

Reseña. En busca de la esperanza fotolibro expandido

Pursuit of Hope Expanded Photobook

Georgina Montoya

Universidad Tecnológica de Pereira

Reseña - PP. 157-167

Recibido: 19/10/2022 - **Aceptado:** 09/02/2023

Publicado en línea: 01/12/2023

CÓMO CITAR: Montoya, G. (2023). En busca de la esperanza fotolibro expandido.
Revista Arte y Creación, 1, 157-167.

Introducción

■ *En busca de la esperanza* es un libro de artista expandido, que en su materialidad contempla un fotolibro, un video ensayo y una pieza sonora que se sus- trae de los archivos fotográficos del álbum familiar y de la memoria política e histórica de Colombia. Es el resultado de la investigación artística en el marco de la beca de creación para artistas con trayectoria intermedia del Ministerio de Cultura de Colombia, en 2020. Como proyecto transmedia en constante expan- sión, posibilita la hibridación de los archivos y la extensión del relato fotográ- fico hacia textos sonoros y audiovisuales que incluyen la apropiación del mismo archivo y su expansión hacia una instalación.

La dirección creativa estuvo desarrollada por Georgina Montoya, con el acompañamiento del editor mexicano Bruno Pablo Bressani. Al ser una obra multimedia, se desarrolló un ensayo audiovisual a través de la técnica *glitch art*, video ensayo que se realizó con la ayuda de la artista multimedia Liliana Caicedo. La pieza sonora fue compuesta por Natalia Montoya y contó con la masterización y el diseño visual del sello discográfico Silencio epi de México. La primera edición fue publicada en el 2020, por la editorial colombiana Luz de Luna Editores, con un tiraje de 100 ejemplares y, la última impresión fue reali- zada por la editorial Matiz Taller Editorial, en el año 2022.

En busca de la esperanza es una propuesta que se inscribe en la historia de vida de Mercedes (mi madre), una mujer que, desde sus primeros años ha entendido el sentido de la vida como un cúmulo de acciones que se dan en tanto los cuerpos entran en acción para defender sus derechos. Mercedes ha dedicado su vida a una lucha incesante que inició desde muy temprana edad, cuando su madre fue asesinada por un médico de su pueblo quien le aplicó un medicamento sin hacer la prueba de alergia. Nada pasó. Mi madre creció entonces, en una familia sin madre, con seis hermanos y un padre que jamás pronunció su nombre. Sin embargo, esta no es la historia que contaré sobre Mercedes.

Este ensayo fotográfico tiene que ver con su vida y con la lucha que emprendió desde su juventud, motivada por su padre, quien perteneció al Movimiento Revolucionario Liberal a principios del siglo xx y daba discursos revolucionarios en la plaza pública de su pueblo, y también por su hermano mayor Alberto, quien por muchos años fue caminante y defensor de los derechos de los trabajadores hasta que durante la pandemia, murió el 1 de mayo, día de la conmemoración del movimiento obrero internacional. Mi madre ha dedicado su vida a la lucha por un mundo mejor, es por esto que los recuerdos que tengo de ella son un híbrido entre los hechos de la historia política de Colombia, que marcaron mis primeros años de vida y algunos otros recuerdos de su historia de vida entre los años 80 y 90, tiempos difíciles para nuestra familia, porque nos tocó vivir de cerca la muerte y el asesinato de sus amigos más cercanos.

Esta es entonces una declaración en pequeñas historias y análisis reflexivos sobre la memoria de la vida de mi madre, contada a través de los archivos fotográficos de su álbum familiar, cartas, objetos, audios, propaganda política y algunas fotografías de fiestas de sindicato. Esto es una historia que nos revela, a medida que pasan las imágenes, la desaparición de un grupo de personas que alguna vez soñaron con un mundo mejor. Esta es una historia que se niega a desaparecer.

En el proyecto se pregunta por el papel del archivo personal en la construcción de narrativas complementarias, donde a partir de cartografiar el espacio afectivo se potencian relaciones de tipo histórico desde el archivo fotográfico familiar y su relación con la historia social y política de los pueblos latinoamericanos, en este caso, en Colombia. *En busca de la esperanza* indaga por las memorias del conflicto, trazando mapas y rutas que permiten entender el punto en el que se cruzan las narrativas de quienes lo han vivido. Para el desa-

rollo de esta apuesta investigativa, desde la creación de la obra, se planteó al inicio una metodología que vincula el archivo, las cartografías y los devenires como devenires como predestinadores de la creación, en el sentido en el que justamente los trayectos se van desarrollando en el camino.

El libro está compuesto por el archivo fotográfico familiar y archivo de acceso libre. Al ser un libro expandido y con características multimedia, se ha añadido una pieza sonora y una pieza audiovisual. El libro está dividido en tres capítulos, los cuales se desarrollan a partir de una gama tonal específica.

Capítulo 1 (naranja – rojo)

■ Este capítulo es sobre la niñez de mi madre, la muerte de su madre. Su padre y la fuerza de su ideología política; el amor por su hermano mayor, referente de sus inicios en el partido comunista colombiano.

Figura 1. Fotografía del libro La Madre de Máximo Gorki

Nota: primer libro leído por Mercedes antes de iniciar su vida política en el Partido Comunista. Fue obsequiado por su hermano mayor. La foto de archivo familiar, es la única foto que mi familia tiene de su madre Georgina Pizarro.

Fuente: elaboración propia

Figura 2. Concejal de Chinchina - Caldas, por el partido MRL (Movimiento Revolucionario Liberal)
Nota: Fotografía de archivo de mi abuelo Eugenio Vargas, al lado una fotografía de archivo de la muerte de Jorge Eliecer Gaitan.
Fuente: elaboración propia

Figura 3. Sindicato de Carniceros de La Plaza de Mercado de Apartado -Antioquia.
Nota: Fotografía del hermano de mi madre, de allí tuvo que salir, por amenazas de grupos paramilitares. Al lado una carta escrita a Mercedes
Fuente: elaboración propia

Capítulo 2 (rojo - azul)

Este capítulo es sobre la juventud de mi madre, sus inicios en la Juventud Comunista (JUCO), sus amores, sus hijas.

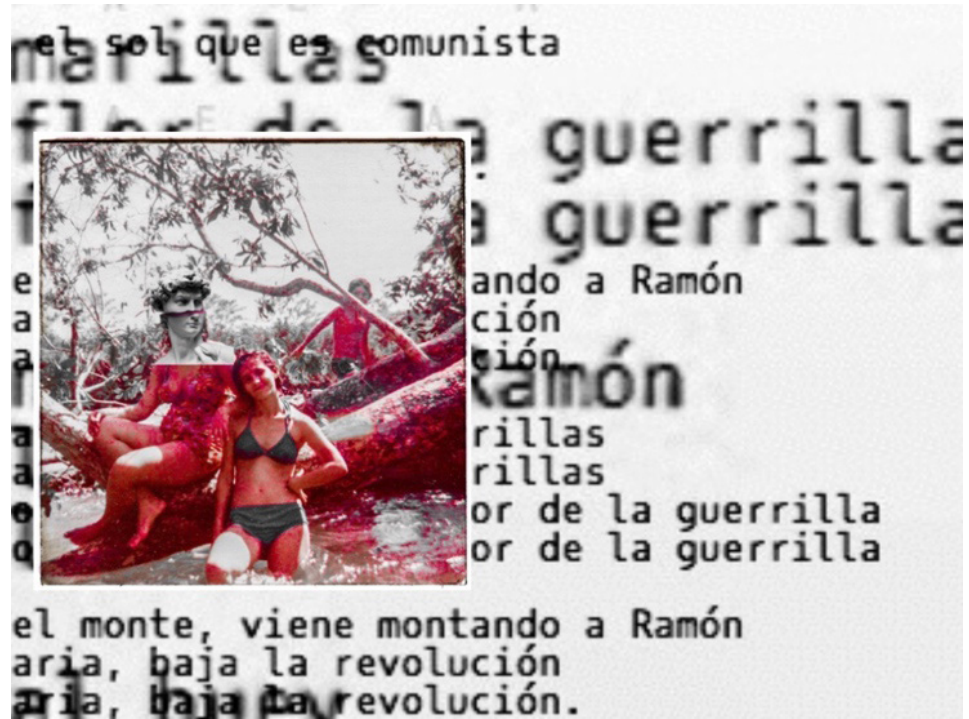

Figura 4.

Fotografía con letra de la canción Mula revolucionaria. Nota: Himno del grupo de estudio del Partido Comunista, línea Mao Tse Tung. Fuente: elaboración propia

Figura 5.

Discurso en el Sindicato de Trabajadores de Caldas. Fuente: elaboración propia

Foto 6.
Fotografía de mi hermana y mi madre, textos de mi madre
Fuente: elaboración propia

Figura 7.
Fotograma de archivo de vídeo de las fiestas de sindicato, en la Central Unitaria de Trabajadores de Caldas (FEDECALDAS)

Capítulo 3 (azul - verde)

Figura 8. Apropiación de archivo fotográfico de los primeros acuerdos de paz en Colombia, con las FARC-EP

Fuente: elaboración propia

Figura 9. Imágenes del periódico VOZ, periódico del Partido Comunista Colombiano, al fondo imágenes de sindicalistas, asesinados en Caldas pertenecientes a la Unión Patriótica

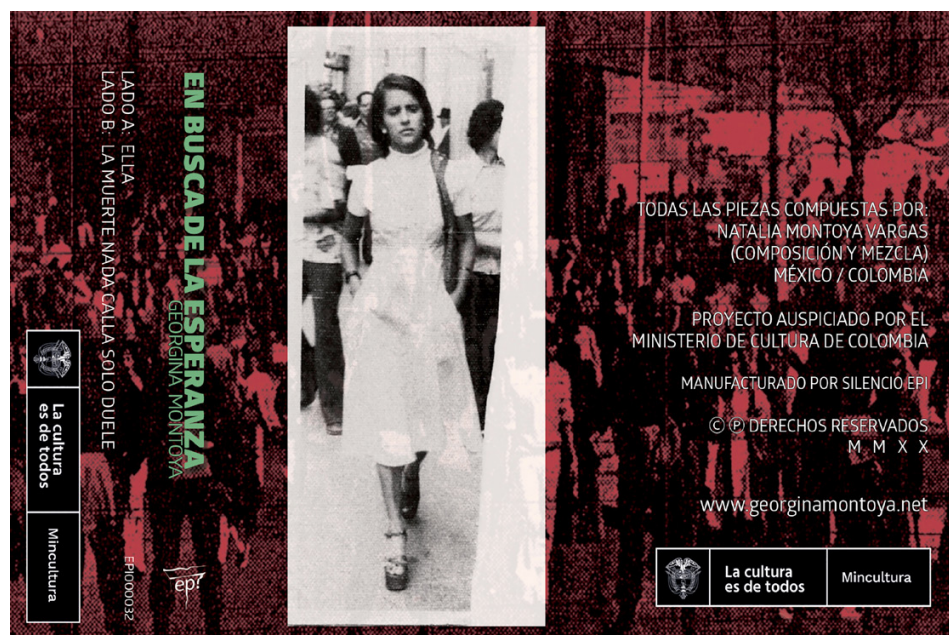
Fuente: elaboración propia

Este es un libro de artista en el que cada elemento tiene una simbología específica y muy bien cuidada, por ejemplo, las hojas del libro son en papel periódico, el cual hace parte de los panfletos que se utilizaban en los años 80 y 90 para los votos o para empapelar paredes o propaganda política. Algunos insertos están en papel mantequilla y en baja resolución, los cuales hablan de la memoria borrosa de la historia política de Colombia, desde la voz de los hombres y mujeres asesinados y que alguna vez soñaron con un país diferente. Se produjeron 100 ejemplares, porque 30 libros fueron devueltos a 30 sobrevivientes del exterminio contra la unión patriótica, tanto en Caldas, como en algunas regiones de Colombia, durante la conmemoración de los 30 años de existencia de este partido político. Los 70 restantes fueron entregados en la celebración de los 70 años de mi madre.

El libro está compuesto por una pieza sonora, realizada por Natalia Montoya, quien reconstruyó las memorias sonoras de esta historia.

Enlaces para acceder a la obra

Lado A: *Ellea*. (Montoya, 2020)

Lado B: *La muerte nada calla sólo duele*. (Montoya, 2020)

El libro también tiene un ensayo audiovisual, realizado desde la técnica glitch art, el cual hace referencia a la memoria fragmentada y difusa como un error en el sistema.

Pieza audiovisual. (Caicedo & Montoya, 2020)

Reseña de la autora

Artista visual, educadora en prácticas pedagógicas expandidas e investigadora de la imagen.

<https://www.georginamontoya.net/>

<https://www.instagram.com/unloadmaniac/?hl=es-la>

Soy Georgina Montoya, artista de medios híbridos, collagista, sampleadora y recicladora de imágenes. Mis procesos creativos los desarrollo a partir de instalaciones y espacios inmersivos, donde utilizo diversas herramientas como fotografía, video, collage, multi apps, programación, sonido, dibujo y objetos intervenidos en las que creo la ilusión de manipulación del paso del tiempo, con ello construyo narrativas fragmentadas en donde se mezclan historias ficcionales y autobiográficas. Mi trabajo es una indagación sobre las autobiografías visuales y la memoria fragmentada y difusa, que intento reconstruir a partir de archivos propios y otros que me conectan con la historia de mi país.

Soy maestra en Artes Plásticas de la Universidad de Caldas, magíster en Diseño y Creación Interactiva de la misma universidad y magíster en Estética y Creación de la Universidad Tecnológica de Pereira. He participado en varios salones regionales entre el año 2004 y 2011. En el año 2005 participé como artista del 40 Salón Nacional de Artistas, representando a la región centro occidente. He realizado diferentes residencias en varios lugares de Latinoamérica, además de ganar varias becas del Ministerio de Cultura de Colombia, entre las que se encuentra la beca de creación para artistas con trayectoria intermedia. En el ámbito académico, he presentado ponencias relacionadas con los procesos pedagógicos y artísticos que atraviesan mi práctica: en México, Argentina y varias universidades de Colombia.

En los años 2014 a 2016 fui gestora del espacio independiente La Escuela Imaginaria, el cual fue un lugar de encuentro alrededor del pensamiento creativo, las prácticas artísticas contemporáneas interdisciplinarias y su relación con la pedagogía.

Entre los años 2017 al 2021 fui coordinadora del proyecto Laboratorios de Creación en Artes Visuales, en la Secretaría de Cultura de Pereira; allí desarrollé el plan curricular y la estrategia pedagógica. En el año 2019 realicé el primer encuentro de Pedagogías Emergentes

en el Contexto Latinoamericano, realizado en Pereira. Desde el año 2016 soy docente catedrática en el programa de Artes Visuales de la Universidad del Quindío, docente de la Universidad Tecnológica de Pereira, en el Departamento de Humanidades y docente de la maestría en Estética y Creación de la Universidad Tecnológica de Pereira, vinculada desde el año 2019 al grupo de investigación Arte y Cultura (categoría A en Colciencias) de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Caicedo, L. & Montoya, N. (2020). *En busca de la esperanza pieza audiovisual* [vídeo]. <https://archive.org/details/pieza-audiovisual>

Montoya, G. (2020). Ella [canción]. *En busca de la esperanza* [Álbum]. Internet Archive

Montoya, G. (2020). La muerte nada calla, solo duele [canción]. *En busca de la esperanza* [Álbum]. Internet Archive

Referencias