógicas y modelos absolutos como verdades y normas públicas. Como queriendo protegerse en su propia trinchera de ideologías, dogmas, tradiciones y ambiciones.

TEXTO: “Tu tocas y tocas...y nada! Y ahora dónde duermes?”.

De palabras que se encarnan es que se construyen las relaciones para mejorar o aplastar.

SEPARADOR-AGUAFUERTE:

Encontrarnos en una situación donde pareciera que de pronto no existe el sonido, y al paso de la oscuridad que avanza en noche, se apaga todo alrededor. No existe más la ciudad en su agitación y cada vez el silencio sobre la vida. La puerta ya no hace eco, llamando al otro lado, se enmudece. El olvido y la apatía hacen brillar más intensamente estas estrellas en tu inmensa soledad; y comprender esa luz como esperanza de esa incertidumbre y tener que rasgar este velo, para lograr una abertura en el alma del universo.

El título del tema “**Puertas Cerradas**”, donde las manos se transforman en papel, cuando tocas las puertas que se abren para algunos. O puertas como las de migración donde pasan codificados por los administradores de la farsa digitada en actitud intimidatoria, en un grotesco sarcasmo controlador de legitimidades

“Hombres en casa”

SOPORTE: Realizado con papel bond reciclado con menor cantidad de ocre. En la que va impresa la fotografía, que representa una situación cotidiana y familiar a veces apretada y se ajustan así como la vida en decisiones posteriores del migrante.

GRAFICO: La mirada de la niña nos transporta a lugares-horizontes donde las palabras no llegan, cuestionando a la conciencia, pero muy presente en ligazón de relaciones afectivas. Es la cercanía y referencia afectiva muy presente; convivencia fuerte y significativa la que sostendrá a sus hijas e hijos en equilibrio en momentos confusos y alienantes.

Si bien el plano gráfico es amplio, es porque desde la realidad se tejen matices que sirven de parámetros entre la vida y la muerte.

TEXTO: “Te molesta como te toca. No dices nada. Hasta que punto? “

Nos enseñaron solo a recibir órdenes, sin preguntar, ni sospechar nada. Ahí la deficiencia, de no poder hacer decisiones vitales y autónomas, tampoco en tu propio cuerpo. Así pasaron estos exilios dentro tuyo de generación en generación, echando fuertes raíces en tu interior.

SEPARADOR-AGUAFUERTE

Siempre están ahí,...al acecho de la inocencia. Por tu edad no te percatas de las malicias ajenas. Porque ya no eres niña, y te miran de otra manera, y te tocan de una forma que no sabes como reaccionar, y compromete tu dignidad sagrada. Así vas callando y ocultando y no sabes que hacer. Nunca has alzado la voz ni cuestionado nada, y siempre te han dicho que se debe respetar a los mayores; porque saben lo que dicen y hacen. Pero hasta cuando y hasta que punto se puede evitar violencias de todo nombre?. Es cuestión de vida tomar una posición ética.

El título que se da al tema “**Hombres en casa**”, nos hace concluir, y nombrar gráficamente en el espacio, expresando la crudeza de sofocar una inocencia. La interpretación va en lograr encontrar o canalizar experiencias, detrás la casa representada como el espacio cerrado, privado, sagrado, cercano a nuestra memoria, donde se va construyendo lo que será nuestro soporte emocional, espiritual, ético. Estos de alguna manera garantizan nuestro recorrido por la vida con más comprensión y respeto.

Pero existen testimonios de niñas, adolescente, mujeres jóvenes, que relatan historias hasta el estremecimiento, que fueron abusadas por familiares más cercanos. ¿Dónde está la raíz del desencadenamiento de desajustes emocionales y racionales?

Aún no se da importancia a estas sensibilidades que trastocan profundamente. Hablar de “sentimientos”, es calificado de poco carácter o debilidad, poco hombre, sentimentalista. En las construcciones masculinas se tiene una fuerte presión por lo insensible, no se admite equivocaciones que les reste poder, porque así es el fuerte, que arremete, sin permiso.

Arrogancia”

SOPORTE: Un soporte delicado por sus características que va en la intensión ética sin valerse del poder económico y decisivo sobre otros.

GRAFICO: En este campo gráfico, están personas sin trabajo que llenan las calles; como la mayoría de este país. La doble moral de los organismos internacionales que luchan en contra de la pobreza, como por ejemplo con los préstamos para emprendimientos con altas tasas de interés en los bancos. Se inventan soluciones siempre creando deudas en todos los sentidos, ésta es una causa también para migrar. Las figuras por su contraste resaltan en el amplio espacio de fondo a la señal de una oportunidad para el día.

TEXTO: “Te hacen esperar, se burlan de ti y se quejan”

Este mensaje cuenta con las imágenes que nos dicen más que las palabras; el trato discriminatorio que en muchas oficinas públicas ocurre con naturalidad, añadida con la deficiencia de información. Estos/as agentes públicos suponen que las personas deben tener asimilada la enmarañada burocracia, justificando el trato y lenguaje codificado que responde sólo a este “grupo entrenado” en tales fines.

SEPARADOR-AGUAFUERTE:

Viene con la intensión de extraer y fijar reflexivamente nuestra atención en las posiciones del estatus social, económico, cultural, político, representantes de poder y poderes simbólicos sobre otros, los que no tienen rostro ni nombre, los de las filas, los que siempre tienen que esperar endureciendo y enfriando sus huesos. Los que piensan que por el color blanco, el apellido, los títulos, tienen privilegios con los que han nacido predestinados a ser los ganadores, primeros en todo, y los que siempre tienen la razón por lo cual necesitan sostener su lápida mentirosa para socapar y disfrazar sus innumerables corrupciones perversas.

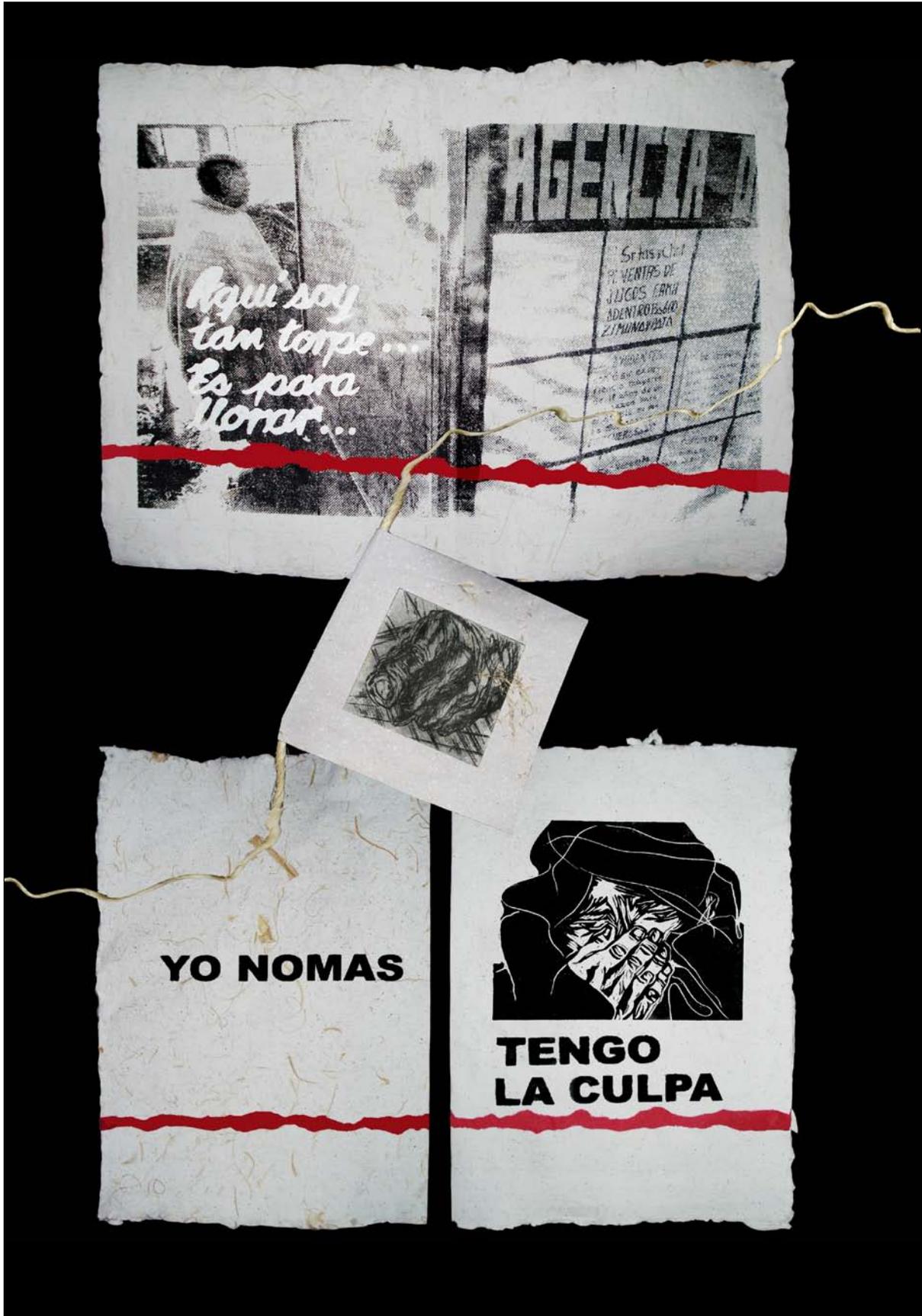
El título del tema a manera de conclusión asevera “**Arrogancia**”. Que es refregada una y otra vez en la sensibilidad humana ante el sentimiento de impotencia detrás una ventanilla de la que depende la aceptación en el mundo nuevo.

La linografía, nos grafica las hazañas inhumanas a la que son lanzadas las personas donde ya no hay nada más que perder, sólo el riesgo. Los sentimientos que sobresaltan en la vida, y tener que encontrar una apertura de escape, antes de una explosión de violencias por dentro y fuera.

Masas en busca de justicia social, que no se pueden acallar. La imagen remueve otras tantas esperas en el camino, que quedaron esperando: ya se ha resistido demasiado por adentro.

Pero no basta sólo esto como acto de resistencia, es como adaptarse una y otra vez, y vendrán otros y otras y el engaño continuará. Un monstruo fabricado para el miedo, confundiendo con su aliento, de garras mortales del conformismo y servidumbre con razones de una historia que nos hace sentir perdedores.

“Yo nomás tengo la culpa”

SOPORTE: El papel reciclado es bond con hierbas de ruibarbo, que nos sugiere a mirar la raíz interior de cada uno. Esta plasmado en ella una fotografía en serigrafía que nos lleva a las calles que es donde se afinan las políticas e ideologías.

GRAFICO: Una figura femenina que domina el espacio dirigiéndonos con su mirada hacia la vitrina, buscando una oportunidad para el día, ignorando ya su sobrecarga de responsabilidades en la familia. Todo este esfuerzo en triples jornadas de trabajo es retratado en muchas mujeres con sus hijos e hijas en las calles. Sobre esto cargar además con la culpabilidad y otras consecuencias que sistemáticamente excluyen, es estar ciegos a nuestras realidades, que son más fuertes a la voluntad de los intentos fallidos de políticos y agoreros.

TEXTO: “Aquí soy tan torpe....es para llorar”

Siempre nos contaron y nos contaron mal, pero es importante descubrir por nosotras y nosotros mismos, agarrar el curso de la historia en nuestras manos. Así tendremos la sensación de vislumbrar por nosotros mismos alguna salida ante tanta ingratitud, y desgracia instituida.

Porque una actitud de vencida-vencidos no nos ayuda para alcanzar ni disfrutar las alegrías, ni podremos visualizar un mundo mejor de los que vienen.

SEPARADOR-AGUAFUERTE:

Vivir culpabilidades históricas, de generaciones maldecidas por un dios extraño y vengador. Asumir nomás sin cuestionar nada! Aquí nos contaron mal, ya no dan más los espejitos mentirosos.

La imposición de modelos únicos, fórmulas, recetas, siempre reflejándonos ridículos, desarraigados de nosotros mismos, descontentos, rabia hasta de ser como se es, como despojarse de la propia piel. Quedar así es para llorar.

El dedo siempre señalándonos de falta del sentido de progreso, de creatividad. La historia nos acusa mal, cuando ha sido escrita por otros; ahí está el gran Potosí emblemático, de donde extrajeron las mismas entrañas en ansiedad de su ambición.

El título que se da a este tema “**Yo nomás tengo la culpa**”, es como seguir echándose tierra, con otros juicios que restan a la autoestima y a la casi milagrosa supervivencia que nadie puede tacharnos de incapaces. Seguir con esa marca psicológica por los acontecimientos traumáticos y estigmatizados que rigen y establecen estas diferencias discriminatorias.

El grabado en linografía, tiene la finalidad de expresar y revelar los mitos. Donde hay que desenmascarar y restaurar este auto flagelarse, y nombrarlos para vencerle a la vergüenza.

“Sola - Solo”

SOPORTE: Papel obtenido de bond reciclado, y de textura fuerte y absorbente. La imagen nos sugiere a las muchas ventanas-aberturas que se logran en el imaginario, a través de los sentimientos.

GRAFICO: Miradas a través de imágenes visuales, cual ventanas que sugieren aprender a reconocer con los sentidos la transformación de un nuevo espacio con las expresiones particulares que traemos cada una - uno de nosotros. Es la capacidad de abstraernos que nos permite engañar nuestra dura realidad, de las conquistas del día a día, y robarle una esperanza al mañana para asentarse con el todo existente.

TEXTO: "...mucha bulla y no puedes dormir. Y... te sientes tan sola!".

Es el olvido de la historia, la apatía y desconocimiento de los que luchan por su "lugar". En la profundidad del olvido, solo-sola sin poder hablar ni gritar tus desgracias, tus frustraciones. Siempre otras vez la absurda realidad con sus retóricas celebraciones de fraternidades y exaltados éxitos sociales y reconocimientos y se aprecian entre ellos en su estatus económico.

No se debe olvidar las insurrecciones, las memorias ancestrales en la lucha por la libertad conjunta.

SEPARADOR-AGUAFUERTE:

Es siempre a través del cuerpo conciente y el alma con significados que determinamos en ciclos vitales de nuestra vida, en los extremos de vida y muerte, y esperanzas, que nos habla este aguafuerte. Pero lo oportuno es no quedarse ahí en el dolor y en el luto.

Aquí no hay espacio para un respiro más, ni un ruido más, ni una vida más. ¿Dónde poner los pies? ¿Un lugar donde reposar la cabeza? Van y vienen las voces pero ninguna habla un lenguaje próximo.

Título del tema que aparece en síntesis: “**solo-sola**”, andando por la vida en el laberinto y espacios limitados; soledades escondidas o silencios que atravesamos: momentos de escarnio y abandono en dolores del alma. Apenas un remedo de vida, de significados prestados, que a la oportunidad de romper esta mentira, es tan frágil por su retórica hecha de disfraces.

“Tierra Incógnita”

SOPORTE: Papel periódico reciclado, de textura irregular y otra de molido fino. Sobre el soporte, va la impresión de una fotografía en Serigrafía, de algún lugar en la inmensidad de diversidades escondidas, no nombradas.

GRAFICO: Encontrarnos, a pesar de los lenguajes, de las diferencias étnicas, de conocimientos, de posesiones simbólicas y económicas, etc.; al final de todo, lo que impide una relación de ida y vuelta, sin temor a los conflictos y diversidades para construir firmes relaciones a través de nuevos lenguajes. Ya siendo parte del todo, compromete una pertenencia en significados.

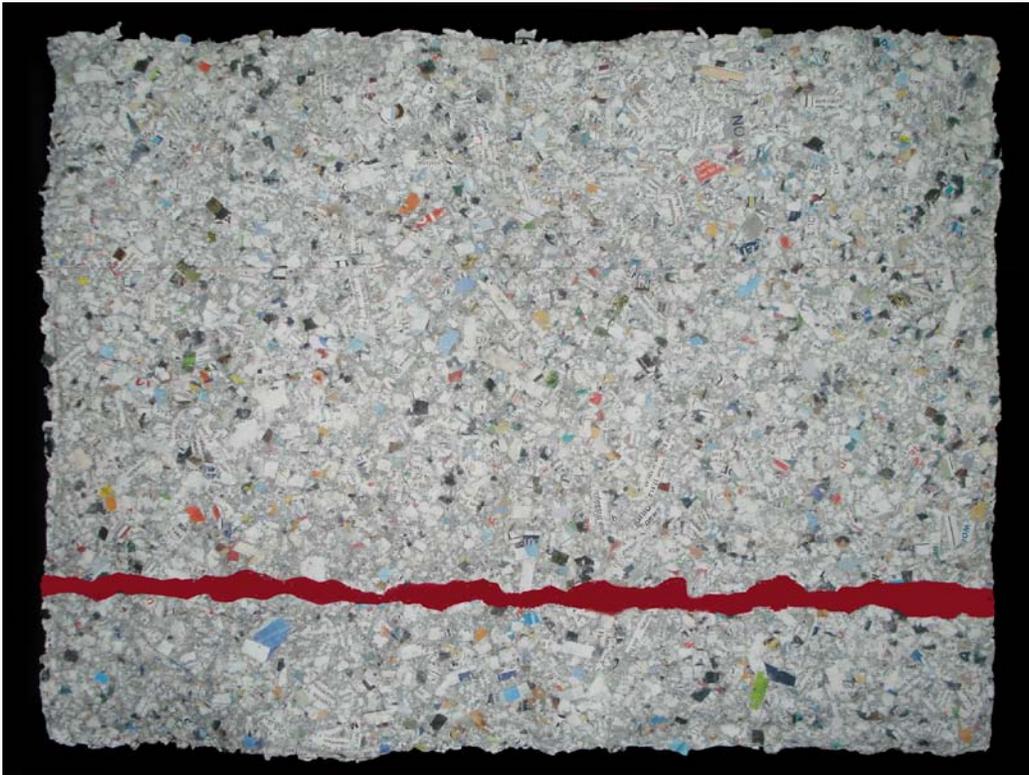
TEXTO: “La gente en el campo te saluda, aquí es la frialdad que asusta”. Más allá del lenguaje, están las relaciones que demarcan diferencias que no se dicen con las palabras, pero que absorben los sentidos dejándonos divididos y separados por relaciones injustas y frías.

SEPARADOR-AGUAFUERTE:

Este gráfico tiene la virtud, de ayudarnos a hacer un alto y quedarnos para recrear un ambiente propicio de reafirmaciones, reorientar, potenciar, revitalizar y mirar con objetividad nuestros sueños, sin dejar, ni olvidar el proceso mismo que es tan rico en experiencias, confianza y aprendizajes.

El título que se da al tema “**Tierra Incógnita**”, señala o remarca la importancia de establecer pautas sobre la conciencia ética y existencial, de contenidos vivenciales, y no solo académicos. Sabiendo que las cosas no tienen poder por sí solas; sino que somos nosotros los que delegamos poder a los monumentos del miedo, la vergüenza, la impotencia, el triunfo y el éxito de unos pocos. A esta capacidad del ser humano se le debe sumar los saberes de los migrantes que transforman ya los pocos recursos en grandes alternativas y que ganan a la desesperanza.

RETIRACONTRATAPA

SOPORTE: Papel periódico reciclado, añadido con otro molido de menos tiempo que nos da este tipo de textura.

GRAFICO: En ella podemos reconocer la intensidad revelada de las tramas complejas de las experiencias cotidianas en la vida de las y los migrantes.

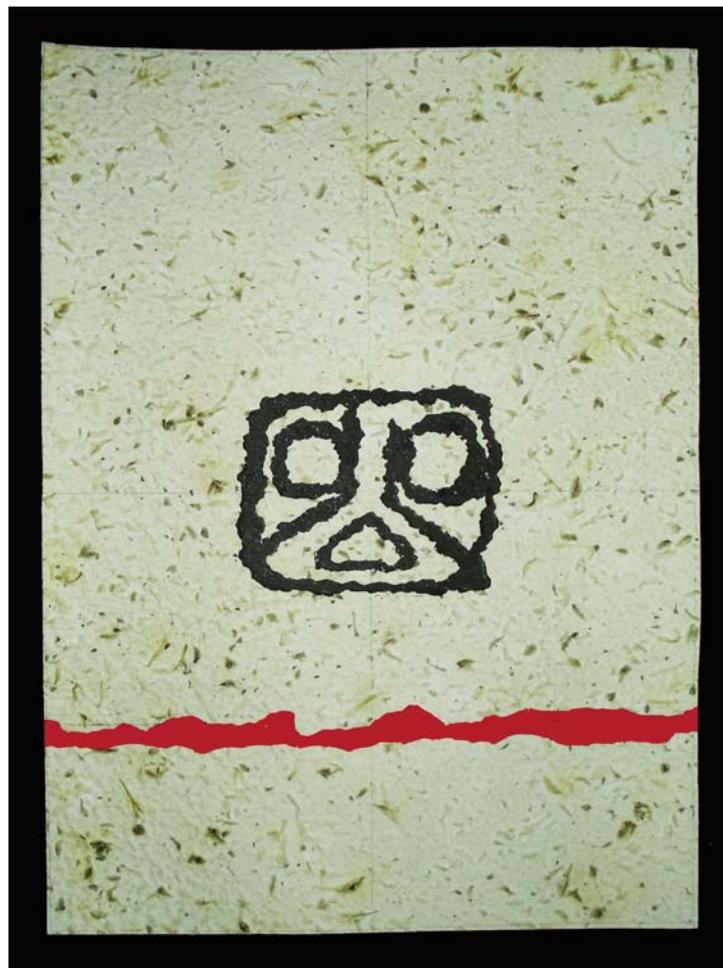
En el libro visual están representados en ambos extremos esta abstracción de ciudad, que es el mundo desconocido donde los migrantes se desenvuelven precariamente, donde los más osados tienen que decodificar y adaptarse a nuevos significados o en el mejor de los casos, lo transformaran en su imaginario y lo

socializarán; porque lograron posesionarse y retribuyen con otros elementos recreados que se expresan en el mundo popular. Que a manera de conclusión nos señalan concienzudamente un amplio conocimiento de los intersticios insospechados y sutiles que se dan en la inserción a la ciudad.

LINEA ROJA: Esta nos ha sostenido como fuerza interior; dejando huellas en la historia con nombres, porque es la historia que pesa en nuestros cuerpos y almas.

CONTRATAPA

SOPORTE: Elaborado con papel bond reciclado de molido fino, la tonalidad y la textura fueron adquiridos con las hojas de orégano; se puede percibir y apreciar con los sentidos, tocando y frotando.

GRAFICO: En la contratapa, el sello de la “Yatyawí”, creaciones andinas. En actitud de comunicar, y compartir mensajes de vida.

LINEA ROJA: Una línea que puede volver a empezar, y así cíclicamente se repite en aprendizajes y aportes al imaginario colectivo de los pueblos y dejándose inspirar y no quedar inmovilizados por las fuerzas opresoras representadas en cualquier estructura de muerte.

CONCLUSIONES.-

El libro visual, en el proceso largo de su creación ha logrado transformarse y afirmarse como una forma (medio) para crear diálogos. De gente que ha comprendido que las limitaciones de todo tamaño, formas y nombre pueden ser trabajadas y lograr desarmar de esta manera, lógicas de muerte y exclusión reconstruyendo y removiendo en el mismo terreno de la experiencia subjetiva-objetiva otras alternativas de vida.

El libro visual, es un libro abierto en todos sus sentidos, sus diálogos transmiten mensajes de vida, que hacen posible una nueva visión de estar y participar en el mundo, en la historia de luchas y esperanzas.

En el presente trabajo en forma de libro visual, se ha podido recoger los aportes plásticos, valores estéticos, los atributos técnicos y expresión plástica de los medios utilizados para este fin. Donde, una vez que entran a interactuar en conjunto, estos cobran otras dimensiones de significados: Primeramente el diálogo en igual posición como principio universal, luego en la individualidad como capacidad (capital) estética y plástica en las texturas, tonalidades, formas; composición (espacio, organización, estilo, ritmo, secuencias).

El grabado, por su particularidad y su originalidad deja constancia de escritura (más amplia y diferente) que descifra y permite llegar al otro lado en forma desmentida; entonces se produce un rompimiento de cualquier esquema, y la palabra se llena de sentidos y sentimientos compartidos.

Es este el desafío de cada migrante: de asumir en él o ella los hilos invisibles de un sistema excluyente que cada vez va tejiendo en ausencias el esfuerzo de los que no aceptaron jamás morirse ante este vacío de muerte, sin apenas haberlo intentado.

¿Qué más tener que perder?

¿Qué más tener que dar?

¿Cuántas veces más morir?

Esto remite a memorias de dolor y grandes alegrías humanas. En ellas van plasmadas, escritas de una “forma”, que se pueda comprender este lenguaje que no sólo llega a través de la palabra, que sí es necesaria para tomar presencia en la plataforma política ciudadana, pero teniendo antes un reconocimiento, reconciliación, un encontrarse con uno/una mismo/a para proyectarse integral y responsablemente. Un asumir, desde una ubicación interna y sensible de responsabilidad con nosotros y con el todo, que permite trascender cualquier nombre de frontera egoísta que perece en el tiempo.

Esto nace desde la inspiración profunda en una “nueva comprensión”, gracias a este paso-transición de la migración, que recuerda siempre la resurrección y la pujanza de la vida, en una filigrana sostenida en la propia vida consciente.

En cuanto a la apreciación de migración en este tipo de trabajo, es una oportunidad que puede llevarnos a “cambiar” aspectos que no tienen que ver solo como fenómeno sociológico de estos movimientos; siendo parte de estos con asentimiento o no; en corresponsabilidad indirecta y directa de una sociedad que necesita constituirse también de elementos que generen construcción de comunidades afectivas.

En el se ven aportes a través de los temas, que permiten “mirar” de manera participativa y en sinergia, que nos promueva acercarnos en otras dimensiones de lenguajes.

En cuanto al aporte de elementos artísticos; ya no es solamente un pretexto el tema, es el hacer de la palabra abstracta a la cual se le concedió una forma. En este trabajo, si bien se concibió a través de la experiencia de mujeres y hombres, también la autora conoce estas subjetividades. Esta es la trama de tejidos que se dieron palabra a palabra, sueño a sueño, olor a olor, color a color, forma a forma, etc., pero como fondo siempre estará la vida misma.

En el libro visual, va de por medio evitar transiciones difíciles y complejas innecesarias, y prevenir, pero también abrir y descubrir otras intuiciones a través del diálogo.

- Este trabajo ya empezó a dar sus frutos ya que se ha podido remover, analizar, criticar, revalorar, reflexionar, proyectar, etc., en el proceso de creación – recreación ya tuvo sus efectos positivos de hablar de estas experiencias y de las reconciliaciones, es entonces un recurso que genera encuentros o desencuentros para revisar y volver a empezar.
- En esto, todo tuvo su aporte en el tiempo y espacio previsto en la construcción del libro como tal (como objeto autónomo) y en la subjetividad de los que participaron con sus experiencias.
- Como todo el libro visual, antes fue basura, inservible, amorfo, sin sentido, ahora ya es visible, digno, recreado para belleza, promoviendo sentidos afectivos y lenguajes, y otro elemento sumado, es el olor como terapia que dejan fluir cosas agradables.
- Su mensaje esta centrado en la dignidad social, ética y estética que fue posible gracias a un volver a lo esencial “artesanal” que permite profundidad, alcanzada a través del arte del grabado ya consumado por su potencial incisivo.

ANEXOS.-

En esta parte del documento, están impresas las vivencias-experiencias que vienen y van de personas que le vencieron al conformismo y a las opciones paralizantes del sistema neoliberal.

ENTREVISTAS A VECINOS DE LA ZONA “NUEVA TILATA” 2. A LAS CUALES AGRADEZCO MUCHO POR ABRIR SU CORAZÓN Y SU VIDA PARA COMPARTIRLOS.

Wigberto Colque Paxi

Mi nombre es Bigberto Colque Paxi, soy de la comunidad de Copajira, Provincia “Los Andes” de La Paz. He nacido el 13 de Agosto de 1970. Entonces en mi comunidad no había agua, luz, no se producía tanto, el terreno era pequeño y no alcanzaba para la familia.

En mi juventud he estudiado hasta 1ro. Medio, me he ido al cuartel, y después he tenido mi esposa a los 18 años. De mi comunidad, me he venido al Alto, y no encontraba trabajo, y cuando he conseguido se tener que ir a pie desde Rio Seco hasta Alto Lima, así ida y vuelta. Triste era, poco ganaba y me antojaba todo, se tener hambre en la calle. Después he conocido a Don Constantino Gutierrez, me he casado, él ha sido mi padrino y he venido aquí, a Tilata, a cuidar su casa.

Tenía casa en Rio Seco; pero más me he acostumbrado trabajando aquí con el Pastor. Hemos decidido comprar terreno con mi esposa por este lugar.

Era vacío entonces, pedregoso, pajas nomás había. Estoy desde 1991 trabajando hasta ahora.

Los primeros años no había nada por aquí, hemos sufrido con mi familia para construir la casa, sabemos prestarnos de la única tiendita de Don Crispín, arroz, fideo, así era.

Ana María Mainasa Chambilla

Vengo de la provincia Ingavi, cantón Tiahuanacu, comunidad Huaraya.

Me vine a los 18 años, no he terminado el bachiller, he llegado hasta séptimo curso.

Mis padres son agricultores, somos 6 hermanos, yo soy la última. En la casa siempre nos faltaba dinero, por eso no siempre estaba con ellos quería ganarme dinero para comprar cositas para mi. El cultivo no era suficiente, faltaba el agua.

He empezado en Tiahuanacu, hacíamos monolitos, tejidos en alpaca, chompas, gorritos, ahí vendía, últimamente no ha ido bien, de ahí he conocido a un Señor, que venía a buscarnos diciéndonos si no queríamos trabajar, que tendríamos becas, nos decía. Dos hemos venido, la otra se ha vuelto a la comunidad.

Difícil a sido abandonar a mi papá, mamá, éramos entre hartos, compartíamos, todo hemos hecho para vivir.

Una vez he vuelto a mi comunidad, pero ya no es igual, he tenido problema con mi hermana, a Tiahuanacu quería volver pero ya no a mi comunidad.

Pero aquí (Sartawi Srl.) tenía más oportunidad para aprender en carpintería, en bambú.

Es diferente la vida cuando es soltera, estaba nomás tranquila, ya que uno tiene problemas y no sabes a quién contar tus penas ya que estoy lejos de mi familia. Así

nomás es, pero seguimos adelante, me gusta participar en cursos de tejidos y seguir aprendiendo.

Lidia Chambi Díaz

Vengo de la Provincia Los Andes, Cantón Batallas, de la comunidad Caluyo.

De chiquilla vivía con mi papá, mamá, soy de una gran familia de 12 hermanos, estábamos en la escuela todos, pero ya no ha podido abastecer, entonces de entre mis hermanos hemos esperado de estudiar, y el resto son estudiantes están en las universidades en todas partes, las tres mujeres mayores nos hemos quedado. Empecé a trabajar a mis 16 años en la misma comunidad, después trabajé cerca de la Pérez Velasco, todavía está mi jefe, Juan Carlos Zamorano, a veces voy a visitarle.

El me ha ayudado mucho, tenía una cabaña, yo trabajaba con animales, pastoreaba ahí, por casi nueve años, era doloroso mantener a mis hermanos, a veces sin comer sabemos estar. Después en otra Institución de diferentes comunidades sabemos trabajar en ADAI, ahí he trabajado, después nos han retirado, y he llorado diciendo ahora como voy a ayudar a mis hermanos, mi papá agricultor nomás es, y la cosecha da una sola vez, y los terrenos no eran grandes. Me han finiquitado todo en mi trabajo.

Una semana ya he caminado, y he empezado a trabajar en una Institución con tejidos, empecé a alejarme de mis papás, de una semana volvía rápido, se trabajar mucho, hasta las 5:00 a.m., tejiendo chompas, para exportar a otro país. Fui promotora, hasta con 400 mujeres estaba pasando, eran de diferentes comunidades en una cancha las he reunido, se traían fiambre todos, ahí mismo se teñía la lana de diferentes colores, para sacar chompas, he empezado a experimentar más y me he emocionado; teníamos que entregar a la Institución CAPTA tejidos de chompas, y hemos entregado hasta 100 fardes, así tanto hemos llevado para entregar a El Alto, en Río Seco, Ex tranca. Teníamos que pagar, pero mala suerte, no nos han pagado,

he lamentado mucho, las mamás que tenían sus hijos, y yo también necesitaba para mis hermanos, bien decepcionante era, unas cuantas hemos quedado, de 8 comunidades se han retirado, he aparecido con 80 mujeres, aunque con poquitas voy a seguir adelante, una vergüenza puede ser ya abandonar.

De ahí justo, estaba en la cancha, ha llegado Don José Antonio, y nos ha explicado todo, y no había cholitas, éramos yo y una chica nomás y nos ha invitado. Como no he abastecido con el tejido en paja, cestería; he empezado otra vez, y le he dicho a mi papá si me puede dar permiso, y me ha dicho, eres mayor de edad, tu sabes lo que haces (tenía 26 años).

He bajado a la oficina de SARTAWI, a la ciudad; ahí nos decía, que cosa quieren, pueden escoger. Tengo pues un padrino que es carpintero, voy a ser carpintera le he dicho, ya para eso estamos llamando, llegando al campo le he dicho a mi papá que voy a estudiar carpintería, que nos va ha becar, pero mi papá me decía: hija eso no te corresponde, es para los hombres me ha dicho. Y así me he tenido que venir a estudiar; han llorado mucho, ya que confiaban mucho en mí.

Pero tenía mucho que ver también un problema que fue muy decepcionante para mí. Mi hermano se ha vuelto loco, por cuestiones emocionales, y cuando me han indemnizado, esa plata todito se ha ido en sus exámenes, en un camión se lo han llevado carretillas, palas; paradita me han dejado; y antes que se muera mi hermano me dijo: cuando me muera te vas a ir, no te vas a quedar aquí. Esto me ha entrado en mi corazón me ha ayudado en mi decisión.

Primeramente iba cada semana a verlos, poco a poco me fui alejando, jugaba con pelota con mis compañeros, compañeras, mi papá, mi mamá saben decir los vagos juegan a la pelota; tenía todavía mucho temor a mi papá.

Pero ahora mis hermanos que viven en Estados Unidos, California; España, Italia los que han estudiado me mandan dinero. Cuando tenía 20 años se han ido, han terminado ellos solos, el colegio nomás han terminado, ellos han triunfado, pero hoy poco se gana, por sonsa te has buscado marido en Bolivia, me han dicho. Ellos están

arreglados, por eso me mandan giro, y a veces me asusto, porque pueden decir esta señora viene cada vez.

Podría tardar tres días para contar mi historia.

Cuando uno no tiene mamá, ya sabe desde chiquitito, ya se ha acostumbrado, y sabe como caminar, ya saben los huérfanos, conocen la vida.

Cuando me he venido del campo, agarrado papita me he venido, era todo lo que tenía y lo que me podían dar. Porque cuando he empezado a estudiar carpintería con la beca en Sartawi, casi me he vuelto de un mes, ya no tenía plata, porque ese rato no tenía pues, la beca todavía no me han dado, pasaje ya no tenía, y caminaba a pie, estaba muy cansada; a donde voy?, tenía que cocinar también; y rogado a la Señora, hasta que me paguen pues por favor, le he dicho. Ya tenía que irme, justo una Señora me dice esta calle tengo que empedrar, por favor Señora yo te lo empedraré, me he enfrentado pues, he empedrado; y me ha dado comida, ya que ese día estaba sin comer, y tecito más me ha dado, plata más me ha regalado, al día siguiente tranquila nomás he ido. Y eso también se ha acabado, me voy nomás, última batalla voy a hacer, abajo voy a ir de empleada, estaba a punto de irme, justo la secretaria de Sartawi, justo ese día nos ha dado todo lo que correspondía, de ahí ya me he empezado a quedarme, para mi era 200 bolivianos, bien plata, nunca he agarrado esa plata y se ayunar ese día. Gracias a Dios, digo, ese día así se agradecer, y tantas veces he mirado esa plata.

NORAH QUENTA CHAVEZ

Me llamo Norah Quenta Chávez, soy de la provincia Omasuyos, mi comunidad se llama Villa Lipe. A los 6 años, mi mamá me ha dejado huérfana, he crecido al lado de mis hermanas.

Mi hermana mayor es yerna de Huatajata, ahí he crecido, se sufre no?, como dice la "Trini", desde chiquitita he sufrido

grave, no había de comer donde mi papá, hasta ahora sigue viviendo. Se tomaba grave, tiene vicio del alcohol, a la coca, solo de él se ha fijado, nunca se recordaba de nosotros. Nos votaba a pedradas, así nos despachaba cuando éramos chiquitos, de ahí nos hemos venido, por eso he crecido con mi hermana, tenía siete hijos, y yo estaba en medio de ellos y también he vuelto donde mi papá, porque ya tenía miedo, no había mucho de comer igual, tenía miedo a mi cuñado, entonces me fui a mi pueblo, y otra vez he vuelto a sufrir.

Desde mis once años me he venido a la ciudad, de cuidadora de una wawa y a otro de mesecitos de una señora de Huatajata, en Chamoco Chico era, porque no conocía donde estaba viviendo. De oculto me he escapado de donde mi papá, quería entrar al colegio, apenas hasta cuarto curso he seguido, y le decía a mi hermana, búscame trabajo, no se tener ni ropa, ni material escolar, todo se querer. Mi cuñado es profesor y sabe tener grandes archivadores, de eso se cortar y prepararme cuaderno. Y así, por eso se decirle a mi hermana me voy a ir. Entonces la Rosa, mi hermana me lo había buscado en Huatajata; y mi papá no sabe querer tampoco, me sabe decir; la gente que te va a querer a vos sonsa, así me sabe tratar todo el tiempo sonsa, sonsa, sonsa.

De ahí me he venido de ocultas, no sabía nadie, solo mi hermana mayor y no conocía mi hermana de ese lugar, no venían nunca, casi durante un año no han venido; no conocía las calles, nada. Me hacían sufrir, me pagaban 30 pesos, lavaba ropa, cocinaba, cuidaba su hijo, todo hacía pues. De ahí de un de repente mi hermano, porque tenía 5 hermanas y un hermano, y él ha aparecido, estaba en Cochabamba él, casado también, no se de cómo han venido, ni como ha llegado hasta ahí, y de ahí ya no se querer separarme yo de ellos. De ahí ellos me hacían sufrir, me reñían, para su papá, para su mamá se tener que lavar, harta familia eran.

Eran de Huatajata, igual de ahí me he escapado, ni un paso saben quererme dejar; mi hermano sabe decir, solo hasta el parque, acaso no puedo llevar a mi hermana, vamos ha tomar un helado nomás, y me sabe preguntar y le se contar a mi hermano,

se llorar pues, ya no voy a volver a ir, no quiero estar ahí, ya vamos, se decir. Me sabe decir, de una semana voy a volver, y nos hemos ido.

No me han pagado, nada; no sabían cuando se terminaba el mes, tampoco sabía yo; como era chiquita todavía. Me ha mostrado un ropero, esto va a ser tu pago, y una vez me había comprado una ropa, una faldita, un mandil, una manta nada más, durante un año, se lo han agarrado todo. Tenía ya trece años, de ahí mi hermano me ha llevado a otro lugar, igual de empleada he entrado; pero en abarrotes, grande era ese lugar, y ahí ya me pagaba, 120, 100 pesos.

Ahí, un poco siquiera ya he despertado, no sabía como era la vida, nadie me ha explicado, como se gana la vida, donde se encuentra la plata. La Señora era peruana, dona Juana se llamaba, ella me ha enseñado, así vas a caminar hija. Ahí estaba trabajando tranquila ya; uno de esos días, yo tenía ya 18 años, después de un año; de ahí ha venido mi hermano mayor, diciéndome que en Aconchagua hay capacitación; mi hermano tiene taller de carpintería, de ahí a vos nomás te puedo dejar; “Norah, no puedes aprender ahí?”, me ha dicho; y yo estaba animada de aprender carpintería, porque se ver a mi hermano trabajar en la casa mismo, se ver como se trabaja.

Pero no sabía qué era una beca, que era Sartawi, yo no sabía. Sabemos ir con mi hermano. Y la señora igual, no quería dejarme, te voy a aumentar de sueldo me decía. Pero me he ido y ahí, habían estado chicas, así trabajando en carpintería, me han mostrado, Me he encontrado con el Ingeniero. Me han inscrito, no sabía que había beca, mi hermano tenía que pagar, cada fin de mes venía diciendo préstame; ganaba 120 pesos a veces, 100 así; y así bajaba, todos los meses ya casi 1500 a 1800 pesos ya se hacía mi dinero.

Toda esa suma que estaba agarrando, yo te lo estoy pagando tu mensualidad; estoy agarrando tu plata me decía también, era 70 bolivianos, del almuerzo, era internado

en Aconcahua. De ahí voy a pagar, estaba de acuerdo con eso, voy a aprender, y dice que mandan a otros lugares, así nomás me ha convencido mi hermano.

De ahí me saben decir, Sartawi, te ha mandado? Yo no sabía que era Sartawi; que es Sartawi pues, se decir. Estaba ya nueve meses, hemos firmado un contrato, para aprender todo el curso. No había sido pues todo pagado, me ha contado pues la Gladys, la María, la Isabel, la Angélica habían estado ahí. Me han contado que es beca, no pagamos nosotros nada, ya se enterarme eso, se atreverme a preguntar a la oficina de Sartawi, se contar a mi hermana Rosa que hay beca, no se saber que era beca pues. Vamos a hacer la prueba, hay tres chicas, haremos un examen, y me ha ido bien, un día nomás, solita había aprobado para carpintería, me saben felicitar, se llorar en la oficina de Sartawi, porque quería bien arto.

Así, ya era 4 meses, tengo que pagar; sino apruebas no te lo voy a pagar, ni una falla tienen que tener, saben decir, se pedirme del Señor. Se procurar llevarme bien, a veces me aislaban también ellos, eran ya bien despiertas, como no vas a saber nada, sabían tomar con ellos, salían, conocían chicos, era muy inocente; saben jugar con los jóvenes, y yo se espantarme.

Entonces mi hermana, sabe decirme, acaso toda la vida te voy a cuidar; así me he ido acostumbrando.

En Aconcahua, he despertado como de un sueño, hasta mi traza, he conocido diferentes amigas, algunas malas, egoístas, así he ido escogiendo. Eran como hermanas, hasta los maestros me han enseñado como es la vida, les contaba de mi vida, y mi hermana me ha dicho pues, que las mujeres estamos en peligro, pero no me ha dicho esto vas ha hacer, esto así; callaba nomás mi hermana; pero los maestros me han explicado, los hombres somos así, así es la vida, vos recién estas pisando, la vida es larga, y las amigas te pueden llevar al mal camino, aléjate, me saben decir.

He trabajado por 10 años, como almacenera, ahí he aprendido mucho; me decía el Ingeniero que si se perdía algo, tenía que pagar todo, y no tenía que hacer faltar el

material, y a veces no sé poder dormir. Se tener miramientos, saben pensar que yo se ocultar las cosas, o me decían corcha, llunk'u. Me saben decir, ve a tu oficina, debes estar en tu oficina, qué quieres aquí en el taller. Pero también me saben querer; nadie me ha dicho que soy mala, una amiga para mí, es como una hermana. Antes no sé vivir tranquila, como ahora.

He tenido mi marido, poco tiempo he caminado; no podía tener mi hijo, me ha dejado. Pero he seguido trabajando.

Se ha cerrado Sartawi, y otra vez he ido a trabajar de empleada, estoy viviendo en la casa del Pastor. He tenido que sostenerme sola, pero mi hijo, el Brayan se ha enfermado, y tenía que trabajar más. En el momento estoy de cocinera, estoy bien nomás. Aquí en Tilata, con cualquiera me encuentro, yo digo tía, así de cariño, como estas me preguntan; aquí siento más que mi comunidad, porque cuando estaba en mi comunidad mis tías, nunca me han preguntado como estaba, te invitaré comidita, y cuando vienen, claro yo les digo que bien que han venido, pero fría nomás. Aquí (Tilata) siento un cariño especial.

PASTOR SIXTO GUTIERREZ (fundador de esta zona Nueva Tilata-Fallecido en Sep. 2008).

Tilata, tenía muy poca gente, éramos 17 familias, cuando era tiempo de patrones. Antes de 1952, entonces ha llegado la Revolución, a partir de eso, nos hemos aumentado a 23 familias, eso éramos; nos han dado terrenos, a 12 hectáreas a cada uno, el resto que ha sobrado era todavía bastante la tierra.

Después de esto, los patrones se han ido nomás, dejando sus tractores. Sus propiedades eran hasta 150 hectáreas. Pero con esto se ha terminado de trabajar para los patrones. Lo único que recuerdo es que se ir a pastear chanco.

Así estuvimos, vivíamos trabajando el terreno, entonces antes del 80, los patrones han urbanizado sus propiedades de 150 hectáreas. Y lo han vendido. Después nosotros nos hemos animado a urbanizar.

En el Alto no había todavía oficinas, hemos tenido que ir a la Ciudad de La Paz, a la Alcaldía, hemos hecho aprobar la urbanización. Ha habido una ley que todos pertenecen a sus Jurisdicciones, después ya hemos pertenecido a Viacha, así sucesivamente hemos legalizado la urbanización.

La gente, muy pocos éramos en Nueva Tilata 1,2 y Tilata 3. De los patrones A, B, C y D. Ahora de nosotros es “Nueva Tilata” 2, este sector.

A partir de 1980, ha llegado la gente, de diferentes lugares poco a poco, por la urbanización se han animado más, cuántos seremos ahora.

Tilata, no es solamente esta urbanización, sino varias urbanizaciones se han dividido pues; Los Angeles, Rosario, no se que más, creo que son más de 40 y tantas urbanizaciones se ha dividido Tilata.

TRINIDAD ALIAGA VILLEGAS

Soy de la provincia Manco Kapaj, una isla llamada Taquiri, y mis papás son de ahí también.

He crecido huérfana, a los 7 años me han dejado en poder de mi tío. Mis papás se habían separado y mi mamá me ha dejado donde mis tíos, donde vivían también mis abuelitos.

Aunque he nacido en la Ciudad, pero después mi mamá ha fallecido; y como mi papá era separado ya, se ha hecho de mujer. Así, estaba en la Isla, se vivía de la cosecha, y a veces no producía la papa; poquitos zurquitos teníamos; 3 hasta 4 surcos. Se sembraba, pero esa vez la sequía era fuerte, mucha hambre hemos pasado. En 1970 he nacido, y de chica se robar para comer; los tíos me decían que vaya a pastear, en la noche, en lluvia, cualquier rato se tener que ir, así sin comer.

Después me he venido donde mi papá, 16 años tenía, mi papá me ha recogido; le he dicho aquí sufro, sin ropa, sin nada estoy. Mi papá me lo ha hecho ropa, todo; y me ha traído a Guaqui, se había echo de otra mujer en Guaqui, mi madrastra de Guaqui es pues ahora. No me quería, de la comida también me privaba, ya era joven también, se querer comer harto, y como ya tenía 16 años, se querer vestirme, se mirar a otras chicas, bonitas faldas, bonita chompa, mandil, zapato, y yo con abarca nomás he caminado. Pero no sabía enfrentarme a la vida, se ir a trabajar, pero no falta la desgracia, ahí me ha pasado que me he embarazado, me ha violado, así he tenido mi hijo de soltería; y peor mi papá, me ha dicho que ya no era su hija, como vas ha hacer así.

Como una oveja desamparada, así nomás se enfrentarme a la vida, no había sido así nomás, yo se pensar que era sencillo. Se caer en trampas. Mi madrastra pues, sabe decirme puedes ir a trabajar, a un conocido de Guaqui, también me ha dado y ese me ha llevado a Oruro pues, ahí se los cuidaba a sus hijos, para ese me he embarazado y me he venido a Guaqui de vergüenza, otra vez en Guaqui, y me han reñido mucho, mi culpa era pues todo, porqué no has hablado; para mi era martirio vivir. Después en Guaqui, he vuelto a trabajar por alimento, harina, lenteja, así. Ahí ha venido una señorita, y nos ha preguntado que sabíamos hacer; que habilidades teníamos.

Así nos ha recibido, el Ingeniero Centeno, con manos abiertas. Desde ahí he conocido que había gente buena, ya que antes todo era mal para mí. Me han acogido como una familia, no tenía hermanas; no sabía cariño de papá, ni de mi madrastra, de mis tíos cuando se está embarazada sufrido es también, tener un hijo sin tener marido; grave te critican, hasta los hermanos; recelan de vos, es que ellos no saben, no piensan pues como te ha pasado. Aquí he encontrado cariño (Tilata).

El ingeniero me sabe adelantar por el trabajo, me sabe dar 150 bolivianos, era mi primer sueldo, fue una alegría, de empleada solo se ganar 70 bolivianos. Se comprarme todo lo que he querido. Se decir antes, voy a salir, y nunca más voy a

volver a mi comunidad, porque soy odiada por mis papás, de mis tíos; nunca voy a volver he dicho, hasta ahora siempre.

Me he conocido con mi marido, gracias a Dios mi marido no me hace sufrir, tengo mi hogar, mi apoyo, todo es, aunque sea mi marido, que me haga lo que sea digo; ya no tengo miedo. Ya no sufro de comer, tampoco de vestirme, que quieres me pregunta; más tranquila estoy. Por eso no quiero que mis wawas sufran como he sufrido. Don Sixto Gutiérrez, bien nos ha recibido aquí en Tilata, y como su familia era grande y mayoría varones, se ir a ayudarles. Como yo así he crecido con falta de cariño, buscaba de todas partes de otra gente, todo hacía pues, se lavar sus cosas, recoger la cocina, ágil era, y sabe pagarme 50 pesos. Para mí, era plata esa vez, eran como 500 pues.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

- * Bayón Damián. América Latina en sus artes. México. “siglo XXI”, 1978.
- * Salazar Mostajo, Carlos. La Pintura Contemporánea de Bolivia: Ensayo histórico-crítico. La Paz, Bolivia. “Juventud”, 1989.
- * Gisbert, Teresa. Iconografía: Mitos Indígenas en el arte. La Paz, Bolivia. “Gisbert”.
- * Traba, Marta. Arte Latinoamericano actual. México. “Siglo XXI”, 1973.
- * Ramírez Juan Antonio. Medios de masas e historia del arte. Madrid, España. “Cátedra”, 1988.
- * Martínez M. Rubio. Ayer y hoy del Grabado. España.
- * Villarroel Claire Rigoberto. Teorías estéticas y Otros Estudios. La Paz, Bolivia. “Casa Municipal de la Cultura Franz Tamayo”, 1975.
- * Westheim, Paul. El grabado en madera. México. “Fondo de Cultura Económica”, 1954.
- * García Ramiro y otros. Historias de Vida de Migrantes Bolivianos. Buenos Aires. “Vocero Boliviano”, 2005.
- * Tancara Juan Jacobo. La Palabra Comprometida. La Paz. “Palabra Comprometida”, 2006.
- * Albo Greaves Sandoval. I. El paso a la ciudad. La Paz. “Alenkar Ltda.”, 1982.

- * Albo Greaves Sandoval. II. Una Odisea Buscar Pega. La Paz. “alentar Ltda.”, 1982.
- * Sandoval Godofredo, Albo Xavier, Greaves Tomas. IV. Nuevos Lazos con el campo. La Paz. “Cipca”, 1987.
- * Velasco, Mario. “Apuntes para la Historia del Grabado” (El Diario), 6/8/75.
- * Achá, Juan. Expresión y Apreciación artísticas. México. “Trillas”, 1994.
- * Oliver, Berthoud. Imágenes y textos para la educación popular. La Paz. “CIMCA”, 1992.
- * Asunción, Joseph. El Papel: Técnicas y métodos tradicionales de fabricación. Barcelona, España. “Estampa”, 2002.
- * Cruz, Jaime. Lexico del grabado. Chile. “Universitaria S. A.”, 1992.
- * Villarroel Claire, Rigoberto. Arte Contemporáneo. La Paz. “Casa Municipal de la Cultura Franz Tamayo”, 1952.
- * Cárdena, Laura. El lenguaje pictórico. México. “Fontamara, S. A.”, 1990.
- * Lebourg, Nicole. Curso de Grabado. Barcelona. “De Vecchi, S A”. 1997.
- * Dawson, John. Guía completa de grabado e impresión. España. “Blume”, 1982.
- * Amat, Canogar, Gordillo, Hernández. Territorios de papel. España. “Instituto de Cooperación Iberoamericana”, 1993.

- * Puente, Rosa. Dibujo y comunicación gráfica. México. “Gustavo Pili, S. A.”, 1993.

- * Traba, Marta. Dos décadas vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas. México. “Siglo XXI”, 1973.