

"Soy fortaleza"

"I am strength"

(Obra ganadora del I Concurso para la portada del n° 61 de la revista Anales de la Universidad de Cuenca).

Jessica Monje Narváez

Universidad de Cuenca (Ecuador)

jessica.monjen@ucuenca.edu.ec

Mi obra se inspira a partir de reflexiones de Luis Camnitzer, quien comentaba la pertinencia de pensar en el dos más dos es igual a cinco. Es decir: lo importante no es el resultado, sino pensar en la suma como tal y en la posibilidad de llegar a otro número que no sea el cuatro. Lo importante es la invitación a reflexionar. En el plano personal me ha influido mucho presenciar injusticias sociales, sobre todo cuando se trata de niños en estado de vulnerabilidad, o que pasan el tiempo al lado de sus madres, a la intemperie, recostados sobre cajas...

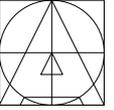
Es por eso que he querido hablar sobre los derechos de las niñas y niños. Esta serie es la continuación de una obra previa llamada "Soy fortaleza", que consistió en la intervención de una caja limpiabotas, ilustrada con caligramas. Desde el año 2021 -aproximadamente-, empiezo esta nueva serie apoyada de otros conceptos, guiados por mi maestra María José Machado.

"Soy fortaleza"

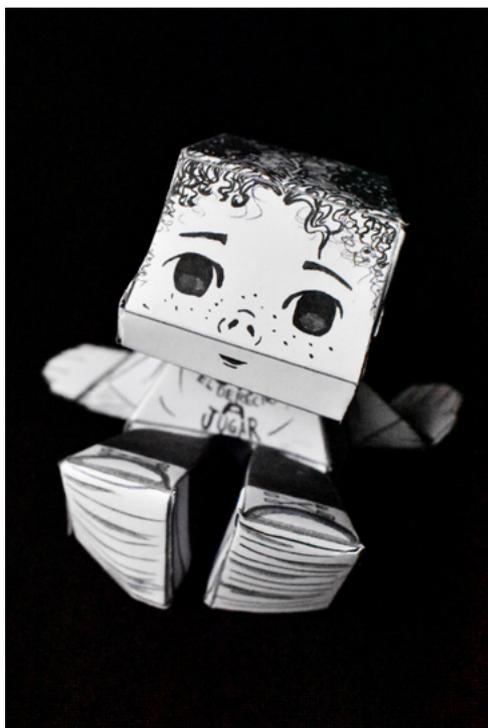
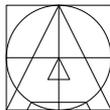
Realicé, al mismo tiempo unos "paper toys", muñecos de papel que, de igual manera estaban encaminados a reflejar los derechos de la infancia. Continuando con el recorrdio de esta obra, expuse la "caja lustrabotas" en el Parque Urbano Cumandá en Quito, y volví a repensar el tema. Me interesé por la estética relacional de Nicolas Bourriaud, entonces me di cuenta de que necesitaba crear un mayor vínculo entre la obra y el espectador.

Decidí, en aquel momento, crear estas ilustraciones apoyada por el recurso del texto y el caligrama. Son once tarjetas articuladas de forma educativa y lúdica con el objetivo de confeccionar un juego de cartas, e interactuar a través de ellas con niños entre 5 y 10 años, cada tarjetita representa un derecho de la infancia, derechos universales de los niños que han sido reconocidos internacionalmente, y por otra parte los caligramas contienen el texto de dichos derechos. El objetivo es entregar cartas a los niños y que ellos, empiecen a interpretar el derecho que se ilustra. Finalmente estas ilustraciones forman parte también de mi trabajo fin de grado: "Arte relacional como propuesta lúdica para la concienciación infantil".

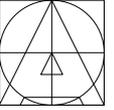
Utilizo tinta y acrílico, esferos y marcadores para hacer las tarjetitas. Me gusta expresarme en blanco y negro, alejándome de la pintura y el color, limitando también mis herramientas de trabajo. La ausencia de color deriva de mi principal referente artístico, Edward Gorey, un ilustrador de cuentos infantiles dirigidos al público adulto, sobre todo conocido por "El abecedario macabro". También me gusta mucho la obra de Cristina Merchán, ilustradora cuencana; Sofía Zapata, quiteña, y Edgar Ortega, ilustrador mexicano.

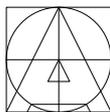
"Soy fortaleza" (2021). Arte objeto.

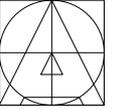
"Soy fortaleza" (2021-2022)

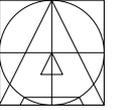
1. Derecho a ser escuchados.
De la serie "Soy fortaleza" (2022). 10 tarjetas ilustrativas.

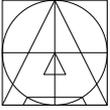
2. Derecho a la educación.
De la serie "Soy fortaleza" (2022). 10 tarjetas ilustrativas.

3. Derecho a jugar.
De la serie "Soy fortaleza" (2022). 10 tarjetas ilustrativas.

10. Derecho a la protección contra el trabajo infantil.
De la serie "Soy fortaleza" (2022). 10 tarjetas ilustrativas.

El trabajo infantil incrementó desde el año 2020. Varios niños y niñas se vieron expuestos a trabajar en lugares inseguros que afectan su estado físico y emocional. Esta obra expresa un acercamiento dentro de la vida de quienes, durante la pandemia, sin poder continuar con sus estudios, estuvieron obligados a laborar.

El arte comunitario es un recurso que contribuye a la sociedad, no solo desde la academia, sino desde la vida cotidiana en el contexto social actual. Las tarjetas ilustrativas del proyecto describen, desde el recurso del caligrama, escenas y derechos infantiles como un propuesta educativa y lúdica, toda vez que buscan apelar al arte objeto interactivo para la práctica participativa, resolviendo el conjunto como un todo que perfila una obra trans-disciplinar y trans-técnica.

En Cuenca, Ecuador

26 de octubre de 2022

Sitio Web: <https://jmonjenarvaez.wixsite.com/website>