

09.

Ioulia Akhmadeeva

Escrituras tangibles

Proyecto expositivo. Centro Cultural (Palacio) Clavijero
17 de diciembre de 2020 - 11 de abril 2021, en Morelia, Michoacán, México
Curaduría: María de los Ángeles Valencia
Proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes

*Somos nuestra memoria,
somos ese quimérico museo de formas inconstantes,
ese montón de espejos rotos*
Jorge Luis Borges

Y aquí estamos, pensando y dando vueltas a ideas, sensaciones y emociones. Preguntándonos sobre los límites de lo que somos, de la voluntad y la memoria. Las exposiciones tienen como uno de sus objetivos la experimentación sobre el arte y la cultura de hoy, ayer y mañana. Pensando en el planteamiento de las exposiciones, encontramos un sistema increíble, que se estructura con la capacidad de establecer encuentros de apertura para el pensamiento crítico y reflexivo.

Tanto la exposición como la obra de arte requieren de sus visitantes. La producción de *Escrituras tangibles* se ofrece para el

diálogo abierto e íntimo, se pone al centro del análisis a partir de la experiencia de cada una de las personas que visitan la exposición. Quien nos ofrece esa posibilidad de encuentro es Ioulia Akhmadeeva.

Vivimos en una situación donde cada momento tiene una importancia vital. 2020 sin duda será recordado como el año de la terrible pandemia por el virus SARS-CoV-2. En este contexto, varias piezas del cuerpo de obra que se muestra en la exposición se configuraron desde el aislamiento, la preocupación, el recuerdo, la emoción, la ansiedad, el deseo, el sueño...

Siguiendo esta línea, Zygmunt Bauman decía que las emociones debemos vivirlas una tras otra para evitar una sensación de fracaso, ya que vivimos en una escalera donde cada peldaño tiene que ser más emocionante que el anterior. Pero recordemos que la escalera cumple con la función de ascenso y descenso, donde el consumo de emociones se aprecia cada vez más organizado y nos permite entender que no todo es tan brillante ni tan oscuro, que la pausa y el respiro son un elemento necesario dentro de este vaivén. Ser activo no se reduce a la suma constante de hacer algo, sino al análisis para lograr un proceso crítico en evolución.

La exposición gira alrededor del concepto de memoria. La memoria genealógica, geográfica, personal y colectiva. La búsqueda de Ioulia Akhmadeeva se ha centrado en vincular la memoria al entorno colectivo a partir de la cotidianidad del individuo.

Elementos de registro-archivo, documentos que resguardan, conservan, capturan, comunican en un amplio sentido los hechos que han impactado en la vida de la artista, materializándose al máximo con la implementación de diversos recursos visuales. Selecciones de objetos que reflejan el momento histórico y social, bajo una particular visión.

En el proceso de conceptualizar la memoria desde distintas líneas de conexión, se refuerza la idea de huella, rastro, vestigio que inmortaliza los recuerdos. Siempre existen registros previos de los momentos, lugares, cosas y personas. Contamos con cientos de episodios que están atravesados por aquello que nuestro ADN guarda, por aquello que atesoramos, por las historias que nos contaron, por las experiencias que vivimos. Lo notamos en las formas de convivencia, en nuestras expresiones, comportamientos, actitudes, aptitudes, en nuestra relación con nosotros y con el otro. Lo materializamos en dibujos, fotos, objetos...

En *Escrituras tangibles* el soporte de la imagen grabada es tanto el proceso creativo como el contenedor de la memoria misma. Es un acercamiento íntimo a la artista, a partes de su historia, a las historias que se comparten con los otros, a la historia que toma el público e interpreta, transforma, comunica o contiene. Traduciéndose en una de las diversas formas de acercamiento al arte contemporáneo multidisciplinario.

**M.H.A. María de los
Ángeles Valencia Colín**

Ioulia Akhmadeeva (1971, Krasnodar, Rusia) es maestra en Artes Plásticas - Artes Gráficas (mención honorífica) por el Instituto V. I. Surikov (1996, Academia Nacional Rusa de Artes Plásticas, Moscú). Es doctora por la Universidad Nacional Pedagógica de Moscú (2008). Desde 2001 es profesora-investigadora en la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Morelia, México). Desarrolla su producción e investigación en el área de las artes gráficas y los libros de artista.

Ha obtenido varios premios, menciones y reconocimientos en competencias nacionales e internacionales. Fue finalista en Awagami International Mini

Print Exhibition 2019 (Japón); obtuvo menciones honoríficas en el Encuentro Estatal de Pintura y Estampa Efraín Vargas 2020 (Morelia, Michoacán), la IV International Print Biennial Rider 2017 (Kazán, Rusia) y el Concurso Internacional de Libros de Artista (LIA) 2015. Su obra fue seleccionada en la 7th International Artist's Book Triennial Vilnius 2015 (Lituania); en Artists Print Book Exhibition Mokuhan - Encuentro Internacional de Gráfica y Edición de Arte, Procesos y Tendencias en el Arte Impreso Contemporáneo Ehon 2014 (Tokio, Japón); en el Concurso Internacional de Libros de Artista (LIA) en sus ediciones de 2013, 2014 y 2015 (Guadalajara, México); en la 4° Bienal Shinzaburo Takeda 2014

*Coser mis recuerdos... Bordar mis emociones...
Mapear mis recuerdos... Refugiarme...
Para remendar mi alma... Para cobijar mi corazón*
Ioulia Akhmadeeva

(Oaxaca, México); en The First Alexandria International Biennale for Miniature Graphics, Arts Center, Bibliotheca Alexandrina, Chatby 2009 (Alejandría, Egipto), y en Lettra Kraków 2009 Exhibition, Jagiellonian Library (Cracovia, Polonia). También obtuvo el Premio de Adquisición en grabado en el XV Encuentro Estatal de Pintura y Estampa Efraín Vargas 2013 (Morelia, Michoacán) y el Primer Premio en el XI Concurso Nacional de Grabado José Guadalupe Posada 2003 (Aguascalientes, México).

Ha participado en ferias internacionales de libros de artista como Artist's Book Fair and Symposium CODEX 2015, 2017 y 2019 (Richmond, California, EE.UU.); Paper Works (2018, México), y MASQUE-LIBROS (2016, Madrid, España).

Su obra se encuentra en las colecciones del Center for Book Arts (Nueva York, EE.UU.); Bancroft Libraries, Latin Collection, California University (Berkeley, EE.UU.); Special Collections of Stanford University Libraries (Palo Alto, EE.UU.); University of Texas at San Antonio Libraries (UTSA Libraries, EE.UU.); Art Library Artist's Book Collection of University of North Carolina (EE.UU.); Library of University of New Mexico (Arizona, EE.UU.); Robert B. Haas Family Arts Library of Yale University (New Haven, EE.UU.); Universitat Politècnica de València (España); Museum

of Fine Arts F. I. Kovalenko, Krasnodar (Rusia); Museo José Guadalupe Posada, Aguascalientes (México); Museo Nacional de Estampa MUNAE (México); State Museum de Majdanek, Lublin (Polonia); Gallery of the Town of Bratislava (Eslovaquia); Taiwan Museum of Art, Taichung, Taiwan (República de China); Ostrbothnian Museum, City Art Gallery, Vaasa (Finlandia), entre otros.

En su producción artística, cuenta con 135 exposiciones colectivas y quince individuales. Además, es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA), emisión 2019.

De la serie Constelaciones

La serie Constelaciones incluye los elementos de nuestro Hábitat, como un fuego congelado y enfriado por la lluvia en las piedras volcánicas; las rocas marinas, pulidas y acariciadas por la sal; la nube llena de agua... Las obras están impresas y bordadas con vidrio y oro, transformando las sensaciones en recuerdos tangibles. Ensamblar los círculos en forma de constelación tangible genera un diálogo entre sus elementos y crea la narrativa sobre la eternidad, la vida y la existencia misma.

Título: “Constelación I”

Arte-objeto de la serie Constelaciones

Autor: Ioulia Akhmadeeva

Técnica: impresión del linograbado en lino, bordada con chaquiras de vidrio en bastidor de madera

Medidas: 27 cm de diámetro

Año: 2020

Pieza seleccionada en la III Trienal Internacional de Gráfica Contemporánea 2021 (Novosibirsk, Rusia)

Título: “Constelación II”

Arte-objeto de la serie Constelaciones

Autor: Ioulia Akhmadeeva

Técnica: impresión del linograbado en lino, bordada con chaquiras de vidrio en bastidor de madera

Medidas: 30 cm de diámetro

Año: 2020

Pieza seleccionada en la III Trienal Internacional de Gráfica Contemporánea 2021 (Novosibirsk, Rusia)

Otros trabajos

Título: “Antropología de los momentos”

Doble página de bitácora en la exposición “Escrituras Tangibles” de Ioulia Akhmadeeva. Centro Cultural Palacio Clavijero, sala 9, SECUM. Diciembre de 2020 - abril de 2021.

Autor: Ioulia Akhmadeeva

Técnica: lápices de color en papel libre de ácido; piedras marinas

Medidas: 60 x 21 x 3.5 cm

Año: 2016-2020

En las bitácoras yo registro los momentos y objetos de varios viajes. A veces los objetos se convierten en los depositarios tangibles de las memorias, y los conservo como reliquias.

Video de las bitácoras (véase min 4:40):

www.youtube.com/watch?v=iwPhZOaCQ8o&t=418s

Poesía incluida en el proyecto (I. Akhmadeeva)

*Oler con los dedos,
Ver con el oído,
Sentir con los ojos,
Escribir con el cuerpo...*

*¿A dónde nos vamos? ¿de dónde vinimos?
Pertener a algún espacio
Permanecer a un territorio
Vivir en el tiempo...*

Algunos poemas en las piedras y nubes

*El tiempo se detuvo en mi piedra
La lava ardiente se congeló en el tiempo...
¿Y tú me amas? Susurra la lluvia en mi jardín....*

*Mis lágrimas se mezclan con las gotas...
El tiempo del viento...
El mar de mis lágrimas...
Vivo en mi soledad flotante...
Mi tiempo...
Mi soledad en un mar de lágrimas...
Mis rocas grises en tiempos frágiles de la vida...
El lago de plomo... Lago de mi tristeza...*

Título: “Las coordenadas de tiempo”

Libro-arte-objeto

Técnica: fragmentos de ropa y objetos personales en patchwork, linograbado impreso en tela 100 % de lino, intervención de la autora con bordado con hilo y chaquira; texto bordado de Ioulia Akhmadeeva

Medidas: 202 x 148 cm

Año: 2020

Unir tu pasado y tu presente, cocerlos y bordarlos, generar la tangibilidad de las memorias no ordenadas, definir quién eres y a dónde perteneces... Algunas frases en el perímetro del libro-objeto: ¿A dónde nos vamos? ¿De dónde venimos? Pertenecer a algún espacio... Permanecer en un territorio... Vivir en el tiempo...

Las coordenadas bordadas son de los 4 lugares más importantes en mi vida: del hogar familiar donde crecí: 45° 00' 51" N, 39° 01' 53" E (Calle Aivazovskogo, 96-48, Krasnodar, Rusia); de la casa de estudiantes del Instituto Surikov en Moscú donde estudié: 55° 44' 36" N, 37° 40' 02" E (Tovarishcheskiy Pereulok, 30, Moscú, Rusia); de donde compre mi blusa favorita, que está en el tapiz en el primer viaje que pude sustentarme: 48° 51' 12" N, 2° 20' 01" E (Boulevard St. Germain, París, Francia), y de mi hogar en México: 19° 40' 26" N, 101° 11' 34" W.

Título: “La lluvia en mi soledad flotante”

Arte-objeto

Autor: Ioulia Akhmadeeva

Técnica: escultura blanda en linograbado impreso en lino 100 % por ambos lados; cinco listones de satín y organza de 4.5 m, con textos en español e inglés, estampados en sellos de goma en un contenedor de vidrio con estructura metálica, sobre una base de madera de eucalipto

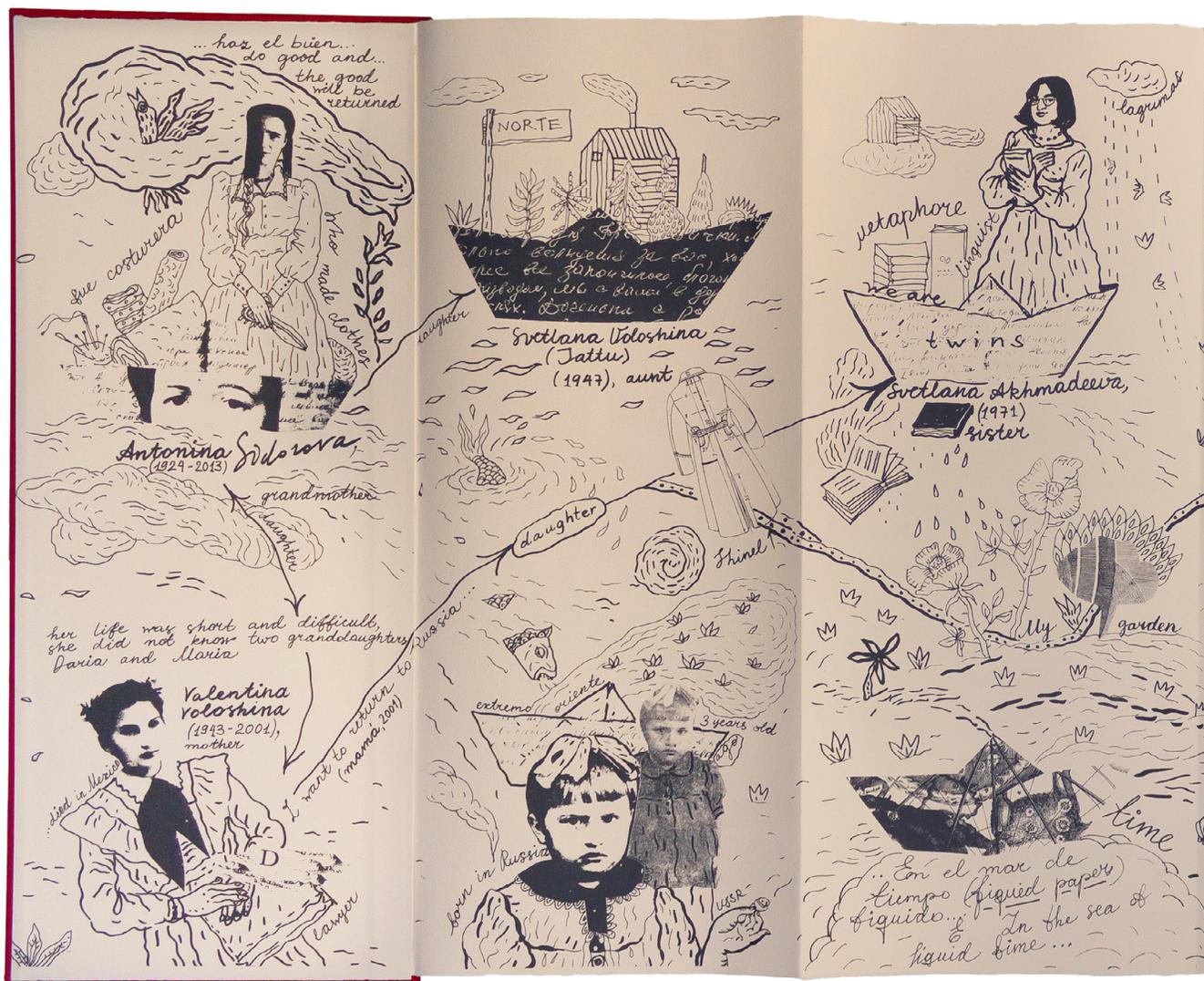
Medidas: 30 x 32 x 26 cm

Año: 2021

Poema-objeto, una pieza de poesía visual que habla del tiempo de soledad y encierro durante la pandemia.

Los poemas tipo haiku —aunque no estrictamente— expresan y cuestionan, en español e inglés, mis dudas sobre la existencia, la soledad, la memoria, el tiempo y el espacio. Son metáforas visuales gráficas del sentir, del estar en y con la naturaleza. Algunas son de contemplación; otras, de expresión. El mismo objeto, la nube dentro de una casa de cristal, funge como poesía visual y contenedor del sentimiento generado. ¿Qué se siente cuando ves caer el agua de la lluvia, cuando su agua humedece el papel de tu dibujo o cuando la escuchas en las hojas de los árboles en el jardín? Lo cotidiano contemplado permite buscar emociones, crear poesía que genere su huella impresa o estampada.

En la lluvia de listones se estamparon con sellos de goma algunas poesías: Lago de plomo... mi tristeza... Vivo en la soledad flotante... Lago del plomo que se llama Olvido... The threads of the rain in tangible writings... Time in rocks... Intimacy of tangible writings embraces me... It's a moment to collect stones of silence... The wind takes my time... My floating loneliness. The time of wind... The sea of tears... I live in floating solitude...

Título: "My women"

Libro de artista, el extendido de un lado

Autor: Ioulia Akhmadeeva

Técnica: aguafuerte, aguatinta y serigrafía sobre papel Guarro Superalfa de 250 g; 12 páginas en formato concertina en pastas rígidas en su caja. Encuadernación y caja por Alternativa Ediciones, Morelia, Michoacán, México.

Dimensiones: cerrado en caja, 62 x 27 x 3.5 cm; abierto, 61 x 150 cm

Edición: 5

Año: 2019

Forma parte de Rare Books Division of Special Collections de la Universidad de Stanford, Palo Alto, California, Estados Unidos.

A mis mujeres.

El libro presenta mi reflexión y la relación entre las mujeres de mi familia. Por un lado del libro, somos los barcos de papel de las cartas en el mar del tiempo líquido y, por otro lado, somos un mapa narrativo de una especie del árbol genealógico.

Video del libro:

www.youtube.com/watch?v=pBPJvMBvp84