

Elidia Kreutzer y Soledad Velasco

Pintura, Ilustración y Migración como un nuevo lenguaje

Mesa redonda # 13 Los múltiples lenguajes del arte

**Soledad Velasco
Artista Plástica
España/México
„Migraciones en la historia de la literatura“**

**Elidia Kreutzer
Artista Plástica
Austria/Colombia
„El viaje migratorio como proceso creativo“**

**XIII Encuentro Internacional de Escritoras- Marruecos 2018 – en honor
a Fátima Mernissi**

Tetuán, del 25 al 28 de octubre, 2018

RESUMEN

La siguiente ponencia destaca el vínculo que existe entre dos disciplinas artísticas como la literatura y la pintura en su rama de la ilustración. A ambas se les relaciona con un tema de gran actualidad; la migración, en este caso, enfocándolo en el ámbito femenino. La ponencia ha sido dividida en dos capítulos con subtemas. Nos hemos orientado en mostrar algunas de las causas de la migración, ya que éste es un tema muy complejo y profundo, hemos tomado el tema de la migración pensada desde las fronteras y los límites, así como la vinculación de las mujeres escritoras y artistas a partir de la metáfora del viaje, el tipo de viaje que realiza todo migrante, no sólo físico, sino el cambio conceptual que hace como artista. Resaltamos su vínculo con la palabra escrita o con la constancia histórica y hacemos énfasis en el uso, como herramienta, de la unión de esas dos disciplinas artísticas para ayudar a sortear procesos sociales de integración.

Palabras clave: palabra, mujer, viaje, ilustración, migración, arte, frontera

Tabla de Contenidos

Resumen.....	1
Introducción e información general.....	3
Capítulo 1.....	3
Título 1: Autor: Ibn Ishaq, la importancia de las letras.....	4
Título 2 Códice Bouturini, memoria de un pueblo, la importancia de la imagen.....	6
Título 3 El libro y la Migración.....	8
Conclusión.....	9
Lista de Referencias.....	12
Vita Soledad Velasco.....	13
Capítulo 2.....	14
Título 1: Mujer escritora o Artista Migrante.....	14
Título 2 El viaje migratorio como proceso creativo.....	15
Título 3 El cuerpo del artista o escritora como memoria.....	19
Conclusión.....	21
Lista de Referencias.....	22
Vita Elidia Kreutzer.....	23

Introducción e información general

Se pueden desarrollar muchos aspectos sobre la relación entre la literatura y la pintura. Hemos querido centrarnos en señalar a grandes rasgos los procesos migratorios, en ambos capítulos los enfocamos desde dos puntos de vista, en uno es la visión de la importancia de los libros dentro del proceso migratorio y el otro, es la migración vista desde los límites y fronteras, y el viaje migratorio en sus tres etapas: salida, itinerario y llegada y cómo se reconfigura el espacio de la persona diáspórica. También tocamos el tema de la importancia que a través del curso de la historia, ha tenido el fenómeno religioso indivisible del cultural en épocas remotas y cómo se conforman y transmiten los lenguajes a través del mito.

Podríamos decir que el proceso migratorio, hace parte intrínseca del ser humano y lo encontramos en el imaginario cultural de muchos pueblos. Algunas de estas narraciones se han extendido con gran éxito por diversas regiones del mundo pues la finalidad y la solidez del hecho religioso es la difusión y la expansión de su doctrina, el desarrollo y el fortalecimiento de su tradición.

También observamos cómo la escritora cuando ve un cuadro, puede traducirlo en palabras, o de cómo la artista a través de la lectura de un libro se recrea para crear obras e ilustrar un libro, así podríamos decir que entre la artista y la escritora se crea una simbiosis a través del quehacer creativo de cada una.

Capítulo 2.

Elidia Kreutzer*

Título 1: Mujer Escritora/Artista Migrante

Actualmente dentro del fenómeno migratorio, se encuentra un factor muy llamativo como lo es la creciente globalización de movimientos migrantes, en los cuáles se agudiza el carácter femenino de éstos, como indica el reporte anual de las Naciones Unidas (2017):

En 2017, el 48.4% de los migrantes internacionales eran mujeres. Las mujeres migrantes superan a los hombres en todas las regiones excepto en África y Asia; en algunos países de Asia, los hombres migrantes superan a las mujeres en alrededor de tres a uno. (United Nations, 2017)

Esto confirma la relevancia de las mujeres en las corrientes migratorias. A partir de entonces se habla de modo más generalizado de la feminización de los fenómenos migratorios, dentro de los cuales, se reflejan comportamientos cada vez más pluralizados, presentando así diversidad de proyectos en función de sus orígenes, trayectorias e identidades.

**Elidia Kreutzer* (1962). Formación en Arte. Estudios en escultura, cerámica, linóleo, restauración de obras. Cofundadora de la Viena Travel Galery (2010-2011). Participación en Festivales de Arte en Austria e Internacionales. Exposiciones individuales y colectivas (1991-2018). Realización de Talleres sobre la técnica del óxido en Museos, Universidades y Centros Culturales. Miembro de la Asociación de Arte Kulturinitiative Schupfengallerie „Kisch“ en Austria.

La directora del V Coloquio Internacional Seminario Permanente Literatura y Mujer, Almela, Margarita (UNED, 2012), profesora de la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia española) y el equipo de trabajo de dicha institución, han realizado unas investigaciones sobre los espacios de las mujeres dentro del proceso migratorio, entre ellos resaltan:

El tema de límites y fronteras, el hecho de la frontera en sí y su significado. Porque la frontera divide, separa, pero al mismo tiempo crea un espacio fronterizo a un lado y otro de la línea, ya sea imaginaria o real, que está condicionando toda una forma de vivir, de entender el mundo y de establecer relaciones. Las fronteras como lugares de confluencia o como “no lugares”, se transfiguran en sustancia literaria. (UNED, 2012)

Dentro de la compleja experiencia migratoria, se da el hecho de conservar los dos mundos que le rodean: el de origen y el receptor, mundos que son vividos como irreconciliables o contradictorios. Por otra parte es evidente que los esfuerzos de adaptación a un medio totalmente nuevo, el conjunto de dificultades sociales y profesionales, van creando una serie de límites y fronteras, creando espacios de construcción y deconstrucción de la memoria de las mujeres emigradas.

Trazando una línea, paralela a la historia del ser humano con sus curvas y quebradas, la literatura se ha convertido en un espejo sutil que transforma lo real, que ilumina lo trivial, y que dignifica la vida, mas aún cuando la adversidad hila fino espacio y tiempo, cuando el poder amenaza lo propio, cuando se hacen presentes los límites, marcando una drástica separación entre el pasado, el presente y el futuro de las sociedades humanas. *Líneas y Fronteras en la literatura femenina: Forma.*(UNED, 2012)

Título 2: El viaje migratorio como proceso creativo

Tanto en la literatura, como en la pintura contemporánea, los movimientos migratorios generan una serie de imágenes y expresiones variadas, según sea la ocasional temática de

una escritora o artista, despertados por acontecimientos específicos, como la guerra civil y otros conflictos internacionales, etc., creando sobre todo, bocetos de soledad, distancia y olvido, pero también de esperanza. El viaje migratorio en cualquiera de sus etapas, salida, itinerario o llegada obliga a un grupo de personas a reconfigurar su espacio. Esto se hace palpable para la escritora o la artista, que consideran el viaje migratorio como una experiencia compleja, utilizando su creatividad, para plasmar la sensación de abandono de la patria, las ansiedades y temores provocados por la falta de protección y pertenencia. Viven un intenso transe con el espacio, ya sea el que abandona, el que recorre, el que ansía o al que llega.

Cuando realizamos la lectura de un libro, la autora nos permite trasladarnos a otro sitio, a otras épocas, a otras vivencias, a otras formas de migración, produciéndose en ese momento una simbiosis. Este fenómeno mental, nos lleva, en el caso específico de nosotras las artistas, a la creación de obras, ya que para ello, en muchos casos acudimos a la investigación a través de la lectura, en mi caso especial, he tomado como libro de investigación la obra de las escritoras, Anne Baring y Jules Cashford: "El mito de la Diosa". También me han inspirado las obras de Matilde Asensi, entre otras muchas, pero hay un libro de poemas que me inspiró especialmente, de la escritora y poeta Montserrat Doucet, que me llevó a la ilustración de su Libro de poemas en su versión portugués-español: Grafiti

Imagen 1: Ilustración Libro Grafiti (2017). Técnica: Óxido y Acrílico sobre lienzo, 30x20 cm. Elidia Kreutzer

Al leer Grafiti, cree una metáfora entre el viaje, que era indicio de la actualidad, y el barco, ícono principal, receptáculo real, que transporta por ese nuevo espacio movedizo, en parte como artista, en parte como obra inconclusa, que se posa sobre un lienzo irregular muchas veces peligroso, en el que intenté configurar una composición armónica entre el pasado y el presente.

Dentro del imaginario del artista, el tópico del barco en el mar turbulento, fascinante y amenazante ha sido utilizado por su simbolismo de trance riesgoso en el que se puede zozobrar, perder la vida en la aventura, como la consciencia en el éxtasis erótico. Este aspecto con todas sus características y connotaciones de índole socioculturales alcanza también a incidir en las artes plásticas contemporáneas.

El artista, en su viaje migratorio, toma elementos de la literatura, como son la metáfora y la metonimia, como factores de conexión, así como definen, Maria Josep Cuenca & Joseph Hilferty (2007) pag.98

la metáfora adquiere un rango especial dentro de la naciente lingüística cognitiva. No se contempla como una mera figura retórica, ni tampoco como una anomalía lingüística; al contrario, se entiende como un proceso cognitivo que impregna nuestro lenguaje y pensamiento habitual. La conclusión a la que se llega es que la base de la metáfora radica en nuestro sistema conceptual: constituye un mecanismo para comprender y expresar situaciones complejas sirviéndose de conceptos más básicos y conocidos (véanse, por ejemplo, Johnson 1987; Lakoff 1987).

Estas metáforas son por ejemplo: la distancia, el olvido y la errancia, la no pertenencia, el siempre estar viajando, las fronteras. Sus representaciones reflejan a la artista como un ser pequeño en medio de la vastedad (el mar, el desierto, el barco, la ciudad), entre la inmensidad de una arriesgada aventura; todo esto conlleva a una rica fuente de inspiración pictórica, por construir uno de los fenómenos fundadores de la realidad moderna, muestran la fragilidad del sujeto ante un camino desconocido, que sólo se emprende por el sueño de llegar a un sitio mejor, cómo describe José Ortega y Gasset (1987) pag.69:

La metáfora es probablemente la potencia más fértil que el hombre posee. Su eficiencia llega a tocar los confines de la taumaturgia y parece un trebejo de creación que Dios se dejó olvidado dentro de una de sus criaturas al tiempo de formarla (...) Todas las demás potencias nos mantienen inscritos dentro de lo real, de lo que ya es. Lo mas que podemos hacer es sumar o restar unas cosas de otras. Sólo la metáfora nos facilita la evasión y crea entre las cosas reales arrecifes imaginarios, florecimiento de islas ingravidas.

Otro paradigma que se presenta en la artista o la escritora migrante, y que lo define a través de metáforas, es tener una visión de pertenecer al mismo tiempo a dos culturas, lo cual le produce la sensación de una doble identidad, creando entre las cosas reales arrecifes

imaginarios, según apunta Ortega y Gasset. En otras palabras, la posibilidad del regreso, de volver a sumergirse de manera inmediata y totalmente al punto de origen que había abandonado, se hace inverosímil para ella misma, la experiencia del pasado inmediato, es decir, su identidad actual (del país receptor), la lleva a convertirse en un híbrido, que a través del arte se expresa, llevando su cultura al país receptor, donde recibe también otros elementos inexistentes en el país de origen, convirtiéndose en una nueva y renovada persona.

Esta perspectiva es interesante en cuanto se refiere al plano de las sensaciones en el individuo artista, sobre la experiencia de migración, ya que además presenta otras sensaciones, que le permiten seguir en su búsqueda artística: Movimiento constante, moverse sin tener un lugar fijo para hacerlo, es también una estrategia válida para la creación.

Título 3: El cuerpo de la artista o escritora como memoria

En el III Coloquio del seminario Permanente sobre Literatura y Mujer, realizado por las investigadoras de la UNED, resaltan:

“Varias generaciones de mujeres escritoras, han explorado a través de su propia experiencia o de la ficción creada para sus personajes los escollos de una identidad amenazadas por situaciones extremas vividas y recordadas” UNED (2013)

El cuerpo como territorio de memoria e identidad, esto es toda la carga emocional que la artista o escritora diásporica lleva consigo, que la acompaña, para estar en el “no lugar”, en el cual no es reconocido, que pasa a ser, un ser anónimo, que convierte su cuerpo en un

territorio, ya que éste es lo único que no le pueden quitar. La artista o escritora migrante poco a poco se desterritorializa para invertir los papeles habituales de un territorio-casa que la acoge, transformándolo en el territorio-cuerpo. Ese “no lugar”, el no saber a dónde ir o a dónde se quiere llegar, se convierte en el lugar del migrante, el sentido de desubicación, la sensación de incertidumbre constante. “La relación de nuestra mente con las cosas consiste en pensarlas, en formarse idea de ellas” Ortega y Gasset (1987), pag.72

Según define Josefina Dobinger-Àlvarez Quioto (2017) p.20

El cuerpo es el territorio que se pregunta y define lo que soy al otorgar significado a lo vivido en colectivo, en lo social y por tanto en lo cultural. Desde el cuerpo se dice y se demanda el derecho a vivir y nombrar la vida en sociedad – la cultura -,que conduce necesariamente a la denuncia al expresar los acontecimientos recordados, la manera de actuar y de intervenir sobre las causas que lo motivaron.

El viaje migratorio convierte nuestro cuerpo en lienzos, o libros, donde se plasman o imprimen todas nuestras memorias, nuestras sensaciones y nuestras vivencias, donde se simbolizan las tres estancias de la estructura del viaje: Salida, abandono, huida, etc. - Recorrido azaroso – Destino incierto, haciendo el recorrido a través de las diferentes expresiones estéticas y recibiendo el modelado específico de cada movimiento artístico y literario. Como define Facundo Fereirós: “*El cuerpo es vivencia del presente: habitamos corporalmente este tiempo y este espacio, somos el movimiento y los desplazamientos de éste presente*”. Facundo Ferreirós, (2016)

Conclusion:

Cuando me detengo y miro hacia atras, llegan a mi mente emociones, personas, lugares, paisajes y situaciones que aparentemente estaban olvidadas, pero no, están allí, en algun lugar recóndito de mis recuerdos, haciendo parte intríntrica de mi vida. Hay momentos que llegan fuerte a mis sentidos el olor y el calor de mi tierra, su colorido, su música, mis seres queridos, mis muertos y me estremezco, no se si de emoción al añorar la tierra que me vió nacer, o de tristeza por lo que fué y ya no será, por los que estaban y ya no están, por esto y por aquello...Kreutzer, (2007)

Hoy en la distancia como mujer- artista- migrante, estoy mas consciente que nunca de el sentido de desarraigo, de no pertenecer, de reinventar lo inventado, de crear lo creado, de aprender y aprehender; que me han causado una diversidad de emociones, conduciéndome a replantear mis procesos creativos una y otra vez. Pero también me ha abierto a un mundo mas plural, creando plataformas y diversificando perspectivas, buscando respuestas, que me han permitido entender toda esta serie de procesos por los cuáles pasamos la mayoría de migrantes. La sensación de pertenecer a dos mundos diferentes, me ha llevado a entender que al final, no son dos mundos, sino que hago parte de un todo, de un planeta multicultural, en el cuál el fenómeno migratorio crea y recrea millones de posibilidades para cada persona siendo ésta, una experiencia maravillosa y de crecimiento, para cada persona o para la escritora o la artista diásporica. En resumen podemos decir, que:

“Toda la carga de sensaciones y emociones que vive el artista migrante, se convierten en el motor que impulsa a la creación, donde se desdibuja la memoria, y se vuelve a dibujar, con contornos mas redondeados, el trazo mas firme y con una explosión de color”.
(UNED; 2012)

Webgrafía:

1. United Nations (2017). *The International Migration Report 2017 (Highlights)*. Recuperado de <https://www.un.org/development/desa/publications/international-migration-report-2017.html>
2. Cuenca, María Josep y Joseph Hilferty (2007). *Introducción a la lingüística cognitiva*. (4ta. Edic.). Barcelona: Editorial Ariel. Recuperado de <http://www.escrituradigital.net/wiki/images/Introduccion-Linguistica-Cognitiva-pdf.pdf>
3. UNED (2012). *Límites y fronteras en la Literatura Femenina: Forma*. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=zDnBhEz2NGg>
4. Ferreirós, Facundo (2016). *Hacia una pedagogía del cuerpo vivido: La corporalidad como territorio y como movimiento descolonizador*. Recuperado de: <http://descolonizarlapedagogia.blogspot.co.at/2016/04/hacia-una-pedagogia-del-cuerpo-vivido.html>
5. UNED (2013) Sinopsis: El III Coloquio del Seminario Permanente sobre Literatura y Mujer: Mujeres de papel. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=ETabB7ccQMk>

Bibliografía:

1. Ortega y Gasset, José (1987). *La deshumanización del Arte y otros ensayos de estética*. España: Editorial Espasa Calpe S.A, pag. 69
2. Dobinger-Álvarez Quioto, Josefina (2017). *Recordar para volver al corazón. El cuerpo territorio de sentido y resistencia*. Honduras: Editorial Guaymuras, pág. 20

Vita: Elidia Kreutzer

La artista colombiana con nacionalidad austriaca, nacida en El Paso, Colombia, vive y trabaja en Getzersdorf, Austria.

Ha estudiado Artes plásticas en el Instituto de Bellas Artes de la ciudad de Santa Marta, Colombia. También ha realizado diferentes seminarios con renombrados artistas colombianos, entre ellos: curso de Linoleo con los profesores: Fabián Rendón y Luis Fernando Uribe, curso de cerámica con el profesor, Alvaro Correa, curso de Grabado en Metal con el profesor Angel Almendrales, entre otros. Ha asistido a diferentes Seminarios: Arte Contemporáneo, en el Museo Tayrona de Santa Marta, Museología y preparación y conservación de obras en el Museo Bolivariano de Santa Marta, también ha asistido a diferentes Workshops. En Austria ha realizados cursos en Team 4, es una Institución enfocada a los artistas en general: El Arte hacia los negocios y Desarrollo de Proyectos y Marketing para Artistas.

Desde 1991, hasta la actualidad, ha realizado un sin número de exposiciones, tanto individuales como colectivas, a nivel nacional, e internacional, en países como: Colombia, Austria, Sur Corea, Grecia, Croacia, Sudán y Brasil, también ha participado en diferentes Festivales de Arte en Austria, Croacia, Grecia, Sur Corea y Brasil.

Ha dictado Talleres sobre la técnica del óxido en Universidades, Museos y Centros Culturales, en España, Croacia, Austria y Sudán.