

**PROYECTO TRABAJO DE GRADO
BUENAVENTURA, VISIÓN SAGRADA DESDE EL PACIFICO.**

YEISON ESTIBEN RIASCOS MOSQUERA

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE ARTES
PROGRAMA DE ARTES PLÁSTICAS
POPAYÁN - CAUCA
2013**

**PROYECTO TRABAJO DE GRADO
BUENAVENTURA, VISIÓN SAGRADA DESDE EL PACIFICO**

YEISON ESTIBEN RIASCOS MOSQUERA

**HEINER CALERO
Director de trabajo de grado**

**UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE ARTES
PROGRAMA DE ARTES PLÁSTICAS
POPAYÁN - CAUCA
2013**

Dedicatoria

A Dios por darme la oportunidad de plasmar en el arte
cada una de las ideas planteadas desde mi ser.

A mis padres José Noe Riascos y Mirian Mosquera, de quienes
aprendí que la vida no tiene sentido sin el compartir
a ellos, gracias por que hoy lo que hago es gracias a su apoyo.

A mis hermanos Emil (oney) Rodríguez, Jader Riascos y Sandra Gonzales por su ayuda
incondicional todo el tiempo.

A mis primos y demás familiares que de algún modo me brindaron su apoyo.

A mi querida tierra natal Buenaventura la cual me brinda
Su entorno e hizo de mi vida lo que soy hoy.

Agradecimientos

A mi director Heiner Calero, quien creyó en mi trabajo
y me compartió su sabiduría.

A mis profesores, en especial a la maestra Elizabeth Benítez
Quien inculco en mí muchos de sus gestos de bondad.

A mis amigos y vecinos con los que crecí
Y conocí en este camino del arte, quienes hicieron
Posible mostrar la otra cara de la ciudad de Buenaventura
Dentro de las artes plásticas.

A mi poeta querida Mary Grueso Romero y
A la maestra del folklore Ana Hernández.

A mis compañeros de la universidad en especial
A Yorleny Cardozo un ser místico con quien compartí
Momentos inolvidables.

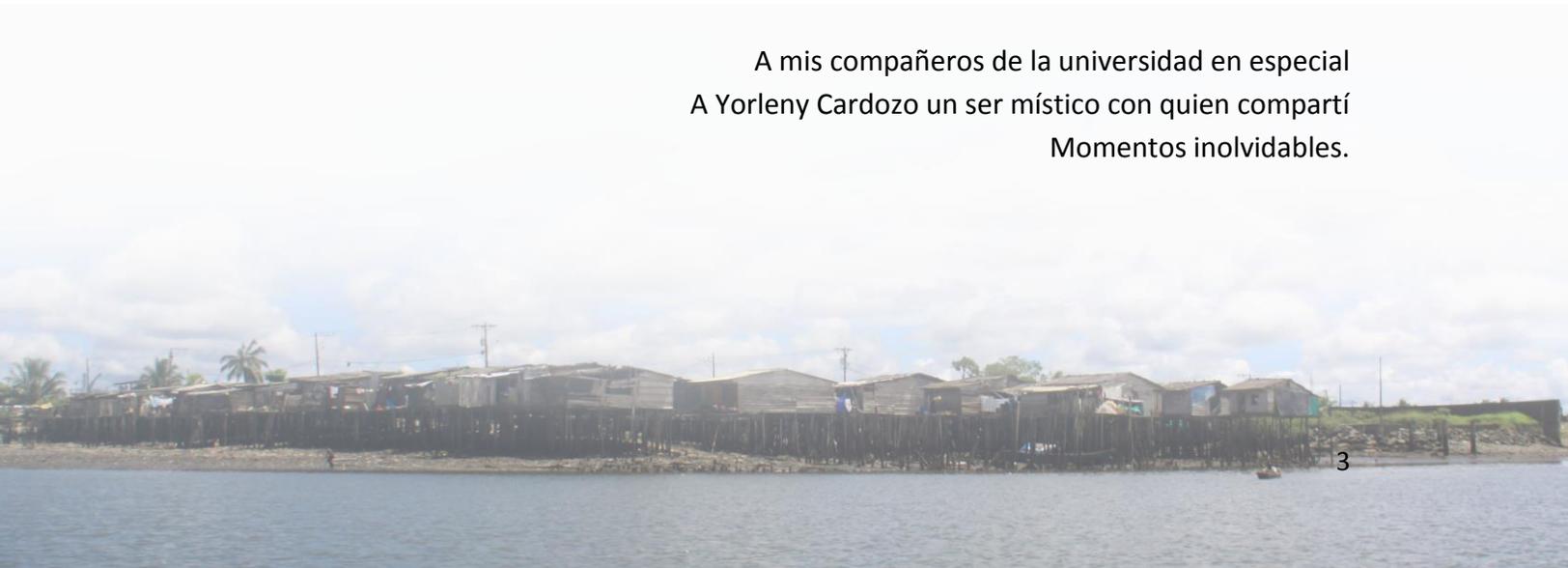

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	pág. 6
Marco Referencial	pág. 7
Bogando Hacia Buenaventura - <i>ecos de una comunidad con herencia ancestral</i>	pág. 13
Desarrollo de la obra	pág. 15-41
Bibliografía	pág. 42
Anexos	pág. 43-44

Si Dios hubiese nacido aquí

*Si Dios hubiese nacido aquí
Sería un pescador,
Cogería chontaduro
Y tomaría borojó.
María sería una negra
Requete-gordita como yo
Que sobre la cabeza
Llevaría un platón
Llenecito de pescado
Ofreciéndolo a toda voz
Recorriendo las calles
de toda la población:
“Llevo pescao fresquito
Con leche y sin estropiá;
El pargo pa’ come frito,
Y el ñato pa’ sancochá,
Canchimala par tapao
Y er pollo pa’ sura”.*

*Si Dios hubiese nacido aquí,
Aquí en el Litoral,
Sería un agricultor
Que cogería cocos en el palmar
Con un cuerpo musculoso
Como un negro de El Piñal,
Con una piel azabache
Y unos dientes de marfil,
Con el pelito apretado
Como si fuera chacarrás.
Y en la llanura del Pacífico
Tumbaría natos y manglar
Que convertiría en polines
Pa’ los rieles descansar,
Y sacaría cangrejos
De las cuevas del barrial.*

*Si Dios hubiese nacido aquí,
Aquí en el litoral, sentirá hervir
La sangre al sonido del tambor.
Bailaría currulao con marimba y guasa
Tomaría biche en las fiestas patronal,
Sentiría en carne propia la falta de equidad
Por ser negro, por ser pobre y
Por ser del litoral.*

Poesía de Mary Grueso Romero.

INTRODUCCION

Buenaventura oficialmente declarado Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico mediante el Acto legislativo No. 02 de 2007, es el puerto marítimo más importante sobre el océano Pacífico y el más importante de Colombia ya que éste mueve más del 60% del comercio del país; sin embargo, es un Distrito influenciado desde sus inicios por la religión católica, con un baluarte como lo fue Monseñor Gerardo Valencia Cano¹, el cual a pesar de ser blanco siempre defendió los intereses de la ciudad y respetó las tradiciones culturales de las negritudes e indígenas.

A través del tiempo “Culturas milenarias: americanas y africanas, sobreviven en el Pacífico colombiano, obligados por la historia a interactuar desde hace quinientos años con la cultura europea. Las tradiciones han permitido a las comunidades del Pacífico a mantener una identidad cultural capaz de asegurar su permanencia más allá de las dificultades del medio y de las relaciones de dominación que han sido impuestas.”²

Este trabajo mantiene una esencia cultural y tradicional del Pacífico llevando consigo la religiosidad católica que está ligada a las costumbres de la región pacífico Colombiano, realizando imágenes poéticas por medio de la fotografía donde personas de la comunidad son los grandes protagonistas a la cual aportaron su modo de vida real, combinándolos junto a imágenes iconográficas de la iglesia católica, haciendo una paráfrasis cargada de un simbolismo y una estética donde revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos.

Se trata de un conjunto de retratos donde se enaltecieron cualidades y formas del diario vivir de las personas de mi comunidad, pero al mismo tiempo se reconstruyó un imaginario que reafirmó la situación actual de los pobladores predominantemente por una etnia y diferenciada del país por una serie de elementos que le dan una caracterización homogénea fundamentada en estudios y definiciones científicas nacionales e internacionales.

Fue importante la recopilación de la tradición oral en esta investigación artística, ya que se mantendrá de generación en generación y perdurará como memoria viva de lo que fue, de lo que es y será por medio de nosotros los afrodescendientes. Resalto la serie de cantos fúnebres que he utilizado en el documento que son testimonio de hechos ceremoniales e ancestrales.

¹ Obispo de la ciudad de Buenaventura, conocido como el Obispo Rojo de Colombia, líder que se convirtió en un estudioso de la problemática social de la región, proponiéndose sacar del olvido al Litoral Pacífico.

² Federación de Municipios del Litoral Pacífico Colombiano, 2004. “Bogando hacia la región”.

MARCO REFERENCIAL

Durante estos últimos cinco años he investigado en mi trabajo sobre la memoria y la tradición de la Costa Pacífica de Buenaventura confrontándolos con las creencias religiosas de la iglesia católica. Ya que *“la presencia africana no puede reducirse a un fenómeno marginal de nuestra historia, su fecundidad inunda todas las arterias y venas del nuevo hombre americano”*³ siendo este el principal sujeto de las piezas fotográficas. *“Uno de los aspectos fascinantes del retrato es la manera como nos permite trazar la identidad, la permanencia del hombre”*⁴.

Más que una búsqueda es un encuentro con mi pueblo, con las personas oriundas y las distintas migraciones que ocurren en esta zona del Pacífico Sur, cargado de una memoria afro ancestral y una identidad pero *“la identidad de la que hablo no es cualquier identidad, si no la identidad sentida, vivida y exteriormente reconocida de los actores sociales que interactúan entre sí en los más diversos campos”*⁵.

Poder transmitir y socializar con las personas, es uno de los grandes nutrientes para mi trabajo, ya que cada una de ellas es consciente del papel que desempeña en el cual se siente identificada según la imagen a representar en su vida cotidiana, adicionándole un conjunto de elementos que enriquecen el retrato. Estos mismos recursos son singulares de cada persona para lo cual se hace un seguimiento a cada uno de los sujetos, para poder hacer la confrontación entre el hombre afro y su creencia religiosa actual, pero con una esencia ancestral africana desarraigada. Y es ahí donde toma una fuerza de añoranza, un sentimiento poético que corre por cada sujeto del litoral pacífico, comunicado bien sea por la

³ OLIVELLA, Manuel Zapata. 2010. “Changó, El Gran Putas” Ministerio de Cultura.

⁴ Bresson, Henri Cartier. 1952. “El instante decisivo”, Estética Fotográfica, Joan Fontcuberta (ed.) Gustavo Gili, SA. Pág. 227.

⁵ Giménez, Gilberto. 2008. “Cultura identidad y memoria”. Materiales para una sociología de los procesos culturales en las franjas fronterizas. Pág. 11. archivo pdf.

poesía o interpretación de instrumentos como la marimba, el bombo, el cununo y el guasá. (*Instrumentos musicales del pacífico colombiano*)

La fotografía es el medio por el cual estas imágenes toman vida en esta investigación, haciendo también referencia a uno de los grandes pintores del Barroco en Italia como Caravaggio. Este artista utilizaba el realismo en sus figuras religiosas rozando el naturalismo temprano, así como la elección de sus modelos entre la gente de más baja condición, pero que encarnaban un papel fundamental en cada una de sus obras caracterizada por el detalle de la luz y sombra que se entremezclaban con los personajes, haciendo de ellos una especie de alegoría terrenal. (Ver anexo 1 imágenes Caravaggio).

En los últimos años es notorio el incremento de creencias religiosas a nivel nacional, pero *“la religiosidad afrocolombiana es una realidad que se comprende mejor desde sus raíces ancestrales”*⁶ las cuales se fortalecen interactuando con las nuevas generaciones para el fortalecimiento de la cultura afro; *“Las religiones tradicionales están presentes en todos los aspectos de la vida allí donde se encuentra el africano, allí está su religión: la lleva consigo a los campos cuando va a sembrar o cosechar, y si ha recibido una educación, la lleva consigo al aula donde se examina o a la universidad; si es un político la lleva al parlamento”*⁷.

Adoptando la teoría de uno de los estudios realizado a la población Afrodescendiente donde nos cuentan que “Los africanos trasladados como esclavos a América recrearon sus cultos y prácticas religiosas, se concretizaron con creencias católicas y cristianas, crearon nuevos cultos, pero en general, la cristianización aun cuando caló en lo más profundo del hombre y mujer

⁶ Cátedra De Estudios Afrocolombianos. 2004. Ministerio de Cultura. Pág. 39. archivo pdf.

⁷ *Ibíd.* Pág. 39.

*afrocolombianos no significó la desaparición total de las creencias religiosas africanas”.*⁸

Pero la discriminación también se ha planteado en el campo religioso por los *“enfoques colonialistas o neocolonialistas sobre este tema como lo advierte el profesor africano Pedro N’Dong: “El problema de las comunidades negras en el seno de la iglesia y a partir del punto de vista teológico exige el ennegrecimiento de la teología, es decir, que se tenga en cuenta las circunstancias concretas de opresión, discriminación y racismo en las que vive el negro en la iglesia en general y en las comunidades religiosas en particular... Debe divorciarse de la perspectiva blanca o de la cultura occidental opresoras con el propósito de alcanzar una nueva cosmovisión desde la óptica de los grupos humanos negros...Esta cuestión exige en el seno de la iglesia y de las comunidades religiosas, la superación de las representatividades a favor de la gente negra... Hay que crear una Iglesia también con rostro negro”.*⁹

En el presente siglo encontramos artistas que nutren su obra a través de un aura dogmática, en la obra de Luis Gonzales Palma encontramos una continua relación con la tradición, en sus trabajos se puede ver el alma y el sufrimiento y describe las experiencias de la población indígena guatemalteca. Las fotos de Palma hablan por sí solas del dolor y alegría de la gente. En sus obras no solo podemos decir que son fotografías, se puede decir que son algo más que capta elementos culturales. (Ver anexo 2 imágenes de Luis Gonzales Palma).

El siglo XX trajo consigo un lenguaje artístico influenciado por la política y lo social del momento, no se escapaba a la realidad sino que brotaba de ella, ejemplo de él es el artista Andrés Serrano quien en su obra *“ha presentado la religión, el sexo, los mitos del poder enmascarados detrás de sus uniformes y símbolos. Serrano*

⁸ *Ibíd.* Pág. 39.

⁹ *Ibíd.* Pág. 39.

*utiliza la fotografía para presentar un mundo poblado de contradicciones, no de conflictos sino de dicotomías”.*¹⁰ (Ver anexo 3 imágenes Andrés Serrano).

La fotografía es un pre-texto que indaga, visibiliza pero a la vez cuestiona y replantea todo un imaginario religioso bonaverense.

Es una remirada de la historia religiosa contada desde un solo punto de vista: la del blanco que excluye a la raza negra. No vemos en nuestra iconografía religiosa vírgenes negras, ángeles negros, nacimientos de hombres negros.

Se hace necesaria la deconstrucción de estos discursos en nuestras mentes tal y como lo plantea Jacques Derrida en sus texto. Re-elaborar la historia es un imperativo contemporáneo.

De otro modo la fotografía como documento, como referencia, como memoria se convierte en el presente trabajo de investigación creación en uno de sus pilares fundamentales.

¹⁰ <http://www.artstudiomagazine.com/fotografia/andres-serrano.html>

CARTA AL PORTEÑO

Hermano, ¿qué pesa sobre ti que no te levantas?
Hace mucho tiempo trato de descubrir
La mole que te tiene oprimido contra el suelo y no la veo.
Te llamo y no respondes. Te urjo y no te mueves.
Te canto y no me entiendes.
Pero cuando cantas tú, hasta la tierra se mece.
¿Qué te oprime, hermano, que no te levantas?
Tengo el dolor de ser de otra raza. De una raza que no te comprende,
Que no alcanza a descubrir en ti lo que te hace mi hermano.
Tengo el dolor de pertenecer a otra cultura.
Soy yo el oprimido por una mole que no me deja mirarte,
Que me impide comprenderte
Ahora pienso, hermano mío, que la seguridad que busco en ti
No tiene las mismas dimensiones que la mía.
Yo me he asegurado sobre mis pies. Tú tienes la seguridad en la frente.
Yo he pensado que el universo era para mí tan conquistable como una mujer
liviana.
Tú has sabido mirar siempre en el cosmos los dominios de Dios.
Yo pensé que el hombre podría redimirse a sí mismo.
Tú siempre has considerado mi pensamiento como un desafío suicida.
Por eso, hermano, cuando me vuelva a hablar de la mole que te oprime,
Me acordare que yo soy el inmolado.

Monseñor **Gerardo Valencia Cano**
Buenaventura, 20 de mayo de 1968.

BOGANDO HACIA BUENAVENTURA

ECOS DE UNA COMUNIDAD CON HERENCIA ANCESTRAL

En el contexto urbano de la región pacífica, especialmente en la zona de Buenaventura donde se centra la investigación, es importante resaltar la imagen cotidiana de la población y su entorno, esa imagen que nos deja ver un lenguaje poético o en ocasiones una visión escultórica de las personas, como vendedoras, cargueros de madera, pescadores y una juventud cargada de subculturas creadas en los últimos años del siglo XX que dan paso a una nueva generación. El proyecto tiene como uno de sus objetivos, entre otros, a la visibilidad de personas conocidas como “del común”. Por lo anterior, la palabra “sagrado”¹¹ en este proyecto es importante como un señalamiento, un llamado de atención de que existe una comunidad afro en Colombia, que alude a una carga simbólica e iconográfica, a partir de imágenes de la iglesia católica. No se puede desconocer en ella rastros de una cultura ancestral, una verdad, una veracidad que se interpreta como hibridación de una población que ocurre en el municipio de Buenaventura.

La importancia de esta búsqueda es el encuentro con la cruda realidad de una población que sufre consecuencias de violencia, desempleo, entre otros factores, que vive el país, así como la posible desaparición por parte de nuevos géneros musicales, de actos culturales autóctonos y la creación de distintas iglesias evangelizadoras que hacen a un lado toda una tradición religiosa local.

La presencia de las imágenes religiosas de la iglesia católica son pertinentes para la elaboración de las fotografías y elementos de mi obra. Estas imágenes creadas por varios artistas a través de la historia del arte como: Leonardo Da Vinci, Miguel

¹¹ Sagrado, da. “Perteneiente o relativo a Dios o dioses que dan culto las diversas religiones. lema.rae.es/drae/?val=sagrado”

Ángel, Caravaggio, Velásquez, entre otros maestros, son el testimonio real de un imaginario dotado de mucha delicadeza y majestuosidad que mediante formas apoteósicas sostienen un grado de divinidad y también de alegoría. Así mismo se han perpetuado este tipo de imágenes en la obra de escultores de la talla policromada en nuestro caso caucano gracias a Caspicara de quien podemos apreciar magníficas obras en el museo de Arte Religioso de Popayán y, de autores anónimos de iglesias de Buenaventura o de cualquier iglesia del país.

La investigación busca resaltar a personas “del común” dentro de un papel de las imágenes de la iglesia católica con una hibridación de la cultura afro, dando un nivel importante a personas visibles que al mismo tiempo son invisibles, divinizando labores y vidas de una comunidad, para dar así un testimonio de vida real de la Costa Pacífica Colombiana en Buenaventura.

El proceso de esta investigación estuvo ligado a dinámicas las cuales se realizaron de una manera presencial con las personas a retratar, se estableció un diálogo, enriquecido con conocimiento bibliográfico el cual se amplió en la trayectoria de la investigación.

Se realizó una serie de estudios a lugares y zonas habitados por la comunidad, haciendo un acercamiento a su entorno arquitectónico para las composiciones de cada una de las obras que se realizaron, así pues se tuvo una puesta en escena real de lo que sucedió en el ámbito social con un enfoque divino desde el punto de vista de la iglesia católica.

Del mismo modo se realizaron visitas a lugares como iglesias y museos religiosos donde se enriquecieron de alguna manera las imágenes fotográficas, haciendo una reinterpretación de estos iconos divinos. También se tuvo en cuenta la forma del montaje de los objetos como: pinturas, coronas, rosarios, custodias, entre otros ornamentos, que han estado por mucho tiempo en los templos, esto con el fin de visualizar cada detalle con el cuidado e importancia que se les brinda.

Uno de los aspectos importantes al que se recurrió fue la tradición oral, que se logró gracias al encuentro sostenido con adultos (campesinos, cantaoras, poetas, músicos, parteras, entre otros) mayores quienes son portadores de los conocimientos culturales ancestrales que se destacan en el litoral pacífico.

ROSTROS DIVINOS

Rostros Divinos es una serie de retratos fotográficos a mujeres y hombres con una corona, construida con restos óseos de animales marinos. La imagen referente es del “divino rostro” imagen popular de Jesús con la corona de espinas de la iglesia católica.

En esta ocasión se comparte lo dicho en el marco conceptual de que...*Esta cuestión exige en el seno de la iglesia y de las comunidades religiosas, la superación de las representatividades a favor de la gente negra... Hay que crear una Iglesia también con rostro negro*¹².

El enfoque social está ligado mucho con el presente tema ya que los afrodescendientes todavía en el presente siglo, sentimos la exclusión “por algunas personas” en nuestro país, quienes despectivamente desde sus inicios nos han llamado como “ese negro” o “esa negra”; por la falta de oportunidades laborales, los desplazamientos forzados, por construcción de grandes empresas que se han apoderado de los primeros barrios colonos existentes en Buenaventura, como también por la falta de una buena educación, entre otros aspectos, que vivimos y sentimos las personas día tras día en el litoral pacífico.

Siendo esta una de tantas preocupaciones que afectan la vida social de los afros en el país, la serie de Rostros Divinos, busca representar en cada uno de ellos ese rostro presente, conforme e inconforme al mismo tiempo, pero con una actitud serena y de protesta junto a un fuerte sentido de pertenencia.

¹² Cátedra De Estudios Afrocolombianos. 2004. Ministerio de Cultura. Pág. 39. archivo pdf.

De la serie "Rostros Divinos"
Fotografía Digital
Medidas: 50x74 cm
2012

Aquí Estoy Considerando

*Aquí estoy considerando
mi sepultura y mi entierro
Siete pies de tierra ocupo
que a mí mismo me da miedo (bis)*

*A mí mismo me da miedo
y el corazón se me abraza
Me sacan amor tajado
a la mitad de esta casa (bis)*

*A la mitad de esta casa
me sacaron a velar
Por ser la última vez
vénganme acompañá (bis)*

*Estos que me acompañaron
Esos eran mis hermanos
esos eran vuestros padres
y eso no lo dude nadie (bis)*

*esto no lo dude nadie
ni de su brazo a torcer
que aquí estoy considerando
El fin que hemos de tener (bis)*

*El fin que hemos de tener
solamente Dios lo sabe
Con su infinito poder
Dios te salve reina y madre (bis)*

*Dios te salve reina y madre,
madre de misericordia
En la vida y en la muerte
ampáranos gran señora*

*Alabao
Canto fúnebre tradicional de la costa pacífica Colombiana
Recitado por: Ana Hernández*

DESCENDIMIENTOS

Dentro de los dos últimos años Buenaventura ha estado cubierto por el velo de la violencia y es ahí cuando los autores del delito armado lideran los barrios con múltiples asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamientos de las familias. En ese instante creció mi interés por hacer una reconstrucción comunitaria de hechos de afectación social vinculada con un trabajo de tejido social juvenil encaminado a mitigar conflictos en la búsqueda de la paz en la solidez del arte.

La obra “Descendimientos” es una serie de doce fotografías compuesta por doce jóvenes de los barrios de Buenaventura, que oscilan entre los 18 y 30 años de edad, tomando como referencia la imagen del cuerpo de Cristo justamente cuando fue bajado de la cruz, la cual fue una escena religiosa de la iglesia católica representada por varios de los grandes maestros de la pintura del arte como Rubens, Matthias Grünewald, Van der Weyden, Caravaggio, Fra Angélico entre otros.

Las doce fotografías son vinculadas con un caso específico que marco a toda la comunidad Bonaverense, el asesinato de doce jóvenes de una comuna.

El 19 de abril de 2005 12 jóvenes entre 17 y 23 años de edad salieron de sus casas en el barrio Punta del Este, pensando que ganarían doscientos mil pesos por jugar un partido de fútbol, ese día fueron conducidos por una persona hasta el barrio Santa Cruz donde un vehículo los espero para llevarlos hasta el lugar en el que se realizaría el supuesto encuentro deportivo, dos días después los jóvenes fueron encontrados asesinados, con señales de tortura y quemaduras por ácidos y tiros en el cuerpo.

“Un joven de los procesos comunitarios del barrio, amigo y familiar de las víctimas dice:

Ellos se dejaron llevar por la ilusión de la plata, pues los tiempos estaban duros y doscientos mil pesos caían bien, además que quien invitaba era una persona conocida, pero nadie imaginó lo que podría ocurrir. Lo que le hicieron a los muchachos, no se hace. Por ejemplo a mi primo le penetraron una varilla de construcción por su pene, a otro le sacaron los ojos y otro murió de infarto por la impresión. Algunos jóvenes se salvaron de morir así, pues al colectivo llegaron más de quince pero algunos por sospecha tomaron la decisión de bajarse del vehículo.

Tras ocho años de este cruel hecho, las autoridades judiciales no han responsabilizado a todos los autores materiales, mucho menos a los intelectuales, además de las cientos y miles muertes de afrocolombianos y afrocolombianas en la impunidad. Las cifras oficiales de Medicina Legal, muestran que para el año 2006 hubo 592 homicidios en Buenaventura, en el 2007 se presentaron 527 asesinatos, en el 2008 el conflicto armado cobró 360 y en el año 2009 los muertos por homicidios ascendieron por los menos a 321, sin sumar once feminicidios, además las innumerables desapariciones forzadas como táctica nueva del paramilitarismo. Con las anteriores cantidades se calculan que anualmente se presentan entre 390 y 400 asesinatos, y en los últimos ocho años más de 1.520 muertos.

No es secreto que en los últimos diez años la guerra se ha recreado con una gran intensidad en Buenaventura y el Pacífico, con fines de expropiación territorial que para desalojar y desarraigar a las comunidades negras y afrocolombianas asentadas con más de 470 años, valiéndose de estrategias como desaparición forzada, provocación de desplazamientos, masacres, abuso sexual entre otros métodos, lo que indica claramente que la violencia en Buenaventura es consecuencia de intereses económicos y que la seguridad democrática es un fracaso en territorios como estos, pues en los barrios se mantiene el control y presencia de los grupos armados al margen de la ley, como también pone en evidencia que el Plan Nacional del gobierno de consolidación no es real, y por el contrario es una política de des-poblamiento del territorio étnico ancestral.”¹³

¹³ <http://fundacionrostrosyhuellas.blogspot.com/2010/04/memoria-viva-de-la-masacre-de-doce.html>

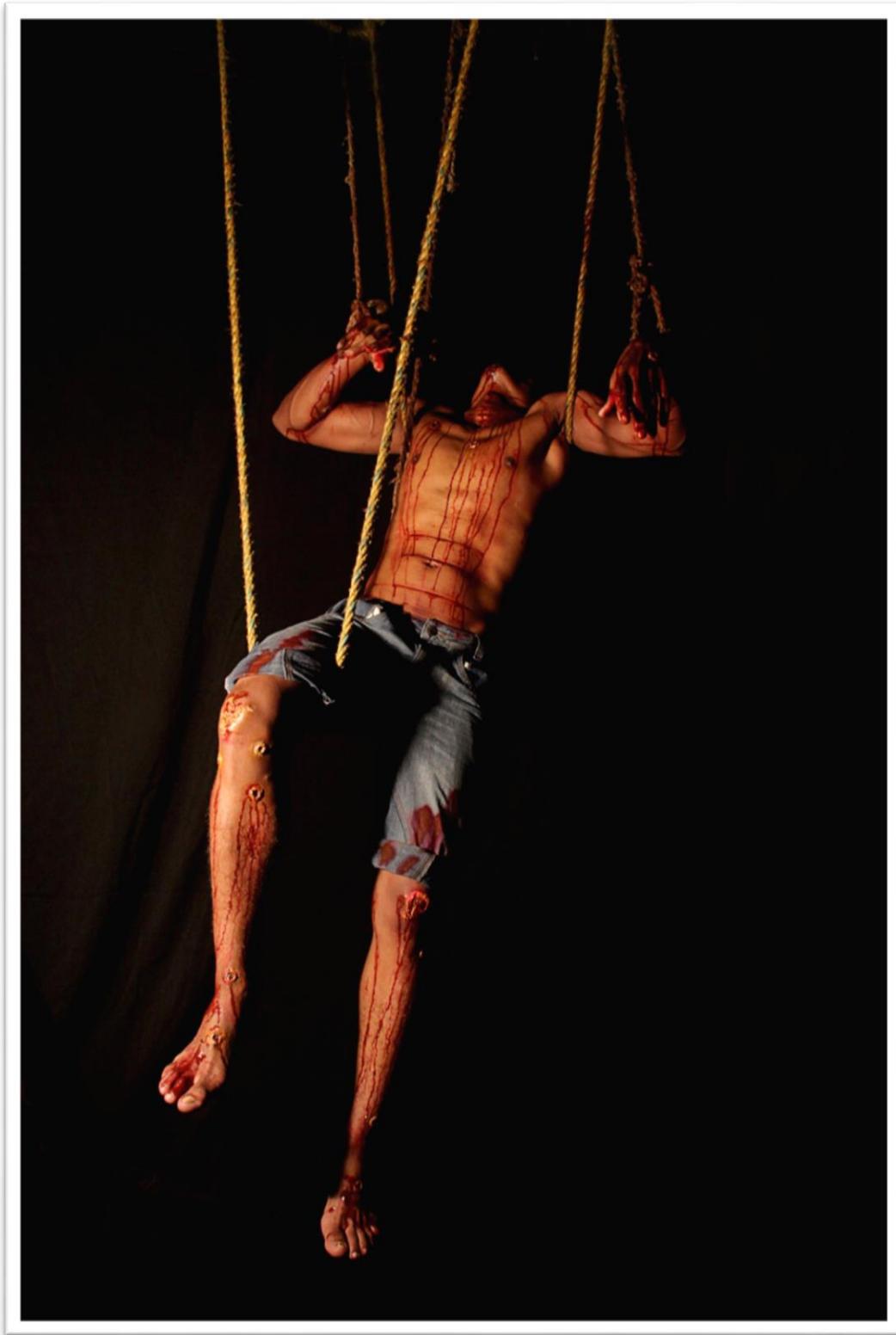
“Descendimientos” es una obra cargada de muchos sentimientos, planteada, elaborada y ejecutada como forma de protesta de todos quienes hicimos parte de este trabajo; Así cada uno de los jóvenes modelos pasaron por horas de maquillaje y puesta en escena entrelazados por lazos gruesos que sostenían sus cuerpos, tal como lo vemos en las imágenes del descendimiento del cuerpo de Cristo, Esta vez es la representación de doce jóvenes muertos por manos asesinas, hechos que se volvieron en algunos meses costumbre en toda el área de Buenaventura manchándola con su sangre.

Esta obra es en honor a los doce jóvenes del barrio de Punta del Este en Buenaventura quienes salieron de sus casas para no volver jamás. (*ver anexos 5, octava conmemoración de la muerte de los 12 jóvenes 2013*).

Los 12 de Punta del Este

Rubén Darío Valencia Aramburo
Pedro Luis Aramburo Cangá
Pedro Paulo Valencia Aramburo
Alberto Valencia
Concepción Renteria Valencia
Mario Valencia
Iver Valencia
Carlos Arbey Valencia
Víctor Alfonso Angulo
Carlos Javier Segura
Jhon Jairo Rodallega
Leonardo Salcedo Renteria

De la serie "Descendimientos"
Fotografía Digital
Medidas: 90 x 60 cm
2013

Y al infierno bajé Yo solo con mi escapulario y al diablo le hice rezar el santísimo rosario, ya los diablos cargan cruces y los diablitos chiquitos carga sus escapularios.

*Décima tradicional del Litoral Pacífico Colombiano
Recitado por: Ana Hernández*

TRANSVERBERACION DE UNA PORTEÑA

Basada en la obra del artista italiano creador del estilo Barroco en la escultura europea Gian Lorenzo Bernini, el Éxtasis de Santa teresa.

Transverberación de una porteña es una imagen fotográfica que va ligada a su nombre “*trasverberación*”¹⁴ o éxtasis conocido comúnmente, como también a los escritos de Santa Teresa según los cuales, en un arrebató místico, sintió cómo un ángel se le aparecía en sueños y le atravesaba el pecho con una flecha de amor divino que le provocó una sensación de dolor y gozo simultáneo que la dejó desfallecida y suspendida en el aire, levitando sobre las nubes.

En la imagen fotográfica plasmo una alegoría al pacífico, llena de simbolismos y una narración sobre la vida cotidiana de Buenaventura recreada en tiempos atrás.

En la obra fotográfica se destacan dos figuras; empezando por la izquierda, encontramos un ángel con gesto satisfecho después de haber clavado un pez aguja en el pecho de la mujer “*porteña*”¹⁵. Este luce dos collares de semillas, un pantalón blue jean, corto y desgastado por el tiempo, en sus manos sujeta un pez aguja que refiere a una flecha, la cual acaba de utilizar; también luce dos hermosas alas en su espalda.

A su lado podemos divisar a la Mujer Porteña en plena transverberación con los ojos cerrados que hacen que el rostro transmita una sensación mezclada de satisfacción y descanso. Su cuerpo está recostado apoyándose con sus pies en la cama y el suelo de madera, luce una gran falda blanca típica de danza del

¹⁴ es una experiencia mística que en el contexto de la religiosidad católica ha sido descrito con un fenómeno en el cual la persona que logra una unión íntima con Dios siente traspasado el corazón por un fuego sobrenatural. El ejemplo más conocido es de Santa Teresa de Jesús. Fuente: <http://es.wikipedia.org/wiki/Transverberaci%C3%B3n>

¹⁵ gentilicio del Puerto de Buenaventura.

currulao, un collar de conchas con caracoles, dos “candongas”¹⁶ y un peinado de trenzas largas en forma de espirales.

El espacio de los dos personajes esta recreado en un ambiente interior, propio de las casas palafíticas de la costa pacífica colombiana, sus paredes y pisos contruidos en madera, la cama al igual en madera hecha a mano por algún artesano ebanista, es tendida por una cobija blanca utilizada en su tiempo comúnmente; sobre la pared central se encuentra un altar con tres veladoras y figuras de santos (San Buenaventura, la Virgen del Carmen, la Santísima trinidad, y San Antonio) como también un rosario colgado de uno de los extremos del altar, a su lado se encuentra un almanaque con la imagen de la virgen del Carmen que contiene el año presente de la escena 1985 (año en el que nació el autor de la imagen fotográfica), al lado se encuentra un sombrero y bolsas de plásticos colgadas rellenas con prendas de vestir como también una fotografía de un infante (autorretrato del autor).

En la parte inferior encontramos utensilios personales como: chanclas, vasenilla de esmalte, un fogón de petróleo y un coco germinado, dando alusión a la ovulación maternal. Vemos también en la imagen nuevamente la presencia infantil con un juego de Yax (juguete infantil) conformado por una pelota pequeña de color rojo y los yax en variados colores.

Vemos también como en la mesa de noche se encuentra la presencia musical, una grabadora que data de los años 60, como también tapetes cocidos a manos con lana, sobre ellos un plato con pianguas cocidas que la mujer porteña consumía. (Plato afrodisíaco).

Con la obra *Transverberación de una porteña* rescato una imagen que nos queda solamente en la tradición oral ya que “*en efecto, la memoria es el gran nutriente de la identidad*”¹⁷ para las nuevas generaciones que vienen creciendo en un pueblo inmerso en constantes cambios forzados por la misma nación por el afán del modernismo competitivo.

Transverberación de una porteña.
Fotografía Digital
Medidas: 90 x 60 cm
2013

¹⁶ El término candongas es un colombianismo de origen africano a los accesorios usados por las mujeres en las orejas de forma circular. <http://es.wikipedia.org/wiki/Candongas>

¹⁷ Giménez, Gilberto. 2008. “Cultura identidad y memoria”. Materiales para una sociología de los procesos culturales en las franjas fronterizas. Pág. 20. archivo pdf.

ECCE HOMO

La música ha sido para la población afro una constante en sus vidas diarias, que va más allá de un festejo o celebración. Escuchar música en el pacífico se convierte en ocasiones en algo subjetivo que transmiten sus alegrías o cambios emocionales a ritmo de la música y a su constante sonido a nivel alto en horarios no adecuados, siendo para otros intolerancias que se convierten en riñas y llamados por parte de la comunidad a cuerpos del orden público quienes median en situaciones agresivas a causa del alto volumen de grandes los equipos musicales.

Ecce Homo ("este es el hombre" o "He aquí el hombre" en castellano) es la traducción que en la Vulgata latina se dio al pasaje del Evangelio de Juan(19:5). Se trata de las palabras pronunciadas por Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea, cuando presentó a Jesús de Nazaret ante la muchedumbre hostil a la que sometía el destino final del reo.

Desde la fotografía hago un retrato basado propiamente en la escena de la biblia del señalamiento de Jesús, interpretada al igual en varias obras de grandes maestros del arte como: El bosco, Rubens, Caravaggio, Tiziano, Guido Reni, Murillo, Durero, Jan de Cossier, Daumier entre otros grandes de la pintura.

Con este tema revelo una constante en la forma de vida social en la comunidad afrocolombiana en todo el territorio nacional, siendo en el litoral una situación intolerante, como también en el interior del país. Pero a pesar de todos los obstáculos que rodean la pobreza de la población afrodescendiente de estratos 1 y 2, las personas viven y trabajan especialmente para tres cosas: la comidad, el vestir y un buen equipo de sonido, convirtiéndose en cada uno de los hogares de buenaventura en una norma de vida, la cual se convierte en una imagen típica de nuestra región: He aquí el hombre (el escandaloso, el que señalo).

Ecce Homo
Fotografía Digital
Medidas: 90 x 60 cm
2013

NATIVIDAD EN EL PACIFICO

Natividad en el pacífico, es una recreación del nacimiento de Jesús en el pesebre, según la biblia (Mt 1,18-23).

En esta ocasión el entorno de Buenaventura sigue como protagonista. La escena es un espacio donde predomina la gran cantidad de los bananos verdes, convirtiéndose en la cuna y su mundo al mismo tiempo. Las creencias tradicionales están presentes en la imagen, el niño lleva en una de sus manos, un cordón de color rojo con chaquiras de colores, con el fin de que ningún mal lo acoja, su ombligo curado con cinta de esparaplo. (Es de creencia en el pacífico que los niños y niñas fueran ombligados con algo del entorno, algunos con la

corteza del palo de guayaba, para que fueran fuertes y nadie los derribara en una riña, otros con alguna parte del pescado para poder nadar mucho mejor, otros con oro, para poder encontrar en sus caminos dicho mineral).

Natividad en el pacífico es una imagen cargada de un icono no solo de la iglesia católica si no de un tema como lo es el fruto del banano, fruto mítico que ha tenido una historia sangrienta que enlutó a Colombia como lo fue en la masacre de las bananeras, su repercusión en la historia ha estado vigente hasta nuestros días.

Aun así en el pacífico sur colombiano este fruto también ha sido el sustento de muchos hogares, ya que su consumo es casi diario y apetecido por la población dentro de lo que es la gastronomía.

Tanto el niño como los bananos verdes, son un nacimiento nuevo en el pacífico, el hombre como símbolo de vida y esperanza hace presencia ante un fruto que fue, es y será el sustento de muchos hogares no solo del pacífico, también de todo el país.

Natividad en el pacífico.

Fotografía Digital

Medidas: 90 x 60 cm

2013

CUSTODIA

En el culto católico es la pieza de oro o de otro metal precioso generalmente plata dorada, donde se coloca la hostia después de consagrada para adoración de los fieles. Sus formas son distintas, pero una de las más comunes es la de sol.

En busca de memorias, historias y reliquias, nació la idea de crear objetos para guardar ese sentimiento o culto sagrado de una población. Creé una custodia con restos óseos marinos que se encontraban en la calle, huesos de pescados consumidos por los vecinos, otros encontrados a orillas del mar y esteros cerca de casas palafíticas. Esta custodia, desde mi punto de vista, es la representación de la población de Buenaventura consagrada.

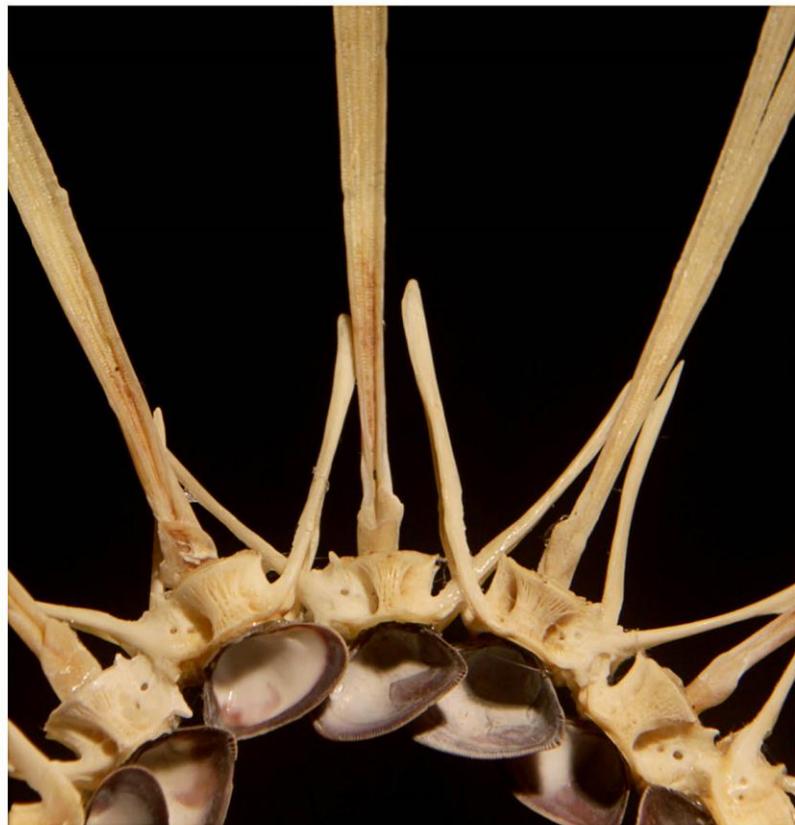
Pieza escultórica con las siguientes dimensiones:

Alto: 50 cm.

Diámetro: 22 cm.

2013

CORONA DE ESPINAS

La corona de espinas es un símbolo cristiano que recuerda la Pasión de Jesús, se menciona en los evangelios de Juan (19:2, 5), Marcos (15:17) y Mateo (27:29).

La reconstrucción de este símbolo de la comunidad católica fue elaborado con huesos de pescado consumidos por personas en muchos de sus platos. Un pez que nace de un huevo se convierte adulto y es atrapado por pescadores para el sustento de sus familias. Es vendido a mujeres quienes los llevan en platonas encima de sus cabezas para nuevamente comercializarlos en los barrios por donde caminan.

Todo esto se convierte en una historia tejida, dando como resultado una circunferencia que al mismo tiempo se convierte en una corona de espinas, uniéndose en diálogo con la serie de *rostros divinos* expuesto en esta investigación.

CORONA DE ESPINAS

Pieza escultórica
Restos óseos marinos
Díámetro: 30 cm
2013

SANTO SUDARIO

Desde una mirada católica, el Santo Sudario es la tela donde se reposó el cuerpo sin vida de Jesús después de haberle bajado de la cruz.

En los últimos años Buenaventura ha sido cubierto por el velo de la violencia, aumentando sus cifras de asesinatos en la totalidad del área comunitaria, jóvenes menores de 15 años en adelante son brutalmente acibillados por armas de fuego, dejando a hogares en luto repetidas veces. Muchas de estas muertes a inocentes no tienen sentido, ya que el conflicto se crea entre grupos territoriales armados como paramilitares y guerrilleros, invadiendo las comunas para poder delinquir y apoderarse de la zona, poniendo en riesgos la vida de muchas personas.

La muerte en la tradición del pacífico colombiano es el paso espiritual de un ser a otra vida, el cual se mantienen entre sus seres queridos cuidándolos; es por eso que los cantos como alabaos en rituales fúnebres son importantes para la llegada del espíritu a su lugar de paz. Después de haber enterrado el cuerpo del difunto la tumba debe continuar armada, ya que son nueve días de velorios (durante ese día el espíritu permanece ahí).

Los alivios son rezos que comprenden la oración del Padre Nuestro, seguido por un canto, se empieza desde las nueve de la noche hasta las doce de la noche, sucesivamente cada tres horas, hasta las seis de la mañana, el último día, terminando a la media noche, se apagan las luces para desarmar la tumba en medio de rezos y cantos, dejando la puerta de la casa libre, para que el difunto pueda salir en paz.

Todo lo dicho hace parte de la identidad de las prácticas culturales ancestrales, que junto con la investigación y aclarado desde una mirada subjetiva de la palabra sagrado, confronto con la iglesia católica el Santo Sudario. Consiste en prendas de hombre y mujeres asesinados y que hoy muchas madres y demás familiares lloran guardando estos únicos recuerdos como reliquias y testimonios de que algún día esas personas vivieron, pero que ahora han dejado esa huella, ese aura en los ropajes que usaban y que ahora serán velados en medio de cantos y alivios para darle paz a sus almas.

BIBLIOGRAFIA

GIMENEZ Gilberto.2008. Cultura, identidad y memoria Materiales para una sociología de los procesos culturales en las franjas fronterizas. Archivo pdf.

OLIVELLA, Manuel Zapata. 2010. “Changó, El Gran Putas” Ministerio de Cultura.

Bresson, Henri Cartier. 1952. “El instante decisivo”, Estética Fotográfica, Joan Fontcuberta (ed.) Gustavo Gili, SA. Pág. 227.

Cátedra De Estudios Afrocolombianos. 2004. Ministerio de Cultura. Pág. 39. Archivo pdf.

BARTHES, Roland. La cámara lúcida. Paidós comunicación, sexta edición.

FONTCUBERTA, Joan. Estética Fotográfica. Editorial Gili, SA.

NAVARRETE, María Cristina. Cimarronajes y Palenques en el Siglo XVII. Universidad del Valle, 2003.

Berger John. Otra manera de contar. Editorial Gili, SA. 1982.

CANCLINI, Néstor García. Culturas Híbridas, Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Editorial Grijalbo, S.A. de C.V. 1990

Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Editorial Universidad del Cauca. 2004. Archivo pdf.

ANEXOS

Anexo 1 Imagen. Michelangelo Merisi da Caravaggio

La vocación de San Mateo. 1601

Cristo en la columna. Oleo sobre lienzo 1607

Muerte de María. Oleo sobre lienzo, barroco. 1606

Anexo 2. Imagen Luis Gonzales Palma.

La rosa, fotografía, 1989

hombre con alas, fotografía, 1989

la luz de mente, 2005

Anexo 3. Imagen Andrés Serrano,

Cabeza de vaca, fotografía, 1984.

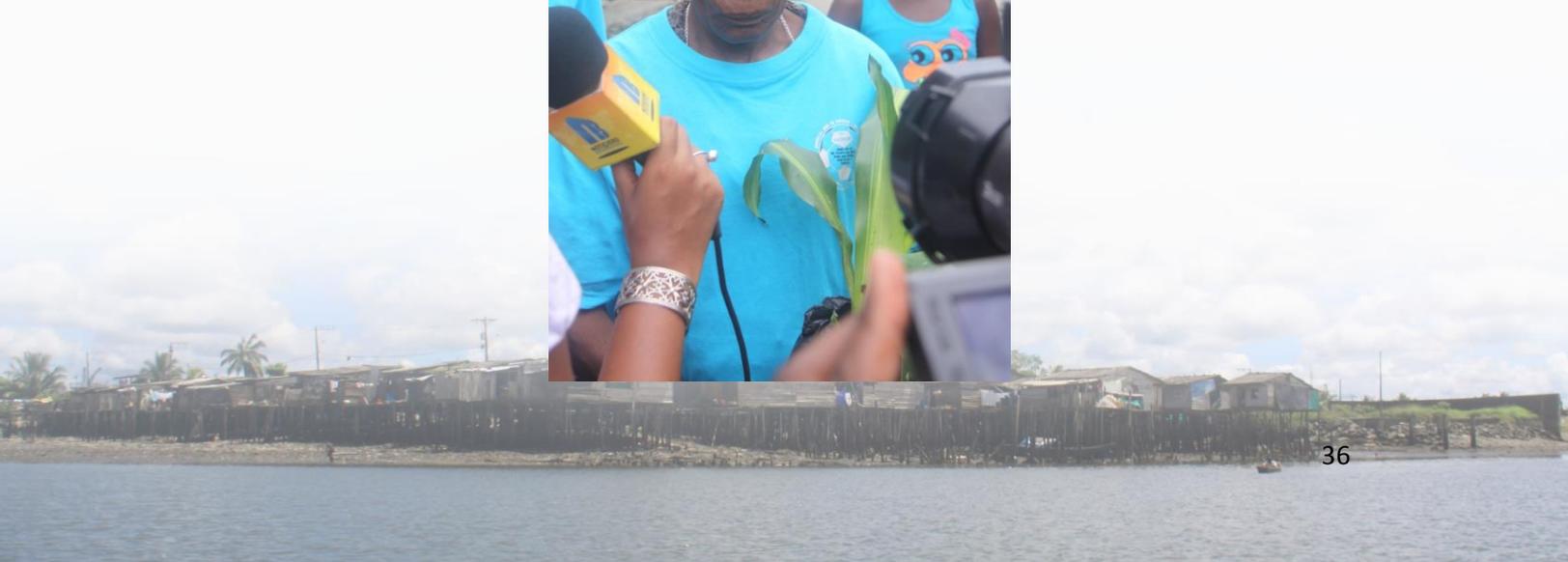
Blood Madonna, fotografía, 2011

Piss Christ, 1987

Anexos 5, octava conmemoración de la muerte de los 12 jóvenes, 2013.

Anexos 5, octava conmemoración de la muerte de los 12 jóvenes, 2013.

Anexos 5, octava conmemoración de la muerte de los 12 jóvenes, 2013.

