

ESQUINAS OCULTAS

JEISON ANDRÉS QUILINDO BOLAÑOS

Universidad
del Cauca

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE ARTES
PROGRAMA DE ARTES PLÁSTICAS
POPAYÁN
2020

ESQUINAS OCULTAS

JEISON ANDRÉS QUILINDO BOLAÑOS

PROYECTO DE GRADO

ASESOR DEL TRABAJO DE GRADO
ORLANDO MARTINEZ VESGA

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE ARTES
ARTES PLÁSTICAS
POPAYÁN
2020

Nota de Aceptación

Firma del Presidente del Jurado

Firma Del Jurado

Firma Del Jurado

Contenido

13		Introducción
15		Las Vivencias En El Barrio (Vagando Ando)
21		La Apropiación De La Historia Del Arte
31		Del Dicho Al Hecho (Trabajo De Campo)
37		La Constante Practica Con El Dibujo (Metido En Mi Cinta)
53		Agradecimientos
55		Anexos
65		Fuentes Documentales

En el mundo en que yo vivo
Siempre hay cuatro esquinas...
Pero entre esquina y esquina, siempre habrá lo mismo.
Para mí no existe el cielo, ni luna ni estrella...
Para mí no alumbra el sol, pa' mí todo es tiniebla.
Ay ay ay que negro es mi destino...
Ay ay ay todos de mí se alejan...
Ay ay ay perdí toda esperanza...
Ay a Dios sólo llegan mis quejas.

El Preso - Fruko y sus tesos

INTRODUCCIÓN

Esta propuesta de investigación-creación nació de mi entorno, el barrio Los Sauces de la ciudad de Popayán (Cauca-Colombia). Es un barrio marginal como la gran mayoría de barrios populares de cualquier ciudad, Popayán en particular está atada a una idea de “ciudad blanca” es uno de los aspectos por los cuales nacen fronteras invisibles, clasificando, apartando a los unos de los otros e ignorando la igualdad. A partir del barrio como marginal Esquinas ocultas cuestiona la existencia del barrio Los Sauces, sus habitantes y mi propia existencia. Es una búsqueda por auto-reconocerme a través del entorno, ahondando en mi memoria, la memoria colectiva y mi experiencia con el entorno. Dice la famosa frase del monólogo del personaje Hamlet, escrito por William Shakespeare: “Ser o no ser, esa es la cuestión”.

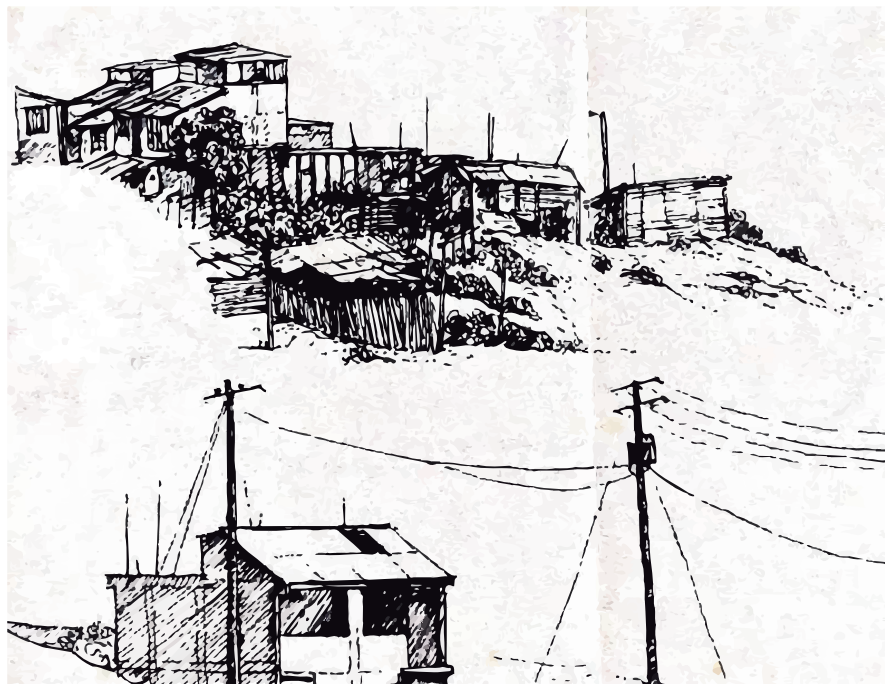
Mi proceso creativo avanza a partir de unos aspectos en particular: las vivencias en el barrio, la apropiación de la historia del arte, el trabajo de campo y la constante práctica con el dibujo. En este desarrollo se destacan dos referentes, Vincent Van Gogh y Ever Astudillo, ambos artistas muestran la cotidianidad de su entorno a través de su obra plástica. Además se mencionan los aportes de artistas como Edward Hopper, Georges Seurat, Liliana Porter, Marcel Duchamp, entre otros.

El dibujo es el campo mediante el cual se materializa esta propuesta, es construido a partir de fotografías y es el resultado de una deconstrucción de imágenes ya sean vistas, recordadas o imaginadas. Esta salido del sistema convencional, son dioramas o entre-mundos, Paul Klee afirma “...lo llamo entre-mundo, porque lo noto presente entre los mundos que pueden percibir nuestros sentidos exteriormente, y porque interiormente puedo asimilarlo lo bastante para ser capaz de proyectarlo fuera de mi bajo forma de símbolo. Esta dirección es la que ha permitido que los niños, los locos y los primitivos conservaran o recobrarán la facultad de ver.” Por otro lado se destaca la luz y la sombra como dos recursos para la construcción de la imagen, así mismo el tratamiento del espacio ya que contienen una idea espacial que alude a la escultura e instalación.

Sin embargo el dibujo no solo se manifiesta como resultado, también es un campo para el estudio del entorno, percibir el mundo y existir a través de él.

LAS VIVENCIAS EN EL BARRIO
(VAGANDO ANDO)

Estudio (Libreta De Dibujo) Rapidografo Sobre Papel. 2020

Pienso que el primer entorno es un aspecto que influye bastante en la formación de una persona, es un universo que fundamenta la existencia, donde se crean memorias, se habitan los primeros lugares, se adquieren gustos por ciertas cosas y se descartan otras. Este trabajo

surge y parte de un lugar en específico, se encuentra ubicado en la ciudad de Popayán (Cauca-Colombia), es conocido como el barrio Los Sauces, es mi lugar de nacimiento y crianza. Aquí he vivido experiencias buenas y malas, se han generado memorias e interrogantes. Por experiencia puedo decir que este lugar ha influido en casi todas las etapas de mi vida, su contexto social, el conflicto que se vive diariamente y las situaciones que por más ajenas que parezcan, hacen y han hecho parte de mí. Cada una de estas situaciones

han generado cicatrices, son recuerdos que marcan, que van formando, y a su vez deformando. La vida tiene sus altas y bajas, y aunque una parte de uno se queda estancada a partir de cada situación, es a causa de situaciones como estas que se fluye y trasciende en la vida.

Podría contar muchas historias de mis vivencias en el barrio, unas son las que recuerdo claramente, otras las que estoy a punto de olvidar y otras simplemente me las contaron. Una de las que más recuerdo es el día que por robarme el celular me causaron una herida en el brazo izquierdo, la cual tuvo que ser suturada con cuatro puntos. Fue un suceso que me dejó una cicatriz no solo física, sino como muchas de las cicatrices que llevo, es inmaterial.

Las secuelas siempre serán inherentes al conflicto y a la vez invisibles como muchos de los problemas que suceden en mi entorno e incluso en la sociedad colombiana.

Este barrio es un lugar estrecho para todas las personas que habitamos en él, hay casas de todos los estilos pero las mejores están hechas de tabla y guadua, cubiertas por hojas de zinc y plástico, son las de más aguante y una prueba clara de sobrevivencia. Independientemente de la hora del día las calles son desoladas pero siempre hay alguien en la esquina que se está dando en la cabeza (drogándose). Hay calles planas, así mismo subidas y bajadas como la mismísima vida, y aunque en las zonas altas hace frío muchos dicen que el barrio es “calentura”. Aquí las riñas, los pleitos y cualquier tipo de conflicto social son muy comunes y el pan de cada día. Se vive al límite, hay que estar a la expectativa y atento a lo que pueda pasar. La muerte ronda por aquí más de lo normal, se divierte bailando en cada esquina, esperando a su víctima. Así como los gallos anuncian el inicio del día, los perros aúllan en la noche anunciando la próxima muerte.

Este barrio es de ciudadanos de a pie, los que vivimos del día a día, los de vestimentas no de marca pero que nos cubre y abriga como cualquier otra. Estamos cubiertos de sueños por todo lado en cuerpos totalmente ajenos a los cuerpos esbeltos que muestran las revistas o la televisión. Es normal que se nos mire por debajo a pesar de nuestras condiciones esenciales como cualquier otro ser humano. Nuestros días pero sobre todo nuestras noches suelen ser opacadas por la tristeza, angustia y aburrimiento, la falta de oportunidades suele truncar nuestros sueños, nos agobia todo incluyendo la existencia. Sin embargo no falta una sonrisa, así sea en el rincón más profundo de nuestras almas. En este sentido la falta de oportunidades no es solo una crisis diaria, también es una razón más para seguir adelante y superarnos.

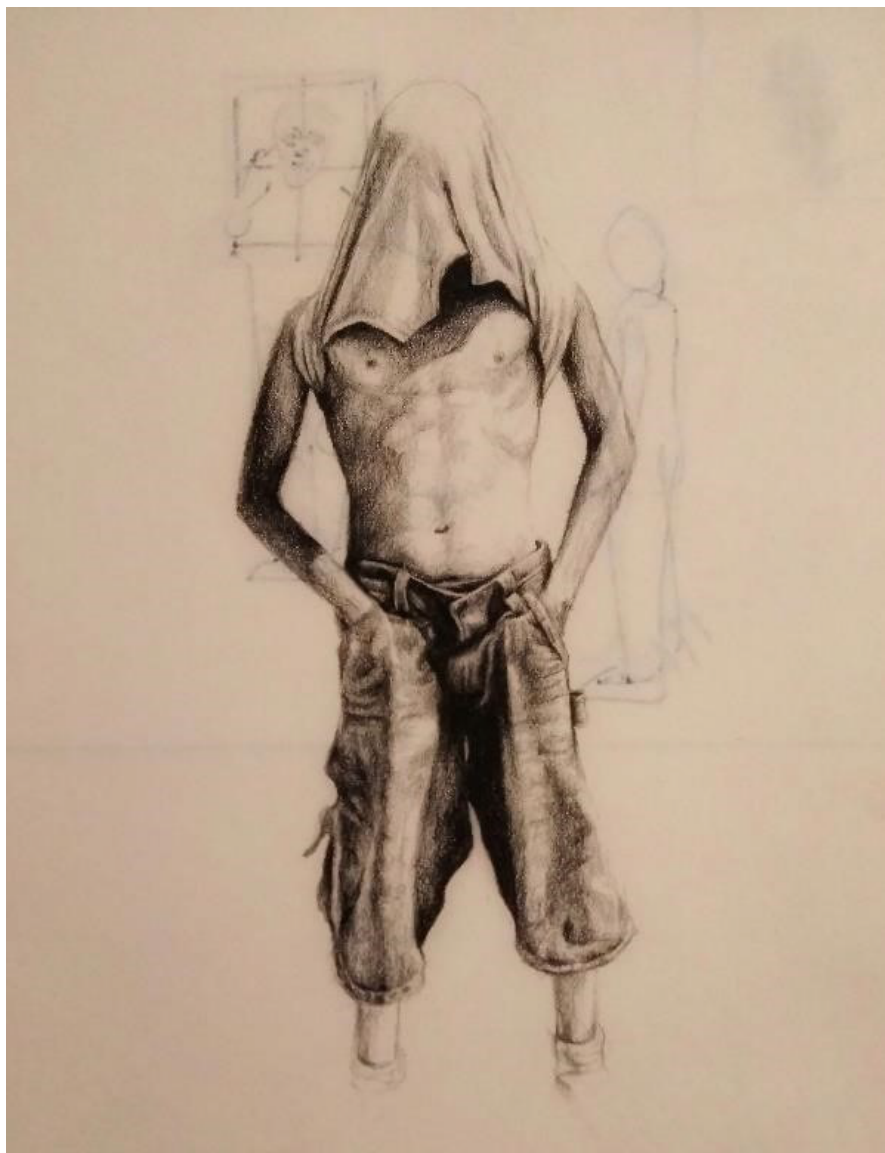

Estudios (libreta de dibujo) Rapidografo sobre papel. 2020

Por otro lado están los habitantes llamados ñeros, viciosos, desechables, etc. Su casa es la calle, su habitación y “estación de viajes” es la esquina. Son personas rotas, el producto de las malas decisiones, sueños frustrados, talentos nunca explotados. Personas absorbidas por el círculo vicioso de la calle, vagan por la vida quizás esperando solo la muerte. Terminaron en la esquina por falta de apoyo, por el amor nunca encontrado, alguna pérdida de algo o alguien, pero sobre todo por su propia voluntad. Hay personas que solo van a la esquina a pasar el rato, visten bien, son guillados, se dedican al hurto o a cuanta vuelta que les proponen por ahí. Pero todos en general tienen una mirada apagada, llena de rencor, son víctimas de las condiciones especiales del entorno. La esquina y lo ilegal termina siendo su salida, su ganancia y su perdición.

Los barrios como Los Sauces son lugares que se encuentran retirados de la ciudad, están al borde, literal o metafóricamente hablan

do. Se les ha borrado del mapa y se ha negado su existencia. Popayán es una ciudad conocida como “la ciudad blanca” debido a su centro histórico de arquitectura colonial y su tradición religiosa, pero esto no es más que una ficción que crea fronteras invisibles y aparta a muchos de la ciudad. En este barrio las paredes no son blancas, aquí hay otra cara de la ciudad, imágenes no aptas para postales de turistas, cuerpos alejados de los cánones establecidos por una sociedad absurda, noticias no mostradas en los medios de comunicación.

Estudio, lápiz sobre papel. 2020

Un entorno de calles poco transitadas, ciudadanos poco conocidos, problemas de los que nadie se entera, tal vez sólo en época de elecciones políticas donde los intereses están de por medio, sin embargo la solución nunca ha llegado.

En fin, este es mi barrio, el libro para las historias buenas y malas aunque poco leídas. El lugar donde las chismosas lo cuentan todo y lo que no saben se lo inventan. Cada persona vive metida en su cuento, todos tenemos problemas que resolver, deudas que pagar y angustias que calmar. Aún así son cada día más los hijos no planeados, las madres solteras, las maltratadas, los desempleados, los muertos, los traumatizados y los olvidados. Este entorno acostumbra a sus habitantes a estar encerrados por fronteras invisibles, a no ir más allá de cuatro esquinas, presos de su libertad y de sus sueños. Su ciclo de la vida siempre ha sido, nacer, crecer, seguir los pasos de los demás haciendo las mismas acciones y morir. Hay jóvenes que apenas están comenzando a crecer y ya se encuentran enredados en el vicio, “tirados al tres” como se dice popularmente en el barrio, desafortunadamente suelen terminar metidos en un cajón directo al cementerio. Sin embargo muchos seguimos vivos, con ganas de seguir adelante y sabemos que antes de la muerte, nuestra suerte cambiara.

LA APROPIACIÓN DE LA HISTORIA DEL ARTE

La apropiación de la historia del arte es un recurso que fortalece la relación entre uno y otros artistas. En otras palabras, se establece una relación donde se van situando ciertos focos de interés con las técnicas, temas, conceptos e imágenes de trabajo con otros artistas. Está claro que esto con el pasar del tiempo aporta o ayuda a fortalecer el proceso de creación. Estos intereses pueden llegar a ser parte del proceso creativo, ya sea consciente o inconscientemente. Y digo inconscientemente, porque en muchas ocasiones hay imágenes que se quedan vagando en la mente sin tenerlas presentes de una manera consciente, pero son como unas imágenes fantasmas que salen a flote sorpresivamente mientras ocurre el proceso creativo.

Durante este proceso uno de los referentes destacados, es el artista holandés Vincent Van Gogh (1853-1890), quien considero, que más allá de ser un buen pintor y dibujante, también me ha impresionado por su manera de pensar, conocer y ver la vida. Quisiera resaltar que Van Gogh fue un artista que habitó de una manera especial su entorno, que decidió como artista enfocarse en aquellas cosas que lo rodeaban, y constantemente estuvo buscando materializar las imágenes que hacían parte de su cotidianidad. Esto es una situación que ha sucedido en muchas épocas e incluso sucede hoy en día normalmente en la mayoría de artistas, donde sus temas de trabajo surgen de su mirada hacia su alrededor. Podría decir que el artista no busca el tema, el tema encuentra al artista o está con él, buscando ser materializado en la imagen.

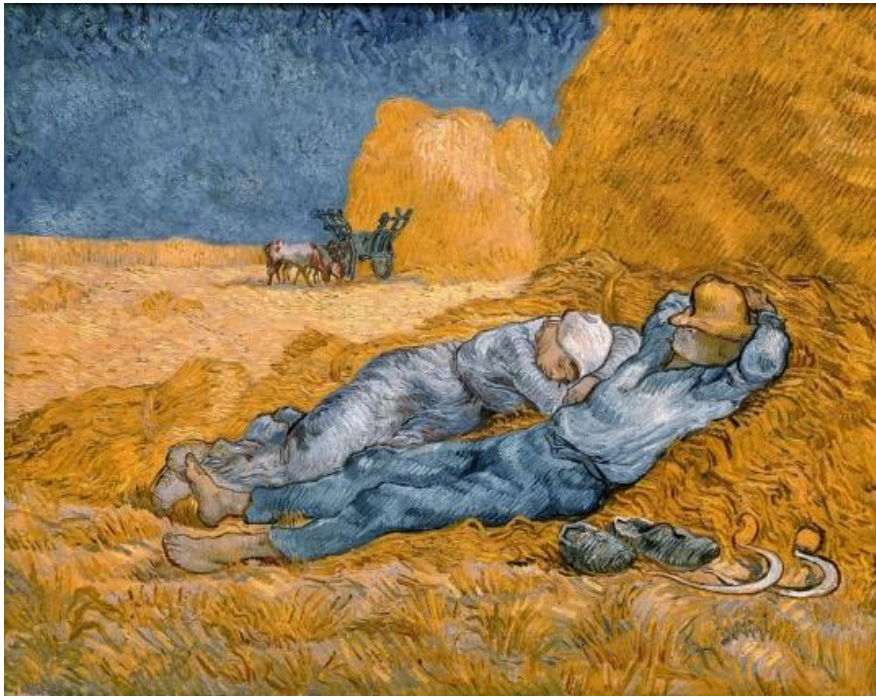
“Los carboneros y los tejedores siguen constituyendo una raza a parte de los demás trabajadores y artesanos y siento por ellos una gran simpatía y me sentiría feliz si un día pudiera dibujarlos, de modo que estos tipos todavía inéditos o casi inéditos fuesen sacados a la luz”.

(Van Gogh, 1880, p.49)

Van Gogh se enfocó en los campesinos, los ebrios, los carboneros, entre otros personajes. Personajes quizás no muy destacados dentro de la sociedad, o que quizás simplemente no juegan un papel importante dentro de un ámbito social, es más están ahí casi que apartados u ocultados. Aunque dibujó y pintó muchos paisajes, también realizó muchos retratos, en los cuales se puede apreciar su interés por estos personajes, de igual forma su intención por querer expresar de ellos algo más que una simple apariencia. Incluso destacándolos mas no apartándolos. Generando así no solo una memoria de ellos, sino que además los pinta con la misma formalidad e intencionalidad que pintaría a cualquier personaje de mayor rango, estrato, apariencia, etc.

Van Gogh no es el único artista en hacer ese tipo de enfoques, también encontramos en la historia del arte, artistas como Rembrandt, Velásquez, Millet, Goya, Vermeer, entre otros. Artistas que en cierta medida han tomado una posición, para incluso hacer desde su trabajo una crítica, dar una opinión, o hasta para hacer una burla hacia los acontecimientos de su época o su contexto social. Incluso el mismo Van Gogh fue influenciado por estos artistas lo cual se puede ver reflejado en su obra.

Por ejemplo Van Gogh realizó 22 copias aproximadamente de obras de Millet mientras estaba internado en un asilo. Millet es un pintor que resalta la vida de los campesinos, las cosas sencillas, lo cotidiano, pero debido a su época y contexto fue atacado y menospreciado. Van Gogh sentía mucha admiración por este pintor lo que seguramente lo llevo a recrear muchas de sus escenas. Entre ellas se destaca La meridiana o más conocida como la siesta.

Vincent Van Gogh, *La siesta*. 1888

Jean-François Millet, *La siesta*. 1850

Francisco de Goya, *Los Fusilamientos del 3 de mayo*. 1814

Esta pintura es una imagen muy impactante, está cargada de expresión, de historia, y hace referencia a todo aquello que es silenciado, lo que muchas veces pretenden callar, en otras palabras lo marginal. Personalmente es una escena familiar, pues se asemeja a cualquier situación en el barrio.

Son muchos los pleitos que se viven a diario pero lastimosamente pocos los conocidos. Por muy fuerte que suenen las balas nunca son escuchadas.

Johannes Vermeer, La Lechera. 1658.

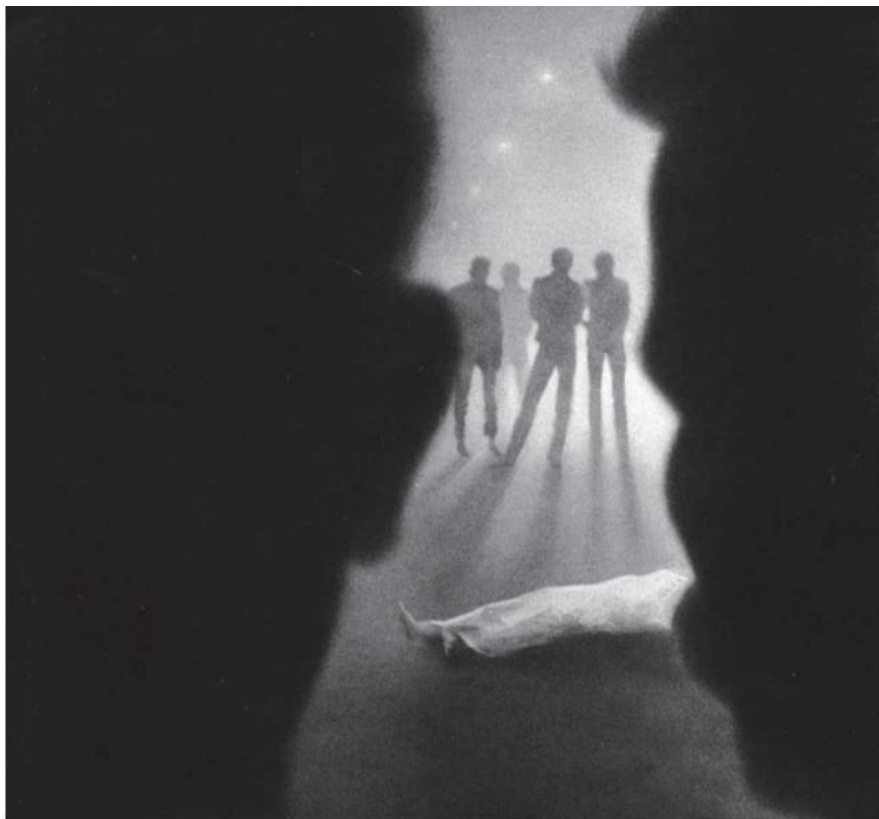
Esta obra me interesa técnicamente por su trabajo de la luz pero también su composición. Por otro lado me interesa la persona en su acción, su cotidianidad, su postura y apariencia. Resaltar que no es una reina ni nada que se le parezca, como su nombre lo indica es la lechera.

Diego Velázquez, El Triunfo de Baco. 1626-1528

Conocida también popularmente como “Los borrachos”. Esta obra de Velázquez contiene una escena donde los personajes llaman mucho la atención, quizás por sus vestimentas, sus expresiones, aunque sobre todo por su acción. Es una situación cargada de mucha cotidianidad, y además muy similar a las imágenes que suelo mirar en el barrio.

Además de Van Gogh, otro referente destacado dentro de esta propuesta artística es el maestro Ever Astudillo (1948-2015). Vale la pena resaltar que el trabajo plástico de Astudillo no solo me interesó por la técnica de expresión sino además por su tema. Su trabajo tiene que ver con su entorno de nacimiento y crecimiento, en otras palabras su hogar, el barrio Saavedra Galindo de la ciudad de Cali, uno de los barrios conocidos como barrios populares de esta ciudad.

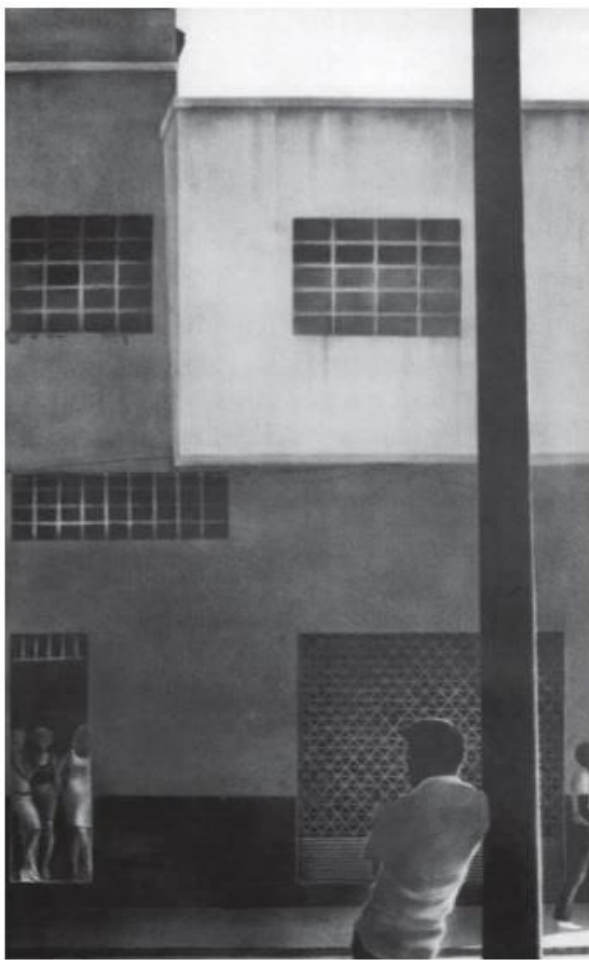
Ever Astudillo, Cabezas y pandilla

Ver los dibujos de Astudillo me llevó a verme a mí mismo, a lo que en parte soy yo, a identificarme a partir de situaciones similares que me rodeaban diariamente, por ejemplo escenas como las de los parceros de la esquina, las prostitutas, o los personajes nocturnos, entre otras.

El trabajo de Astudillo cuenta con unos puntos similares en cuanto a esta propuesta artística. Quizás porque ambas tratan sobre un barrio popular, lo cual suele ser una situación muy parecida en muchas ciudades, independientemente del lugar de ubicación del barrio o incluso de la época.

Pero además también por la técnica mediante la cual ambas propuestas se expresan.

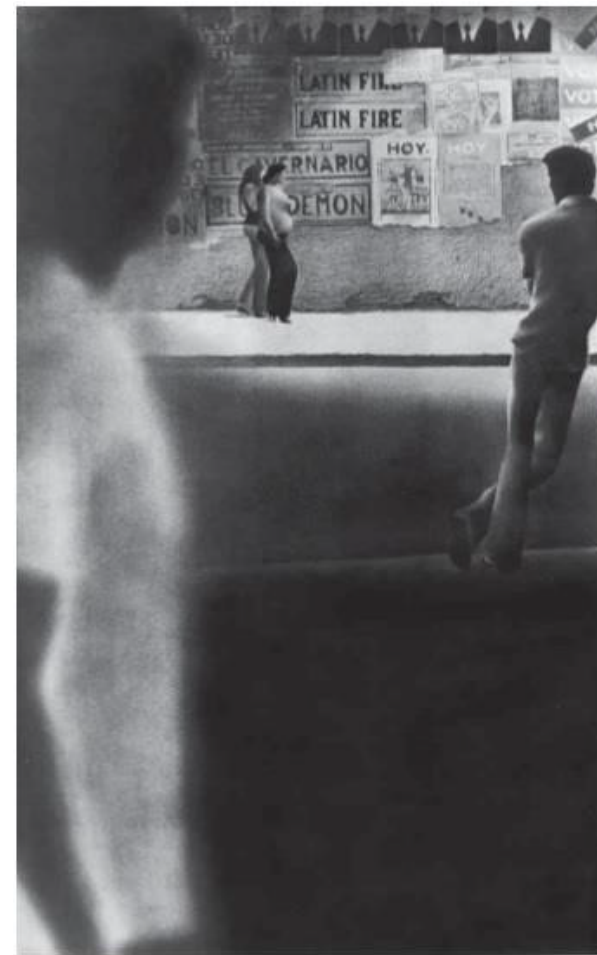
Principalmente mi constante práctica con el dibujo me llevo a tener ese encuentro con la obra de Astudillo. Sobre todo por su trabajo con la luz y la sombra, ya que es un aspecto destacado a simple vista en su obra, además son dos recursos importantes a la hora de generar un suspenso y un dramatismo que es esencial para el lenguaje del artista. Incluso a partir de una gran variedad de tonos de grises, es como Astudillo muestra la noche, sus ambientes, sus penumbras, sus formas, sus apariencias y sus esencias.

Ever Astudillo, Anden 1. 1978

Estas escenas cuentan en su mayoría de veces con una gran profundidad de campo. Sin embargo no solo la luz y la sombra crean esa profundidad de campo, también a través de planos y diferentes escalas dan la sensación de ser espacios infinitos. Incluso elementos sencillos como las luces de lámpara en perspectiva que se pierden en la penumbra, generan esa ilusión de gran profundidad.

Por otro lado es importante nombrar la fotografía, no solo porque haya influenciado en el uso del blanco y negro en la obra de Astudillo, sino también, porque muchas de las imágenes de su obra fueron creadas a partir de fotografías, de hecho Astudillo es uno de los

Ever Astudillo, Anden 3. 1979

principales artistas colombianos en usar la fotografía como fuente o documento para la producción de la imagen. Se han realizado exposiciones únicamente de fotografías de Astudillo, sus capturas terminaron siendo importantes para su producción artística y también para el archivo histórico de su ciudad natal.

Ever Astudillo, Sin Título. 1975-1978

El cine fue importante para Ever Astudillo. Él encontró en el cine y principalmente en el cine mexicano, una narrativa con la cual se sentía identificado, y además lo remitía constantemente a su entorno del barrio. Incluso sus dibujos en muchas ocasiones dan la sensación de ser fotogramas de una película. Astudillo sabía que las personas de su entorno también se identificaban con algunas actitudes y comportamientos de los personajes del cine mexicano, incluso afirmaba que los colombianos eran muy similares a los mexicanos.

Una situación en particular, y que además está relacionada con el cine en los dibujos de Astudillo, son las escenas donde aparece el mirante. Este personaje muchas veces se encuentra en primer plano, siempre de espalda, a veces desenfocado, y en ocasiones solo se observa su cabeza. Es un personaje, frío, estático pero que siempre está enfocado en la acción de los demás.

A mi parecer los dibujos de Astudillo evidencian un interés por el otro, es decir por el personaje de barrio, o en otras palabras por el ser que habita un espacio. Estos personajes suelen estar rondando por los sitios urbanos en camino a su destino, su presencia se hace fuerte en el sentido de que el mismo artista les da un protagonismo, con espacios oscuros y donde la luz cae demasiado fuerte sobre ellos. Aunque por supuesto que su enfoque también está en la acción, sin embargo estas acciones de los personajes están en ocasiones ocultas, no son tan evidentes, pero son un aspecto que enriquece esa idea de la noche y lo urbano.

“No hubo como ese apego al espacio rural, siempre fue la ciudad. La verdad es que, como ese fue el medio en el que me desenvolvía yo me aferré mucho a él. Por ejemplo, esa vía férrea tuvo que ver mucho conmigo, uno tenía que presenciar las cosas que sucedían ahí. A veces eran situaciones verdaderamente trágicas de la vida humana.”

Ever Astudillo

Esta apropiación surge en el momento que me hallo en las obras de estos artistas, identificándome con sus temas o técnicas de trabajo. Su obra me motiva a producir imágenes allegadas a mí, teniendo como referencia sus técnicas e ideas temáticas pero según mi entorno e historia personal. A través de sus obras surgen pensamientos e ideas que salen a flote en el proceso creativo, inconscientemente suelen incrustarse en mi memoria, imágenes, composiciones, personajes, que posteriormente se evidencian en la producción de mi trabajo. Además como artista me interesa rendir un homenaje a aquellos artistas por los cuales siento una gran admiración.

DEL DICHO AL HECHO
(TRABAJO DE CAMPO)

Constantemente pienso en la producción de la imagen, todo el rededor me afecta de alguna manera y toda situación por más ajena que parezca influye sobre mí. Este trabajo se basa en las vivencias personales que están incrustadas en la memoria, además de la experiencia como habitante del barrio según el día a día, asimismo la información que se obtiene a través de la observación y el dibujo. Cada situación en el barrio suele remitirme constantemente a la acción de producir imágenes. Vago por las calles y me topó con escenas que de inmediato quiero llevarlas al papel, capturó estas imágenes con mi mirada, tratando de fijarlas en la memoria para futuras producciones. Asimismo realizó salidas nocturnas para percibir el espacio del cual hablo, dejándome permear por el ambiente de la noche.

Suelo salir como acompañante de mi primo a trabajar en su taxi, ahí tengo contacto con la noche, me encuentro con historias, personajes, cosas lamentables y sorprendentes. Pero las ideas también surgen a partir de los comentarios de la gente, una noticia en la radio o una portada de un periódico, en las tardes acompañando a mi mamá en su trabajo, donde la gente va más a hablar de los demás que a jugar chance o comprar lotería. Cuando vamos al billar con los parceros, salimos de fiesta, o simplemente nos sentamos a charlar y ahogar las penas tomando cerveza en algún andén.

Por otro lado, mi construcción de la imagen es a partir de fotografías, en muchos recorridos no programados hago fotografías que tienen como fin capturar a los personajes del barrio y todo aquello que los rodea. La intención es que el contenido sea lo más natural posible, es una de las razones principales por las que hago las fotografías en secreto. Me interesa el hombre en su cotidianidad, su naturalidad, sin poses preparadas ni maquillajes. Aunque estas capturas también se hacen en secreto debido a la inseguridad del lugar, además a estos personajes no les gustaría que se les haga fotos, uno podría dialogar con ellos, pero ellos ya estarían prevenidos y se perdería la naturalidad de la que habló.

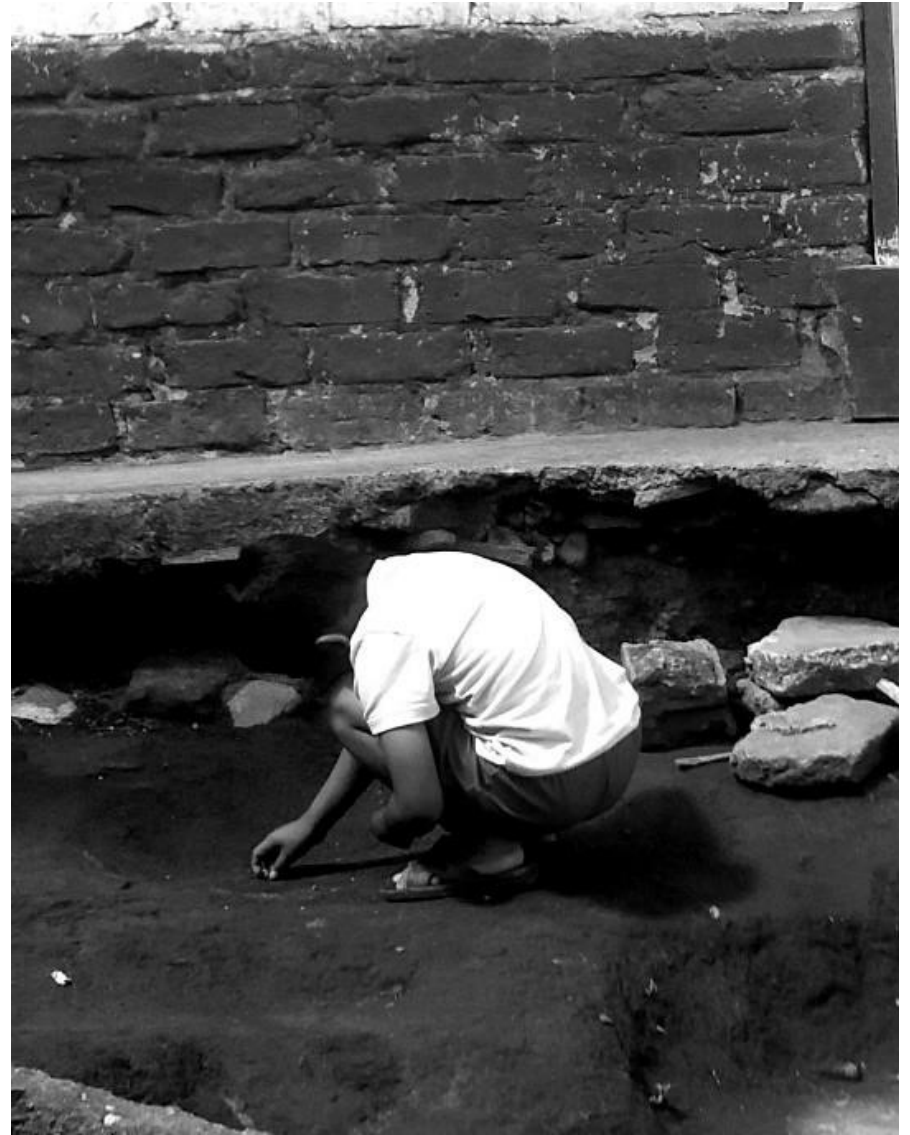
“Una fotografía pasa por prueba incontrovertible de que sucedió algo determinado. La imagen quizás distorsiona, pero siempre queda la suposición de que existe, o existió algo semejante a lo que está en la imagen”.
(Sontag, 2005, p. 19)

Mis fotografías pasan por un proceso de edición, las convierto a blanco y negro, mejoro su iluminación y su contraste. Incluso lo exagero buscando una imagen más neutral, esta edición me permite observar la imagen de una manera más precisa a la hora de dibujar porque mejoro la imagen buscando un volumen más marcado, unas luces y sombras más pronunciadas y un nivel de detalle más alto. Estos aspectos no los tengo en cuenta en el momento de la captura debido a la rapidez con la que tomó las fotografías y como lo decía anteriormente en secreto, incluso en ocasiones no miró lo que estoy capturando, solo apuntó con el lente hacia el objetivo y disparó.

Las fotografías mantienen en un banco de imágenes, las uso dependiendo de la composición en la imagen a producir o según la narración. Pocas veces tengo claro cuales servirán para tal escena, las uso a su debido tiempo. Todas las imágenes albergan la cotidianidad del barrio Los Sauces y son un apoyo importante para la construcción de la imagen, contienen información que me genera recuerdos, son pesquisas y mi guía para no olvidar los momentos y las ideas más allá de que sean una simple apariencia. También podrían pertenecer a un archivo histórico, contienen una época, unos personajes y además son una prueba de existencia.

“Quizás con el tiempo la gente aprenda a descargar más agresiones con cámaras y menos con armas, y el precio será un mundo aún más atragantado de imágenes”
(Sontag, 2005, p. 31)

Fotografías para la producción de la imagen

Estudios para la producción de la imagen

Fragmento de repisa. Grafito sobre papel y madera.

**LA CONSTANTE PRÁCTICA CON EL DIBUJO
(METIDO EN MI CINTA)**

Inicialmente quiero decir que para mí dibujar es existir... lo digo de una manera muy personal, tal vez íntima, incluso me remite hasta mi infancia. Realmente fueron muchas las noches que recurrí al dibujo, tal vez las situaciones de la vida me llevaron a desahogarme de esa manera, de buscar apoyo en algo, y como no encontraba muchas personas para dialogar, una de mis salidas era dibujar. Descartes dice: "Pienso, luego existo". Yo pienso que la acción de dibujar va más allá de una acción común y corriente. Es como escribir, ya que el cerebro se activa generando pensamientos y pasando la información al papel. En resumidas cuentas termina siendo casi que una acción de leer y escribir al mismo tiempo.

"Para el artista dibujar es descubrir. Y no se trata de una frase bonita; es literalmente cierto. Es el acto mismo de dibujar lo que fuerza al artista a mirar el objeto que tiene delante, a diseccionarlo y volverlo a unir en su imaginación, o, si dibujara de memoria, lo que lo fuerza a ahondar en ella, hasta encontrar el contenido de su propio almacén de observaciones pasadas."
(Berger, 2012, p.7)

Reitero, dibujar ha sido y será mi manera de existir, es una manera de cómo expresar ideas sobre algún tema. La dinámica de dibujar implica perderse, partir de este mundo terrenal por un momento, uno suele concentrarse tanto en los motivos de estudio que en realidad se pierde, sin embargo se pierde para encontrarse en lo dibujado.

Cada acto de dibujar es un dialogo con el dibujo. Un dialogo quizás semejante a un juego de mesa entre dos personas. Es decir, donde se tiran los dados y se obtiene un resultado, o donde se debe pensar antes de mover una ficha, o donde simplemente se quiere ganar un juego. Pero además es un dialogo donde hay que tomar riesgos, y donde los resultados dependen de los riesgos que se toman frente al papel en blanco.

Por otro lado, la acción de dibujar suele ser una oportunidad para el pensamiento, en la cual suceden cosas inesperadas, o cualquier cosa puede suceder. Cada lapso de tiempo, al dibujar, es distinto al anterior o al siguiente. Al mismo tiempo el papel en blanco se convierte en un espacio infinito que se presta para el juego con los objetos. Es decir ese juego mental o de imaginación donde se busca crear una composición con los intereses del entorno (los personajes o los objetos del barrio), en mis dibujos el espacio se va limitando o expandiendo a medida que estos objetos empiezan a aparecer en el papel.

En esta propuesta artística el dibujo no solo se manifiesta como un resultado, sino también como un método de apuntes, de estudio y de descubrimientos. Desde esa perspectiva el dibujo juega un papel importante a la hora de habitar un lugar, porque al dibujar, el dibujo obliga a hacer un análisis profundo de las cosas, a sentirlas, o habitarlas... Puedo decir que el dibujo es un campo que no solo deja un registro como resultado, sino que además, la acción de dibujar suele dar conocimientos acerca de lo que se está mirando, como en este caso las personas, el entorno, o los efectos del contexto.

El dibujante suele de cierta manera apropiarse del objeto observado y a medida que transcurre el tiempo y el dialogo con el dibujo, se obtiene información sobre este objeto de estudio, como sus formas, sus luces y sus sombras, sus texturas, sus vacíos, etc. En definitiva el dibujo termina convirtiéndose en un campo para conocer y percibir el mundo a través de él.

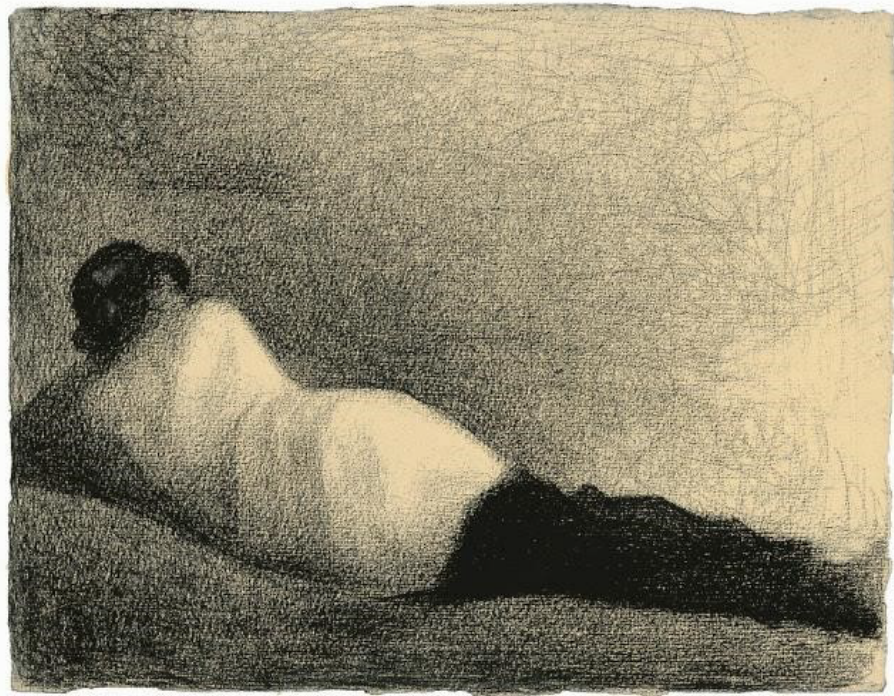
En esta propuesta en la mayoría de veces, los dibujos son creados a partir de fotografías, donde acontece ese instante de observación que implica sentirse dentro del otro, con el fin de obtener esa información que amerita cada dibujo, pero también convirtiéndose en un invasor de su espacio, figoneando, analizando hasta lo más mínimo. Además donde entra el juego de la deconstrucción de la imagen, es decir, esa imagen se convierte en una serie de retazos, para más adelante como bien decía Berger en la cita anterior “unirla en nuestra imaginación”, y por ende poder plasmarla en el papel.

En la acción de dibujar se analiza un objeto una y otra vez, esto se convierte en una búsqueda que puede llegar a ser eterna, un solo objeto de estudio puede tener una gran cantidad de dibujos realizados previamente antes de haber sido concebido como una imagen definitiva. Sin embargo la acción de dibujar va más allá de una simple idea como querer copiar la realidad. Aunque si se habla de realidad en la imagen, automáticamente se entraría en un laberinto de transformaciones, ya que cuando tomamos una fotografía obtenemos solo un fragmento de esa realidad, prácticamente se crea una nueva realidad, pero esta se transforma aún más al pasar de la fotografía al dibujo. Aunque esto mismo sucede cuando se dibuja del natural, se observa tan detenidamente las imágenes del rededor que de alguna forma se apropia de la realidad, dándole otro orden u otra lectura desde los intereses o como habitantes de un lugar, es decir se termina creando una realidad propia.

En esta propuesta, las escenas son creadas a partir de otras escenas fotográficas, hay escenas de las cuales solo aparece un personaje, otras en las que se pueden ver múltiples figuras, pero la imagen se compone a partir de una yuxtaposición de imágenes. Por lo tanto, el resultado termina siendo un collage de imágenes aunque no sea tan evidente. Pero en definitiva, se puede afirmar que estas imágenes son creadas a partir de muchas realidades, para componer una nueva realidad, una realidad desde mi propia perspectiva.

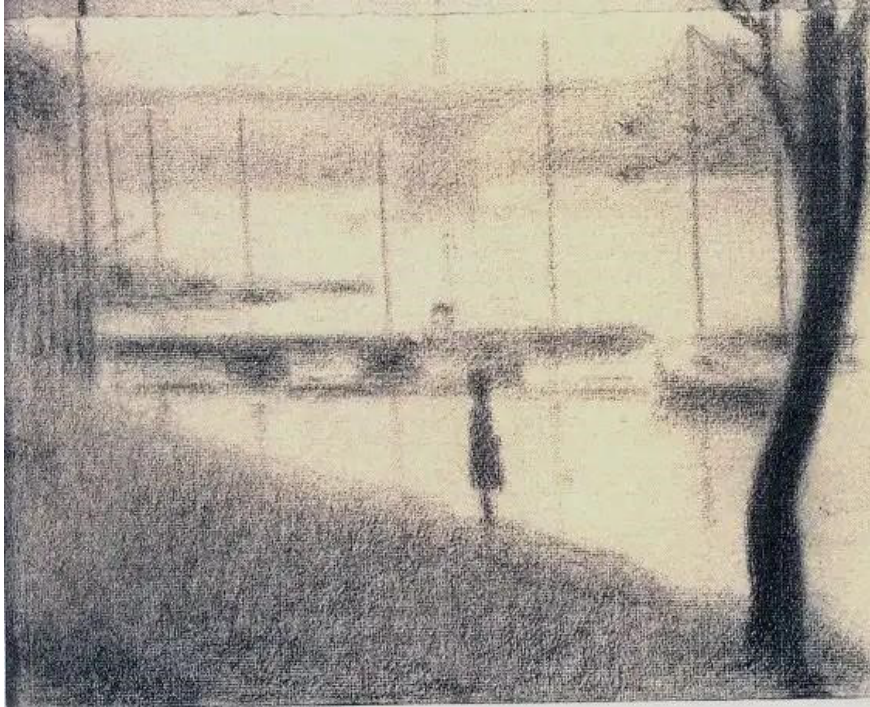
Para desarrollar más la idea sobre el dibujo, quiero resaltar un aspecto muy importante de mi práctica con el dibujo en general. Se trata de la luz y la sombra, dos recursos importantes para cualquier artista, obra plástica o incluso para una obra cinematográfica. En la historia del arte estos dos recursos han sido importantes, y más allá de hacer parte de la composición de la imagen, o para generar profundidad, realismo, volumen o entre otras cosas de este orden, también han sido dos recursos cargados de una simbología, significados y gran variedad de conceptos, transmitiendo ideas de acuer-

do a la época y el contexto. Para mí, siempre ha existido un interés fuerte hacia la luz y las sombras. Me llama la atención cómo se comportan en el espacio, cómo lo transforman o simplemente cómo hacen de cualquier lugar algo extraordinario. Aunque también cómo influyen sobre cualquier objeto terrenal, exaltando sus volúmenes, sus formas, convirtiéndolo en algo atractivo para el observador.

*Georges Seurat, Estudios preparatorios para el cuadro
"Un baño en Asnieres". 1884.*

Georges Seurat (1859-1891), es un pintor francés y uno de los fundadores del neoimpresionismo. Realizó una serie de dibujos en los cuales se destacan las luces y las sombras. Son unos dibujos compuestos por masas oscuras y vacíos. De acuerdo con la presión con la que asentaba el crayón, iba de lo traslúcido a una oscuridad sólida; logrando de esta manera un juego llamativo de luces y sombras.

Georges Seurat, El puente en Courbevoie. 1886..

Estas imágenes se caracterizan por reducir los detalles de los objetos, por soluciones simples tanto en el espacio como en cualquier objeto. En ocasiones suelen dar la sensación de ser unas imágenes desenfocadas. A través del manejo de planos, escalas y sobre todo los tonos de grises, Seurat crea unos espacios translucidos, que en cierta medida se tragan las formas, mientras que unos personajes u objetos totalmente neutros resaltan en primer plano.

De acuerdo con lo dicho anteriormente, en esta propuesta artística hay una producción de dibujos en los cuales se destacan la luz y la sombra. Hay una mayoría de situaciones donde el dibujo no contiene líneas, sino que más bien predominan las manchas, las masas, o los diferentes tonos del grafito, evocando el volumen y

transmitiendo la idea de solidez en los objetos de la imagen. De hecho es un dibujo construido a partir de volúmenes y formas, más que por líneas y vacíos. Pero más allá de esto, la luz y la sombra también hacen parte de todo ese contenido simbólico y conceptual que lleva una imagen.

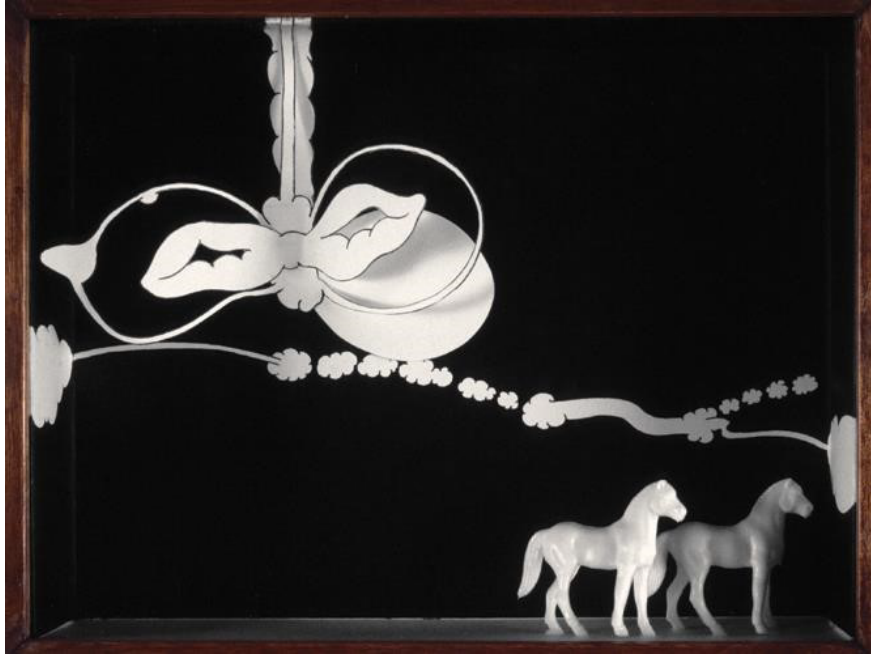
Con respecto a la temática de mi trabajo, es esencial la luz y las sombra del barrio, sobre todo en las noches o momentos cuando el sol es más fuerte y las personas suelen estar en contra luz.

En las noches por ejemplo, los personajes del entorno suelen desvanecerse en medio de las tinieblas, se convierten en personajes anónimos ya que su identidad se esfuma junto con su apariencia, se convierten en ese tipo de imagen que llama mucho la atención para la producción de la imagen, una imagen donde solo hay luz y sombra, donde no hay mucho detalle y donde los personajes se evaporan en el espacio. Esta situación me lleva a indagar constantemente sobre la memoria, como cuando intento recordar ciertas cosas como una escena o un personaje, pero no lo recuerdo muy bien, porque las imágenes quizás se las lleva el tiempo, se desvanecen, empiezan a carecer de detalle, y suelen terminar en el olvido.

Por otro lado en esta exploración con el dibujo además de la fascinación por la luz y la sombra, siempre ha existido un fenómeno extraño, queriendo generar un alto contraste en la imagen, exagerando los volúmenes y repetidamente buscando un negro demasiado intenso o una luz más que blanca. En realidad buscando una imagen cada vez más neutra, abstrayendo lo esencial de aquellos objetos y personajes por los cuales existe una atracción, y por ende buscando un sentido más universal.

A medida que quise realizar un dibujo con un volumen cada vez más marcado, tenía la sensación de que las imágenes tendían a moverse o adquirirían cierto tipo de vida. De esta manera sentí la necesidad de que las imágenes salieran un poco del cuadro convencional como normalmente estamos acostumbrados a ver el dibujo. En realidad quería que las imágenes estuvieran cada vez más cerca de lo que es el mundo real, buscando una idea de cómo se perciben los objetos, o cómo estos disponen de su lugar en el espacio. A propósito de esto en una oportunidad tuve un encuentro con una obra del artista Álvaro Barrios, la cual se encuentra ubicada en el Museo Iberoamericano de Arte Moderno (Casa-Museo Negret) de la ciudad de Popayán. Esta obra también influyó en esa idea de

querer jugar con el espacio, queriendo explorar la imagen a través de diferentes planos de vista, básicamente cómo funciona la perspectiva en nuestra visión cotidiana.

Álvaro Barrios, *Caballos plásticos*. Caja de vidrio/madera, 34x25.9x7cm

Finalmente toda esta exploración con el dibujo y la fascinación por la luz y la sombra se ha enfocado en mi caso, hasta ahora, en la creación de dioramas. Hay un interés por crear unos entre-mundos por medio del dibujo. Digo entre-mundos haciendo referencia al pintor Paul Klee, el cual es citado en el libro *Discurso, Figura* de Jean-Francois Lyotard. Donde habla precisamente del entre-mundo, que no es un mundo imaginario, es un mundo intermedio, donde lo invisible se hace visible. Un mundo cargado de unos contenidos que no son nuevos pero realmente son poco conocidos. Según afirma Klee en una entrevista, lo llama entre-mundo porque se ubica entre los mundos que pueden percibir los sentidos exteriormente, pero además porque interiormente se puede asimilarlo lo suficiente como para ser capaz de proyectarlo hacia afuera bajo forma de símbolo.

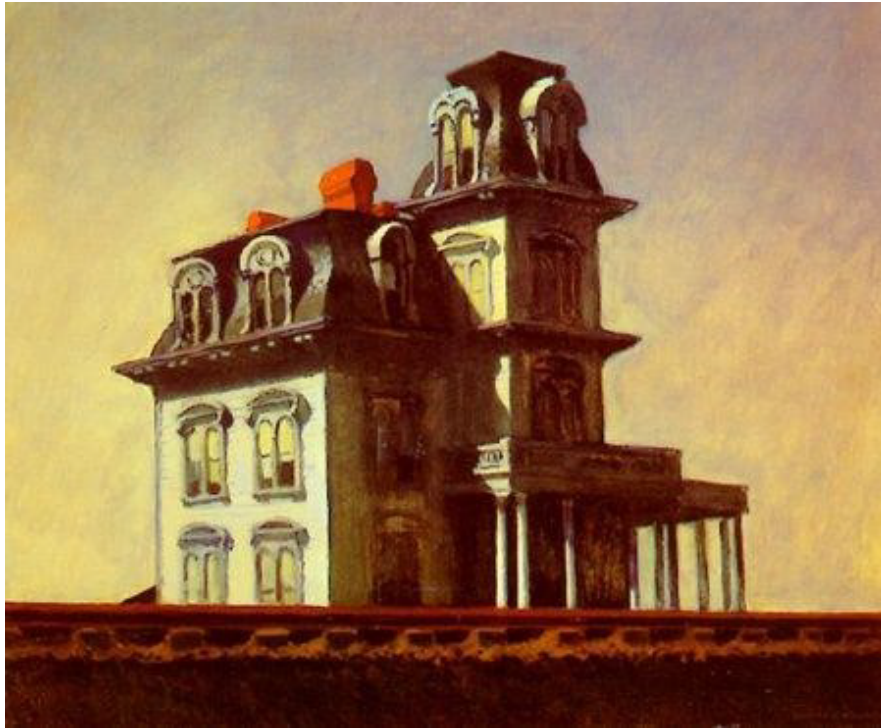
La 20. Caja de madera, dibujo sobre estuco y papel. 2018

Además otro aspecto importante es que para la producción de estas imágenes hago uso de cajas de madera como soportes, las cuales contienen una memoria y unas características particulares que son importantes a la hora de hablar del barrio Los Sauces. Pues bien, son cajas reutilizadas, situación que es muy común en el barrio dándole un uso a lo que se desecha. Además el desgaste es evidente, ya que le han pertenecido a otros, y el tiempo se ha hecho visible con las marcas sobre el material. Incluso en ocasiones han sido construidas por retazos, situación que también hace parte de la esencia de un barrio humilde o popular.

Los dioramas suelen remitirme constantemente al teatro o al pre-cine, situación que es natural debido a que estos artefactos nacieron con una idea de entretenimiento para las personas, fueron una forma de variación del teatro, incluso se convirtieron en una de las atracciones más sobresalientes del siglo XIX. Pues bien, al igual que el teatro o cualquier pieza cinematográfica, las escenas de los dioramas contienen un lugar en específico o unos personajes, son

como un pequeño escenario donde cada personaje cumple con su papel en la acción.

Edward Hopper (1882-1967) es un artista norteamericano, conocido en el mundo del arte por su trabajo pictórico aunque también por sus grabados. Ha influenciado en la fotografía pero sobre todo en el mundo del cine, así como también en esta propuesta artística. Muchas de sus influencias se deben a su gran manejo de la luz, la composición, sus personajes, el dramatismo, el tratamiento del espacio, lo urbano, lo íntimo, entre otros aspectos destacados de su obra.

Edward Hopper, *House by the railroad*. Óleo sobre lienzo (1925)

Me interesé en las imágenes de Hopper debido a que son capturas de momentos, son una especie de instante congelado en el tiempo, donde hay una narrativa no solo a partir de la luz y el color, sino que también a partir de unas historias. En estas historias siempre está a punto de pasar algo, están abiertas, y disponibles a cualquier final. Hopper se caracteriza por un lenguaje compositivo muy cercano al cine y la fotografía, es por esa misma razón que ha influenciado en ambos campos. Por ejemplo Alfred Hitchcock, es un director de cine conocido como el maestro del suspenso, según su propio testimonio fue inspirado por Hopper. Hizo uso de la soledad, el aislamiento, y la incertidumbre de las obras de Hopper para su creación cinematográfica.

Alfred Hitchcock, *Película Psicosis* (1960)

Es evidente lo importante que es el trabajo de luces y sombras para Hopper así como también para su obra plástica, incluso para su temática de trabajo. Todo esto debido también a que fue influenciado por el cine negro, el cual se caracterizó por haber recibido la herencia del expresionismo alemán, convirtiendo la luz en un recurso muy destacado.

Edward Hopper, Sombras Nocturnas (1921)

“La luz es un eficaz medio para crear la estructura de la realidad, una potente arma que permite al artista representar su visión del mundo”.
Edward Hopper

Por último, las escenas compuestas por Hopper atraen mi mirada debido a sus personajes. Personajes que suelen estar en un entorno urbano que los acoge pero a la misma vez los aísla, son unos lugares que además de extraños, son desolados y suelen transmitir una sensación de melancolía. A pesar de que en ocasiones los personajes están acompañados o tienen a su alrededor a otras personas, la soledad prevalece, y pareciera que cada uno se encierra en sí mismo. Posiblemente están buscando su lugar en el mundo, incluso se sienten extraños, y tratan de comprender el entorno que les rodea.

Es importante destacar que un diorama no deja de ser una ventana a otro mundo como la pintura, el dibujo o el grabado convencional. Al contrario, lo es, e incluso es más evidente, es una especie de realidad virtual, donde si no se puede introducir físicamente, se hace mentalmente a medida que se observa la imagen. Realmente son una ventana a otro mundo, ya que generan esa ilusión óptica que en muchas ocasiones termina engañando al cerebro, pero lo más importante lo introduce ahí, lo invita a seguir, y finalmente a hacer un recorrido o incluso a quedarse ahí.

Al mismo tiempo estos dioramas son unas imágenes muy particulares, en este caso las imágenes son bidimensionales, pero constantemente remiten a lo tridimensional, o en otras palabras a una idea más espacial. Sin embargo por más de que nos sugieren la escultura, estos no dejaran de ser dibujos. En este sentido, el dibujo se comporta de una manera distinta, algo salido de lo normal en comparación al dibujo convencional. Como lo decía anteriormente son dibujos con una idea espacial que nos remiten a la escultura, pero además a la instalación.

Liliana Porter, es una artista contemporánea. Nació en Buenos Aires, Argentina en 1941, vive y trabaja en Nueva York desde 1964. Su obra se caracteriza por un juego dinámico con el espacio, además cuenta con el protagonismo de unos personajes en miniatura que siempre suelen estar en medio de un caos que se apodera del espacio de exposición.

*Desconocido. Caja de latón. Dibujo sobre estuco y papel. 2018.
Exposición la pintura como leitmotiv*

Liliana Porter, El hombre con el hacha y otras situaciones breves. 2013

Para esta artista el humor es un componente muy importante, Porter afirmó en una entrevista: “El humor es como una tabla de salvación con respecto a lo complicado de la realidad”. Además su interés en el humor también se debe a que el humor está muy sujeto a lo contrario, haciendo referencia a esos instantes de la vida

donde reímos y de la nada sorpresivamente ya estamos al borde de un abismo. Es interesante como Porter plantea lo absurdo a partir de unos personajes enfrentados a situaciones aparentemente imposibles, sin embargo son una metáfora de la existencia humana. Pienso que el humor es una luz en medio de la oscuridad, sirve para evadir lo contrario e incluso da sentido a la existencia.

Liliana Porter, Pintor. 2019

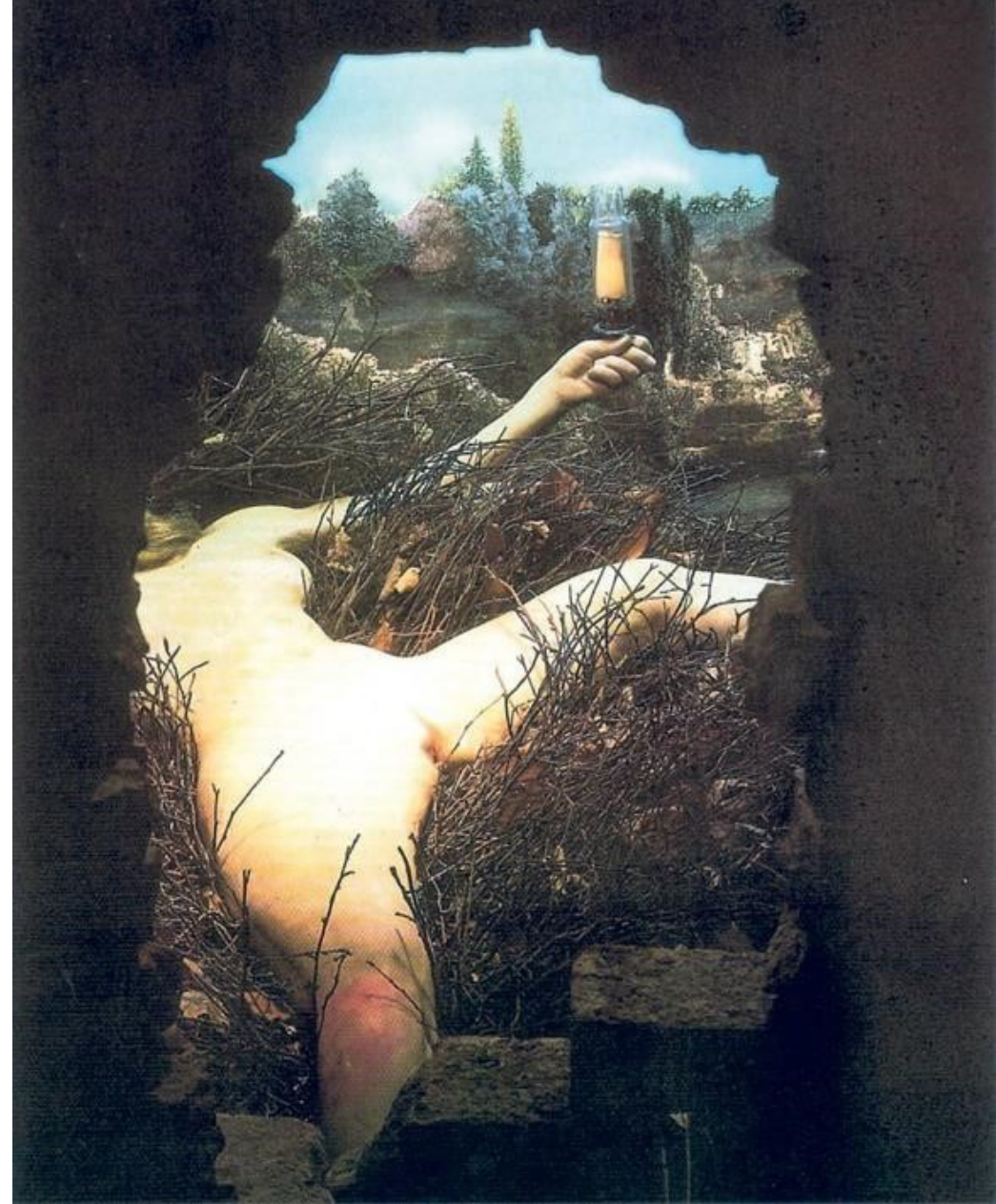
Por otra parte es indudable que en los dioramas la profundidad de campo juega un papel muy importante, debido a que la imagen se compone a través de diferentes planos, aunque en una imagen convencional también, pero la diferencia está en lo evidente, ya que los objetos realmente se instalan unos más adelante que otros. De hecho por situaciones como estas es importante tener la referencia de artistas como Seurat, el cual maneja los diferentes planos a través del tono del crayón. O un artista como Hopper que trabaja con un lenguaje compositivo muy cercano al teatro o el cine.

La obra de arte siempre termina siendo completada por el espectador, ella cumple su fin en el momento en que empieza a ser observada. Una obra que sirve de ejemplo para esta idea y que además es importante para esta propuesta, pertenece al artista Marcel Duchamp, es una obra donde el artista te obliga a observar a través de un orificio de una puerta, pues es la única forma de llegar a la imagen. La obra es conocida como *Étant donnés* o *La Cascada*, es considerada la primera instalación en la historia del arte.

Vista general de la obra

Me interesa la manera en cómo ha sido construida esta obra. Sobre todo por el manejo de los planos lo cual aporta a generar esa ilusión de realidad. La instalación se compone básicamente de tres partes, en la primera parte se encuentra la puerta, es una puerta vieja, es un elemento que contiene una memoria realmente es un ready-made. En la segunda parte se encuentra una pared de ladrillos con un hueco, es la separación entre lo real y lo aparente. Por último esta la escena, en esta se encuentra una mujer desnuda, en su mano izquierda sostiene una lámpara de gas, el fondo se compone de un paisaje, incluso se puede observar una cascada que tiene movimiento. Pero además la escena en general tiene una iluminación que ha sido trabajada minuciosamente por el artista de hecho es uno de los componentes más atractivos de la obra.

Vista desde el orificio de la puerta

Finalmente en esta propuesta el dibujo no solo es un resultado, también es una oportunidad para el pensamiento y realizar estudios para la comprensión del entorno y sus causas. El dibujo como resultado está enfocado en la creación de entre-mundos, son narraciones sobre la temática del barrio, tienen como recursos destacados la luz y la sombra, no solo para la construcción de la imagen también aportan al contenido simbólico del tema. Aunque parten de lo bidimensional sugieren lo tridimensional resaltando el tratamiento del espacio relacionándose con la escultura e instalación. Están contruidos en soportes de madera, cajas encontradas y reutilizadas que contienen una memoria y aluden a la esencia de barrio.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a todas las personas que hicieron parte de este proyecto, a todos aquellos que de alguna manera aportaron a su respectivo desarrollo y evolución...

Gracias a mis padres por todo el apoyo incondicional, sus esfuerzos y entrega dignos de admirar...

Gracias a mi familia, principalmente a mi núcleo, los infaltables...

Gracias a la familia Martínez por acogerme en su gran hogar, a mi tía, su esposo y mis primos por su vital compañía...

Gracias a todos los parceros del barrio, a los compas de la universidad, a cada uno de ellos por sus aportes al proceso creativo...

Gracias a mi asesor Orlando Martínez Vesga por todos sus aportes, sus enseñanzas y sobre todo por contagiarme su forma de ver y vivir el dibujo...

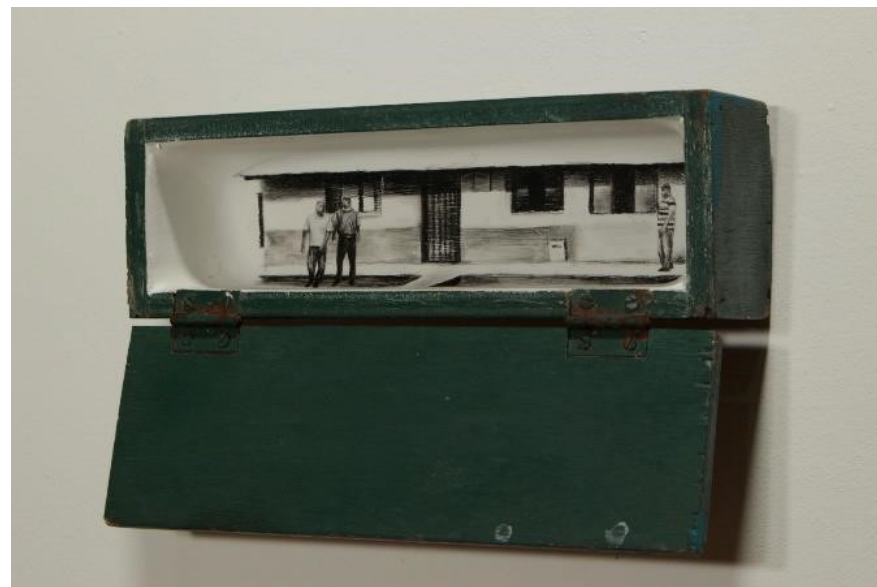
Y por supuesto gracias a todas las neas y habitantes del barrio Los Sauces de la ciudad de Popayán, Cauca, Colombia.

*...Yo ya me voy pero volveré,
Dejé una nota en la nevera que dice "Donde me busques, yo
estaré"...*

Outro (Regalo) - Alcolirykoz

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL MONTAJE
Presentación virtual realizada
a través de la plataforma Google Meet

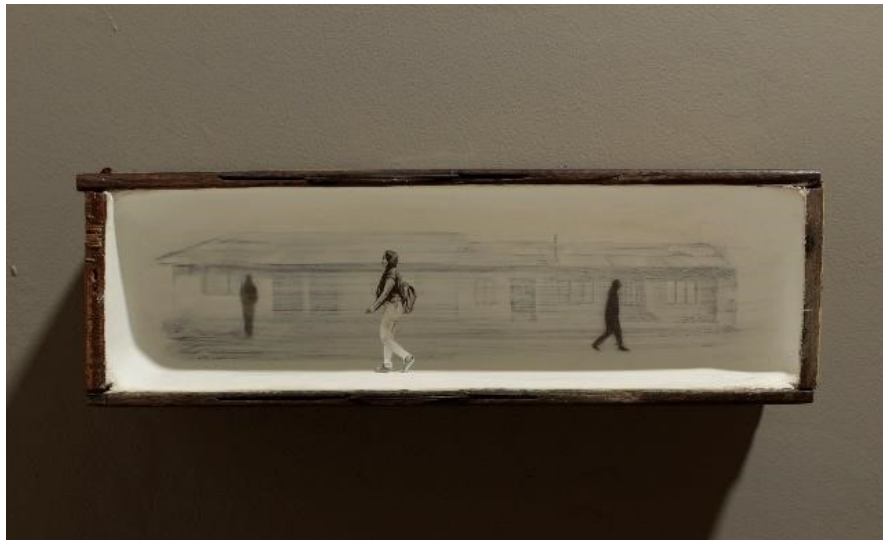
Sin titulo
Caja de madera, dibujo sobre estuco y papel 7.3x21x6.1cm (2019)

Sin titulo
Caja de madera, dibujo sobre estuco y papel 16.4x27.5x18cm (2019)

Sin titulo
Caja de madera, dibujo (Grafito sobre estuco y papel) 9.2x30.4x9cm
2020

Sin titulo
Caja de madera, dibujo (Grafito sobre estuco y papel) 9.2x30.4x9cm
2020

Sin titulo
Caja de madera, dibujo (Grafito sobre estuco y papel) 9.2x30.4x9cm
2020

Sin titulo
Caja de madera, dibujo (Grafito sobre estuco y papel 41.7x46.4x18.5) cm
2020

Sin titulo
Caja de madera, dibujo (Grafito sobre estuco y papel) 36.4x21x5.6cm
2020

Sin titulo
Caja de madera, dibujo (Grafito sobre estuco y papel) 34x39.5x6.6cm
2020

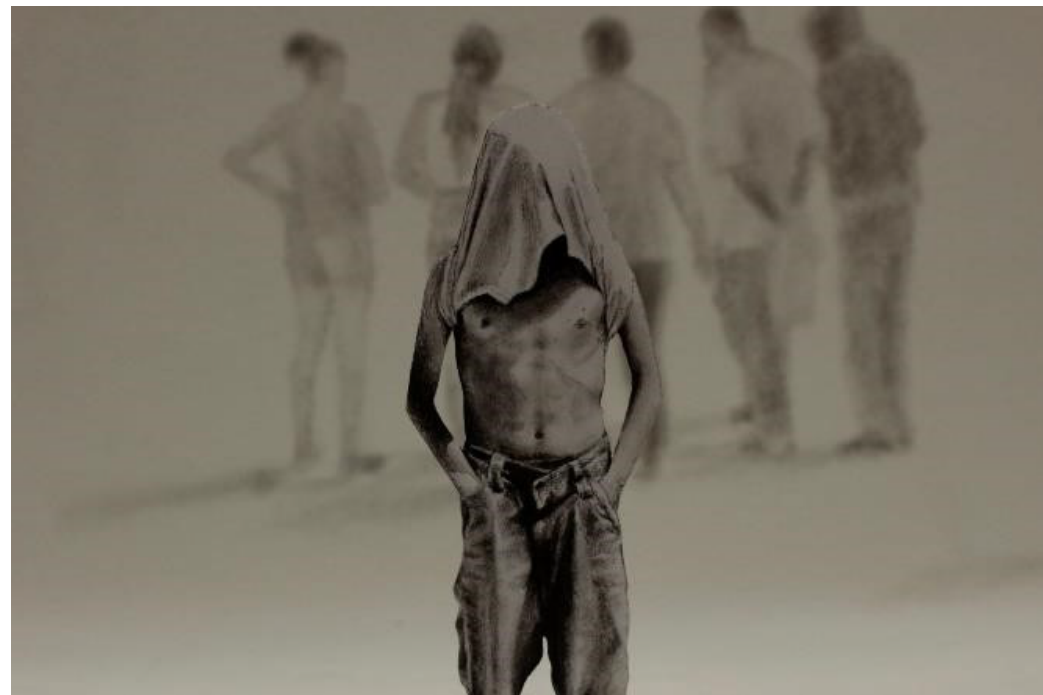
Sin titulo
Repisa de madera, dibujo (Grafito sobre estuco y papel)
2020

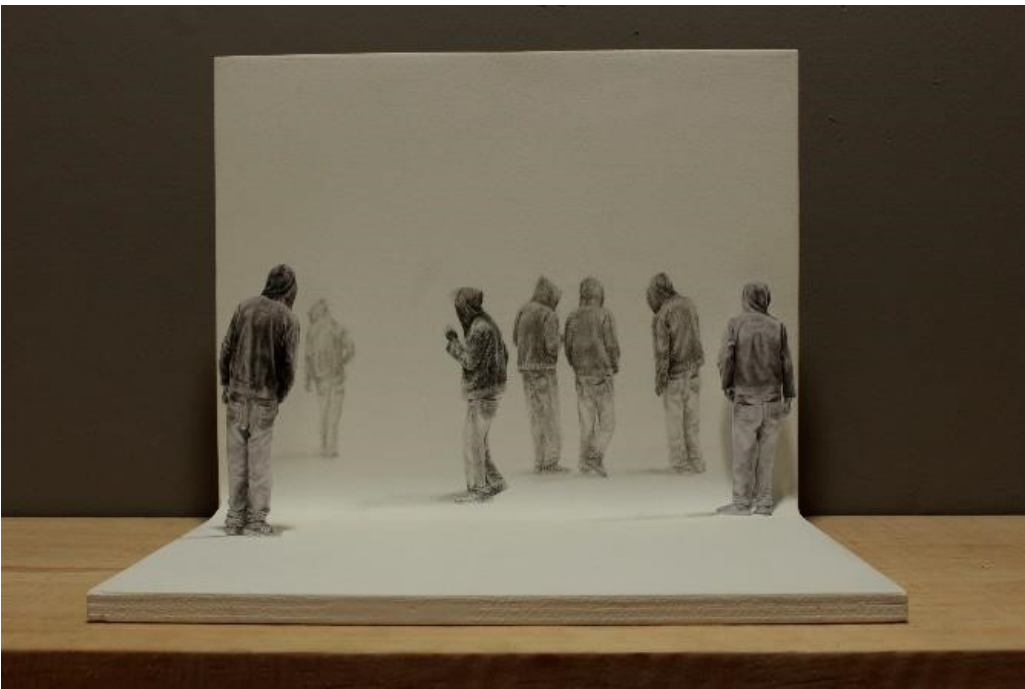

Detalle

Sin titulo
Caja de madera, dibujo (Grafito sobre estuco y papel) 34x39.5x6.6cm
2020

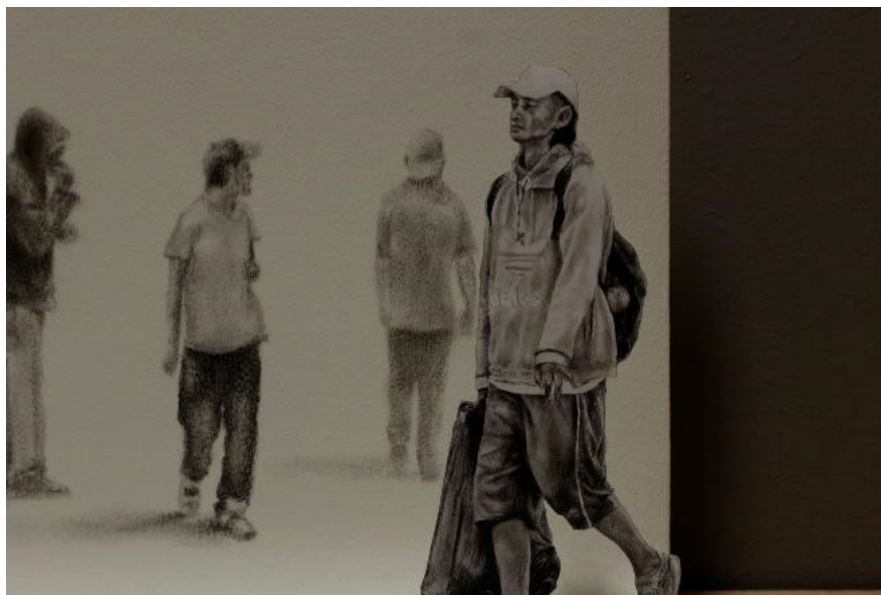

Sin titulo
Repisa de madera, dibujo (Grafito sobre estuco y papel)
2020

Doña Experiencia
Repisa de madera, dibujo (Grafito sobre estuco y papel)
2020

Detalle

Detalle

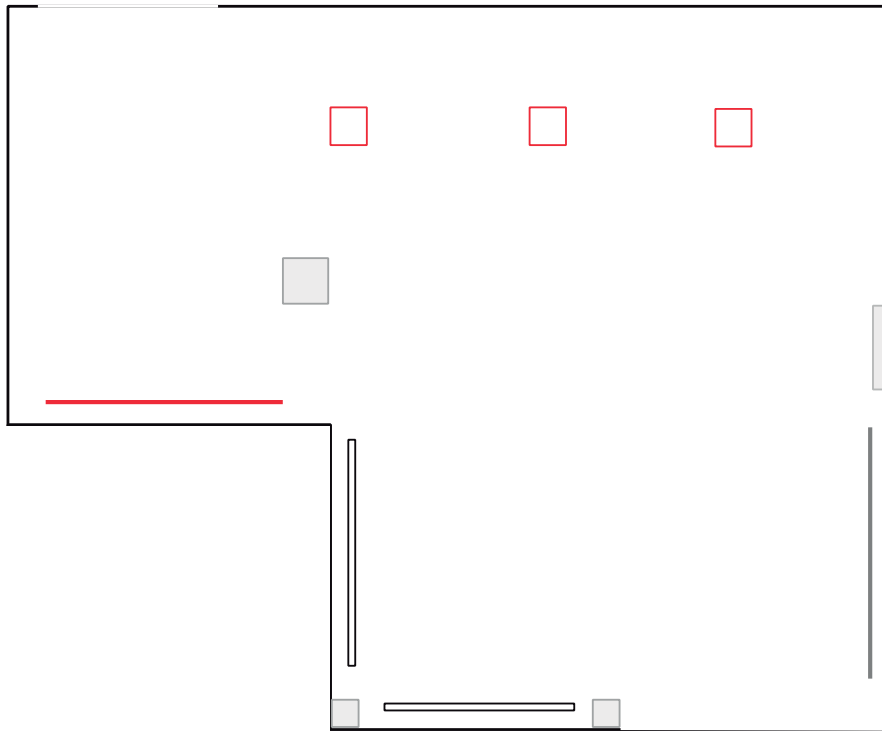

Sin titulo
Repisa de madera, dibujo (Grafito sobre estuco y papel)
2020

Detalle

PLANO DE MONTAJE

- *Texto principal*
- *Serie de dioramas (cajas) sobre pared*
- *Serie de dioramas (repisas) sobre pared*
- *Serie de dioramas (cajas) sobre módulos*

FUENTES DOCUMENTALES

Berger, J. (2012). Sobre el dibujo, Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili.

Dpto. de Filosofía División de Bibliotecas. (2014). ¿Qué está mirando? Ever Astudillo.
Recuperado de: <http://drive.google.com/file/d/oB8EnQXCdbzJ7ZnBhR1pZR2wtX3M/view?usp=drivesdk>

Francastel, J. P., Sociología del arte. [Cap. 3, Destrucción de un espacio plástico].

Heidegger, M. (1994). Construir, habitar, pensar, Barcelona, España: Ediciones del Serbal, S.A., Traducción de Eustaquio Barjau, en conferencias y artículos.

Kranzfelder, I. (1995). Edward Hopper 1882-1967 Visión de la realidad, Colonia, Alemania: Tashen.

Lyotard, J. F. (1979). Discurso, Figura, Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili, S.A.
[Cap. La línea y la letra].

Mesa, G. (2015). La cuadra. Recuperado de:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.camaramedellin.com.co/Portals/o/Cultura_Camara/literatura/Lacuadratimes.pdf&ved=2ahUKEwiG8Liwv3pAhVLMt8KHaNPA2YQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw3dY_UJCUyZqEhOKZZa7q7J&cshid=1592004460318

Sager, P. (2ª ED.). (1981). Nuevas formas de realismo, Madrid, España: Alianza Editorial, S.A.

Sontag, S. (2005). Sobre la fotografía, Alfaguara.

Sontag, S. (2003). Ante el dolor de los demás, Alfaguara.

Van Gogh, V. (s.f.). Cartas a Théo. Recuperado de:
<https://www.academia.edu/30633227/vicent-van-gogh-cartas-a-theo.pdf>