

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación y artes contemporáneas

Triominos Especiales

Gaia Zulay López Zárate

Artes visuales

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Licenciada en Artes visuales

Quito, 22 de diciembre de 2022

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación y artes contemporáneas

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Triominos Especiales

Gaia Zulay López Zárate

Nombre del profesor, Título académico

Paúl Rosero, MFA

Quito, 22 de diciembre de 2022

© DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador.

Nombres y apellidos: Gaia Zulay López Zárate

Código: 00207719

Cédula de identidad: 1719472787

Lugar y fecha: Quito, 22 de diciembre de 2022

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

Nota: El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics COPE descritas por Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing, disponible en <http://bit.ly/COPETHeses>.

UNPUBLISHED DOCUMENT

Note: The following capstone project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this project – in whole or in part – should not be considered a publication. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing available on <http://bit.ly/COPETHeses>.

RESUMEN

Triominos especiales es un proyecto que explora temas de migración, identidad y los afectos familiares. Personalmente, se trata de curar una herida de pertenencia que se da por ser mitad peruana y mitad ecuatoriana, y por crecer en un país que está marcado por una historia de guerra contra el Perú. A través de la búsqueda de mi linaje materno, trato de encontrar el lugar al que pertenezco y, en el proceso, me reencontro con mi abuela. Esta figura que es la raíz de mi peruanidad, me permite hablar sobre los efectos de la migración y, a través de la creación artística, encuentro la manera de despedirme de ella posterior a su fallecimiento.

Palabras clave: Trascendencia, legado, identidad, migración, afecto, memoria.

ABSTRACT

Triominos especiales is a project that explores themes of migration, identity and family affections. Personally, it is about healing a wound of belonging that comes from being half Peruvian and half Ecuadorian, and growing up in a country that is marked by a history of war against Peru. Through the search for my maternal lineage, I try to find the place where I belong and, in the process, I reunite with my grandmother. This figure, who is the root of my Peruvianness, allows me to talk about the effects of migration and, through artistic creation, I find a way to say goodbye to her after her death.

Key words: Transcendence, legacy, identity, migration, affection, memory.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	9
tras la búsqueda del rastro de un ser invisible.....	11
Surgen los Triominos Especiales.....	20
Proceso de montaje para PROCESOS COCOA.....	26
Conclusiones	28
Referencias Bibliográficas.....	28
ANexo A: Proceso de la obra.....	30
Anexo B: Pruebas de montaje de los triominos.....	30
Anexo c: Afiche procesos cocoa.....	33
Anexo d: registro de obras montadas.....	33

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Mi abuela, mi hermana y yo, foto de archivo, 2007.....	12
Figura 2. Receta para volver a casa, still de video, 2021.....	13
Figura 3. Martha Rosler, Semiotics of the Kitchen, still de video, 1975.....	14
Figura 4. Sorelle, still de video, 2022.	15
Figura 5. Sorelle obra montada, registro fotográfico, 2022.....	16
Figura 6. Máquina de coser y nota de despedida, objeto encontrado, 2022.	17
Figura 7. Reverso de la nota de despedida, registro fotográfico, 2012.....	18
Figura 8. Caja de Triominos y Carta, registro fotográfico, 2016.....	19
Figura 9. Triominos Especiales, registro del proceso, 2022.	20
Figura 10. Karina Aguilera, El peligroso viaje de María Rosa Palacios, Still video, 2016....	21
Figura 11. Triominos Especiales, obras montadas en QGalería, registro fotográfico, 2022....	22

Introducción

Nacer y vivir en el Ecuador es una experiencia compleja cuando parte de tus raíces y las personas a las que amas provienen del Perú, un país que tiene un pasado político complejo con el Ecuador en cuanto a lo que fue la guerra del Cenepa y el resentimiento social que aún manifiesta en ámbitos cotidianos.

Imagina crecer en un núcleo femenino y en una casa peruana, en un hogar con costumbres o tradiciones cercanas a esta cultura peruana en la cocina y en la música. En los almuerzos comer ají de gallina y beber chicha morada. Para mí a través de cada bocado y en cada sorbo el legado de este cariño y saberes por un país al que contadas veces visité se fue interiorizando. Escuchar el vals peruano en ocasiones especiales como el cumpleaños de mi madre me producía un anhelo y nostalgia por volver a un país donde nunca crecí.

Estas son experiencias y efectos producto de la migración de mi madre junto con las decisiones que tuvo que tomar y el destino por así decirlo que la trajo a este país, dejando todo en su querido Perú. Siempre me llamó mucho la atención el orgullo y la sonrisa que adorna su rostro cuando habla de su patria añorada, un sentimiento quizá único de quienes son migrantes.

Pude ser que estos encuentros me hayan incentivado con mayor fuerza a buscar qué me ofrece mi lado peruano y a indagar desde el archivo la historia de este bello linaje materno.

Es por eso que *Triominos Especiales* es el primer corte de un proyecto de búsqueda de esta fuente de identidad peruana. Una fuente que tiene nombre y apellido, Aurora Díaz, mi abuela.

En cuanto al arte contemporáneo uno de los medios o recursos que se ha explorado en las últimas décadas es el del archivo, entendiendo a este no cómo un concepto enteramente relacionado al pasado, sino como la cuestión del futuro, su respuesta y su promesa (Derrida, 1995, como se citó en Guasch, 2011).

Es decir que aquellos objetos ricos en historias que permanecen que permanecen en estado de archivo tienen potencial para detonar significados en el futuro. Asimismo, “el archivo puede entenderse como el suplemento mnemotécnico que preserva la memoria y la rescata del olvido, de la amnesia, de la destrucción y de la aniquilación” (Guasch, 2011).

El archivo nos ayuda a recordar, revivir y empatizar, pensando en la capacidad de estos objetos como ejes que tienen la capacidad de conectar con un sentir colectivo. Bourriaud dice “las obras ya no tienen como meta formar realidades imaginarias o utópicas, sino constituir modos

de existencia o modelos de acción dentro de lo real ya existente, cualquiera que fuera la escala elegida por el artista” (Bourriaud, 1998).

En mi caso utilizo los objetos que han pasado de mano en mano en mi familia para construir nuevos modos de existencia. Las fotografías e historias impregnadas en cada pieza me producen fascinación y curiosidad. Esta es la chispa que me lleva a investigar la relación que tengo con el archivo familiar, pues son los documentos o la evidencia del punto de partida de mi origen e identidad. También la exploración del archivo me da la oportunidad de encontrar vida en objetos que pertenecieron a un ser querido y ahora su existencia obtiene formas que trascienden.

Tras la búsqueda del rastro de un ser invisible

Pero regresa
Para llenar el vacío que dejaste al irte, regresa
Regresa, aunque sea para despedirte
No dejes que muera
Sin decirte adiós
Te estoy buscando...
(Reyes, 1970, 2m14s)

En el momento que decidí hacer un recorrido por la memoria de mi abuela no imagine que despertaría en mi sentimientos y sensaciones que había olvidado o que mejor dicho había ignorado. Mi abuela falleció en 2018 por una enfermedad terminal, en aquel año mi madre hizo su viaje a Perú para acompañarla, en una situación compleja y un momento muy duro, aún recuerdo el sonar del teléfono siendo el portador de la triste noticia. Sin embargo, nunca lloré por su partida ya que el golpe fue falsamente amortiguado por una débil cortina que cubría aquellos lazos formados durante la niñez.

Esto se debe a la distancia y otros factores como la inocencia o inconsciencia de una mente infantil. Después de mi nacimiento Mamá Aurora, mi abuela, visitó unas cuatro veces el Ecuador durante mi infancia, en intervalos largos de tiempo y que para una niña fueron fugaces, de igual manera lo fueron mis visitas al Perú. Las circunstancias se dieron así y la última vez que ella nos visitamos fue en 2012. Compartiendo en Ecuador y en Perú nunca me imaginé que esa sería la última vez que la vería, luego con el pasar del tiempo su recuerdo se hacía cada vez más distante a tal punto que olvidaba que existía.

Cuando su salud empezó a deteriorarse comencé a esperar lo peor, desde antes que falleciera yo ya había asumido que iba a ser imposible que la volviera a ver. Es así como enterré mis sentimientos junto todo el afecto que ella necesitaba y no le pude dar, enterré todas las palabras que no le pude decir y que tampoco pude escuchar.

Figura 1. Mi abuela, mi hermana y yo, foto de archivo, 2007.

En 2021, tres años después de su muerte me encuentro con sus fotografías, registros de bellos momentos que compartimos y sus cartas. La cortina que cubría mis emociones se cayó, un nudo con la sensación de mil agujas punzantes se adueñó de mi garganta y mis ojos cristalinos se llenaron de lágrimas. Después de tres años por fin pude llorar, después de nueve años la volví a encontrar.

Nunca había extrañado tanto a alguien cuya imagen se había vuelto borrosa, empecé a recordar como olía la casa cuando ella estaba en la cocina y por su puesto me apenaba mucho no volver a probar un bocado de su comida. Imaginé lo trágico que resulta la interrupción de un legado importante para la protección de una tradición familiar como lo es la preparación de una receta única de la abuela.

Después de este pequeño relato es importante pensar que el arte se vincula a la memoria y a la muerte, para Violi “el acto del recuerdo es un acto de reinención del pasado, libre de los vínculos de una objetividad referencial imposible, recordar se convierte, más radicalmente, en un verdadero acto de creación” (Violi, 2021).

Este primer acercamiento y despertar de mis emociones se convierte en un acto de creación que me llevó a la reinterpretación de una de sus recetas de cocina, un pastel de fideo, justamente el plato que más me recordaba a ella. Como propuesta utilicé el medio de video para enseñar cómo preparar la “Receta para volver a casa” y así como si de un video de tutorial de cocina casual se tratase, alisté el mise en place y junto a este me acompañó un pequeño cofre que protege a frágiles tiras de papel con el peso y nombre de cada ingrediente.

Figura 2. Receta para volver a casa, still de video, 2021.

El detalle en esta obra es que replacé los nombres originales de cada ingrediente por momentos que hacen sentir a una persona en casa, para ello recurrí a la herramienta de Instagram preguntas qué cosas le recuerdan a su hogar. De tal manera que lo personal se volvió colectivo, muchas de estas frases estaban relacionadas al afecto maternal. Durante la preparación paso por cámara el nombre de cada ingrediente según el orden en que los voy colocando, es así como se puede leer “150g de los abrazos de mamá” y así sucesivamente con otros.

Figura 3. Martha Rosler, Semiotics of the Kitchen, still de video, 1975.

Para la elaboración de la pieza *Receta para volver a casa* en video tomé como referencia el trabajo de Martha Rosler con su obra “Semiotics of the Kitchen”, un video performance que utiliza el lenguaje de la cocina como un canal para cuestionar el sistema de roles de género. En su trabajo “el esfuerzo de inspiración o influencia surrealista pretendía desarrollar una nueva poesía desde este “lenguaje” cotidiano de la televisión hasta el placer estético en una forma masiva y brindar la visión utópica que brindan las sensibilidades “liberadas”” (Rosler, 1985).

Este no fue el único video que realicé abordando temas relacionados al afecto y memoria, en 2021 un año después de esta obra tuve la oportunidad de trabajar en colectivo con mis hermanas. En el video registro “Sorelle” se captura durante la sesión de la elaboración de una máscara conversaciones íntimas que surgieron gracias a este espacio único donde estábamos solo las tres.

La presencia de mi hermana mayor quien nació y creció toda su vida en el Perú y por primera vez visitaba el Ecuador fue lo que marcó la diferencia. El anhelo por recuperar el tiempo perdido fue lo que me motivó a inventar este espacio singular, mi idea como tal era darle un rostro a la hermandad y por eso las junte para que del fruto de nuestras manos surgiera una máscara que represente este lazo exclusivo de nosotras. Sin embargo, la máscara se volvió en el mediador de diálogos que evocaban la memoria de mi abuela, además de algunos sucesos familiares que jamás había escuchado y que forman parte de mi historia.

La obra fue parte de la exhibición Procesos COCOA que acoge a los proyectos de las clases Laboratorio de creación 3 y Producción y exhibición. Para el montaje se hizo un video instalación en un fuerte de sábanas con la intención de crear un espacio acogedor que alude a la infancia, en su interior rodeado por cálidas luces se encuentra un televisor que reproduce este momento de diálogo y creación. El fuerte de sábanas invita al público a adentrarse y ser parte de esta conversación íntima.

Figura 4. Sorelle obra montada, registro fotográfico, 2022.

Surgen los Triominos Especiales

Después de Sorelle la necesidad por investigar las huellas que había dejado mi abuela aumentó más y más, cada vez que pensaba en ella regresaba a la única posesión me había dejado, un juego de mesa de nombre “Triomino” y una carta que se encontraba dentro de la caja, cada vez que la leía no podía evitar sentir remordimiento y frustración. Rebusqué entre las cosas de mi madre y a medida que avanzaba podía sentir que me estaba acercando a algo profundo, a un tesoro. De pronto recordé la antigua máquina de coser que mi abuela utilizó en su última visita al Ecuador.

Figura 5. Máquina de coser y nota de despedida, objeto encontrado, 2022.

Dentro de aquella maquina Singer que viajó desde el Perú hasta el Ecuador hace mucho tiempo atrás, se encontraba apenas visible entre una de las rendijas que había entre la tapa de madera y la base de la maquina yacía un pequeño papel, entre esfuerzos y desesperación la tapa finalmente se soltó y pude ver una nota de despedida que mi abuela había dejado, en ella decía:

“Tu presencia guarda grandes historias
Hasta siempre

Aurora 13 de mayo de 2012, Quito”

En este momento único sentí que el tiempo de pronto se había detenido, yo la busqué, pero ella me encontró. Pues aquella nota contenía más de su poesía al reverso de este pequeño pedazo de papel.

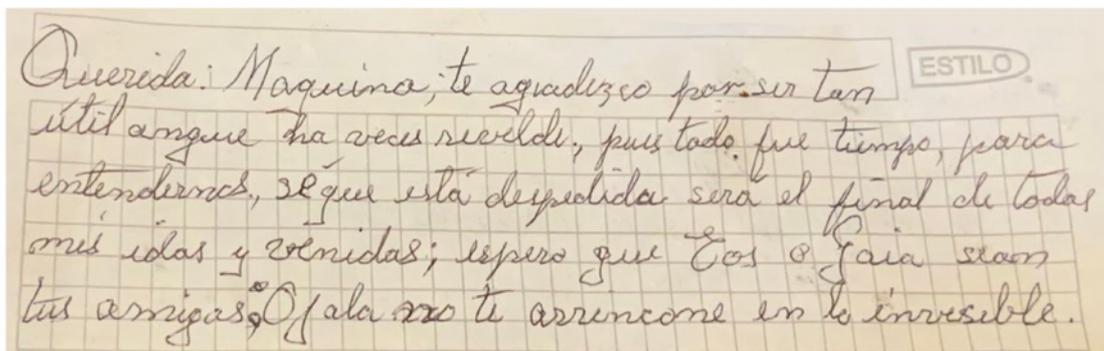

Figura 6. Reverso de la nota de despedida, registro fotográfico, 2012.

Es por eso que tomé estas señales para dar el siguiente paso y crear un medio de escritura para comunicarnos y hacer que mis sentimientos trasciendan. Mi solución fue tomar de base la idea

del juego Triomino que consiste en la unión de fichas triangulares que poseen un número a cada lado y que al juntarse deben coincidir, al final se crea una forma aleatoria sobre la mesa.

Por lo tanto, hice mis propias fichas de triomino que en lugar de números contienen palabras relacionadas al afecto y a mi abuela, el título del proyecto “Triominos especiales” sale

precisamente de una de las líneas de aquella carta de mi abuela que había enviado junto con el juego.

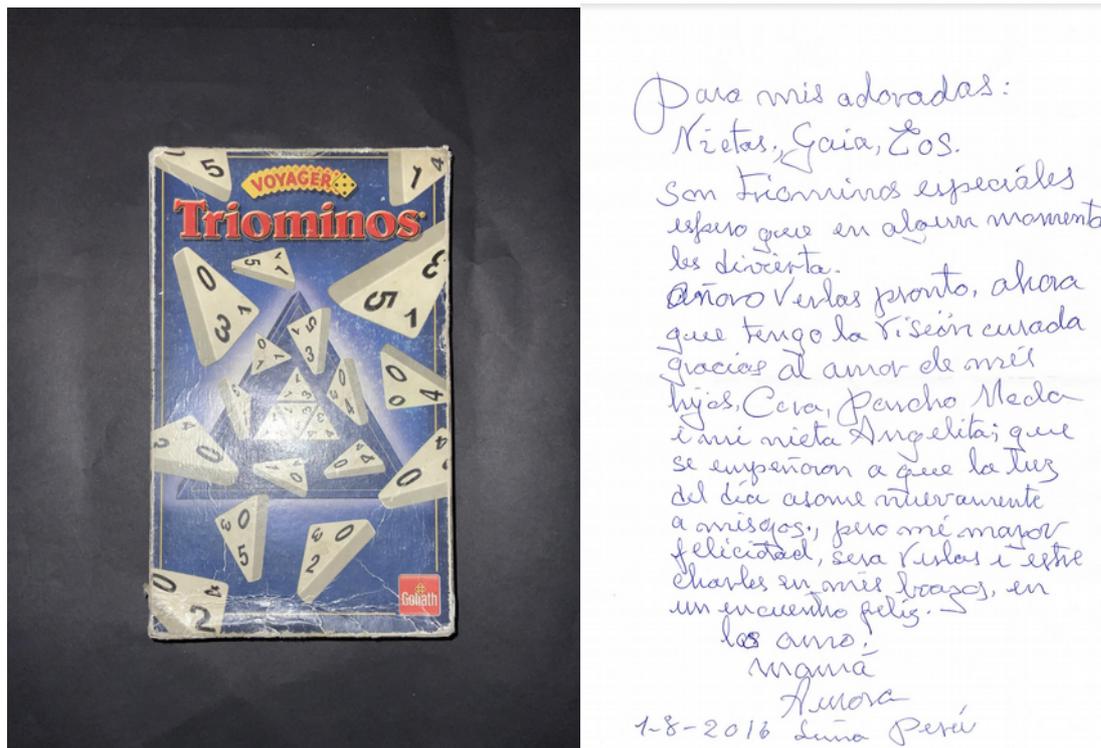

Figura 7. Caja de Triominos y Carta, registro fotográfico, 2016.

El material que utilicé fue arcilla para modelar porque me permitía escribir sobre ellas, además que para la elaboración de las fichas tuve que estirar la masa y cortar con un molde triangular, este ejercicio me permitía regresar a la primera conexión que hice con mi abuela a través de las prácticas de cocina. Amasar, estirar, cortar y escribir, prueba y error, se convirtió en mi rutina.

Figura 9. Karina Aguilera, El peligroso viaje de María Rosa Palacios, Still de video, 2016.

Así como Karina Aguilera Skvirsky en su obra “El peligroso viaje de Maria Rosa Palacios” recoge los pasos de su abuela y de su origen. En cuanto a su línea artística se refiere Rodolfo Kronfle comenta que “su trabajo por explorar la extraña situación en que se ubica como una persona que, habiéndose criado dentro de una matriz de identidad compleja, ha podido abstraerse de la misma para analizarla casi de manera antropológica.” (Kronfle, 2012).

Pienso que de alguna manera yo también comparto estas relaciones y trato de resolverlas a través de la creación de estas piezas.

La necesidad de una despedida, el paso de un duelo tardío y el rompecabezas de mi peruanidad

son algunos de los ejes de este proyecto. Pues a pesar de que la historia es la clave para comprender el pasado, solo el arte nos brinda la oportunidad de imaginarlo y hacerlo nuestro (Violi, 2021).

Proceso de montaje para PROCESOS COCOA

Previo al proceso de montaje en la Qgalería los estudiantes de la clase de titulación Producción y exhibición recibimos crítica y retroalimentación por parte de profesores invitados, esta crítica nos ayudó para hacer ajustes y repensar el futuro de cada proyecto.

Para la convocatoria registre las piezas que estaban terminadas o en un estado considerablemente avanzado. Estas obras fueron el video “Receta para volver a casa”, la pieza

Triominos especiales, el ready made u objeto recuperado de la máquina de coser y la transcripción de las cartas a mayor escala.

Figura 10. Triominos Especiales, obras montadas en QGalería, registro fotográfico, 2022.

En el montaje se propuso construir un recorrido que empieza por el video, continua por la carta de los triominos, sigue por la pieza montada de Triominos especiales y finaliza con la máquina de coser arrimada a la pared y encima de esta la transcripción a escala del reverso de la nota de

despedida original. De esta manera queda en exposición el primer corte de un proyecto artístico que aún tiene mucho por dar.

Como parte del cierre de Procesos Cocoa los estudiantes recibimos los últimos comentarios y calificación de nuestros proyectos por parte de profesores y miembros de la universidad. En mi caso la reacción al proyecto fue positiva y emotiva, en cuanto a retroalimentación mis maestros

me sugirieron darle un cierre, pues su sensación es que la voz de mi abuela en esta muestra es fuerte y por eso les interesaría ver mi voz, también me hicieron saber que una continuación pudo ser un memorial con fotos que ayuden a conectar con la muestra. Estos puntos son útiles para el desarrollo de mi arte y de mi formación como artista emergente.

Quedo agradecida y orgullosa del trabajo realizado, espero que los vientos andinos me lleven más lejos.

Conclusiones

Tras este recorrido por mi linaje femenino, el paso del duelo, el desarrollo de la obra artística y la retroalimentación recibida me quedo con las siguientes reflexiones.

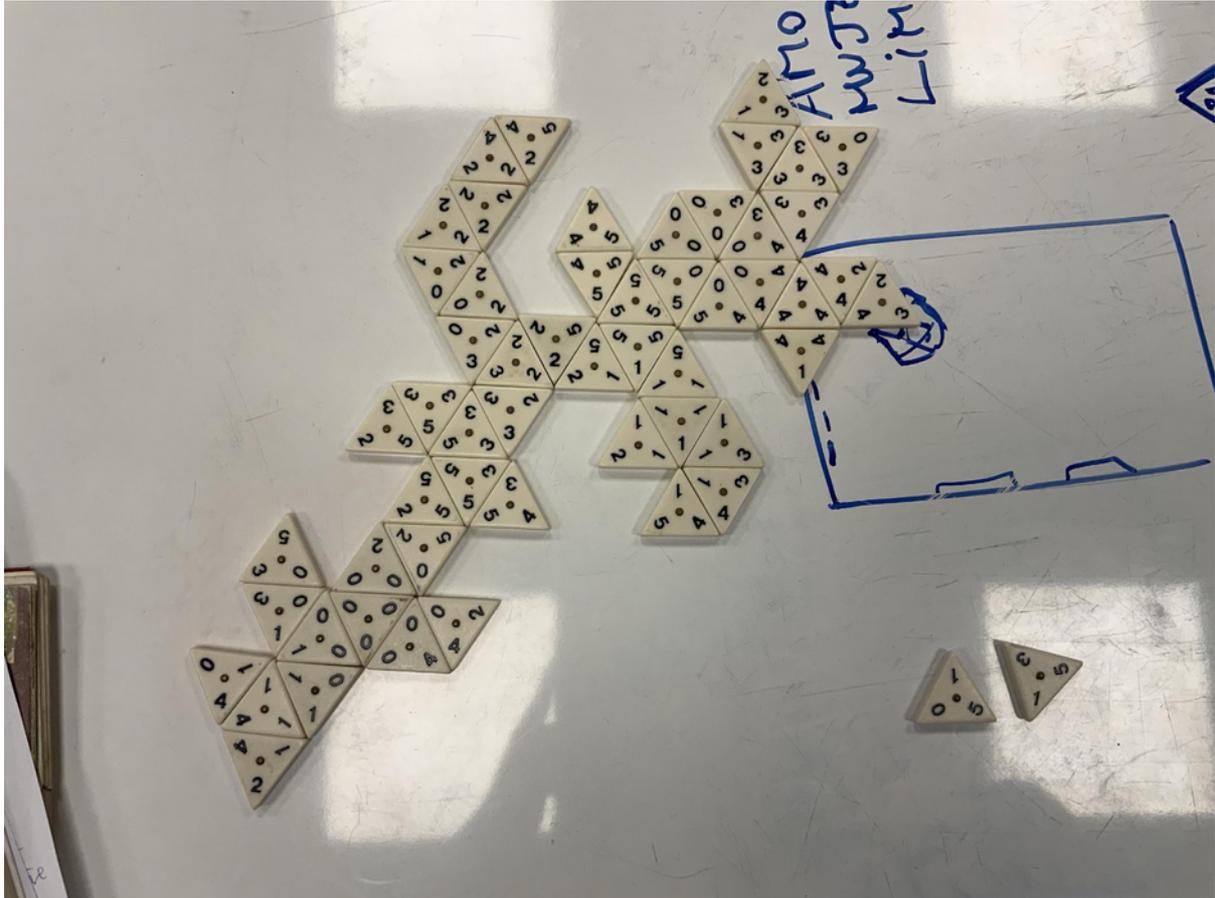
La necesidad por conocer a mis raíces probablemente venga de lo que en psicología se conoce como herida de pertenencia, entendiendo a este como el sentido de pertenecer a un grupo y los vínculos en este. Mi herida proviene del rechazo por no ser enteramente ecuatoriana o peruana, y tener siempre a la familia distante. Después de este trabajo y algunas sesiones de terapia puedo ser consciente de ello, pude darme cuenta de que a través del arte trato de desenredar la maraña de relaciones complejas que convergen en mi identidad. Ahora soy consciente que el presente siempre va acompañado sombras y colores del pasado, uno al que no es posible acceder tal como fue, podemos acercarnos desde la memoria, a través de la creación artística abordando la reminiscencia de lo que fue (Violi, 2021)

En cuanto a este primer corte de lo que fue Triominos especiales considero que todavía hay muchas cosas por hacer, mis propios maestros me lo han dicho. En el caso de buscar mi voz en respuesta o como segundo acto a presencia de mi abuela, pienso que es posible hacerlo en el Perú ya que solo allá donde se encuentra su rastro mezclado con la tierra seré capaz de despedirme como se debe. También considero que este futuro viaje será la puerta para una exploración donde mi voz será la fiel protagonista. Algunas ideas que surgen como continuación de este proyecto se darán en tierras peruanas, juntando historias de mis parientes distantes.

Referencias Bibliográficas

- Bourriaud, N. (1998). *Estética relacional*. Buenos Aires : Adriana Hidalgo editora.
- Guasch, A. M. (2011). *Arte y archivo, 1920-2010. Genealogías, Tipologías y Discontinuidades*. Madrid: Ediciones Akal.
- Kronfle, R. (09 de Enero de 2012). *Karina Skvirsky-Aguilera - Southern Exposure* . Obtenido de Río revuelto: <http://www.riorevuelto.net/2012/01/karina-skvirsky-aguilera-southern.html>
- Reyes, L. (1970). *Regresa*. Lima, Perú.
- Rosler, M. (1985). *Video shedding the utopian moment*.
- Violi, P. (2021). Arte y duelo: entre los vivos y los muertos . En V. A. Lizel Tornay, *Arte y memoria: Abordajes múltiples en la exploración de experiencias difíciles* (págs. 30-31). Buenos Aires : Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires.

ANexo A: Proceso de la obra

Anexo B: Pruebas de montaje de los triominos

Anexo c: Afiche procesos cocoa

2022
PROCESOS
C·O·C·O·A
 labs + producción y exhibición

---

estudio abierto 01   08-09 Dic.
 estudio abierto 02   14-15 Dic.

proyectos de titulación

Híbrida:
 exhibición de   17 Dic.
 diseño comunicacional
 medios
 interactivos   20 Dic.

•   carrera de   •
 artes visuales
 diseño comunicacional
 medios interactivos

 GALERIA

 USFQ COCOCA
 COLEGIO DE COMUNICACIÓN Y ARTES CONTEMPORÁNEAS

Anexo d: registro de obras montadas

