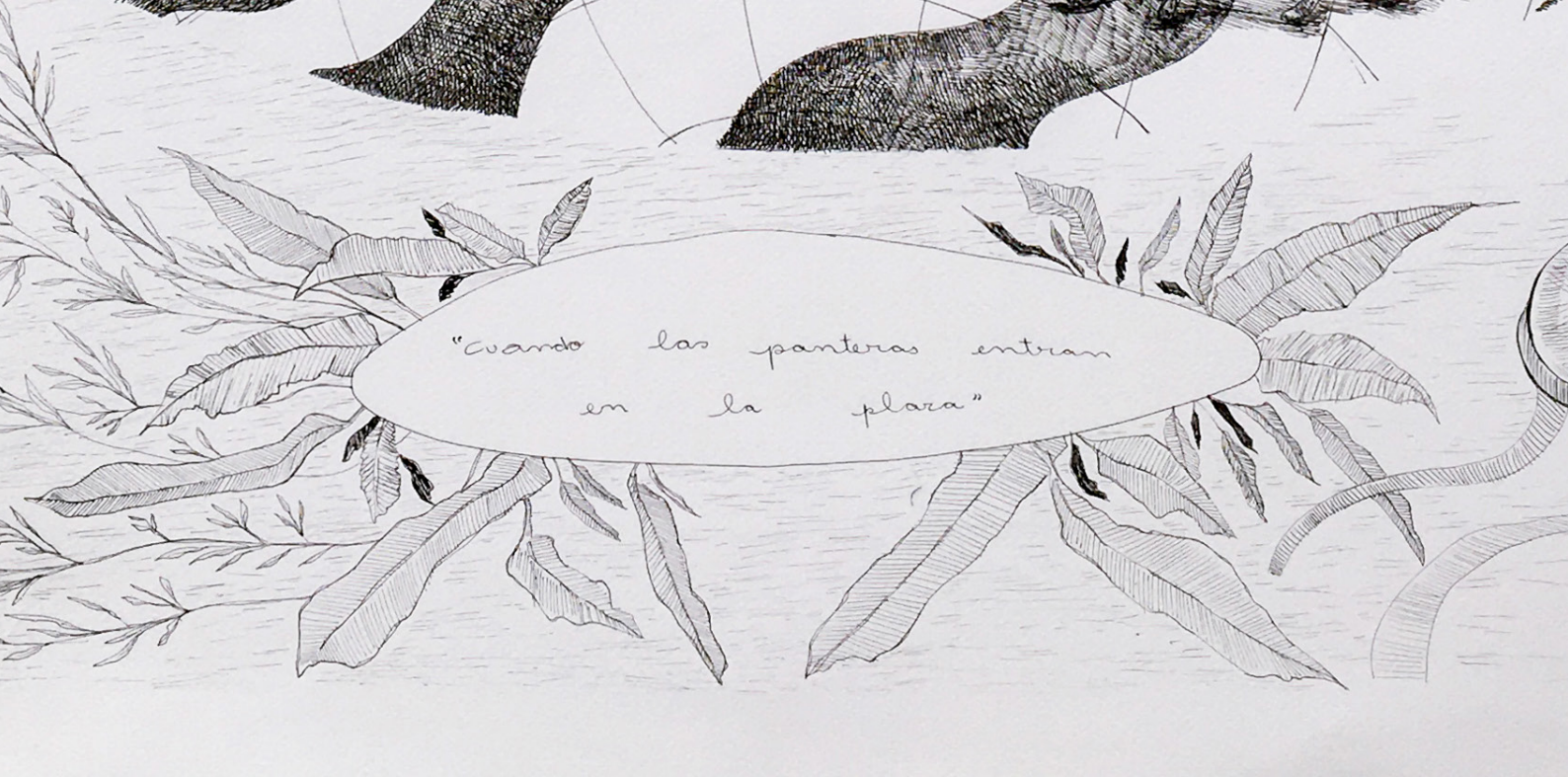

"cuando las panteras entran
en la plaza"

PAISAJES FRAGMENTADOS: RECUERDOS DEL NORTE EN TIEMPO DE CRISIS

Fragmented Landscapes: Northern memories in time of crisis

AMARYLLYS JOAKYNA DOMENAK MORENO

Carrera de Grabado
Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, Perú

RESUMEN

Paisajes fragmentados es un proyecto artístico que se compone a partir del compendio de figuras, experiencias, recuerdos y registros del recorrido por la región de Piura, donde fue mi primer acercamiento con la naturaleza, en Talara y Sullana —mi ciudad natal—. Así, esta obra me permite volver a transitar estos espacios, como recordatorio y reimaginación de su paisaje presente. El circuito de estos dibujos e impresiones aborda conceptos y significados como lo onírico, el imaginario, la nostalgia y el archivo personal. De este modo, la añoranza es un impulso de retorno para la recolección de fragmentos del paisaje; el recuerdo se quiebra al constatar la crisis ambiental del territorio piurano, lo que era un lugar cálido en mi memoria, ahora es amenazado por el extractivismo y la contaminación. Desde un viaje por carretera de la ciudad al mar se puede descubrir el oleoducto norperuano y los yacimientos petroleros entre pies de monte y tablazos, así como plataformas petroleras sobre el océano en el horizonte del litoral. En los últimos años dichas formas de extracción han ido aumentando y ocasionado derrames que amenazan la fauna y flora, marina y terrestre. El proceso de acumulación de imágenes aborda la experiencia personal y los recursos ambientales, y envuelven una mirada desde lo geográfico a lo político-económico, la deconstrucción y la transformación pasado-presente de un lugar. Son estas asociaciones las que abren paso a la reflexión de nuestro recorrido en el territorio.

PALABRAS CLAVE

Recorrido, memoria, transformación, territorio y ecología

ABSTRACT

Paisajes fragmentados is an artistic project that is composed from the compendium of figures, experiences, memories and records of the tour of the Piura region, where I was my first approach with nature, in Talara and Sullana —my hometown—. Thus, this work allows me to go through these spaces again, as a reminder and reimagining of their present landscape. The circuit of these drawings and prints addresses concepts and meanings such as the dreamlike, the imaginary, nostalgia and the personal archive. In this way, longing is a return impulse for the collection of fragments of the landscape; the memory is broken when verifying the environmental crisis of the Piura territory, what was a warm place in my memory, is now threatened by extractivism and contamination. From a road trip from the city to the sea, you can discover the North Peruvian oil pipeline and the oil fields between the foothills and planks, as well as oil platforms over the ocean on the horizon of the coast. In recent years, these forms of extraction have increased and caused spills that threaten marine and terrestrial fauna and flora. The image accumulation process addresses personal experience and environmental resources, and involves a look from the geographical to the political-economic, the deconstruction and the past-present transformation of a place. It is these associations that open the way to reflect on our journey in the territory.

KEYWORDS

Journey, memory, transformation, territory and ecology

Desde mi formación artística, me he sentido acompañada por mi memoria involuntaria al dibujar o pintar, los recuerdos son una fuente que activan paisajes. Por ello, el uso del archivo personal podría ser involuntario, pero también podríamos incentivarlo y generar un lazo más fuerte desde lo creativo.

A pesar de la experiencia, los recuerdos se alejan. Volver a un lugar nos condiciona a nuevos recuerdos y ver un territorio contaminado cambia los viejos paisajes, que ahora tienen más asfalto. El contraste con el pasado, el presente y la añoranza crecen. Las escenas de este baúl son el carro enlodado, una mañana en el campo, el olor a tierra mojada y la cocina a la leña. Volver físicamente es decepcionante, porque el paisaje que tengo dibujado en la memoria se disuelve al encontrar nuevos agentes que lo cambian. Las áreas naturales parece que dejaron de ser ese lugar puro, estamos contaminando y la transformación es inevitable, ya no funciona la idea de que el paisaje te llena.

Según Timothy Luke (1992), la destrucción de la naturaleza comienza con el deseo humano original de controlar el medio ambiente. Por tanto, la responsabilidad recae en las grandes compañías y el paisaje es la prueba. Algunos lugares nos demuestran cómo habitamos el territorio; lo que se ve ahora es una carretera convertida en relleno sanitario, un horizonte marino con varias plataformas petroleras; animales, sembríos y platanales que se alimentan de residuos humanos no naturales en los suelos.

La transformación de los recuerdos, las sensaciones que se alojan metafóricamente en la mente, un lugar en la memoria, un evento y la contemplación, son la manera en que los dibujos se asocian debido a estos cambios geológicos y agentes contaminantes. La búsqueda en el entorno es para cuestionar la idea de paisaje que albergamos y cómo las transformaciones en el espacio nos afectan, cómo las normalizamos o cómo analizamos la relación que establecemos. La interacción constante con el hábitat es la que construye las imágenes en mi proceso creativo.

Esta investigación es el resultado de proyectos previos que fueron transformando y consolidando determinados ejercicios en mi práctica artística. En 2019, Agentes y Paisajes fue una búsqueda de texturas y figuras de mi entorno. En mi barrio y en mis recorridos cotidianos por la ciudad encontré los elementos que se grababan visualmente en mi mente o me incomodaban al pasar varias veces al día. Mi tránsito era en bicicleta y pasaba por las avenidas Colonial, Venezuela y Universitaria del Cercado de Lima, que son intersecciones de fuerte dinamismo y concentración vehicular. El resultado de estos trayectos fue un registro fotográfico de 20 impresiones láser sobre cartulina liner, que representan a los agentes que producen malestar en el entorno, el paisaje de una ciudad llamada «Lima, la gris». La intervención con el espectador se logró en una mesa donde coloqué lápices de colores y pequeñas fotocopias que elaboré rescatando texturas de las fotografías en el recorrido, con la finalidad de que los espectadores creen, imaginen y jueguen con un paisaje de colores, algo totalmente distinto al paisaje real.

FIGURA 1

Domenak, J. (2019). *Agentes y paisajes I* [fotografía digital]. Exposición anual de la Facultad de Arte y Diseño de la PUCP, Lima

FIGURA 2

Domenak, J. (2021). *Paisajes Fragmentados* [lápices y tinta sobre papel y fotografía en impresión láser]

Agentes y Paisajes II fue un proyecto realizado dentro del contexto pandémico. En dicha oportunidad realicé un recorrido virtual utilizando Google Maps recolectando imaginariamente figuras y paisajes de la región piurana para crear un banco de imágenes que me permitiera (volver) recorrer nuevamente el lugar. El proceso concluyó con la creación de 6 láminas y 2 dibujos con la finalidad de conocer los agentes de la región de Piura, como el relieve geográfico, la extracción de petróleo y algunos animales en peligro de extinción debido a la contaminación.

Paisajes Fragmentados reúne las anteriores prácticas como el recorrido y la recolección de imágenes y también involucra las emociones de un reencuentro y la resignificación de los agentes del entorno. El proyecto comienza en un viaje a la ciudad de Sullana, mi ciudad natal, el reencuentro con la casa de mis padres, las sensaciones de la ausencia de mi familia en esta ciudad y mis paseos por las calles cerca de la casa de mi abuela, registrando estos encuentros en mi cuaderno de viaje y fotografías.

Por otro lado, realicé un recorrido dentro de la ciudad de Piura. Fue aquí donde las emociones y las razones de quedarme ahí eligieron las figuras que representaría, el hábitat de un pacaso en la ciudad junto al río Piura o el registro de un video en un charco frente al hospital donde se encontraba mi mamá. También recordé los caminos de Sullana que recorría en mi infancia y adolescencia, y que expuse en una de las primeras series de mi muestra que representan cada ciudad. Son dos dibujos de agentes con vista arriba, el pacaso en las ramas y el poste con la enredadera de una pequeña casa antigua.

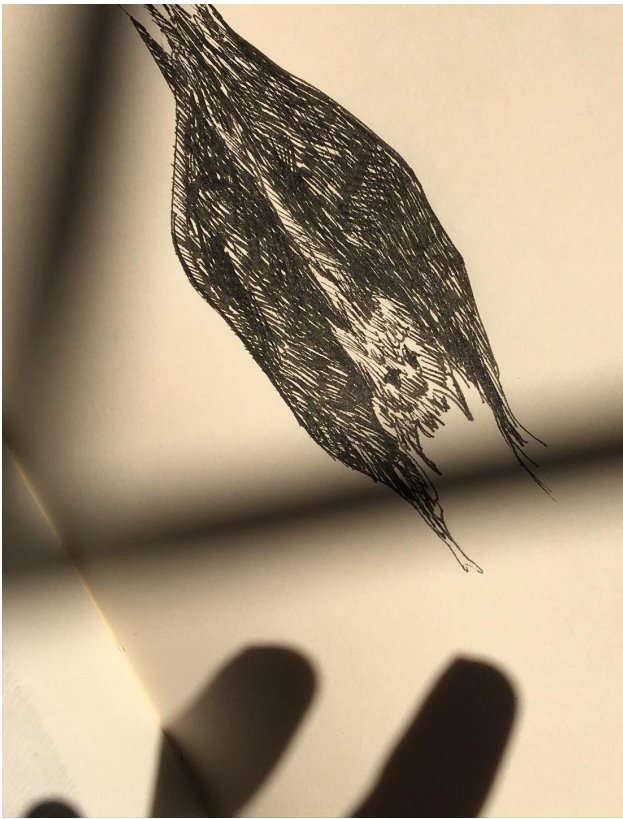

FIGURA 3

Domenak, J. (2021). *Cuaderno de dibujo, serie Miedo* [fotografía digital]. Sullana

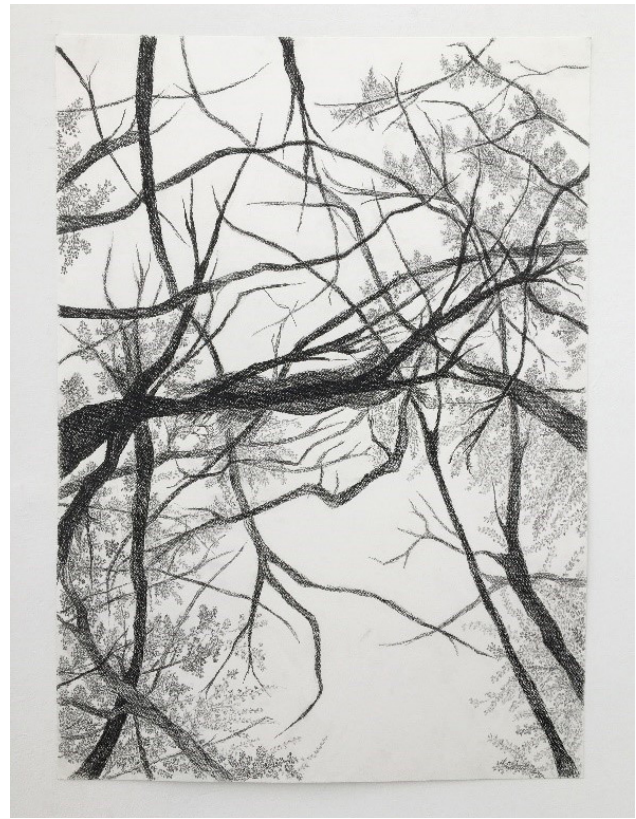

FIGURA 4

Domenak, J. (2021). *De la serie Vista arriba, ramas* [dibujo tinta sobre papel]. Piura

La siguiente serie de dibujos proviene de un recuerdo y un sueño: *Recuerdo Suyo* tiene que ver con un lugar en la frontera de Sullana con Ecuador llamado Suyo, pueblo del que proviene mi abuelo materno, al que solo conocí al conocer el pueblo, sus pertenencias y su casa. Mi abuelo murió cuando mi mamá era niña, pero ese vínculo tan fuerte que tenía ella me ató a mí también... Los lugares son personas.

El segundo dibujo lo realicé a partir de un sueño con la plaza de mi ciudad natal y lo titulé *Cuando las panteras entran en la plaza*. Este dibujo es el híbrido de un sueño y los recuerdos de aquella plaza. Gran parte de mi vida recorrí, por las tardes o a la salida del colegio, esta plaza, para ir por un helado o un jugo de naranja. El inconsciente vuelve a los lugares de la infancia. Creo que este sueño de alguna manera me estaba invitando a confiar en mi intuición, ya que las panteras son un animal totémico que representan la intuición y lo que podemos ver en la oscuridad.

Además, la acuarela *Valle, río y desembocadura* es un mapa que muestra el recorrido de lugares de mi infancia, significativo por su historia y geografía.

FIGURA 5

Domenak, J. (2021). *Cuando las panteras entran en la plaza* [dibujo a estilógrafo sobre papel]. Lima

Con el objetivo de constatar la crisis ambiental de esta región, desarrollé un registro de Piura a Lobitos, resignificando la acción de mirar por la ventana como parte del recorrido, con lo que obtuve un registro audiovisual que me permitió deconstruir y reconstruir el paisaje. Desde niña aprecié los paisajes peruanos en mis viajes de Sullana a Lima desde la ventana. La playa Lobitos, porque antes era un lugar sin ruido, como un pueblo fantasma que me llenó de paz. Con el paso del tiempo los sentimientos han mutado en cada visita a esta playa.

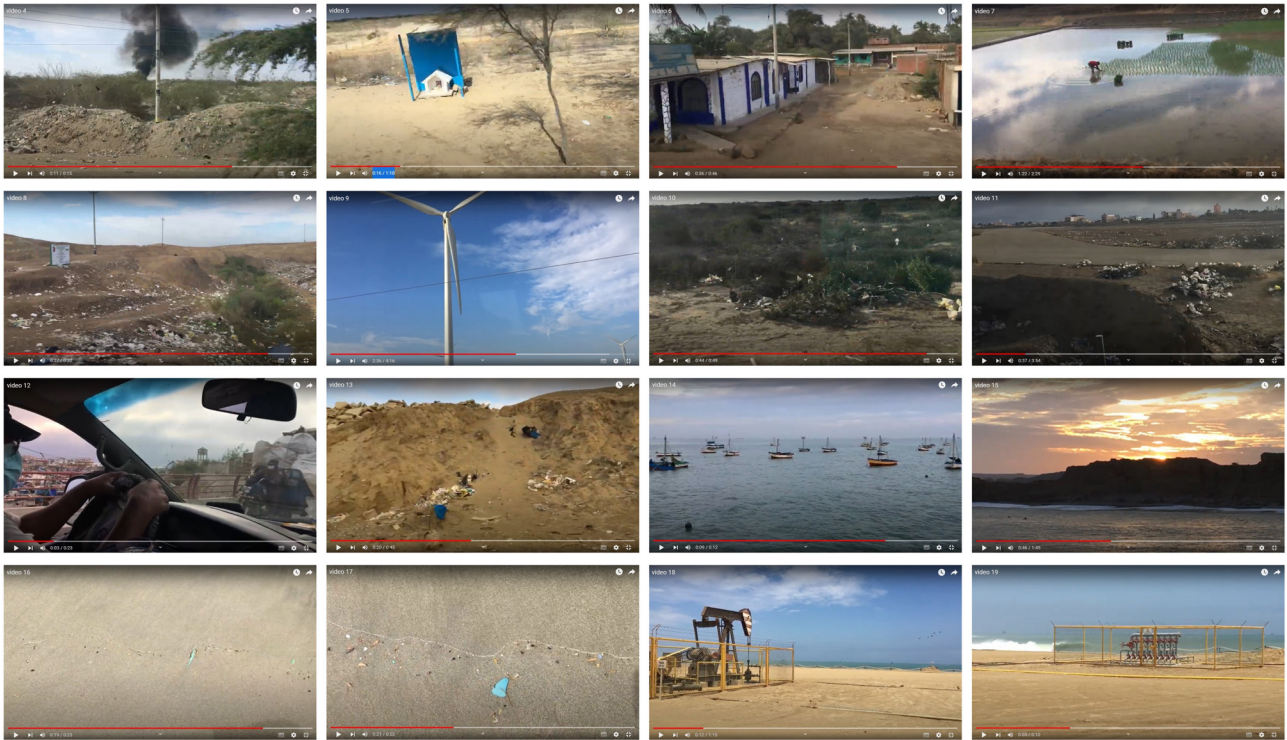

FIGURA 6

Domenak, J. (2021). *Fotogramas del recorrido Piura-Lobitos* [stills de video]. Piura

Algunos resultados de estos registros se convirtieron en series de impresiones risográficas que representan dos encuentros significativos en estos recorridos. Estas series son producto de la investigación y han sido incluidas en la hiperimagen del *collage* llamado *Paisajes fragmentados*. En primer lugar, está la serie *Miedo*, que relata el encuentro con una invasión de murciélagos en la casa de mis padres y los significados de estos animales y el entorno (pensar en que los seres del entorno siempre tienen algo que decirnos, vienen a comunicarnos, comparten el lugar con ellos).

El murciélago es capaz de hacernos ver nuestros miedos internos, pero también es capaz de ayudarnos a derrotarlos y transformarnos. Como guías en la oscuridad y desde el vientre de la madre tierra —cueva— es una figura que simboliza renacimiento en algunas culturas. En segundo lugar, la serie *Recorrido* está conformada por fotografías impresas en risografía que muestran los agentes de este lugar en Lobitos y me acercan a la realidad. El objetivo de estas series es contrastar la ficción y la realidad.

FIGURA 7
Domenak, J. (2021). *Serie Miedo* [risografía]. Lima

El collage *Paisajes fragmentados* surge a partir del viaje de Piura a Lobitos, y en él rescato los paisajes y cambios geográficos que se presentan en la zona, el desierto, el valle, los tablazos y el mar. Al buscar mis recuerdos, visito mis pasajes y confirmo la crisis ambiental del lugar, creando metáforas y reflexionando sobre los cambios del entorno.

FIGURA 8

Domenak, J. (2021). *Paisajes fragmentados* [fotografía digital, registro de montaje]. Sala Winternitz de la PUCP, Lima

FIGURA 9

Domenak, J. (2021). *Paisajes fragmentados* [fotografía digital, registro de montaje]. Sala Winternitz de la PUCP, Lima

Por otro lado, dentro de esta búsqueda incorporo la crisis del tráfico de animales. En tres piezas de papel colgantes, de dos dibujos en cada pieza, hay tortugas embaladas, extractos de rana y lagartijas a la venta, figuras que veía en mi entorno de niña y lo que actualmente leo en las noticias. Finalmente, la propuesta es un montaje de series y un collage extenso creado sobre la base de este banco de imágenes y recuerdos, por lo que la imagen total es también un recorrido. Una primera propuesta la exhibí en el año 2021 en la Sala Winternitz de la PUCP y la segunda, en febrero de 2022, en el Centro Cultural PUCP.

La disposición de las piezas tiene el mismo orden del recorrido geográfico, mas no del recuerdo. Los recuerdos son como destellos de cuando era muy pequeña y recientes. Busqué los más significativos del lugar, sobre todo aquellos que más quiero dibujar, las figuras que quedaron grabadas en el acercamiento al entorno y la naturaleza, los animales, los montes, los valles, el Río Chira, etc.

Paisajes Fragmentados ha sido una producción extensa pero que significó un regreso a mi lugar natal para mostrar una perspectiva personal y muy emotiva de la crisis del paisaje, sus cambios y del ensamblaje de las posibilidades del dibujo y el grabado.

REFERENCIAS

Luke, T. (1992). *Power, Politics, and Ideology in Art Exhibitions*. Duke University Press.

FIGURA 10

Domenak, J. (2022). *Paisajes fragmentados* [fotografía digital, registro de montaje]. Centro Cultural PUCP, Lima