

MARU MAGAZINE

EDICIÓN 3 | TERCER TRIMESTRE 2024

PARA MUJERES PERFECTAMENTE IMPERFECTAS

(Y hombres también)

EN ESTA EDICIÓN:

Adriana Meneses · Sofía Ímber
Gloria Guevara
Jessica Morillo
Natividad Amador
Laura Moro
Elizabeth Schummer
Helena Arellano

MUJERES EN EL ARTE 

MA
RU



NOTA EDITORIAL

¡Mujeres en el arte!

Diseñan y construyen con sus manos, sus voces, su creatividad y sus vivencias.

Se expresan a través de la música, el arte textil, la orfebrería, la cerámica, la fotografía y cualquier medio que les permita crear.

Son mujeres llenas de imaginación y creatividad, de inteligencia y emociones que llevan a sus obras.

Se enfocan en el arte y desde ahí hacen su aporte, combinando distintos roles y sorteando obstáculos.

Ellas son las protagonistas de esta edición dedicada enteramente a **“Las mujeres en el arte”**. Conoce sus propuestas, experiencias y proyectos.

Maru Ulivi

WWW.MARUULIVI.COM

Sigue nuestras redes sociales: [@maruulivi](https://www.instagram.com/maruulivi) / [@womenweavingwings](https://www.instagram.com/womenweavingwings)

Contacto: coordinacion@maruulivi.com / comunicacion@maruulivi.com / maru@maruulivi.com

Equipo editorial: Johanna Perez Daza, Maru Ulivi, Cecilia Beramendi.

Junta Directiva: María Eugenia Ulivi, Ana Elisa Sequeira, Ana Julia Cordero, Annie Robles Young, Ana Alicia Arcaya.

Colaboradores / Aliados: U.E Corazón de María en Campo Rico, Universidad Católica Andrés Bello, Academia Merici, SenosAyuda, Cines Unidos, Invecine, Amazonas Caracas, Laser Airlines, FM Center, Ticketplate.



MUJERES QUE INSPIRAN

TERESA DE LA PARRA E *IFIGENIA*



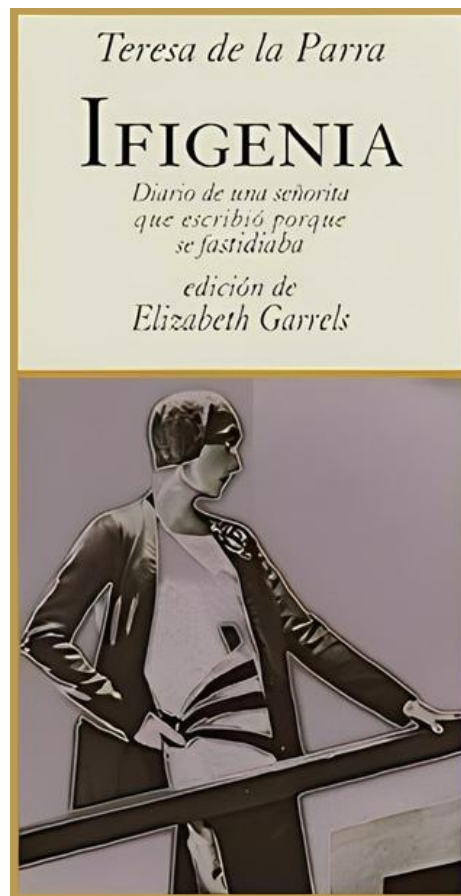
Teresa de la Parra fue una escritora venezolana considerada, junto a Rómulo Gallegos, la novelista más importante de la primera mitad del siglo XX en su país. Fue una de las narradoras más destacadas de su época, precursora de la literatura feminista en América, y una renovadora de la literatura en lengua española.

En 1924 publica en Francia su novela *Ifigenia*. Diario de una señorita que escribió porque se fastidiaba. Esta obra literaria que cumple un siglo es, antes que nada y por sobre todas las cosas, un retrato de mujer.

Según la sinopsis de Casa de Libro: "En *Ifigenia*, Teresa de la Parra, se plantea el drama de la mujer frente a una sociedad como aquella a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la cual no le permitía expresar sus ideas ni elegir su propio destino. El tema central de la obra es el conflicto continuo que existía entre la nueva mentalidad de las mujeres jóvenes despiertas al modernismo por los viajes y la literatura, y la vida real que llevaban, encadenadas por prejuicios y costumbres de otra época.

A causa de este contexto, se originó gran conmoción por esta obra. Las mujeres latinoamericanas se reflejaron en la heroína de la novela y algunos críticos más religiosos la catalogaban como un peligro de revolución femenina."

A propósito del centenario de esta novela, se han preparado diversos eventos que buscan revisar su vigencia y explorar las condiciones en las cuales surge una obra literaria que ha logrado trascender en el tiempo pero, sobre todo, en las ideas de muchas mujeres.



REPORTAJE CENTRAL

Sofía Ímber: 100 años y una huella



Foto cortesía

El 8 de mayo celebramos los 100 años de nacimiento de Sofía Ímber, una mujer que dejó una huella imborrable en muchos campos, siendo el arte y el periodismo dos de los más destacados.

Sofía nació en Sorooca, Reino de Rumania (actualmente Moldavia) en 1924 y falleció en Caracas el 20 de febrero de 2017.

Fue promotora del arte y fundadora del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, el cual posee una de las colecciones más importantes de toda la región. Durante su vida recibió numerosos reconocimientos, entre los que destacan: el Premio Nacional de Periodismo, Premio Nacional de Artes Plásticas, Orden del Libertador, la Medalla Picasso que otorga a Unesco, Orden de Isabel la Católica (España), Legión de Honor (Francia), Orden Mexicana del Águila Azteca (México), entre otros.

Con motivo de la conmemoración del centenario de su nacimiento se desarrolla una extensa programación que abarca exposiciones, la presentación de la obra de teatro "La Señora Ímber" y la reedición del libro "El Museo de Sofía. Un Museo Diferente", tomando los espacios del Centro Cultural UCAB, el Trasncho Cultural y la galería D'Museo del Centro de Arte Los Galpones.



Foto cortesía

SOFÍA ÍMBER A TRAVÉS DE LOS OJOS DE SU HIJA

Adriana Meneses entrevistada por Maru Ulivi

Para conocer otra faceta de esta multifacética mujer, conversamos con su hija Adriana Meneses, quien nos ofrece una perspectiva cercana sobre su madre.

Resumir el legado de Sofía Ímber es todo un reto, pero si tuvieras que destacar sus aportes más significativos al arte latinoamericano y venezolano ¿Cuáles serían?



Adriana el 8 de Mayo de 1998
a las 5:27 minutos
con mamá.

Foto cortesía: Adriana Meneses

¿Cómo ha sido la receptividad de las instituciones y las personas involucradas en este homenaje por los 100 años del nacimiento de Sofía Ímber?

La recepción a la celebración del centenario ha sido extraordinaria. Todas las instituciones a las que me acerqué me han aceptado con gran entusiasmo.

¿Qué significó el arte para Sofía Ímber?

La vida.

El aporte más significativo es la formación de una colección que no solo incluía lo latinoamericano o venezolano, si no una colección de Primer Mundo, donde los artistas escogidos estaban allí porque representaban lo mejor de cada uno de los movimientos de su tiempo.

El otro gran aporte fue la Institucionalidad cultural. La creación de un modelo de excelencia.

Mucho se sabe de Sofía Ímber como intelectual, periodista, gestora y gerente cultural, por eso quisiera que nos hablaras de su faceta como madre ¿Qué lecciones te dejó?

Mi mamá fue una madre muy presente, a pesar de las horas que le dedicaba al trabajo, siempre estaba presente en los momentos importantes. Nos educó con su ejemplo, sus valores, su sentido del trabajo, la disciplina y el esfuerzo personal en beneficio del bien colectivo.

Tú también has dedicado tu vida al mundo del arte ¿Tu pasión por el arte viene de sus enseñanzas?

Nací en una casa, donde la creación era el centro de todo. Esa pasión formó parte de mi crecimiento. Ir a los Talleres de artistas, oírlos hablar es algo que te llena los sentidos. Creo que, si creces rodeada del arte, te vuelves una persona sensible a cada uno de estos procesos.

SOFÍA ÍMBER A TRAVÉS DE LOS OJOS DE SU HIJA

Adriana Meneses entrevistada por Maru Ulivi

**De mujer a mujer ¿Qué nos puede decir de ella?
¿Qué cualidades crees que la definieron?**

A mi mamá le definió el trabajo. Sin importar géneros, luchó todos los días de su vida por hacer lo mejor en cada una de las áreas en las que se desempeñó.

¿Era feminista?

Mi tía Lya, su hermana, fue la primera mujer en graduarse de médico en Venezuela y mi mamá ocupó puestos que por primera vez se los daban a una mujer, pero no le gustaba ser definida como feminista.

Sofía Ímber publicó un libro titulado “Yo, la intransigente” ¿realmente fue así?

Ella no era intransigente, era exigente con ella misma y con los que la rodeaban.



Foto cortesía: Adriana Meneses

¿Cuál crees que es la faceta menos vista de tu madre y qué te gustaría que recordemos de ella?

La faceta menos visible es que era una persona muy sensible y siempre preocupada por el más débil. Ella nos repetía una frase que no debíamos tener miedo de pertenecer a una minoría, ni ser diferentes y nos dio ese ejemplo en su vida diaria.



Para finalizar quiero dejarte algunas publicaciones del portal Prodavinci, donde puedes conocer más sobre la vida y el legado de Sofía Imber:

3 lecciones de Sofía: el discurso de Daniel Varnagy para el conferimiento del doctorado Honoris Causa de la USB.

Disponible en: Prodavinci.com . 3 lecciones de Sofía

[Libro del escritor Diego Arroyo Gil] La señora Imber. Genio y figura.

Disponible en: Prodavinci.com . Libro La Señora Ímber genio y figura

El tiempo de Sofía, por Milagros Socorro.

Disponible en: Prodavinci.com . El tiempo de Sofía

MARU ULIVI ENTREVISTA A

GLORIA GUEVARA
VOCES DEL ALMA

Gloria Guevara brilla con una luz particular, logra conectar con el otro a través de su voz. Esta entrevista no solo ilumina su trayectoria musical, sino que también revela la profundidad de su mundo interior, mostrando cómo el arte puede ser un catalizador de cambio personal. En un vibrante encuentro con ella, descubrimos más que una cantante; conocemos a una artista cuya voz es tan profunda como su historia. Desde Lima, Perú, Gloria ha convertido su pasión por la música en un refugio emocional y una plataforma de expresión personal, marcando la escena musical con su peculiar estilo y emocionante presencia.

¿Qué fue lo que inicialmente te impulsó a embarcarte en el mundo de la música? ¿qué te llevó a elegir el camino de la música?

Desde niña siempre sentí una conexión especial con la música, pero fue durante una etapa complicada de mi vida cuando realmente redescubrí mi pasión por cantar. Fue la música la que me ayudó a sanar y a reconectar conmigo misma en momentos de tristeza.



Foto cortesía: Gloria Guevara



Foto cortesía: Gloria Guevara

¿Cómo es tu proceso cuando creas música? ¿Prefieres algún ambiente específico para componer?

Aunque no escribo mis propias canciones aún, el proceso de selección es muy intuitivo y personal. Me gusta conectar con canciones que resuenan con lo que siento en el momento. El ambiente perfecto para mí es uno donde pueda sentirme libre y sin presiones.

¿Quiénes son tus principales influencias musicales?

Me he sentido muy influenciada por la música criolla peruana y artistas como Eva Ayllón, cuyo poder y pasión en el escenario han dejado una marca indeleble en mi estilo.

MARU ULIVI ENTREVISTA A

GLORIA GUEVARA
VOCES DEL ALMA

¿Podrías compartir una experiencia memorable en tu carrera?

Uno de los momentos más significativos fue mi primer concierto propio, organizado junto a dos amigas. Fue una experiencia reveladora que me permitió conectar profundamente con el público y conmigo misma.

¿Qué desafíos has enfrentado en tu carrera y qué has aprendido de ellos?

Uno de los mayores retos ha sido superar la timidez y el miedo al juicio. Cada paso en el escenario ha sido un aprendizaje en valentía y autenticidad.



Foto cortesía: Gloria Guevara

Háblanos de tus proyectos actuales

Actualmente, estoy explorando la posibilidad de realizar conciertos más íntimos, solo con piano.

Es una forma de desafiarme a mí misma y de ofrecer una experiencia más personal y profunda a mi audiencia.



Foto cortesía: Gloria Guevara

¿Dónde te ves en cinco años, tanto personal como profesionalmente?

Me veo continuando mi desarrollo artístico, quizás explorando más la composición y definitivamente compartiendo mi música con un público más amplio. A nivel personal, espero seguir creciendo junto a las personas que amo, manteniendo siempre la música como mi fiel compañera.

¿Qué mensaje te gustaría compartir a través de tu música?

Quiero que mi música sea un puente para que otros puedan conectar con sus emociones más profundas. Que a través de mis canciones, la gente pueda sentirse menos sola, más entendida y profundamente humana.

MARU ULIVI ENTREVISTA A

JESSICA MORILLO

“EL ARTE ES CAOS, INCERTIDUMBRE, INCOMODIDAD”

¿Podrías contarnos un poco sobre ti y tu trayectoria como artista?

Vivo en Tucumán, una provincia al norte de la Argentina, soy diseñadora de indumentaria, joyera, artista, activista. Me vinculo con diversos materiales, de manera protagónica con los textiles.

Sobre mis inicios en el arte, creo que un hecho importante es que mi mamá cuando yo era niña se dio cuenta de que me gustaba mucho dibujar y que había mucho tiempo de mi parte dedicado a eso, al dibujo, a la mancha y demás.

Cuando iba creciendo me propuso si quería estudiar en la escuela de arte, entonces le dije que sí.



Foto cortesía: Jessica Morillo - Retrato

Creo que es parte de mi trayectoria artística todo ese camino, esa niña que empezaba a dibujar, a interesarse por otras gestualidades y luego el ingreso a la escuela de arte ha sido una bisagra, algo muy importante, con lo que le voy a estar profundamente agradecida a mi mamá por haber estado tan atenta a mis deseos, a las cosas que yo hacía. La escuela de arte es una escuela experimental dentro de la Universidad Nacional de Tucumán, tiene doble jornada, es fascinante, como un secundario básico más todas las materias artísticas tanto prácticas como teóricas, entonces era bien intensa la experiencia.

Realmente haber entrado a la escuela de arte, me ha hecho muy feliz, he tenido una adolescencia sumamente feliz por estar ahí, porque siento que encontré mi lugar y he ido corroborando cosas que yo sentía que no tenían lugar en el núcleo familiar ni en la escena del barrio donde vivía, pero sí en las personas con las que me fui encontrando en la escuela, así que desde entonces creo que todo ha ido potenciándose, y luego de eso entré a la Facultad de Artes, un proceso que todavía no ha terminado, después entré a Diseño de Indumentaria, y arranqué una marca de joyería contemporánea.

A partir de ahí empecé un camino independiente de formaciones fuera de Tucumán, en Buenos Aires, en Chile, en Brasil, y a conocer gente del medio artístico vinculada a la joyería, también así se abrió un camino nuevo y muy hermoso, de muchísimo aprendizaje.

MARU ULIVI ENTREVISTA A

JESSICA MORILLO

“EL ARTE ES CAOS, INCERTIDUMBRE, INCOMODIDAD”

¿Qué te atrajo del mundo artístico?

Mi ingreso a la escuela de arte, la facultad de artes, diseño de indumentaria y el camino independiente de la joyería contemporánea me envalentonó a poder producir, presentarme en concursos.

Un poco más adelante empiezo también a revisar algunas prácticas en relación a mi producción porque venía generando un camino muy suscripto a la joyería contemporánea, sin embargo, a mí también me interesaban las instalaciones, las piezas escultóricas y demás. De hecho, mi especialidad en la escuela de arte es escultura.

Entonces, yo venía con muchas intenciones, con muchos intereses, de pensar la realidad social y política que atravesamos las mujeres y las disidencias sexuales atravesadas, como esa mirada propia en relación a este escenario de temas en diálogo con los procedimientos textiles, con el espacio de la calle, porque también es cierto que las prácticas artísticas suscritas al espacio del museo me venían aburriendo bastante.

Empecé a trabajar con un proyecto que aún sigo desarrollando, que se llama Proyecto Corpiño, un proyecto colectivo donde participan otras mujeres, otras disidencias, otras feminidades, con la presencia de las personas cuando hago las intervenciones en el espacio público.

A partir de ahí se abren nuevas ventanas para conocer gente, para hacer circular mi trabajo e integrar a otros artistas con ganas de participar en este proyecto y eso fue retroalimentándose al punto que Proyecto Corpiño es un proyecto abierto y dinámico que aún está vigente.

¿Cómo describirías tu estilo artístico y cómo crees que ha evolucionado con el tiempo?

No sé si tengo un estilo. Me parece que hay ejes que caracterizan mi producción, que tienen que ver con ejes políticos, sociales, donde sí es verdad aparece el textil de manera protagónica, pero en este último tiempo han empezado a aparecer otros materiales.

Pienso que hay ejes que atraviesan la producción, que tienen que ver con el género, con la política y con el textil. Pero no sé si tengo un estilo en particular de trabajo.

¿Cómo integras el arte en tu vida diaria?

Creo que yo siempre pienso en la lógica de la imagen, el pensamiento está en cualquier momento.

Uno sale a la calle y ve situaciones de desigualdad social que son dolorosas, pero de la mano de eso aparece efectivamente una referencia, una imagen, un gesto que te queda en la cabeza y que te da vueltas, te da vueltas, te da vueltas y después aparece a la hora de producir.

Pero eso soy una coleccionista de frases y palabras. Todo para mí es material para producción. Todo, incluso las clases que doy yo son inspiradoras por las experiencias que cada una de las asistentes va compartiendo. No separo mi espacio creativo del cotidiano, del hacer, sino todo lo contrario. Y está ahí, permanente, como una mosca.



Foto cortesía: Jessica Morillo - Bolso

MARU ULIVI ENTREVISTA A

JESSICA MORILLO

“EL ARTE ES CAOS, INCERTIDUMBRE, INCOMODIDAD”



Foto cortesía: Jessica Morillo - Femina

¿Qué buscas transmitir con tus obras y qué te inspira para crear?

También depende si son las producciones de Proyecto Corpiño y de mi obra como más de denuncia. Lo que me interesa es eso, movilizar, no que tenga un impacto. Como de pronto presentar la crudeza de las cosas que nos suceden a las mujeres y al colectivo LGBT. Y desde la joyería, por ejemplo, ahí me interesa una cosa más onírica, un universo más onírico. Multicolor en muchos casos o multitexturas, morfologías orgánicas. La producción de joyería también es política. También tengo series que tienen que ver con la denuncia y la visibilidad de las situaciones de violencia y de injusticia que se expresan en la vida de las personas vulnerables.

Describe tu proceso creativo. ¿Comienzas con una idea fija o te dejas llevar por los materiales que usas?

No tengo un proceso creativo, tengo varios. Muchas veces parto de una idea, de un hecho, de lo que he leído en algún libro que me interese y hace un tiempo bastante cercano es que vengo armándome una biblioteca de los libros deseados, de las autoras que a mí me impactan. Así que muchas veces empieza por frases, por textos sueltos, por lecturas de libros, o de encontrarme con el material o el procedimiento en particular y explorarlos. Es muy diverso.

¿Qué materiales prefieres utilizar y por qué? ¿Hay algún material que te gustaría explorar en el futuro?

Bueno, los materiales con los que yo trabajo por lo general son materiales textiles, pero son textiles que están como por fuera de circulación, no son textiles usados. Me interesa mucho la memoria, la historicidad de la prenda, ya sean los corpiños, prendas en general e incluso hay otro tipo de materiales, por ejemplo, las gomas de la parte interna de la rueda. Con eso genero un hilo y a partir de ahí construyo piezas de joyería, objetos, piezas más escultóricas. Me interesa la marginalidad de lo que sale de circulación para recuperarlo. Resignificar, usarlo, reutilizarlo, como volver a poner en valor ese material con su historia. Por ejemplo, resignificar como la rueda deja de ser rueda para volverse joya. En este último tiempo vengo trabajando mucho con papel, con cartones y son papeles y cartones usados, de la comida que pido, por ejemplo, y que están ahí dando vueltas, de las hojas que uso, que no las tiro. Trabajo bordando sobre bolsas, con ese material que parece morir en la marginalidad, que parece estar ya fuera de circulación. Es, por un lado, seguir extendiendo esa vida y, por otro lado, reutilizarlo y resignificarlo.

MARU ULIVI ENTREVISTA A

JESSICA MORILLO

“EL ARTE ES CAOS, INCERTIDUMBRE, INCOMODIDAD”

¿Cuáles han sido las satisfacciones más grandes que te ha dado el arte textil?

Creo que es por etapas. No tienen que ver con distinciones de premios, etcétera, pero sí con aportes de otras personas, de otras artistas interesadas en mi propuesta. Esas experiencias dentro de las prácticas artísticas me han emocionado mucho. También, las experiencias de acciones públicas que se acercan a mujeres que han vivido violencia de género.

Creo que ha habido muchas situaciones que me han dado mucha alegría en distintos tiempos, Por ejemplo, estar en Chile en el simposio de Joyería Contemporánea y que ahí me vea Miriam Cobas y me proponga hacer una residencia en Brasil, todo cubierto. Otra vez, de pronto, de Argentina me fui a Chile. Después recibí una beca para estar un mes en Brasil y esas experiencias son inmensas. Me han conmovido profundamente. Que haya otras personas que vean mi hacer artístico, que mis prácticas, que mi forma de pensar y se sientan identificadas, quieran apoyarla. Eso ha sido muy emocionante.

Así que creo que he tenido muchas alegrías en relación a mi producción artística, no solamente vinculada a los premios y a las distinciones, sino a otras experiencias que me han hecho muy feliz.

¿Qué significa para ti trabajar con tus manos y cómo combinas distintos materiales en tus creaciones?

No sé muy bien cómo contestar esta pregunta, porque si bien el trabajo está vehiculizado con las manos, es un trabajo que empieza desde la idea, desde el pensamiento. Ahí no sabría cómo contestar, porque no siento que trabaje solo con las manos.



En una gran mayoría considero que necesito pasarme las cosas por el cuerpo y eso quiere decir hacer la experiencia de la construcción de manera personal. Pero también he entendido que uno puede valerse del trabajo de otros. Por ejemplo, si quiero hacer una estampa, no es que tengo que aprender a hacer la estampa yo, sino que se la puedo pedir a alguien que si lo sabe y expandir ahí los sistemas de construcción.

¿Cómo combinas distintos materiales en tus creaciones?

Los materiales están en función de las ideas. Entonces, muchas veces tienen que ver en sí mismo con la propuesta que quiero desarrollar y otras veces sí es verdad que aparecen como un descubrimiento, como un acercarse a determinada textura que me interesa y la voy experimentando. En el diseño de joyería el gran desafío tiene que ver con la usabilidad. Y es que busco diseñar piezas de joyería que tengan un diseño distintivo, un gesto personal, que sean usables, que una persona pueda hacer sus tareas del cotidiano con la pieza. Bueno, ahí sí hay un desafío y un condicionamiento en relación al uso de materiales, al uso de procedimientos técnicos más allá del concepto.

MARU ULIVI ENTREVISTA A

JESSICA MORILLO

“EL ARTE ES CAOS, INCERTIDUMBRE, INCOMODIDAD”



Foto cortesía: Jessica Morillo - Coraza

Como mujer, ¿qué posibilidades crees que te ofrece el campo del arte?

Ninguna. Porque bueno, el sistema del arte es bastante cruel. O al menos eso considero yo en relación a los circuitos. Hay determinados circuitos que son bastante inaccesibles.

Entonces, justamente, desde el lugar de mujer, una tiene otros condicionantes en el medio.

¿Quiénes o qué han sido tus mayores influencias e inspiraciones en tu arte?

Bueno, mucha gente, mucha gente artista y mucha gente en mi cotidianidad, en el camino de investigación personal para entender o para descubrir quiénes eran quienes habían desarrollado producción artística, vinculando lo político, el género y el espacio público. Ahí me encuentro con Polvo de gallina negra, grupo conformado por Mónica Mayer y Maris Bustamante. Claramente son una referencia en mis producciones. Después María Laura Rosa, que es investigadora argentina de las prácticas artísticas atravesadas por una mirada de género y política tanto en Argentina como en Chile, en Brasil, en México. Ella también es una inspiración.

Del espacio de joyería, Francisca Witte, como ella dialoga con múltiples lenguajes para construir sus proyectos. Bueno, Luis Bourgeois, sin duda, también es su forma de volver textil el sufrimiento. De poder canalizar sus dolores a través de esas producciones artísticas y esa mirada tan descarnada. Y si hablamos de descarnado, también tengo que agregar, sin duda, a Frida Kahlo. Desde lo político, León Ferrari, gran, gran artista argentino. Y bueno, así, mucha gente. También lo cotidiano, la calle, las marchas, las movilizaciones. Mis amigas, mi madre, son sin duda lugares de inspiración.

¿Qué es el arte para ti?

Es caos. Un cimbronazo que te impacta y me hace acordar a un texto que escribió Paul Preciado, que habla de la bala y es que el arte es, sin duda, una bala que te habita y que no te deja. El arte para mí está todo el tiempo. Es como una forma de pensar. Entonces siento que es caos, que es incertidumbre, que es incomodidad. Que en un punto puede ser un tanto perturbador todo eso, pero a la vez me encanta porque, justamente, eso me lleva a lugares nuevos, me pone en movimiento.

MARU ULIVI ENTREVISTA A

JESSICA MORILLO

“EL ARTE ES CAOS, INCERTIDUMBRE, INCOMODIDAD”

¿Hay algún proyecto o pieza de la que estés particularmente orgullosa? ¿Nos podrías hablar de ella?

El proyecto Corpiño es un proyecto que me emociona mucho porque conceptualmente aborda una problemática que no pierde vigencia, lamentablemente, la violencia, la precarización, la vulnerabilidad en torno a las mujeres y al colectivo LGBT. Por un lado eso y todos los aportes que he recibido, toda la gente que se ha sumado a este proyecto que tiene un poquito más de diez años. La primera acción pública la desarrollé hace diez años, pero el proyecto está entre 11 y 12 años.

La primera intervención pública fue en la Plaza Independencia en la provincia de Tucumán, al frente de la Casa de Gobierno, y lo desarrollé hace diez años y se llamó “Ellas no faltan” y a través de los bordados estaban escritos el nombre de dos víctimas, Marita Verón, de trata de personas y Paulina Lebbos, de femicidio. Son dos casos emblemáticos de la provincia de Tucumán.

El proyecto Corpiño, ha sido eso, una idea que va mutando pero que sigue abordando desde diferentes ángulos las situaciones de violencia. En ese caso, bueno, tenía que ver con los femicidios y las desapariciones. En la instalación que hice en el mercado tenía que ver con la cosificación del cuerpo de las mujeres. Y después otra gran intervención pública, fue con más de mil corpiños en el 2015, cuando se da por iniciado este este gran movimiento social que es el Ni Una Menos.



Foto cortesía: Jessica Morillo - Matriarcado

Luego de ahí desarrollé otras piezas más objetuales, en homenaje a mi mamá, a ella, que decidió separarse de mi progenitor con el que vivió muchos años de violencia, Después un homenaje a las amigas. Es un proyecto que sigue ahí, creciendo, creciendo, creciendo.

MARU ULIVI ENTREVISTA A

JESSICA MORILLO

“EL ARTE ES CAOS, INCERTIDUMBRE, INCOMODIDAD”

¿En qué proyectos estás trabajando actualmente y cuáles son tus planes para futuros proyectos artísticos?

Yo suelo trabajar en paralelo porque si no me aburro un montón. Entonces estoy con algunos proyectos de otros, de otras obras de Proyecto Corpiño. Pero, por otro lado, también estoy empezando a trabajar sobre la yunga tucumana y una analogía con la disidencia. Algún proyecto de joyería también. Entonces voy ahí, como moviéndome un poco. El año pasado desarrollé un proyecto expositivo que se llama Pedagogías Disidentes, que tiene que ver con visibilizar las situaciones del espacio, de poder señalar y reivindicar la mirada particular de Pablo Freire. Y a la vez también colar la propia mirada de las experiencias educativas que he ido atravesando. El lugar de educadora a mí me emociona muchísimo, me hace muy feliz, además de mi lugar como artista y de hacedora.

La instancia educativa me provoca una emoción inmensa poder acompañar a mujeres, animarlas a que puedan desarrollar sus proyectos. Para mí es un honor inmenso y me emociona. Además quedo súper cargada de energía después de cada encuentro de taller.

Este año también cumpla 15 años de producción de joyería contemporánea. Entonces son varios frentes de producciones diversas con la intención de que se desarrollen este año.

¿Cómo enfrentas los bloqueos creativos o los desafíos en tu proceso artístico?

Me voy a hacer otra cosa. Le doy respiro un poco al objeto en el caso que sea objeto o la idea. Me voy a dar una vuelta, me voy a entrenar, cambio, cambio. Por eso decía en la respuesta anterior que siempre estoy trabajando en proyectos en paralelo porque me aburro de uno, me voy al otro y así sucesivamente. Creo que airearse está buenísimo. Es fundamental entrenar, a mí me ordena mucho, leer, leer también, tomar algo que uno tenga ganas por ahí, no de lo mismo que uno está trabajando. Dormir, dormir es muy revelador. Por ahí me voy con una pregunta así a dormir. De hecho, me pasó el año pasado eso de irme a dormir muy caótica, porque no resolvía una pieza y la soñé y fue alucinante.

Entonces creo que está bueno aplicar varias cosas: entrenar, salir a caminar, leerse un libro, tomarse un vino, dormir, hablar con amigas o compartirle estas inquietudes a gente que no tiene que ver con el mundillo del arte, porque por ahí también estamos como muy viciadas y está bueno escuchar la mirada desprejuiciada de alguien que no es parte de ese sistema.

¿Qué consejos le darías a alguien que está comenzando en el arte textil o la joyería?

Que arme su propio camino, que investigue mucho sobre quienes producen en su territorio, que conozca las referentes. Que se lance al vacío. Que asuma riesgos, sin duda. Que no siga ningún modelo. Que se anime a expresar lo que siente, lo que lo atraviesa y que se mueva. Fundamentalmente, que se mueva.

MARU ULIVI ENTREVISTA A

NATIVIDAD AMADOR ARTISTA MEXICANA

Estudió Artes plásticas en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, cuando terminó el proceso de Desarrollo gráfico y Pintura Oaxaqueña, sintió que a su pintura “le faltaba algo”. Se describe como pintora y tejedora, originaria del istmo de Tehuantepec, de Juchitán, Oaxaca.

¿Cómo y cuándo comenzaste en el mundo del arte? ¿En qué momento sentiste la necesidad de expresarte a través de él?

Desde mi niñez, viví rodeada de color. Todo lo que vestíamos estaba lleno de colores vibrantes, hilos, y técnicas como el bordado y el tejido.

Esto se manifestaba en la ropa de fiestas y también en nuestro atuendo diario. Con ese entorno, el arte siempre fue una parte de mí.

A medida que crecí, mi amor por las telas y los colores solo aumentó. Aunque decidí estudiar artes plásticas, el textil siempre fue mi verdadera pasión, a la que me he dedicado por más de 30 años.

Cuéntanos un poco de tu experiencia

Aprendí a tejer muy joven. Fue un tiempo de comunión y aprendizaje. Nos sentábamos en terrenos vacíos, madres e hijas, hermanas, todas tejíamos. Era más que compartir una técnica, era compartir vidas. Me enseñaron a tejer, pero también me transmitieron historias y tradiciones que ahora son parte de mi arte. Para mí el arte textil es convivir con mis emociones.

¿Cómo fue la integración del arte textil en tu trabajo de pintura?

Empecé poco a poco. La técnica del tejido me permitió experimentar con los colores y texturas de maneras que no imaginaba, y esto se convirtió en una fuente inagotable de inspiración y alegría. Quería lograr tridimensionalidad en el bordado, conseguir lo que hace la pintura, luces, sombras, relieves. Lograr lo que se logra con la acuarela, esa transparencia, esa textura. En el momento que comprendes cómo se trabaja el hilo se comprende cómo se trabaja la vida, se te abre un Universo. Entiendes que debe haber armonía y paciencia.

En diciembre de 2010 expuse la obra “Pinthila”, que es la combinación de dos palabras, Pintar e hilar, en el museo de Oaxaca, donde desarrollé una investigación artística para afrontar la obra de grandes maestros a través del bordado .



MARU ULIVI ENTREVISTA A

**NATIVIDAD AMADOR
ARTISTA MEXICANA**

¿Que pasó después de Pinthila?

Me deprimí mucho. Hice una obra que es muy especial para mí. Se llama “La doble fuerza de las mujeres”.

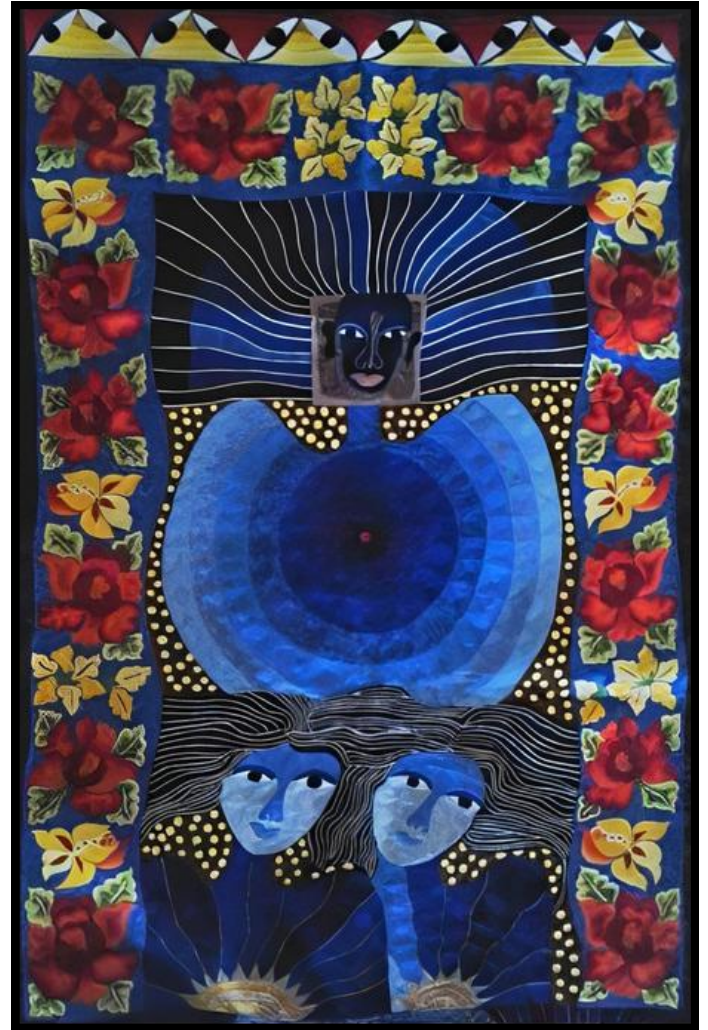
Tiene dos mujeres en la parte inferior, y están rodeadas de flores. En el medio de ellas hay una sombra, que es eso que se nos presenta y no nos deja avanzar.

El trabajo con las dos mujeres es sobre decidir esa doble fuerza que todas tenemos, es esa luz que se presenta cuando salimos del laberinto, esa luz que es más intensa, más bonita, que tiene más alegría.

Cuando terminé la obra sané esa etapa de mi vida.

¿Enseñas tu técnica a otros interesados en aprenderla?

Sí, es importante para mí compartir lo que sé. He impartido cursos y siempre estoy dispuesta a enseñar a aquellos que quieran aprender y adaptar mi técnica a su propia voz artística.



¿Estás trabajando en algún proyecto especial en este momento?

Si, hace aproximadamente dos años empecé a trabajar en una obra sobre los dichos Zapotecas.

Tengo los dibujos, todo escrito, pero he estado esperando que varias cosas se sincronicen, una de ellas es conocer a alguna psicóloga junguiana, y la acabo de conocer.



MARU ULIVI ENTREVISTA A

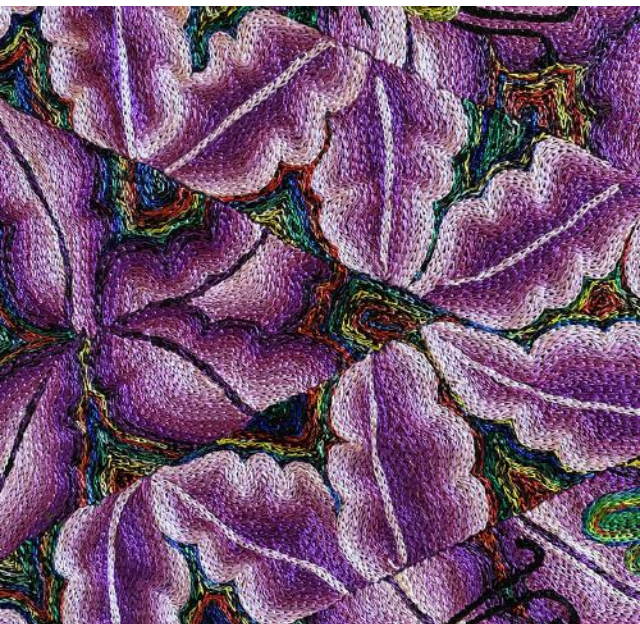
NATIVIDAD AMADOR ARTISTA MEXICANA

Los dichos zapotecas, ¿qué significan para ti y cómo los integras en tu arte?

Los dichos zapotecas son un tesoro de nuestra cultura. Son lecciones de vida que han sido pasadas de generación en generación. Uno en particular que me marcó fue "Se conoce el infierno cuando se tienen hijos", que sugiere que criar hijos es un desafío enorme. Crecí con este dicho sin entenderlo completamente hasta que me convertí en madre.

Ahora, veo estos dichos como hilos que conectan el pasado con el presente, y mi intención es tejerlos en mi arte para que sigan teniendo vida y relevancia, promoviendo reflexión y sanación.

Es importante saber de dónde viene el dicho y cuál es el opuesto de este. Los dichos abren puertas para ver las cosas de otra manera, no de la forma tradicional como se nos ha enseñado.



¿Puedes compartir con nosotros algún otro dicho zapoteco que te inspire?

Si claro, uno muy fuerte: "La mujer que sale con el hombre de otra mujer nunca es feliz". Todos estos dichos me han llevado a dejar de repetir, pensar y preguntarme.

¿Hay algo más que quieras agregar o un mensaje que desees compartir?

Quisiera decir que nunca es tarde para seguir tus sueños y vivir con pasión. A veces, para entender qué queremos y cómo llegar allí, debemos mirar hacia atrás, a nuestras raíces, para poder avanzar y cerrar ciclos.

Esto es lo que intento plasmar en mi arte, y espero que mi trabajo pueda inspirar a otros a hacer lo mismo.

[@Natividad_amador](#)

Fotografías Cortesía de: Ana Paula Fuentes

[@anadelcamino](#)

MARU ULIVI ENTREVISTA A

LAURA MORO EL ARTE DE HABLAR

Hablar ¿es un arte?

Nosotros, los humanos, podemos hacer llegar cada actividad hasta niveles de Arte, también HABLAR.

No vamos a poder convencer a los griegos de la antigüedad; para ellos solo eran ARTE aquellas manifestaciones que se pueden apreciar sin tocarlas, o sea con la vista y el oído.

Pasados los siglos, los británicos dieron estatus de Artes menores a las artesanías, como el diseño, y la producción de objetos decorativos. Para valorar EL HABLA si es artística, la llamamos Retórica, y creemos que ese es el "Arte de Hablar bien", como si hubiese además un arte de hablar mal." (Ramírez, 1999).

Hoy en día, usamos el HABLA como HERRAMIENTA de COMUNICACIÓN democrática y fundamental. Hay un autor, José Luis Ramírez, que hace claramente esa diferencia en su libro: "El Arte de Hablar y el Arte de Decir" (Universidad Central de Venezuela, 1999).

No importa como lo clasifiquen. Yo como Maestra de HABLA, enseño la prosodia, PERO insisto en que TRANSMITIMOS EMOCIONES, NO PALABRAS, y que, tal como pasa con los que pintan, esculpen, los que diseñan y dirigen construcciones, los que hacen música, los que bailan, los que escriben, o los que han usado al cine para expresarse, en algún momento se va a reconocer que: HABLAR ES UN ARTE, y no es lo mismo que decir.

Gana categoría de ARTE solo si integra: elocuencia, conceptos e información, autocrítica, esfuerzo, y dedicación. Los ejemplos están al alcance del dedo. Esta es la generación que con la punta del dedo logra decir, escuchar, ver, repetir, detener, lentificar, modificar, comparar, grabar, etc. hasta lograr tocar la EXCELENCIA.



Foto cortesía: Laura Moro

MARU ULIVI ENTREVISTA A

LAURA MORO
EL ARTE DE HABLAR

Cuéntanos de tus inicios en el uso efectivo de la voz

Durante la infancia y la adolescencia no somos conscientes de nuestra voz. La usamos porque viene puesta con nosotros. El primer recuerdo conectado con mi voz y el efecto que puede causar en los demás, me remonta a un día, en el que yo tuve que leer en el aula en voz alta, todas mis compañeras hicieron silencio y yo lo percibí. Tendría entonces 12 años. Pasó el tiempo y un día... ¡nos invadió la televisión! Ese medio de comunicación nos cambió la vida. A los 23 años gané un concurso de locutores, y desde entonces toda mi vida giró alrededor de mi voz y de la comunicación pública.

Enseñar a hablar a otros para mostrarse ante el público, necesita de al menos dos actitudes: generosidad para compartir lo que ya se aprendió y experimentó, y cierta habilidad didáctica para transmitir e incidir en los que quieren aprender.

¿Cuáles son las principales cualidades de un buen orador?

Las características del orador pasan por cualidades físicas como la voz, la articulación, la respiración, y otras habilidades muy humanas como el dominio de un idioma, saber qué se quiere transmitir, un adecuado uso de lo gestual acompañando lo que se dice, y una serie de cualidades propias de la personalidad. Algunas son: ser tesonero, autocrítico, curioso, honesto consigo mismo, etc.

Como no existe un "medidor oficial y general de oratoria", veamos qué le pasa a la mayoría cuando intenta hacer una pieza oratoria. A una gran mayoría de principiantes los invaden los "gazapos del discurso"; estos son errores y equivocaciones que hacen que su habla resulte aburrida y de difícil comprensión.



Foto cortesía: Laura Moro

Por ejemplo, hablan de lo que no saben, construyen oraciones en las que no hay concordancia entre el sustantivo y el verbo, vuelcan informaciones falsas, emiten oralmente oraciones demasiado largas (más de 14 palabras), hablan demasiado rápido, utilizan palabras cuyo significado NO es el adecuado, desconocen que las pausas forman parte del discurso, no utilizan los tonos, no hacen vibrar ninguna emoción del oyente, emiten sin volumen o por el contrario gritando, tienen una voz NO microfónica, etc. Estos oradores desconocen el magnetismo humano, no son empáticos, ni hacen sentir que están habiendo para cada uno de los que los escuchan. Ustedes pueden detectar si una presentación es interesante y atractiva o no, mirando a la audiencia, si varios de los presentes ponen su atención o su mirada en su teléfono móvil, esa persona se llevó su atención hacia algo más atractivo.

MARU ULIVI ENTREVISTA A

LAURA MORO

EL ARTE DE HABLAR

¿Qué recomendaciones o consejos puedes compartir con alguien que quiera mejorar sus presentaciones orales?

Consejos sobre cómo hablar bien públicamente ¡tengo muchos! Considero imprescindible de antemano saber A QUÉ SE VA A DEDICAR ESE COMUNICADOR.

El alcance de la comunicación oral es tan amplia que para ganar tiempo y ahorrar esfuerzo averiguaremos cuál es la meta a lograr, veamos... ¿Le gusta contar lo que acontece? ¿Decirle a otros sobre el desarrollo de un partido de X deporte?

¿Compartir los hechos de última fiesta, o de la serie que está siguiendo? ¿Le gusta HABLAR y tiene facilidad de palabra? ¿Le encanta polemizar y trata de convencer a otros sobre política o religión? Pero, por encima de todo ¿Disfruta traspasando a otras personas las novedades más jugosas? Esa tendencia, si se pule y perfecciona quizá pueda transformarse en una PROFESION. La serie que está siguiendo? ¿Le gusta HABLAR y tiene facilidad de palabra? ¿Le encanta polemizar y trata de convencer a otros sobre política o religión? Pero, por encima de todo ¿Disfruta traspasando a otras personas las novedades más jugosas? Esa tendencia, si se pule y perfecciona quizá pueda transformarse en una PROFESION.

Recomiendo utilizar lo que yo llamo, la Técnica del ESCANEEO. Antes de emprender el camino que es una Carrera en Comunicación se deberá hacer un análisis objetivo y honesto para distinguir en una persona, ¿Qué tiene a su favor y qué le falta? Si mantiene el entusiasmo llenará los vacíos que tiene.

Otro aspecto fundamental es: PREPARARSE y PRACTICAR. Se han preguntado ¿Cómo ingresan a la mente de cada persona, las palabras? ¿Cómo ese significado se queda formando parte de nuestra lógica, y puede combinarse para poder decir bien y que los demás nos entiendan? ¿Qué mecanismo hace que al hablar fluyan coherentes y combinadas como una fuente tintineante? ¿Y esa fluidez, ese magnetismo cuánta práctica consumió hasta poder subir al escenario?



Foto cortesía: Laura Moro

¿El concertista de piano, el arquitecto que diseñó las Petras, el astronauta que pisó la luna por primera vez, cuántas horas estudio, y cuántas pruebas hicieron cada uno de ellos antes del gran momento? Por eso, la primera recomendación para llegar a HABLAR BIEN es LA LECTURA, y, si ese supuesto TALENTO sueña con triunfar en idioma español, su dominio deberá ser casi absoluto, tanto en lo oral, como en lo escrito. ¡Y, POR FAVOR... HABLEN! En la escuela, generalmente NO NOS DEJAN HABLAR por mantener el orden.

En la vida cotidiana nos enviamos mensajes escritos y emojis, en casa está la televisión encendida y nos hacen callar... Entonces ¿cuándo practicamos el ARTE de la CONVERSACIÓN? Ese es uno de los motivos por los que ante el desafío de RELATAR, y de DESCRIBIR surja EL MIEDO, a QUEDARNOS EN BLANCO, A NO TENER PALABRAS, EN FIN... ¡AL RIDICULO!

MARU ULIVI ENTREVISTA A

LAURA MORO
EL ARTE DE HABLAR

Para mejorar la dicción y lograr la claridad al hablar, además de las pistas que ya les di, hagan durante 21 días este ejercicio, una o dos veces por día, pero que sean NO MENOS DE 21 DIAS, ¡eh! (para que se haga hábito)



Foto cortesía: Laura Moro

SILABEO ENCADENADO LENTO

Delante de un espejo, abre grande, grande la boca!
Mírate la garganta; allá al fondo está la campanilla, ¿La ves? Ahora dí la A... aaaaa. Ahora dí la Eeeee, la liiiii, la Ooo, y la Uuu.

Ya no ves la campanilla, porque para poder decir las vocales tuviste que mover los labios y la boca se fue cerrando. Es que solo la A nos permite abrir totalmente la boca.

Ahora vas a decir en voz alta, pero sin gritar, estas frases. No CORTES las palabras. La única gran condición es que cada vez que te aparece una A, debes poder ver tu campanilla. La A es tan poderosa que hará que tú abras tu boca y así pronuncies mejor a las otras vocales, (ella las jala, y por su influencia la boca deja salir mejor a los otros sonidos o fonemas):

- Ante la amenaza, Antonio aceleró su partida.
- Los estudiantes preparan una obra de teatro.
- En la selva hay leones, jirafas, elefantes e hipopótamos.

Lee a ritmo de robot pero ENCADENANDO LAS PALABRAS ENTRE SI.

Estas oraciones son una muestra, puedes leer el texto que tengas. SI TODOS LOS DIAS DURANTE 21 DIAS SEGUIDOS LEES EN ESPAÑOL DURANTE 3 MINUTOS DIARIOS, vas a notar que al leer en ritmo normal comienzas a pronunciar todos los sonidos.

Es virtud de que la A hace abrir mucho la boca y todo lo demás, mejora.

MARU ULIVI ENTREVISTA A

LAURA MORO
EL ARTE DE HABLAR

Tienes una amplia trayectoria preparando a reinas de belleza, presentadores de noticias y animadores de programas de televisión para sus presentaciones en público ¿Qué particularidades y exigencias tiene esta labor?

Si comparo la tarea de preparar a Reinas de Belleza y a Anclas o Presentadores de noticias en su expresividad oral, tiene sus diferencias y sus propios niveles de exigencia.

Veamos, las "bellezas" de hoy, además de lucir rostros inolvidables y gracia indiscutible, en su vida profesional derivan a cumplir funciones que también se nutren de la comunicación; algunas se transforman en cuasi diplomáticas, otras transitan por pasarelas de moda del mundo, o gerencian organizaciones de bien público, Varias de las que yo preparé conducen programa de actualidad, también noticieros, o crecen como actrices, etc. por ende, una mujer designada reina de belleza, debe tener Cultura General, manejo de Retórica y Fundamentos de Ceremonia y Protocolo Internacional.

Por su parte, perfeccionar a los anclas o presentadores de noticias, tiene como ventaja que estos talentos han cursado una carrera periodística. En la universidad ya recibieron aprendizajes como redacción, técnicas de la entrevista, Historia de la Humanidad, Protocolo, etc.

Dicha preparación es muy importante para cuando le corresponda presentar noticias. A mí, como maestra del habla, me ayuda para que el al anchor construya su estilo comunicacional.

¿Qué planes tienes a mediano plazo?

Mis planes se adaptan a lo que me permita mi salud y Dios. Ocurre que desde agosto de 2023 parte de mi vida, mis fuerzas, 40 libras, y la seguridad de mi palabra, todo se supeditó a un cáncer que me apareció en el lugar más insólito para una habladora como yo: detrás de la lengua.



Foto cortesía: Laura Moro

Parece que ya lo vamos venciendo a fuerza de terapias, pero hay que estar alerta un tiempo más. Semejante aparición me hizo valorar cosas que yo daba por garantizadas, entre ellas, hablar bien.

Por eso me aboqué con mis testarudas energías, a escribir. Ante la realidad de no poder expresarme con la palabra DICHA, me puse a escribir sobre todo lo logrado enseñando a hablar a nuevos talentos, a figuras públicas y, en los últimos años, también a los transeúntes del CIBERESPACIO.

Puedo decir que ¡MI LIBRO ESTÁ EN PERÍODO DE CORRECCIÓN! O sea que mi próxima meta ¡será PUBLICARLO!

...y les voy a avisar.

JOHANNA PÉREZ DAZA ENTREVISTA A

ELIZABETH SCHUMMER

LA FOTOGRAFÍA A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN ESPACIO ANNA FRANK



Foto cortesía: Elizabeth Schummer

Coméntanos las iniciativas sobre fotografía que desarrollan en Espacio Anna Frank.

Espacio Anna Frank es una organización sin fines de lucro que desde hace 17 años promueve la coexistencia a través de la cultura y la educación en Venezuela mediante gran diversidad de programas que tienen como denominador común el uso de la imagen gráfica y la fotográfica como medio directo para comunicar el mensaje de coexistencia.

Conducimos dos programas principales que giran en torno a la fotografía:

1.- El Concurso Salón Nacional de la Coexistencia que impulsa la organización desde hace 15 años, invita a creadores venezolanos a conceptualizar el término coexistencia en una imagen gráfica, fotográfica o de ilustración.

Las imágenes seleccionadas forman parte de exposiciones itinerantes en escuelas, universidades y centros culturales; y son también incluidas en diversos proyectos como la Agenda de Coexistencia que se produce anualmente.

2.- En el año 2016 desarrollamos un proyecto de fotografía con cámaras desechables en el Barrio José Félix Ribas de Petare, en Caracas, con alumnos de la Escuela de Boxeo Ruza, llamado Coexistencia 38 Miradas, el cual fue merecedor de múltiples reconocimientos, esta iniciativa nos condujo al desarrollo de una alianza con la organización 100 cameras en Nueva York y su programa de narrativa visual para jóvenes alrededor del mundo.

Como autora y gestora cultural ¿Qué significa la fotografía para ti?

Para mí la fotografía es un modo de relación y conexión con el entorno, un medio para reforzar vínculos afectivos; mediante la fotografía adquiero y preservo momentos que validan mis intereses y emociones.



Foto cortesía: Elizabeth Schummer

JOHANNA PÉREZ DAZA ENTREVISTA A

ELIZABETH SCHUMMER

LA FOTOGRAFÍA A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN ESPACIO ANNA FRANK



Foto cortesía: Elizabeth Schummer

¿En qué consiste el proyecto 100 cameras?

100 Cameras es una ONG con sede en Nueva York que desde hace 15 años desarrolla un programa educativo de narrativa visual dirigido a jóvenes de comunidades vulnerables alrededor del mundo.

Su filosofía se fundamenta en múltiples estudios e investigaciones que han determinado que los jóvenes que han experimentado dificultades en entornos con oportunidades limitadas y tuvieron la posibilidad de procesar y compartir sus desafíos pasados, se vieron impactados positivamente con el paso del tiempo.

Estas investigaciones académicas establecen una conexión directa entre la educación en artes visuales y sus efectos positivos en estos jóvenes.

Estos estudios confirman que brindarles una plataforma para expresarse y sentirse reconocidos los alienta a participar activamente en sus comunidades.

Desde hace 4 años Espacio Anna Frank conduce anualmente en Venezuela el programa 100camerasxEspacioAnnaFrank, con un currículo adaptado y extendido, donde hemos incluido sesiones adicionales al programa original y hemos integrado un amplio equipo docente y de alianzas culturales y educativas que nos han permitido ampliar el horizonte de los jóvenes participantes hacia un mundo de posibilidades y oportunidades.

Hasta la fecha hemos impactado directamente a 50 jóvenes e indirectamente más de 1000 personas incluyendo familiares, facilitadores y público general.

JOHANNA PÉREZ DAZA ENTREVISTA A

ELIZABETH SCHUMMER

LA FOTOGRAFÍA A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN ESPACIO ANNA FRANK

¿Cuál es la finalidad del Salón Nacional de la Coexistencia?

El Salón Nacional de la Coexistencia (SNC) es un medio para nuestro fin ulterior: convocar al público a internalizar el concepto de coexistencia para generar imágenes contundentes y explícitas que nos permitan comunicarlo en todo tipo de ámbito, desde escuelas primarias hasta las universidades, en espacios públicos, producciones editoriales, redes sociales, contenido general y todo tipo de material comunicacional.

Además de estos proyectos, en Espacio Anna Frank también desarrollan exposiciones y publicaciones en los que el arte y la fotografía tienen un destacado papel. Cuéntanos de esto.

El material obtenido en los programas de fotografía para jóvenes así como en el SNC es utilizado de innumerables maneras, por ejemplo forma parte de exposiciones itinerantes que recorren el país, y viajan al interior durante la Gira Cultural In Memoriam, el evento anual central de nuestra organización, fecha en la que conmemoramos la liberación del campo de concentración de Auschwitz cada 27 de enero por mandato de las Naciones Unidas.

Adicionalmente hemos desarrollado múltiples proyectos editoriales que tratan sobre procesos creativos de los artistas, así como catálogos de todas las exposiciones realizadas; contamos con 6 ediciones exitosas de la Agenda de Coexistencia, una invitación a los grandes exponentes del diseño gráfico en Venezuela a desarrollar el concepto del tiempo en una agenda anual, varias de las cuales han sido seleccionadas en la Bienal Iberoamericana de diseño de Madrid.



Foto cortesía: Elizabeth Schummer

Contamos con exposiciones relevantes como Una huella en el Teatro Venezolano, Al Encuentro, Recuerda Reflexiona y Reacciona, y muchas más.

¿Qué sigue ahora? ¿Qué proyectos fotográficos han planificado para los próximos meses?

En el panorama del 2024 tenemos una exposición compendio de las 6 experiencias formativas de narrativa visual con cámaras desechables y con 100 cámaras en los espacios de la UCAB en la Sala FotoContacto; la exposición del 15vo.

Salón Nacional de la Coexistencia en los espacios del Secadero #3 de la Hacienda La Trinidad y una gran retrospectiva que deseamos realizar para 2025 sobre la Coexistencia a través del Diseño Gráfico en Venezuela.

JOHANNA PÉREZ DAZA ENTREVISTA A

HELENA ARELLANO MAYZ

“QUEBRAR EL SILENCIO EXPRESIVO ES EL CAMINO CREADOR DE UN ARTISTA”

¿Cómo te inicias en la cerámica y cómo se vincula a tu vida?

Me inicié en la cerámica por puro azar. Buscaba una clase de Yoga y encontré el anuncio de un taller nocturno de cerámica. Allí me inscribí.

Desde que le puse las manos al barro, me atrapó. Quizás, porque a mi vida le ha faltado «tierra de mi tierra». El barro vincula con lo terrenal.

También, en lo personal, me lleva a la infancia y a la plastilina. Así me sentí, como niña jugando con plastilina, cuando hice mi primer cacharrito. En principio, la idea al inscribirme en el curso fue aprender a «tornear».

Percibo hay una especie de entrega meditativa frente al torno, y quise experimentar. No ha sido así, al menos, por ahora. No he aprendido a tornear todavía.

El profesor que tuve la dicha de encontrar en este taller, me incitó a que hiciera «mis cosas», a mano, en vez de hacer lo que hacían los demás: bellos cuencos, al torno. Quizás observó en mí, una forma intuitiva de abordar el barro como si la propia tierra dictara para dónde quiere ir.

Desde un principio comencé a intentar replicar semillas del árbol de Caro-caro. Había recogido las semillas de la grama en Caracas atraída por su bella forma, su sinuosidad.

Después de reproducir «la semilla» intenté plasmar esa misma forma en objetos más utilitarios. Al poco tiempo abandoné la pretensión de darle utilidad a lo que hacía y me dediqué a explorar la inclinación hacia lo orgánico, llámese vegetal o marino. En todo caso, de la semilla del Caro-caro pasé a querer hacer una especie de sábila. Una planta simbólica y curativa.



Foto cortesía: HAM Taller TAGA @efrénhernándezarias

Coméntanos de la experiencia de trabajar con tus manos y ver como los materiales se transforma en una pieza artística.

Trabajar con las manos hace bien. Sobre todo a una persona mental como puedo ser yo.

Hay para mí, algo muy grato en tocar, sobar, el barro frío, húmedo, con los dedos. Pienso, podemos observar en el mundo de hoy una disposición a regresar al quehacer manual, aún antes de los tiempos de confinamiento por la pandemia.



Foto cortesía: Helena Arellano

JOHANNA PÉREZ DAZA ENTREVISTA A

HELENA ARELLANO MAYZ

“QUEBRAR EL SILENCIO EXPRESIVO ES EL CAMINO CREADOR DE UN ARTISTA”

Por ejemplo, hemos visto la proliferación de jóvenes interesados en la cocina. La vida del hombre, tan transformada por los avances en tecnología, reclama un retorno al hombre «que hace con sus manos».

Casi, como si se tratase de un llamado ancestral a trabajar con la materia que resiste. Observo que ha surgido la necesidad consciente o inconsciente de rescatar esa parte de sí mismo: el homofaber, el que comenzó por elaborar utensilios para su sobrevivencia y pasó a imaginar poéticamente y crear belleza con la materia.

Junto al homofaber existe el homoludens, el hombre que juega, y expresa una función tan esencial como aquel que fabrica.

Éste da espacio para invocar, cortejar, alimentar la genuina creatividad imposible de controlar de manera rígida o infalible.

El hombre juega, como el niño, por placer y para su relajación, por debajo del nivel de lo «serio» de la vida. También puede jugar por encima de ese nivel, con juegos hechos de belleza y de fervor.

La actitud auténticamente lúdica y espontánea es aquella de «seriedad profunda», pues el «jugador» se abandona al juego con todo su ser.

La alegría ligada al juego de manera indisoluble se mide en que nos conecta con un mundo interior, más libre, para así hacer, generar, fabricar con la materia que se tiene «entre manos».

¿Qué es lo más satisfactoria de tu trabajo? ¿Y lo más difícil?

Trabajar con barro es un ejercicio lento y paciente. Son muchas las etapas en la que una pieza puede simplemente quebrarse.

Es satisfactorio poder completar una pieza y que me guste el resultado, o, aprender a quererla con sus defectos, que siempre arroja, pues la «destreza en el oficio» requiere de muchos años de práctica, y yo no llevo tantos con las manos en la tierra. No es sencillo intentar crear de la materia informe : una forma. Que ésta sea o no «bella», apreciada por otro, depende de la mirada de ese otro.

Lo más difícil es —y ha sido— lograr ser más crítica con el trabajo, con el objeto afuera y menos conmigo misma, adentro. Encontrar un buen balance entre «querer hacer» una buena y bella obra, verdadera para mí, acabada con esmero y con cierta destreza sin que la rigidez de la autocrítica termine por matar el goce del quehacer.

Algo como querer ser «Artista» con A mayúscula, en vez de simplemente ser. Querer ser escritor en vez de simplemente escribir.



Foto cortesía: Helena Arellano

JOHANNA PÉREZ DAZA ENTREVISTA A

HELENA ARELLANO MAYZ

“QUEBRAR EL SILENCIO EXPRESIVO ES EL CAMINO CREADOR DE UN ARTISTA”

¿Qué quieres transmitir a través de tus obras?

No me he planteado «transmitir algo» con mis piezas en cerámica. Si acaso, al haber comenzado a hacerlas en Francia y que ellas siempre lleven una carga orgánica que remite al trópico, podría asumir que la obra me transmite es a mí misma.

Le evoca a mí misma, mis raíces. Brota como una flor de ese país oprimido que contiene pura luz y exuberancia, un lugar donde la Naturaleza se manifiesta en toda su fuerza y esplendor.

Además del barro, has trabajado también con otros materiales y disciplinas te gusta experimentar y combinar técnicas y soportes.

Sobre todo he trabajado, y continúo trabajando, con papel. Me gusta el papel, éste también es orgánico y reciclable como lo es el barro. Me gusta el papel para escribir, para dibujar, para imprimir, para hacer collages. Me gustan los libros. Mucho.

No sólo por lo que contienen en sus páginas pero como objetos en sí mismos. Objetos silentes que cobran vida, hablan, entre las manos de un lector.

Un libro es un objeto que contiene un mundo propio. Es contenedor como lo es un recipiente de barro, un cuenco. El papel se hace con fibra y agua.

El barro con tierra y agua. Imagen junto a palabra, hechos libro, presentan un contenedor de trazas, trazos moldeados con tesón, impregnados del agua de un sentir, cargados del aire de mucho pensar, y sobre todo del fuego de la pasión, del pathos, a veces doloroso.



Foto cortesía: Helena Arellano

También la alfarería, la cerámica, es un arte que intenta dominar con las manos: la tierra, la humedad que ésta contiene en el barro, el aire que poco a poco lo seca, el fuego que lo quema, en fin, a uno mismo.

Me gustaría pensar que un «libro de artista» impreso, signado, plegado, cosido a mano está elaborado por un creador alfarero de dedos manchados de tinta. Al final, el resultado, un libro es frágil contenedor. Ha de ser tratado con delicadeza como a la frágil cerámica, como al hombre, el primer cacharro de Dios. Todos los tres comparten fragilidad.

JOHANNA PÉREZ DAZA ENTREVISTA A

HELENA ARELLANO MAYZ

“QUEBRAR EL SILENCIO EXPRESIVO ES EL CAMINO CREADOR DE UN ARTISTA”

¿Cuáles son los principales temas de tu trabajo artístico?

En estos momentos: la naturaleza, lo orgánico. En parte, más contemplativa de la belleza sensual del mundo vivo : el mar, las hojas de un árbol o la danza de las nubes.

Por mucho tiempo lo que me motivó fue intentar plasmar, en mi obra impresa, la pulsión invisible del ser, aquello que subyace bajo la traza que se hace visible, en un trazo, línea, huella, movimiento que el hombre imprime en la realidad visible cuando escribe, hace música, danza. Dibujé, grabé, imprimí líneas.

La línea como palabra, como nota musical, la que traduce, hace manifiesto, visible, una idea y sobre todo, una emoción. Líneas que evocaron recorrido, traza huella: la del ex-istir. El “yo” es. El “ser” existe.

Existir es saltar fuera del yo. Un salto hacia el exterior se convierte un ex-saltum, una exultación. La expresión única —comunicable— de un ser.

La línea horizontal es —en occidente— la línea de la escritura, del texto o del pentagrama musical. Es secuencial y narrativa. La línea no es signo ni contorno, es trazo. Una idea no se construye a través de la línea, es el trazo de la intención que le otorga movimiento — dirección.



Foto cortesía: Helena Arellano



Foto cortesía: Helena Arellano

Quebrar el silencio expresivo es el camino creador de un artista. El silencio es la esencia detrás de la palabra, detrás del sonido. Gesta su aparición.

El silencio ritma la palabra, constituye la trama secreta y profunda de la posibilidad de decir “algo”.

La palabra, la pincelada, la imagen, es ese hilo que emana, que hace al mundo posible, visible, expresable, pensable, es decir: humano. Todo esto estuvo en el trasfondo de lo que he intentado hacer.ace al mundo posible, visible, expresable, pensable, es decir: humano. Todo esto estuvo en el trasfondo de lo que he intentado hacer.

Ahora, prevalece simplemente el homofaber, en mi caso la mujer que hace con sus manos formas que remiten a lo orgánico, una expresión menos «mental», de menos aire y más tierra.

JOHANNA PÉREZ DAZA ENTREVISTA A

HELENA ARELLANO MAYZ

“QUEBRAR EL SILENCIO EXPRESIVO ES EL CAMINO CREADOR DE UN ARTISTA”

¿Qué proyectos estas desarrollando actualmente y qué viene en el futuro?

Estoy por completar un pequeño libro de artista titulado: “Heliconia Rostrata Pendulata”. Impreso, signado, plegado y encuadernado a mano. Adicionalmente, tengo en mente la idea de hacer una gran «Hojarasca».

Un espacio lleno de hojas en cerámica y en papel. Volveré al taller TAGA, en Caracas con ese propósito. Imprimir «hojas», diferentes y parecidas a las que he venido haciendo en barro esmaltado. Me gustaría añadir que esas «hojas sueltas» en cerámica son el producto de que las formas de sábilas que intento hacer, muchas veces, se me caen, o quiebran, en el camino. No siempre logro acabar la pieza. Y, vuelvo a empezar.

No es sencillo desafiar «la gravedad» con barro y sin estructura. El ver tantas pencas rotas, caídas, me hizo pensar en imaginar «algo» a partir de ellas. Empecé a hacer simples: hojas sueltas. Ello apunta a que un fracaso siempre puede ser transformado en algo nuevo.

Como una pieza, sin cocer, de cerámica rota, se hace añicos y, al ponerle agua, se convierte en barro, —materia informe— listo para ser transformado : en algo nuevo. Así, en la vida, un quiebre, al ponerle honesta acuosidad reflexiva, se trasmuta. Hace poco, una amiga me pidió un breve texto para acompañar una pieza de cerámica que daría como regalo.

Al comenzar a escribir, pensé: Hoja, en el idioma español, como feuille en el idioma francés, es una palabra que puede designar tanto una hoja de papel o una hoja de un árbol.

Ambas acepciones remiten a un dominio más amplio, a trazos dibujados o escritos, o a un árbol, bosque, a lo natural. Me alegré en sentir que puede haber cierta coherencia, así sea simple semántica, entre una hojarasca en cerámica y mis hojas escritas.

RECOMENDACIONES DE MARU

"En Auschwitz no había Prozac"



Este libro nos lleva en un viaje desgarrador por uno de los períodos más oscuros de la historia humana, visto a través de la lente de la psicología y la resiliencia humana.

El autor, Edith Eger, sobreviviente de Auschwitz, nos ofrece una perspectiva única sobre la supervivencia y la sanación tras el trauma.

A través de sus experiencias, Eger explora la capacidad del espíritu humano para superar lo inimaginable y encontrar la libertad en el perdón y la autocompasión.

Este libro no solo cuenta una historia de supervivencia, sino que también proporciona una poderosa reflexión sobre cómo podemos enfrentar nuestros propios campos de batalla internos.

No te pierdas esta conmovedora obra que promete inspiración y esperanza.



LASER Airlines

29 AÑOS ACUMULANDO MILLAS DE FELICIDAD

RECOMENDACIONES DE MARU

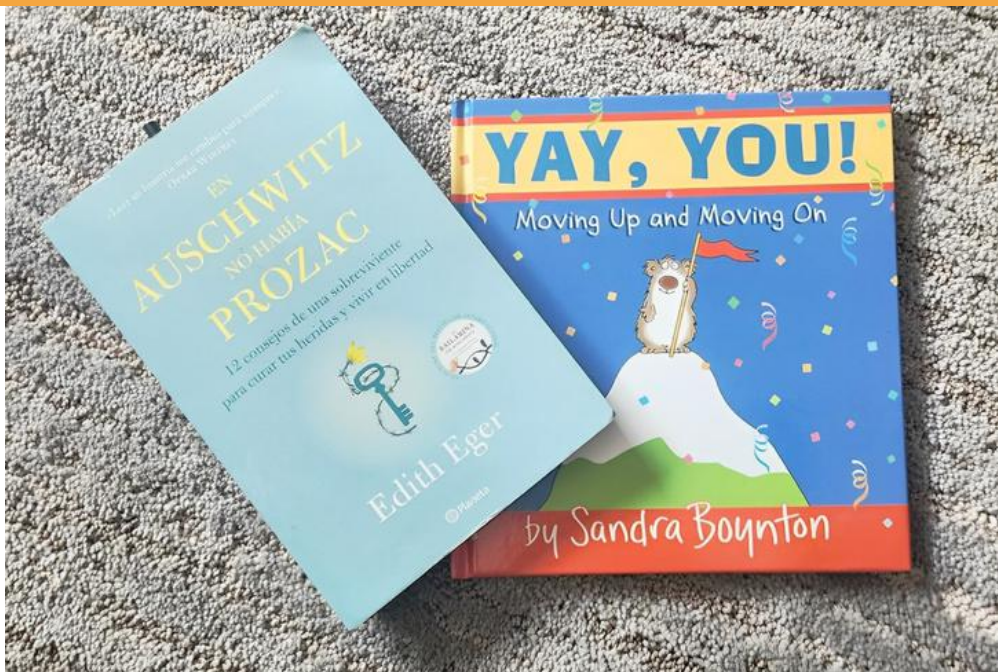
Explorando "Yay, You!" de Sandra Boynton

Sandra Boynton, conocida por su habilidad para capturar la esencia de momentos emocionales con simplicidad y humor, nos ofrece en "Yay, You!" una celebración vibrante del éxito y del inicio de nuevos caminos.

Este libro es perfecto para cualquier persona que esté alcanzando un hito importante, ya sea graduarse, comenzar un nuevo empleo, o embarcarse en cualquier aventura personal.

Con su estilo característico de ilustraciones encantadoras y textos rítmicos, Boynton crea una obra que no solo es un deleite visual, sino también un impulso motivador.

"Yay, You!" es un reconocimiento jubiloso de las capacidades personales y un aliento a abrazar el futuro con entusiasmo y confianza.



Es un regalo ideal para inspirar a alguien a ver lo maravilloso de sus logros y a enfrentar lo que viene con optimismo y alegría.

***Vive momentos de película
en la gran pantalla***



¿HAS AYUDADO A ALGUNA MUJER HOY?



MARU

@MARUULIVI

@WOMENWEAVINGWINGS



maruulivi.com

