

El arte como autodescubrimiento y sanación. Joseph Lane

Turtle Island © Joseph Lane

Entrevista e investigación © Jocelyn Montalban

Arte original © Joseph Lane

Si prefieres leer esto como un PDF, haz clic [AQUÍ](#).

Joseph Lane Nindiznikaaz (Nin-Di-Shni-Cause) es un joven artista ojibwe de Thunder Bay, Ontario Nindoonjibaa (Nin-Dough-n-ji-Baa). Joseph asistió al Visual College of Art and Design (VCAD) en Vancouver, Columbia Británica, donde pudo explorar varios medios artísticos, incluyendo la animación 2D tradicional, los guiones gráficos, la escultura, el modelado 3D y el dibujo natural. Joseph se graduó como aparejador en el 2016. Un aparejador es un profesional encargado de crear y configurar los sistemas de control que permiten animar personajes y objetos en una producción animada. Un aparejador es fundamental para dar vida a

El arte como autodescubrimiento y sanación. Joseph Lane © Jocelyn Montalban

Arte Original © Joseph Lane ~ Siwar Mayu, abril 2024.

los personajes y objetos en el mundo animado, asegurando que puedan moverse de manera verosímil y expresiva. Hoy en día, Joseph crea piezas de arte digitalmente utilizando el software de diseño gráfico *ProCreate*. A lo largo de su trayecto, Joseph ha descubierto el poder del arte como una herramienta fundamental para la expresión personal, la sanación, la unión entre culturas y como catalizador para la participación comunitaria.

“Soy un artista ojibwe de 32 años. Cuando era joven, nunca pensé que mis garabatos en mis cuadernos escolares me convertirían en un artista que vende su trabajo. Crecí como un joven urbano nacido en Brampton, Ontario, que se mudaba una y otra vez entre esa ciudad y Thunder Bay, hasta que me asenté aquí a la edad de 12 años, así que, mientras crecía, tuve muy poco contacto con mi cultura indígena. Al crecer no teníamos mucho, mi mamá siempre estaba trabajando, y mi padre siempre estaba trabajando y, durante los primeros 15 años, estuvo adentro y afuera de mi vida. Mi kookum (abuela) por parte de mi padre era MaryJane Mainville, ella fue una sobreviviente del sistema de escuelas residenciales.” **Joseph Lane**

Turtle (Tortuga) © Joseph Lane

“El verano pasado compré un caparazón de tortuga a un vendedor en un pow wow. Busqué qué animales podía ver en cada caparazón. Este es el caparazón que elegí. Esto es para mostrar lo hermoso y artístico que es el mundo que nos rodea. Puede que haya cambiado algunas de las

líneas en el caparazón de la tortuga, pero si miras el caparazón real puedes ver la imagen."

Joseph Lane

Conocí a Joseph en febrero a través de una conversación por video, durante la cual habló sobre las experiencias de vida que lo llevaron a donde se encuentra ahora en su camino artístico. Joseph expresó elocuentemente cómo el arte digital se ha convertido en una parte integral de su vida y cómo le ha ayudado a profundizar su conexión con su cultura indígena, algo que no siempre prevaleció mientras crecía como joven indígena en un entorno urbano. No fue hasta que Joseph comenzó este camino de crecimiento a través del arte que comenzó a desenterrar las partes ocultas de su trauma, dando forma gradualmente al mosaico de su proceso de sanación.

"Mi familia ha luchado con el trauma intergeneracional debido a las escuelas residenciales; esto causó muchos problemas con mi identidad cultural a una edad muy temprana, especialmente creciendo en un área como Brampton donde hay muchas culturas. Cuando era más joven, siempre me enseñaron que "alguien la está pasando peor que tú". Aunque esto es cierto en ciertas circunstancias, esto también refuerza la minimización de las luchas personales, las emociones reprimidas, y la comparación perpetua y autocrítica. No fue sino hasta que comencé este camino artístico que me comencé a sanar de mi trauma." **Joseph Lane**

Ying & Yang © Joseph Lane

*"Esta pieza está inspirada en otra cultura. Para mí, el simbolismo del diseño del yin y el yang representa el equilibrio. En mi cultura, es la Rueda de la Medicina." **Joseph Lane***

El arte como autodescubrimiento y sanación. Joseph Lane © Jocelyn Montalban

Arte Original © Joseph Lane ~ Siwar Mayu, abril 2024.

Nipi © Joseph Lane

"Esta es una pieza que hice para participar en un concurso llamado "el agua es vida". Desafortunadamente, no gané, pero esta pieza representa cómo el agua es esencial para la vida. Desde el recién nacido en el vientre de su madre, pasando por la tortuga más pequeña en el estanque, hasta el hombre en la luna, todo está afectado por el agua." Joseph Lane

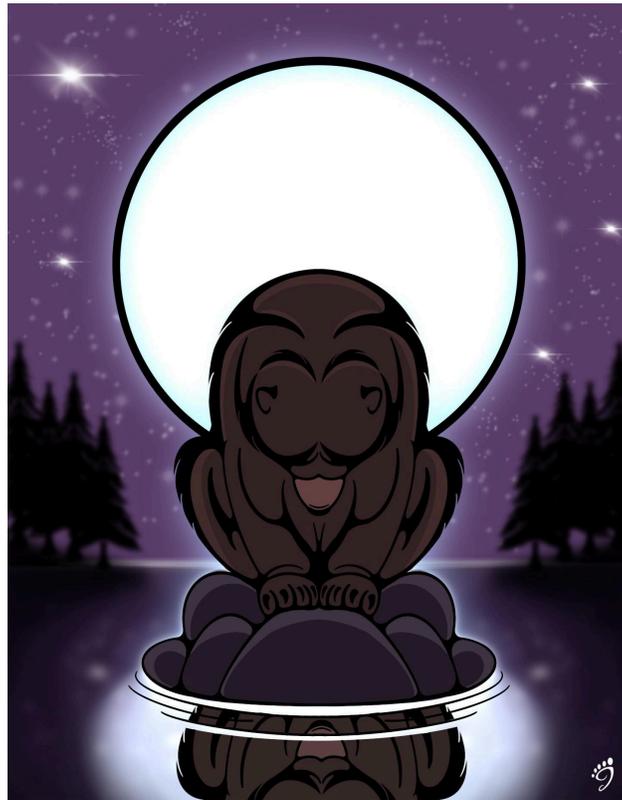
Mientras los países alrededor del mundo enfrentaban el inicio de la pandemia del COVID-19, un período de incertidumbre y desorden, la vida de Joseph sufrió un giro inesperado, marcado por una gran pérdida y angustia personal. En medio de la convulsión global, Joseph se encontró con dos acontecimientos desgarradores que alterarían su trayectoria.

“Avanzando rápidamente hasta el inicio de la pandemia, sucedieron dos acontecimientos trascendentales en mi vida. Mi primo Eddie desapareció, y pasamos dos semanas buscándolo por el bosque. Sus restos fueron encontrados la primavera siguiente a solo 10 kilómetros de donde estábamos buscando, pero en dirección opuesta. Durante este tiempo, nos acompañó un sabio. Lo que aprendí es que un sabio es alguien en la comunidad con una gran conexión espiritual con Aki [la tierra] y el creador. Habíamos encontrado lo que creíamos que era una huella de sasquatch (Sabe – "Saw-bay"). Mi talla es 13 y esta huella era al menos 1 pulgada más larga que mi zapato. El mayor quería ver

la huella, y le ofreció una canción que, según dijo, le había regalado Sabe en un sueño. Esta fue una experiencia increíble, los árboles y el viento simplemente llevaban la voz del sabio. Cuando empezó a cantar, podías escuchar algo grande caminando en la línea del canopi, y caminó hasta que llegó justo fuera de la vista y se sentó. Escuchó la canción del mayor, se levantó y caminó más adentro del bosque.

Esta experiencia fue lo que inició mi camino artístico, pero en este punto todavía no era consciente de cuánto realmente se iba a avivar.

Durante el primer año de la pandemia, sufrí una rotura de disco en la espalda, lo que me dejó postrado en cama durante casi un año completo. Mientras aún lidiaba con lo que acababa de suceder el verano anterior, esto me llevó a caer en una depresión muy profunda. Me recetaron medicamentos, pero esto solo empeoró mi situación. Olvidé una dosis y eso me llevó al borde de tener que tomar una decisión. Fue en ese segundo decisivo cuando decidí que no había terminado aquí. Dejé gradualmente de tomar el medicamento y comencé a dibujar. Fue entonces cuando comencé a ver la sanación que puede ser el arte, y ni siquiera tiene que ser buen arte, eso llegará con el tiempo.” **Joseph Lane**

Lonely (Solitario) © Joseph Lane

*"Esta pieza fue una de las primeras que realmente disfruté. Me permitió reflexionar sobre mi vida. Fue en ese punto donde había llegado al límite. Me sentía tan solo. Esta no es una pieza triste, representa un momento triste, pero también muestra fuerza y resiliencia para buscar diferentes formas de sanación y superar los traumas. Creo que para mí esta pieza era para mostrarle a las personas que no están solas en su camino, y que no hay que tener miedo de pedir ayuda." **Joseph Lane***

Al reflexionar sobre la progresión de su trayecto artístico, Joseph recuerda los comienzos de sus esfuerzos artísticos con humildad y aprecio. La diferencia entre sus primeras piezas y su actual variedad de creaciones sirve como un conmovedor recordatorio del poder transformador de la perseverancia y el fervor. Joseph confiesa que aún sigue enfrentando obstáculos causados por los problemas recurrentes con su espalda, pero él encuentra consuelo y fuerza en su capacidad para superar la adversidad y, desde entonces, ha redescubierto su entusiasmo por el deporte y la actividad física. Fortalecido por su desarrollo artístico, Joseph se ha aventurado en nuevos medios artísticos, pasando del arte digital al medio táctil de la pintura, mientras toma cursos adicionales para convertirse en maestro.

Growth (Desarrollo) © Joseph Lane

"Esta es una de las piezas que hice para la cultura popular. Fue creada cuando se lanzó la temporada 2 de "The Mandalorian." Fue para mostrar el desarrollo del personaje y cómo pudo fortalecer su conexión con su 'cultura'. También descubrí recientemente que Star Wars está realmente basada en historias indígenas." **Joseph Lane**

Al concentrarse en la influencia de su viaje creativo, Joseph reconoce su doble propósito como catalizador para la sanación personal y como canal para construir conexiones significativas dentro de la comunidad. Joseph considera su arte como un pasaporte a la indagación, que le permite ir a diferentes regiones y sumergirse en el vasto tapiz de culturas y tradiciones artísticas del mundo. Impulsado por un deseo genuino de elevar y empoderar a los demás, Joseph ve su arte no solo como una forma de expresión personal, sino también como una plataforma para la abogacía y el cambio social, con la esperanza de dejar una marca perdurable de bondad y compasión.

"Mi arte no solo me ha permitido comenzar mi viaje de sanación, sino que también ha sido capaz de establecer tantas conexiones en mi vida, lo que me ha permitido convertirme en una persona más humilde. Las aspiraciones para mi arte son viajar, me encantaría poder viajar a diferentes comunidades y aprender sobre otras culturas y formas de arte. Disfruto poder ganar dinero con mi arte, pero no es mi objetivo principal; disfruto conocer gente y compartir historias. Tener personas que regresen a mi puesto y me digan cuánto disfrutaban mi arte es una experiencia increíble. También quiero convertirme en una voz de apoyo para las personas; mi objetivo general con mi vida es ayudar a otros a tener éxito y hacer que la vida sea mejor para todos." **Joseph Lane**

✎

Un-named (Sin nombre) © Joseph Lane

“A esta pieza nunca le puse un nombre. La intención no era hacer una pieza para vender sino hacer una pieza que pudiera mostrarle a las personas cómo funciona mi cerebro cuando busco animales dentro de otros. Mi arte es un tema de conversación, quiero que la gente vea cosas que tal vez incluso yo me perdí.” **Joseph Lane**

La historia de Joseph Lane nos recuerda el poder transformador que proviene de abrazar el camino artístico propio. Mientras sigue navegando la complejidad de la vida y la creatividad, Joseph anima a otros a seguir sus pasiones artísticas, y creer que cada persona posee la capacidad de tejer belleza y significado en el entramado de la existencia. Con esta filosofía como guía, Joseph anima a todos a encontrar su medio, explorar libremente y deleitarse en la experiencia artística.

Joseph nos recuerda...

"El arte está en todas partes, TODOS somos artistas. Si quieres entrar en cualquier forma de arte, simplemente hazlo. No tengas miedo de 'fracasar'. Es a través de nuestros fracasos que aprendemos. Incluso los artistas más grandes del mundo comenzaron con simples garabatos. Solo necesitas encontrar tu medio. ¡Explora y disfruta el viaje!"

Miigwetch bizin-da-wiyeg (Me-gwitch, Bi-zin-da-we-yeg)!

Más sobre Joseph Lane

- Síguelo en Facebook:

https://www.facebook.com/p/Sabe-Studios-100078844638037/?locale=ga_IE

Sobre Jocelyn Montalban

Jocelyn Montalban nació en Ontario, Canadá, donde vive actualmente. Sus padres emigraron a Canadá desde la Ciudad de Guatemala en 1997. En 2023, obtuvo la licenciatura en criminología de la Universidad de Lakehead (Ontario, Canadá). Actualmente está estudiando para obtener la maestría en Justicia Social. Su investigación se centra en cuestiones indígenas en Canadá. En su tiempo libre la encuentra viajando o yendo de excursión en las montañas.