

Arroba-dos

El arte, ante todo, una razón de ser

Nancy Viridiana Valdéz Ramírez
Universidad de Colima

Mi camino para llegar a pensarme como artista comienza desde muy temprana edad. Alrededor de los seis años mostré aficiones definidas hacia el dibujo, el color y la visualidad, pero jamás llegué a pensarlo como una profesión. En la preparatoria mi inclinación por las artes era muy evidente, pero tampoco pensaba en *ser artista*. Después comencé a estudiar la licenciatura en Artes Visuales, pero aún en la carrera no pensaba que quería *ser artista*, de hecho, no me sentía cómoda llamándome a mí misma artista. Cuando salí de la carrera y puse en perspectiva mi vida y trabajo fue cuando tuve el valor de reafirmarme y darme cuenta de que realmente me quería dedicar por siempre a la creatividad, al *ser artista*. En ese momento fui consciente de que sin importar qué carrera hubiese estudiado ni las circunstancias en las que me encontrara, al final estaría creando, ya que es un trabajo que hago diariamente.

Mi atención formal hacia el mundo del arte comenzó desde la cinematografía y la música, soy aficionada a estas áreas. Entre los catorce y quince años, un par de amigas y yo nos reunimos para tocar en una banda de rock, todo en ese momento lo viví y lo veía como un juego adolescente, pero que sin duda movió mi interior para seguir explorando las artes. Después me acerqué a la fotografía y al dibujo hasta que entré a la universidad, donde toda mi atención se volcó hacia el mundo del arte.

Proceso creativo

Mi proceso de trabajo es un método bastante extenso que conlleva varios procedimientos. Por lo general inicia desde una pregunta que ronda mi mente y que tengo la necesidad de desmenuzar a partir de analizar, observar o indagar en diferentes disciplinas de conocimiento, este cuestionamiento me lleva a buscar más información, investigarlo y utilizar el imaginario para especular, recrear y crear. Pienso a veces que se asemeja a un método científico, pero no lineal sino transversal, entretelado, con derivas, hibridación, puentes y bucles de tiempo. También siento que mi mente funciona como un rizoma que se va extendiendo hasta que decido parar, tanto en el campo de investigación y el de producción; es decir, en la materialidad me pasa igual, mi proceso es a base de experimentación y una mezcla de trabajo visual-plástico constructivo de análisis y observación con todo el planteamiento. Al final es un ir y venir con la imagen, las ideas, el espacio, el tiempo y la materia.

Mi proceso puede comenzar con una caminata, en la contemplación, un concepto, una forma, una textura matérica o visual, el momento específico que estoy viviendo o hasta una palabra que detona y alimenta mi imaginación para crear relaciones, analogías visuales donde vinculo procesos de conocimiento e investigación con las praxis y la visualidad. En sí todo me influye, me empalma y me toca, los fragmentos que observo, esos detalles donde se posa mi mirada, después de entender la primera concepción sigue el bocetaje, mapas mentales que voy uniendo a partir de diversa información que voy buscando, a veces sólo entiendo la mitad o menos de toda la información que busco en diferentes áreas y disciplinas, pero entre menos comprendo un tema más me interesa y más quiero trabajar en ello, ya que me incita a investigar, explorar y hacer diversas conexiones visuales que me emocionan por todo lo que voy conociendo, entrelazando metáforas, maneras de comprender y repensar el mundo. Desarrollo mi producción, por un lado con la materialidad a partir de los medios de impresión y experimentación gráfica explorando sus procesos, límites y herramientas, y llevándolo a diversos medios como la instalación, el libro de artista, el arte-objeto donde principalmente me encuentro interesada en el empleo de materiales residuales, cotidianos y de carácter efíme-

ro. Y por el otro, le doy la importancia al proceso de trabajo como un ejercicio constante de pensamiento y de construcción de ideas. Esta estrategia actúa a través de observarme como una geonauta, donde la conciencia temporal y espacial desprenden cartografías, mapeos del paisaje y del territorio, utilizando diversas herramientas de la web y la gráfica digital para estas prácticas artísticas.

Trabajo a partir de diferentes palabras clave que me inquietan y me incitan a observar y crear como: huella, registro, vestigio, archivo, capas, residuo, fragmentos, impronta, repetición, materia, estratigrafía, acumulación y memoria. Estos términos actúan como pilares en correlación con la búsqueda de una geoestética visual de mi producción artística. A partir de estas palabras-conceptos se despliegan un sinfín de posibilidades visuales de y hacia la Tierra. Mi interés principal es investigar las relaciones contemporáneas en las que el arte puede aplicarse en caminos reflexivos sobre las problemáticas actuales entre humanidad, naturaleza y tecnología en la actual era y época geológica del Antropoceno, donde me estoy adentrando a conceptos como tecnonaturaleza y posthumanismo para mi producción artística.

Es difícil definir mi trabajo, puesto que las definiciones siempre son complejas, entonces creo que es así como lo podría precisar: como una estructura llena de complejidades, de pensamiento, de visualidades, de procesos, de entendimientos, de razonamientos y de observaciones. Mi producción artística opera desde un pensamiento sistémico en una búsqueda transdisciplinar entre arte y ciencia.

Actualmente, mi trabajo se despliega en el concepto de Antropoceno como nueva era geológica y como un registro arqueológico futurista, donde utilizo diversos recursos gráficos, matéricos y digitales para desarrollar e investigar ideas sobre la imagen-residuo y la estratigrafía visual, conceptos con los que actualmente me encuentro trabajando constantemente en mi producción e investigación en torno a las nuevas derivas del arte contemporáneo.

Obra

En general, todo lo que he realizado me ha hecho sentir cómoda, pero puedo hablar de dos momentos en los que he sentido esa sa-

tisfacción interna. Uno de ellos fue mi primera exposición formal individual que se llevó a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo “Alfredo Zalce” en Morelia, Michoacán, donde presente la obra *Los mapas del cosmos*, estuve alrededor de un año trabajando en ella (que fue apoyada por el PECDA de Michoacán), y el otro momento fue mi titulación de la licenciatura en Artes Visuales de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH); en un principio, cuando comencé a realizar este proyecto, llegué a pensar que no iba a terminar o que no me iba a quedar como yo quería (exigencia personal), pero terminé y me demostré que sí era posible, que con entrega, trabajo, persistencia y dedicación podía lograrlo; y así ha sido desde entonces. Siento que fue un parteaguas para mí y un empuje hacia mi profesión, porque supe de lo que era capaz y de que ese era apenas mi principio.

El proyecto que realicé dentro de la maestría también fue de gran importancia para mí, ya que terminó de madurar mi lenguaje y entré a nuevos retos transdisciplinarios que me han llenado de nuevas ideas, enfoques y maneras de concebir, no sólo mi obra artística sino el mundo que me rodea y las posibilidades latentes de creación que existe en todo momento; fue muy importante para realizar la maestría, porque pude entender qué rumbo —dentro de la producción artística contemporánea— y qué retos seguiría enfrentando.

El premio que más emociones es la beca que tengo en este momento, soy beneficiaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA, cuyo reconocimiento ha sido de los más relevantes para mi carrera artística, ya que me encuentro sumamente emocionada y en pleno desarrollo creativo de mi obra *Paisajes Antropoceno*, con el cual estoy experimentando y abriéndome horizontes de creación entre la gráfica con ciencia, tecnología y biomateriales. Y creo que esto mismo me genera expectativas de hacia dónde me puede llevar y todas las derivas que pueden surgir dentro de estos mismos parámetros, reflexiones de cómo terminará la obra y los nuevos pensamientos y experimentaciones técnicas que me traerá a partir de adentrarme a diferentes discursos materiales, así como de confabulación arqueológica futurista. Me encuentro entre bocetos, diagramas, archivos, imágenes, experimentación y mucha emoción sobre este proyecto.

Influencias

Creo que mis referencias más tempranas van direccionadas hacia el cine y la música, principalmente. Cineastas como Buñuel, Lynch, Jodorowsky, Lars Von Trier, por mencionar algunos; y en cuestiones musicales sumamente variada, pero principalmente el rock progresivo y Björk han impactado desde mi adolescencia, cuando precisamente descubrí que quería dedicarme a expresar mi sentido de la vida a través de los medios artísticos.

La tierra, el mar y el universo; el horizonte y los paisajes. Creo que contemplación pura es la que me detona todas estas emociones, sensaciones y divagaciones que me ponen a trabajar y a reinterpretar mi imaginario. Actualmente me nutro de diversas fuentes, pero la autora, científica, investigadora e historiadora Donna Haraway, ha sido de las más importantes para entender mi discurso visual desde la investigación.

Me siento atraída por el espectro de artistas que trabajan con las ciencias, arte y tecnología, principalmente; por ejemplo, dentro de las grandes esferas del arte contemporáneo, el trabajo de Olafur Eliasson siempre me ha maravillado e impresionado por su tipo instalativos; asimismo el trabajo de Edith Medina y Barbara Fluxá, todos ellos son referentes para mí.

Aunque existen un montón de maestros y colegas que me parecen muy buenos, como Ioulia Akhmedeva, quien fue mi maestra en la licenciatura en la FPBA y sigo su trabajo muy de cerca.

Arte y nuevas tecnologías

Para mí, el arte está relacionado con contemplar, observar, analizar y sentir a partir y desde la creatividad. Y con relación a las nuevas tecnologías, me parece que es un entrelazamiento constante, más en este momento histórico, ya que pueden ser desde una herramienta, un medio y un lenguaje para generar obra a partir de los algoritmos, códigos y diversas máquinas que operan con comandos. Donde las máquinas toman el lugar de un lápiz, tórculo, bastidor, etcétera. Son herramientas que nos pueden dar otros resultados visuales que generan un mayor dinamismo y versatilidad en la producción actual del arte contemporáneo.

Todo lo digital es fundamental en la época actual, y lo estamos viendo y viviendo con las clases a distancia. Las ventajas de creación son amplias, ya que se puede acceder a incontables archivos y bancos de imágenes de referencias visuales, herramientas de diferentes Apps y programas para edición de imágenes, tanto digitales como analógicas, la cortadora láser o la máquina 3D.

Me parece que facilitan o aceleran los procesos de creación y producción de la obra, esto mismo puede tener ventajas o desventajas, dependiendo de la búsqueda y en el circuito en donde se coloquen este tipo de obras. Las redes sociales, para divulgar la producción artística, son de igual manera un potencial instrumento. He de confesar que en lo personal me he mantenido al margen en este sentido, y hasta creo que un poco más en el anonimato, pero desde la pandemia he trabajado en ello para visibilizar mi producción artística, ya que sé que ahora es necesario para crear vínculos entre personas, artistas, galerías, gestores y otros agentes culturales para que se acerquen a la producción visual, por ello he decidido compartir mi trabajo, tanto por la divulgación como para generar redes.

Creo que una de las desventajas es la sobreexplotación y sobreproducción de las imágenes fijas y en movimiento, estamos en un punto donde se recorre una delgada línea de un cementerio de imágenes y eso tiene un parteaguas muy fuerte, porque se cree que la imagen digital por estar en la Nube no contamina, cuando es todo lo contrario; las redes sociales más utilizadas están contaminando de dióxido de carbono por la electricidad que es utilizada por día, con ello me pongo a reflexionar que cualquier actividad del ser humano deja un residuo, una huella, una impronta sobre la Tierra, y es ahí donde vuelvo a las derivas de mis temáticas de producción artística, que más como una denuncia son de concientización y reflexión.

Docencia en Colima

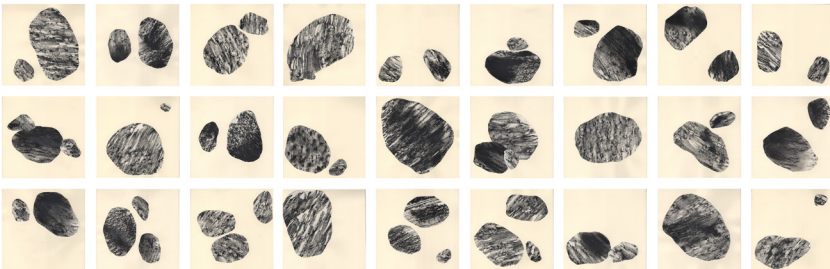
Soy relativamente nueva en Colima, pero he tenido la fortuna de rodearme de grandes personas y artistas. Los maestros del IUBA son muy buenos artistas en diferentes ámbitos, desde el cómic, la tecnología, escultura, tatuaje, hiperrealismo y diversas técnicas. Así mismo, con los alumnos con quienes he trabajado observo interés

El arte, ante todo, una razón de ser. Nancy Viridiana Valdéz Ramírez

para desarrollar su lenguaje y voz. México es un lugar de creadores, sin duda es una cuna del arte moderno y contemporáneo, me siento muy afortunada de poder conocer a tantos artistas que trabajan con pasión, resistencia e imaginación en diversos lugares de México.

Me parece importante tener campos de incidencia. Se ha vuelto un eje fundamental la docencia para mí; es decir, poder compartir con las otredades tu pensamiento, forma de observar y entender más allá de sólo las cuestiones de enseñanza técnica, académica y formal; de ver cómo funcionan sus estructuras mentales para digerir la información y aplicarla me parece algo sumamente nutritivo, bidireccionalmente hablando. Cuando comparto mi conocimiento, reafirmo y reflexiono sobre mis conocimientos, mis maneras de observar y, por ende, mi creación artística. Por ello la docencia se ha vuelto una parte muy importante, sólo es cuestión de organización de tiempos para mantener un equilibrio en ello.

Obras

19.295388, -99.155343

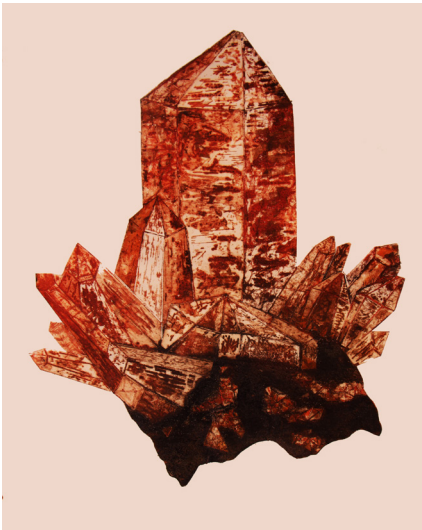
Tierra magnética

nnnn

Estampa objeto, todo es cíclico

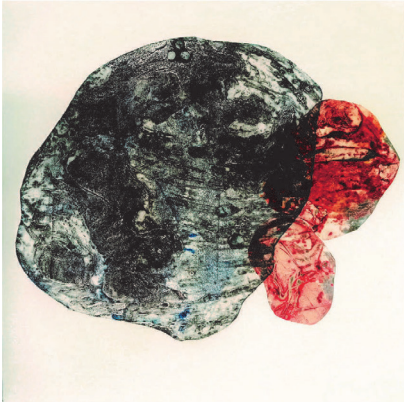
Cristales del tiempo

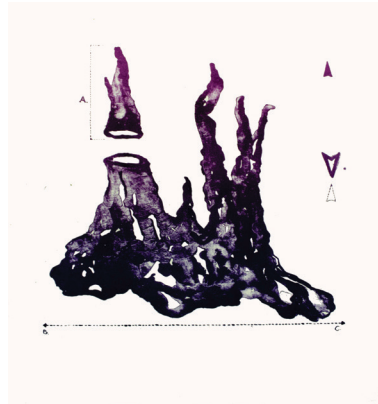
Creación mineral

Libro de artista - Estratigrafía

Registro de roca catalizada - 2019

Suspensión en movimiento I

Estudio de minerales catalizados

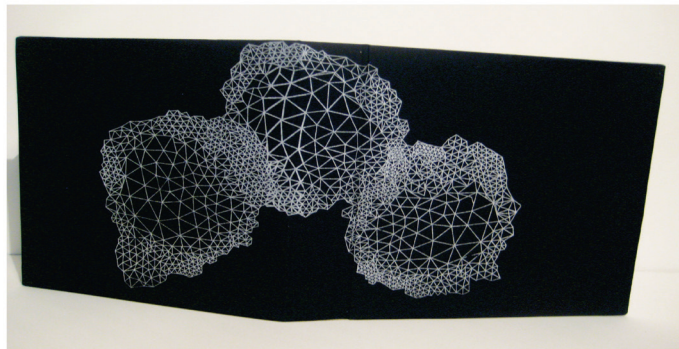
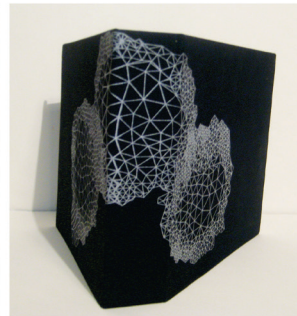
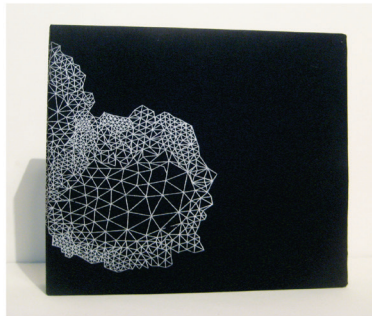

Geología inefable

Tetraedro, mapa del caos

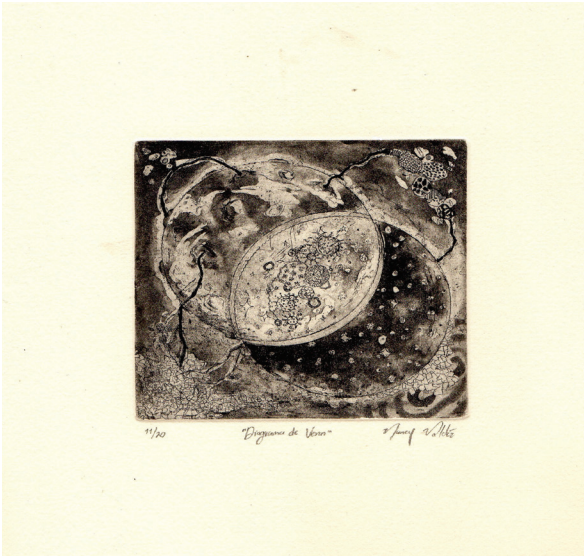

Diagrama de Venn

Registro de objetos oblicuos del antropoceno

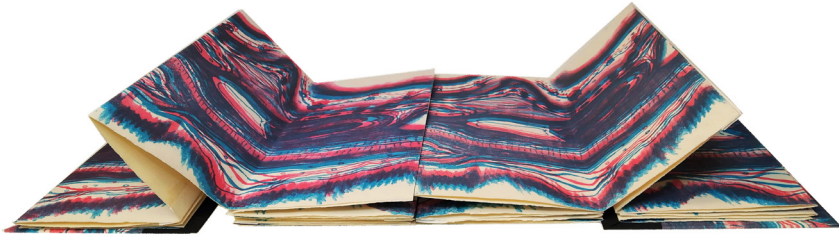
Libro de artista - Estratigrafía II

Interprextos

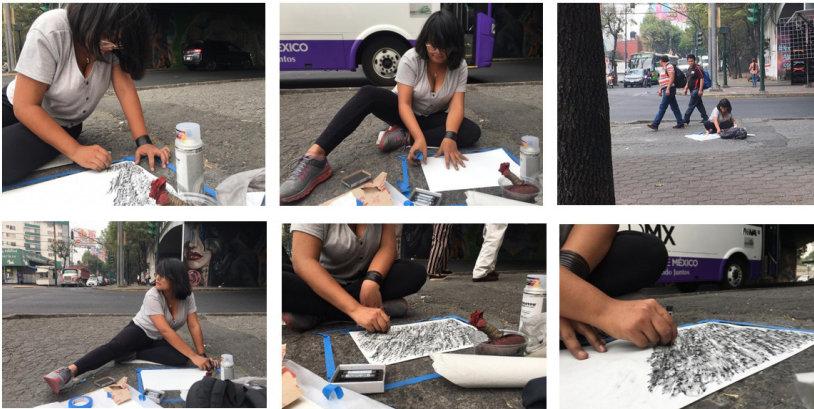
26/Otoño de 2021, pp. 99-116

Libro de artista - Movimientos tectónicos

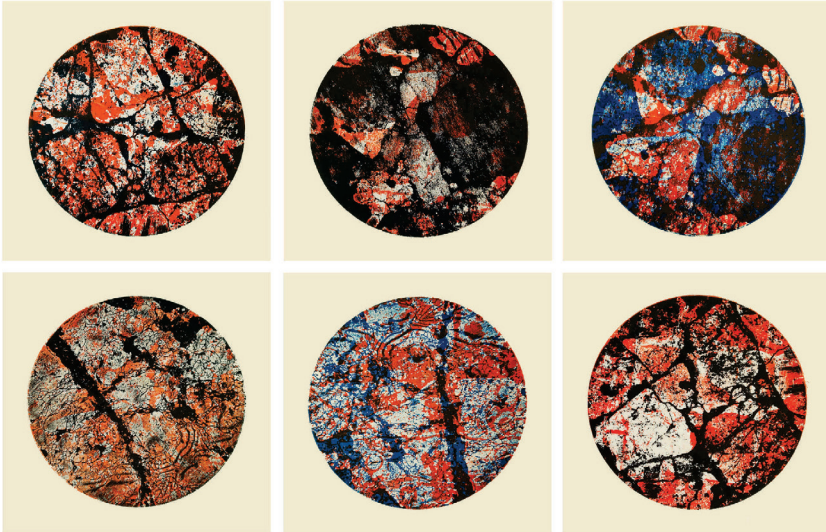
Libro de artista - Movimientos tectónicos I

Exploración, performance de la pieza Geo-dermis.

Performance geodermis

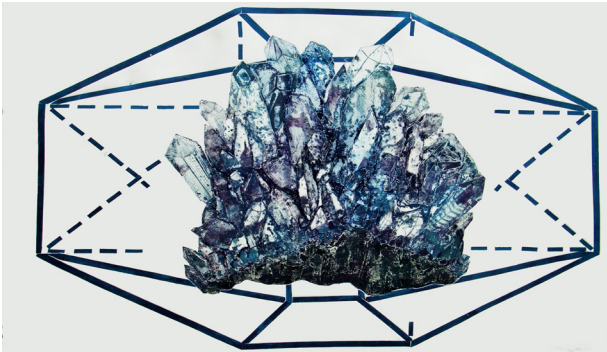

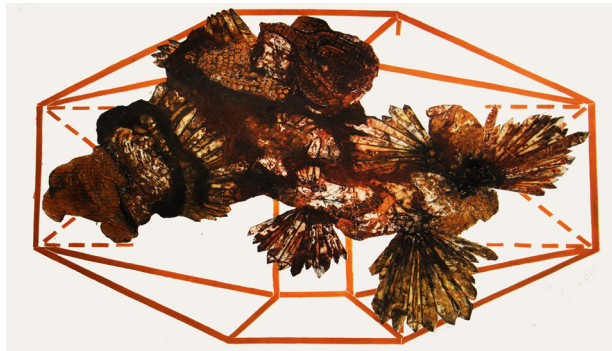
Micro-analogías estratigráficas

Libro de artista - Traumatropos, instrucciones para soñar sin precauciones

Geología inefable II

Geología inefable III

Instalación, fragmentos geotemporales detalle

Lámina XVI Organismos

Instalación, los mapas del cosmos

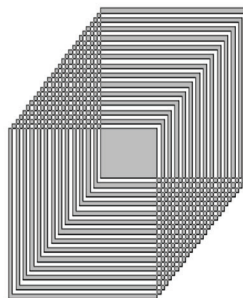
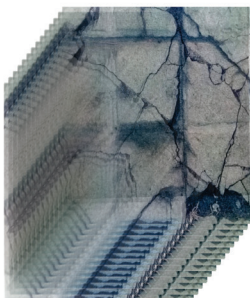

Instalación, los mapas del cosmos. Detalle Icosaedro

Instalación, fragmentos geotemporales

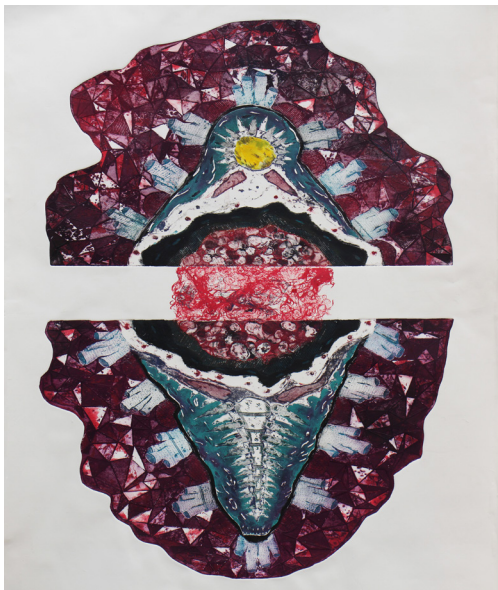
De la serie geodermis - Gráfica digital

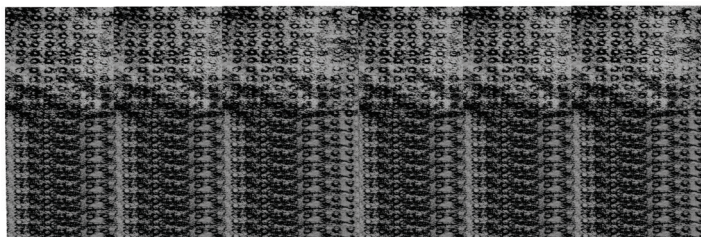
Estampa objeto, cartografía de los sólidos platónicos

Estampa objeto, cartografía de los sólidos platónicos II

El universo contenido en una roca

De la serie geodermis

Cristales crecen como plantas