Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en: https://tinyurl.com/4xp9s3nt

Artes Plásticas y discapacidad

Pedro Miranda Gijón

Artista plástico ciego, Oaxaca

Ponencia presentada el 12 de mayo de 2016,
Casa de las Humanidades-UNAM

DR © 2018.
Universidad Nacional Autónoma de México-https://www.unam.mx/

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx-https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en: https://tinyurl.com/4xp9s3nt

Mi nombre es Pedro Miranda, soy originario de la ciudad de Salina Cruz Oaxaca, México y desde hace 18 años me dedico a las artes plásticas en la ciudad de Oaxaca.

Contaré brevemente mi paso por las artes plásticas y mi experiencia como ciego dedicado al arte dentro de la capital de Oaxaca. Inicié primero como bibliotecario de la Biblioteca para ciegos Jorge Luis Borges, perteneciente a las bibliotecas del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, fundadas por el pintor Francisco Toledo. En este lugar conviví intensamente con artistas plásticos locales, nacionales y de otras partes del mundo, teniendo así un contacto directo con escultores, pintores, teatreros, cineastas, fotógrafos, entre otros, muchos personajes dedicados al arte.

En el tema de la fotografía, tuve un acercamiento desde mi ingreso a la biblioteca, pues la biblioteca de ciegos compartía espacio con el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, así, inicié en la fotografía como modelo de varios talleres internacionales, por lo que éste, fue el primer contacto con el arte.

Después de varias sesiones fotográficas en distintos escenarios, tuve la curiosidad de saber por qué razón la fotografía atraía a tantas personas de todas partes del mundo y así nació mi inquietud por estar detrás de la lente y no frente a ella. Inquietud que me llevó al estudio de la fotógrafa Marcela Taboada, una artista que ha estado inmiscuida en el tema de la fotografía de ciegos desde finales de los 90 y quién en ese tiempo me brindó la posibilidad de estudiar dentro de su escuela, siendo yo su primer alumno ciego, discapacidad que Marcela Taboada no tomó en cuenta.

Debo decir que en 1998 mi idea de la fotografía y del arte en mí mismo era algo tonta o estúpida, pues en mi primera entrevista con Marcela le dije que yo quería hacer una exposición fotográfica sólo porque sí, porque era ciego, porque quería, justificando todo con mi ceguera, algo que Marcela desechó desde el principio, mostrándose bastante razonable, haciéndome comprender que yo podía hacer cualquier cosa sin necesidad de ocupar mi discapacidad o cualquier otra condición física a modo de justificante.

Mi primer recuerdo sobre el arte, la discapacidad y la realidad es dentro de la escuela de fotografía de Marcela Taboada. Sentada frente a su computadora, Marcela me decía que para ser fotógrafo no bastaba sólo con hacer clic, sino que había que hacer todo un estudio sobre la técnica, conocer el comportamiento de la luz, el comportamiento de la película y otro tipo de cosas bastante específicas sobre el tema de la imagen.

“Yo no te voy a ayudar a hacer una exposición fotográfica, pero si puedo ayudarte a estudiar fotografía y después, si te sigue interesando el tema de la imagen, podemos comenzar un proyecto fotográfico”. Estas son las palabras que recuerdo de Marcela en mi primer día dentro de su escuela. Después, comencé a asistir regularmente a las clases durante las tardes donde yo era la única persona ciega en medio de un mundo visual

DR © 2018.
Universidad Nacional Autónoma de México-https://www.unam.mx/

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx-https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en: https://tinyurl.com/4xp9s3nt

Esta primera conversación dentro de la escuela de fotografía me ayudó a dejar guardada en casa mi ceguera, pues comprendí que mi discapacidad no era suficiente motivo para merecer algo a cambio prácticamente de nada. Después de muchos años en los que estudié fotografía, escultura con materiales reciclables, cerámica prehispánica, cerámica japonesa, diseño del textil, etc., he ido desarrollando una trayectoria artística basada en mi talento, mi soporte técnico, la disciplina y la constancia, en mi experiencia como ser humano y como artista creador, todo esto me ha ayudado a conseguir diversas exposiciones individuales y colectivas dentro y fuera de México.

Mi primer proyecto fotográfico se llama "San Raymundo Jalpan a través de los ojos de una reina", es una serie fotográfica que realicé basándome en una debilidad visual que sólo permite ver a quienes la padecen, un conjunto de luz, sombra y color. Para esta serie fotográfica utilicé las herramientas para escribir braille con la finalidad de agregarle textura a las imágenes fuera de foco que conformaban la serie, con ayuda del punzón y la regleta comencé a hacer puntos, rayas, zigzag, secuencias de puntos y rayas y otras texturas que dieran un poco de forma a la imagen que sólo eran manchones de luz, sombra y color.

Dentro de este ejercicio que me llevó a exponer por primera vez en la Ciudad de Oaxaca en un par de galerías, existe una leyenda de fondo que habla sobre una novia que aparece por las noches buscando al amor de su vida con quién no pudo casarse pues estando dentro de la iglesia para celebrar las nupcias, un sismo derribó el edificio matando a los novios. Esta leyenda oaxaqueña poco conocida ha ido formando parte de la mayoría de mis proyectos artísticos.

Figura 1. San Raymundo Jalpan a través de los ojos de una Reyna
Nota. Fotografía a color con impresión braille 2001-2002.

DR © 2018.
Universidad Nacional Autónoma de México-https://www.unam.mx/

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx-https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en: https://tinyurl.com/4xp9s3nt

Figura 2. San Raymundo Jalpan a través de los ojos de una Reyna
Nota. Fotografía a color con impresión braille 2001-2002

En un primer momento abordé el tema de la novia fantasma haciendo un ejercicio fotográfico dentro y en los alrededores de la iglesia abandonada y después de varios años en los que conocí de cerca el proceso de fabricación de los textiles tradicionales del estado de Oaxaca, el fantasma de la novia regresó a mi trabajo artístico, esta vez transformada en foto-textiles de gran formato.

Para llegar a este punto tuve que aprender a tejer de la forma tradicional, ocupando telares de cintura, telares de pedales y posteriormente bastidores en los que encontré la comodidad y versatilidad que necesitaba para dar rienda suelta a mi creatividad. Dentro de esta exploración del textil, visité y conviví con comunidades afrodescendientes de la costa oaxaqueña, donde movido por la curiosidad comencé a realizar algunos trabajos de artesanía ocupando los telares de cintura y las fibras textiles que se sembraban en la región.

Posteriormente me trasladé a los Valles Centrales de Oaxaca donde conocí de cerca los telares de pedal con los que aprendí a tejer lanas y al final conocí los telares de bastidor, telares en los que aprendí a tejer todo tipo de fibras naturales y sintéticas y con el cual he realizado varios tejidos con materiales no convencionales como plástico, alambre, cabello, cintas de casetes, trozos de ropa vieja y cualquier otro material que pudiera encontrar en casa y que no me representara ningún tipo de gasto pues mi economía a veces no es tan buena como quisiera.

En un momento comencé a tejer papel, papel de baño, trozos de hilo, entre otros, y poco a poco fui dominando la técnica de tejer materiales no convencionales y comencé mi exploración de la fotografía y el tejido. En este punto debo añadir que, como muchas cosas en mi vida, mi trabajo artístico va hacia adelante y luego regresa sobre sí mismo.

DR © 2018.
Universidad Nacional Autónoma de México-https://www.unam.mx/

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx-https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en: https://tinyurl.com/4xp9s3nt

A principios del 2000 realicé una sesión fotográfica en los alrededores de la iglesia abandonada, intentando recrear la leyenda de la novia fantasma que busca a su prometido por las noches. Si he de ser sincero debo reconocer que en un primer momento tuve una terrible decepción pues después de realizar la toma fotográfica en la que utilicé un vestido de novia confeccionado con bolsas de plástico de supermercado, corrí al laboratorio para poder revelar mis negativos blanco y negro y descubrir que el fantasma que intentaba capturar en imágenes era simplemente una loca vestida de novia en medio de la nada, con un edificio en ruinas como fondo. Decepcionado de mi trabajo, lo guardé dentro de un morral de lana donde permaneció muchos años hasta que ya con el conocimiento del tejido en telar de bastidor, tuve la idea de ocupar una de mis fotos como trama de uno de mis tejidos y así conseguí resolver el problema de aquella sesión de fotos que permaneciera guardada en un morral de lana por una década.

Tomando la imagen recortada en renglones, comencé a desfasar la imagen centímetro a centímetro, consiguiendo hacer una especie de pixeleado o fotoshop de las imágenes de la mujer vestida de novia y al final conseguí darle a mis fotografías esa sensación fantasmal o etérea.

El proyecto “La Novia Loca” está conformado por estas imágenes que tejí dentro del telar de bastidor, ocupando la técnica de tejido llamada tafetano, que es una de las técnicas más difundidas en todo el mundo y que podría considerarse milenaria.

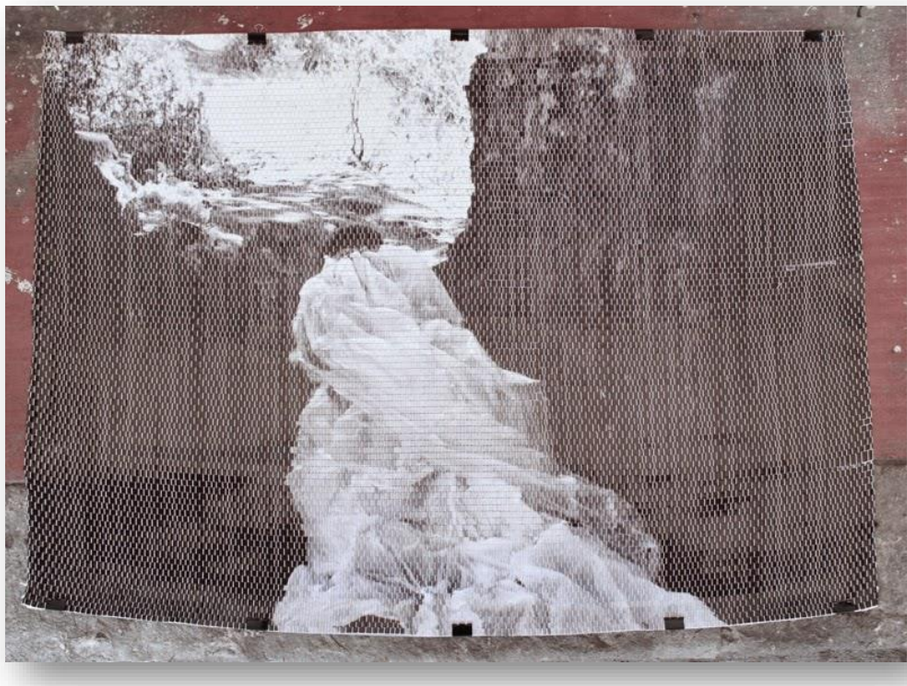

Figura 3. La Novia Loca
Nota. Foto textil 2010

DR © 2018.
Universidad Nacional Autónoma de México-https://www.unam.mx/

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx-https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en: https://tinyurl.com/4xp9s3nt

Figura 1. La Novia Loca
Nota. Foto textil 2010

Cada foto-textil está realizada con urdimbre de algodón y papel fotográfico como trama que en su conjunto forman cuadros minúsculos de un centímetro por 5 milímetros. Un trabajo minucioso que requiere de mucho tiempo pero que al final me dio la oportunidad de resolver el problema técnico de mis fotografías.

Tejer fotografías fue realmente un golpe de suerte, algo no planeado que nació de la ociosidad, la falta de recursos para realizar otros proyectos fotográficos que estaban en el tintero. En esos días tejía, ya con amor al trabajo, pues en un principio, el tejido llegó a mi vida de forma abrupta e invasiva.

En 2004, después de una cirugía de columna que me mantuvo muchos meses en cama sin poder hacer escultura que era a lo que me dedicaba por aquél entonces, mi madre llegó una tarde a la casa donde vivía solo desde mis 16 años. Iba cargada de estambres, telares de diferentes tipos, agujas para tejer, ganchos, horquillas y todo tipo de implementos para que yo aprendiera a tejer, pues mi madre consideraba que no era bueno que yo permaneciera en cama tomando cantidades industriales de pastillas y dedicándome todo el día a ver televisión. En un primer momento me negué rotundamente pero terminé siendo arrastrado a una tienda de estambres que se encontraba cerca de mi casa y ahí pasé los primeros días rodeado de mujeres mayores que tejían ropas para sus nietos y sus santos mientras me veían odiando todo lo que fuera hilos y materiales relacionados al tejido, enfurecido por ser abandonado dentro de una tienda a la que no quería ir, escuchando la conversación de mujeres de la tercera edad que se preguntaban la razón por la que estaba ahí y por qué es que odiaba tanto el tejido. Después, cuando supe que podía vender lo que tejía, comencé a tomarle un poco de amor a la actividad que obligadamente tenía que hacer durante las tardes.

DR © 2018.
Universidad Nacional Autónoma de México-https://www.unam.mx/

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx-https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en: https://tinyurl.com/4xp9s3nt

"No puedes hacer escultura por tu lesión en la columna, pero si puedes mover tus manos". Estas fueron las palabras que me dijo mi madre antes de dejarme el primer día dentro de la tienda de tejido.

Al finalizar el proyecto "La Novia Loca", ya dominando la técnica de tejer fotos con urdimbre de algodón, comencé mi siguiente etapa de exploración que consistía en sacar el tejido de los bastidores y comenzar a tejer sobre cualquier superficie, ocupando 2 fotografías cortadas para entretejerlas y formar una sola imagen desfasada, hecha con una urdimbre y una trama de papel fotográfico. Esta técnica me llevó a exponer en el Museo Nacional de las Artes en Ciudad de México y en Chile.

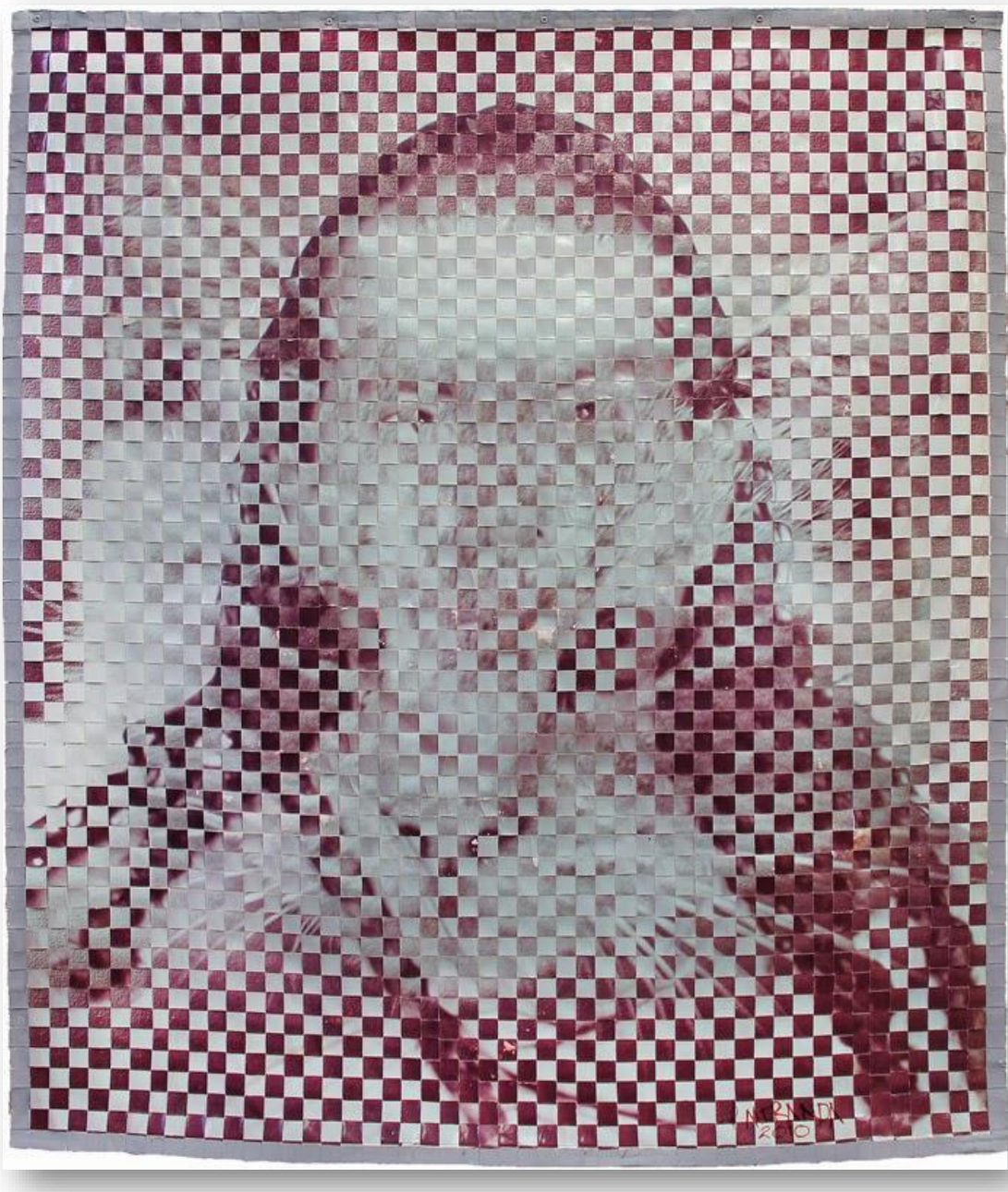

Figura 5. Mi Gato y Yo
Nota. Foto Textil 2009

DR © 2018.
Universidad Nacional Autónoma de México-https://www.unam.mx/

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx-https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en: https://tinyurl.com/4xp9s3nt

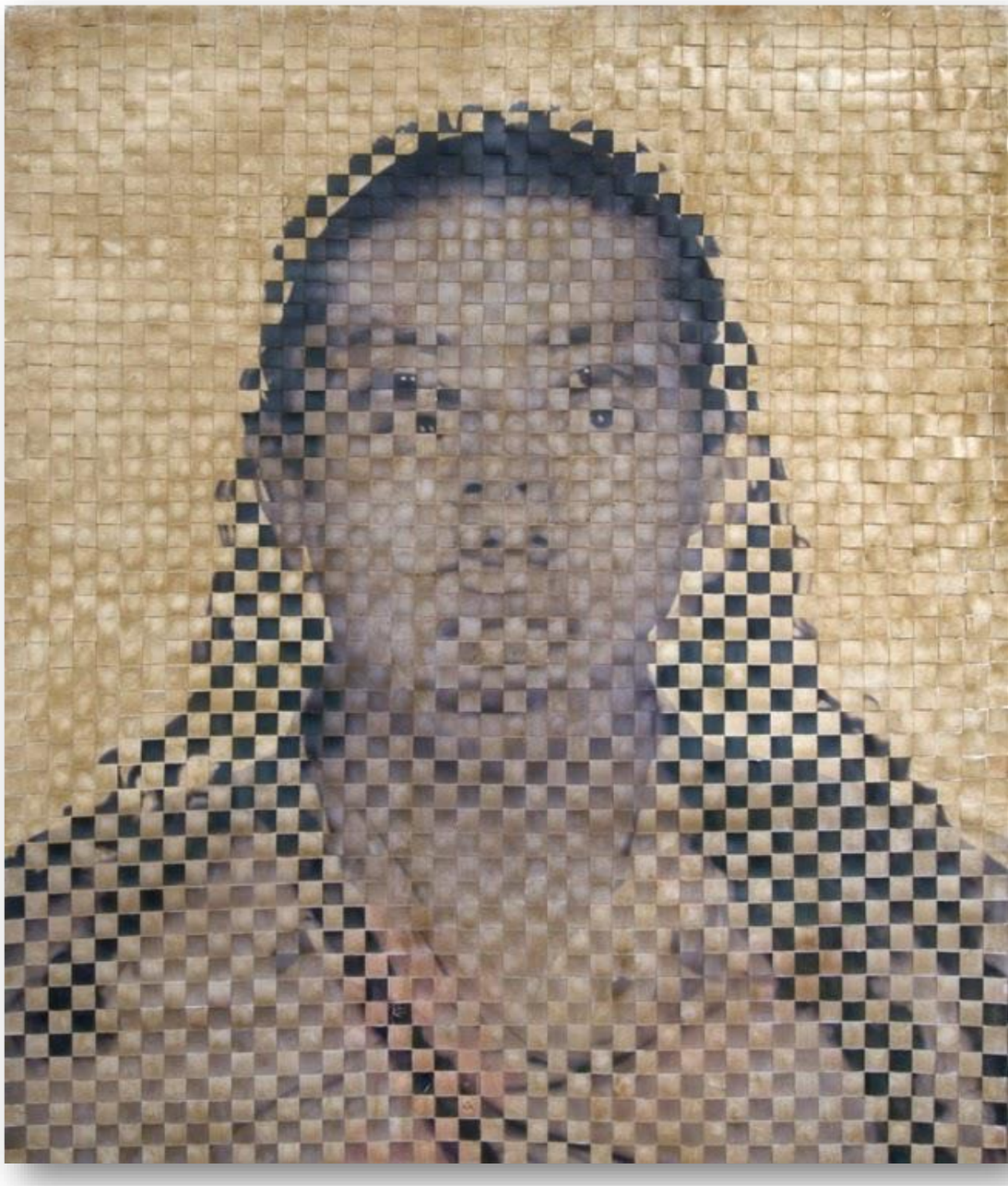

Figura 6. Tú y Yo
Nota. Foto Textil 2009

Vivo en la Ciudad de Oaxaca prácticamente desde que me quedé ciego, alejado de mis padres y mis hermanas, siempre intentando aprender algo nuevo y trabajando desde mi casa, en solitario, ideando, pensando y construyendo mis proyectos que nacen con una idea que puede surgir en cualquier momento del día, idea que si me gusta termina desarrollada en un proyecto escrito que luego se vuelve una serie de bocetos o maquetas que si me satisfacen se transforman en el inicio de la búsqueda de recursos económicos para desarrollar por completo esa idea inicial que al final se transformará en un proyecto artístico.

Una constante dentro de mi trabajo son los formatos excesivamente grandes, piezas de un metro por un metro veinte o un metro cincuenta, no sé por qué razón, pero siempre tiendo a realizar piezas de gran formato. Otra característica de mi obra es que todos los proyectos que ahora estoy exhibiendo, son proyectos que han madurado entre 10 y 16 años, pues las ideas originales nacieron a principios del 2000.

DR © 2018.
Universidad Nacional Autónoma de México-https://www.unam.mx/