

HABITÁCULOS

Ha de expresar mi profundo agradecimiento a todas aquellas personas que me han dado la oportunidad de desarrollarme, tanto intelectual como personalmente.

Su influencia es de una importancia capital para poder llegar al punto en el que me encuentro, finalizando una carrera y el proyecto culmen de la misma.

Este proyecto es posible en primera instancia gracias al poder de mi altísimo padre celestial, y fruto de las capacidades intelectuales, y a las habilidades que me ha concedido.

Para mi familia,

Para mis padres por su presencia, apoyo y empuje incondicional, para mis hermanos, para mi Maestro Orlando Martínez Vergara, por sus invaluables asesorías para mis amigos y todos aquellos que creyeron en mi trabajo.

Agradecimientos especiales:

Con profunda gratitud hacia la Universidad del Cauca, para el Departamento de Artes Plásticas, a todos los maestros, administrativos y demás que con su aporte valiosísimo hicieron parte de mi proceso en formación.

A todos muchas gracias.

Created with

nitroPDF® professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

HABITÁCULOS

ORGANISMOS Y ARTEFACTOS

Hacer una obra implica entender el material, comprender su simbología, su sensualidad, su fuerza, la poética de cada elemento.

MARÍA FERNANDA CARDENAS

ENSAYO SOBRE EL
PROYECTO DE GRADO

JOHNATAN EDUARDO ORDOÑEZ LÓPEZ

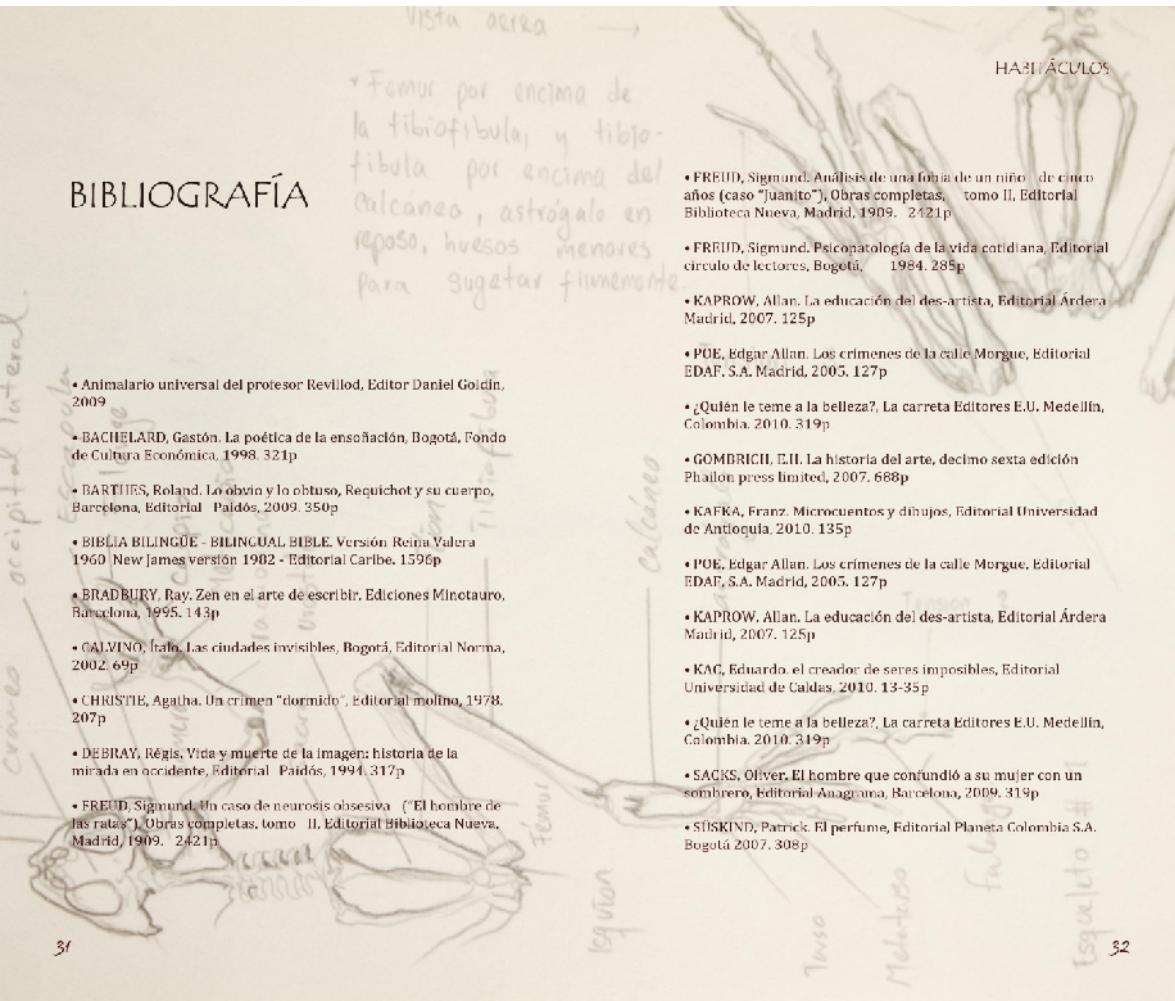
Universidad del Cauca
Departamento de Artes Plásticas
2013

Created with

 nitroPDF® professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

BIBLIOGRAFÍA

PRESENTACIÓN

Caminamos en los inicios del siglo XXI, con avances vertiginosos en diversos campos del conocimiento humano. Aún hay aspectos ignotos en la naturaleza, que nos sobrecogen de temor y ganas por intentar acercarnos a ellos: al vasto espacio exterior, las profundidades del mar, el material ligero del interior de los volcanes, el inimaginable volumen de materiales de los planetas, incluido el nuestro. Todas las relaciones que existen entre los organismos y sus hábitats, desde siempre han causado un interés insaciable para la humanidad y ha motivado la búsqueda de certezas. Ese campo extenso de investigación que ha sido propiciado por la misma naturaleza al final termina por ser el objeto de mis intereses.

Desde temprana edad experimenté el placer de dibujar, y manipular materiales como el papel, la plastilina, y especialmente el barro. Atado por aspectos relacionados con el arte cumplía no solo con los trabajos requeridos sino también colaboraba con los de mis compañeros. Representaba mundos prehistóricos y construía precarios artefactos tecnológicos impulsado por la idea de construir las imágenes que concebía. Cuando algo en especial me llamaba la atención, sea por la percepción sensorial o por la vivencia en sí, experimentaba unos deseos inmensos por reproducir el objeto producto de mis atenciones.

El estímulo que propició la representación de estos mundos fue la experiencia. Por ejemplo, el primer viaje en avión a los siete años, desencadenó mi interés por los aeroplanos y todo lo que tuviera que ver con el aire. En este caso, después de haber construido algunos pequeños modelos de aviones, lo que surgió a continuación fueron pioneros en interacción, jugar a hacerlos volar sintiendo lo agradable del viento cuando corría. Los dinosaurios, los carros, los animales, y en general los juguetes, me llevaron a crear granjas, ciudades, junglas, pistas de aterrizaje, y algunos rudimentarios mundos fantásticos. Esas ganas incontrolables por hacer objetos, produjeron el hecho que en momentos previos al despertar, ciertas imágenes inundaran míamente, algunas de ellas correspondientes a las vivencias del juego y de esos primeros contactos con la creación.

El conocimiento de áreas como el dibujo técnico, la electricidad, la ebanistería y otras materias afines, que recibí en un colegio industrial, paulatinamente, me capacitaron en cuanto al manejo de herramientas, el conocimiento de algunos materiales, y sus procesos de producción. Estos nuevos conocimientos me permitieron emprender la elaboración de maquetas a escala que incluía sistemas varios como acometidas eléctricas y la elaboración de otros objetos con alusiones directas a sus mecanismos de funcionamiento. Pude notar con regularidad la distancia que tomaba frente a otros niños y jóvenes contemporáneos, pues el tiempo que invertía en mis creaciones, era aquél que ellos consumían en otras actividades "naturales" de su edad.

SHEN SHAOMIN

MARK DION

HABITÁCULOS

JOAN FONTCUBERTA

Fauna secreta (1988)

MARIA FERNANDA CARDozo

Emu Wrap (2005-2008)

29

30

Created with

 nitroPDF[®] professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

HABITÁCULOS

En la academia de artes, algunos dibujos y esculturas se originaron con características de iluminación y con ciertos efectos móviles sobre la imagen, que comprometían mi interés por el movimiento. La formación básica recibida en los primeros semestres dio paso a búsquedas más complejas en las que volvieron aparecer mis intereses por las dinámicas de creación que he mencionado antes, más cercanas al juego y la recreación de seres y mundos fantásticos.

Mi proyecto de grado es una propuesta integradora, en la cual se involucraran aspectos que han sido relevantes en distintas etapas del trabajo como la naturaleza viva, los organismos y sus hábitats, el agua, la tierra, los mundos prehistóricos y fantásticos y las imágenes de la ensueñación. Estos intereses se articulan con los dispositivos mecánicos que había manejado en algunas esculturas previas y se soportan en el estudio de algunos referentes del campo el arte, como las obras de María Fernanda Cardoso y Mark Dion o la obra literaria de Italo Calvino y Ray Bradbury. La reflexión lleva consigo la realización de algunos bocetos, clasificaciones, estudios, cálculos, ensayos escritos y prácticos, experimentos, investigaciones, vivencias lúdicas en la naturaleza, entre otras cosas. Cada pieza genera dinámicas propias que permiten entenderlas un poco, organizarlas, concebirlas y en últimas tratar de que éste ejercicio sirva para darme cuenta de la necesidad de instalarlas, recreándoles un espacio adecuado en donde puedan habitar.

REFLEXIÓN

La necesidad constante y natural de expresar lo que encuentro en mi interioridad, me permitió explorar el campo de lo intuitivo en los procesos creativos. En este sentido la libertad es posible frente a los temas, a también frente a los procedimientos artísticos, renovando las técnicas aprendidas, y estableciendo una relación fluida con los materiales, en una exploración permanente.

"[...] la creación artística es una relación entre el ser humano y el material: ésta es la base de todo. Es un largo proceso en el que no se puede predecir el resultado [...]".¹⁰

Maria FERNANDA CARDOSO.

Veo como me asombra la diversidad de la vida, y su fuerza me invita a navegar por todo su torrente pictórico de energía, de dinamismo y de todas esas virtudes que la hacen permanecer.

"El camuflaje es una estrategia fantástica. Que un animal pretenda ser una planta, ya de por sí es como si una mujer quisiera parecer una piedra, es como transgredir las divisiones entre los reinos. Son orígenes de inteligencia. No es la inteligencia individual de una mariposa o de un gallo, sino de las especies, y que además se mutan y lo que pretendan estar muertas para sobrevivir es algo que ejercerá sobre mí ese fuerte desatención que producen la belleza...".

Maria FERNANDA CARDOSO.

Hay animales extraños por naturaleza, y nos enseñan que la primera mirada no es escrutadora; con ella no descubrimos casi nada, al detenernos e introducirnos en el espacio tiempo de su realidad, capturamos que están simulando ser lo que no son, con tal grado de perfección que lo consiguen, ahí se ratifica que mientras el artista no entre en la dimensión del objeto, no conseguirá ningún resultado, si se penetra mental y sensorialmente en su mundo, encontrará su esencia, lo más importante.

Mark Dion, artista contemporáneo, en una de sus obras traslada un gigantesco tronco, para exponerlo en un ambiente ciudadano con todas las instalaciones del caso, atropella la cotidianidad, y en Vivarium,¹¹ realiza todo un despliegue logístico para adecuar un espacio contenedor de semejante objeto. En un acto absurdamente costoso pone en evidencia una parte de la naturaleza, transgrediendo la realidad de una manera muy poco usual. Su immense trunk trae consigo la vida que es estimulada para que continúe su desarrollo.

Mi obra pertenece a una época en la que se trabaja intensamente destacando en la naturaleza, lo ambiental, lo ecológico involucrando también objetos, organismos vivos, naturaleza muerta, y otros elementos que interactúan en el quehacer cotidiano. Es la construcción de una realidad fantástica, que encara hasta cierto punto los enigmas de la naturaleza, que al parecer no están muy lejos de nosotros, entender parcialmente ese significado oculto, latente, en todos los objetos de nuestro entorno que podría revelarse ante nuestros ojos, si solo estuviéramos dispuestos a observarlo con la atención que se merece, desgajándonos de esa comodidad cotidiana, de esa familiaridad con la que estamos recubiertos y por medio de la cual no podemos ser comovidos, implica superar esa capa espesa de indiferencia que tenemos frente a casi todo.

Los artistas, al colocarnos frente a una realidad de una forma inusual, terrible, pero a la vez comovedora, empezamos el proceso de asimilación, no solo racional, sino emocional, y entonces entendemos lo que ocurre en diferentes contextos de la vida, una invitación a reflexionar sobre las diferentes facetas de lo que nos rodea.

10. Maria Fernanda Cardoso, Entrevista realizada por Adriana Ferreira denominada "La trascisión del hábito", LatinArt.com, 2012.

11. The Aldrich Museum of Contemporary Art, ConnektArt, 2011. Mark Dion.

LO NATURAL Vs LO ARTIFICIAL.

En mi proyecto la palabra más coherente para continuar la frase de Bradbury podría ser: La vida. ¿Como saber si tengo la vida o la he soltado? Resulta también ser una idea que va más allá de la simple percepción de un mundo, pues éste ya lleva consigo una carga real. La vida de la obra suele sentirse fantástica, generada por ambientes donde la imagen comprende dos factores decisivos: el artefacto como tal y la organicidad implícita propia con la que se construye una poesía plástica.

Lo natural contiene la idea de lo orgánico, la cual se conjuga en unos parámetros de vida propia, de prolongación, de continuidad, donde el campo de producción no tiene control alguno. La reflexión sobre lo orgánico en mis esculturas es fundamental allí se encuentra la coherencia del material con la elaboración de la imagen. El discurso que se genera a continuación comprende algunos valores de lo efímero, del paso a paso, de lo vegetal y lo animal, de lo que es indispensable para la vida: el agua, la tierra, el oxígeno.

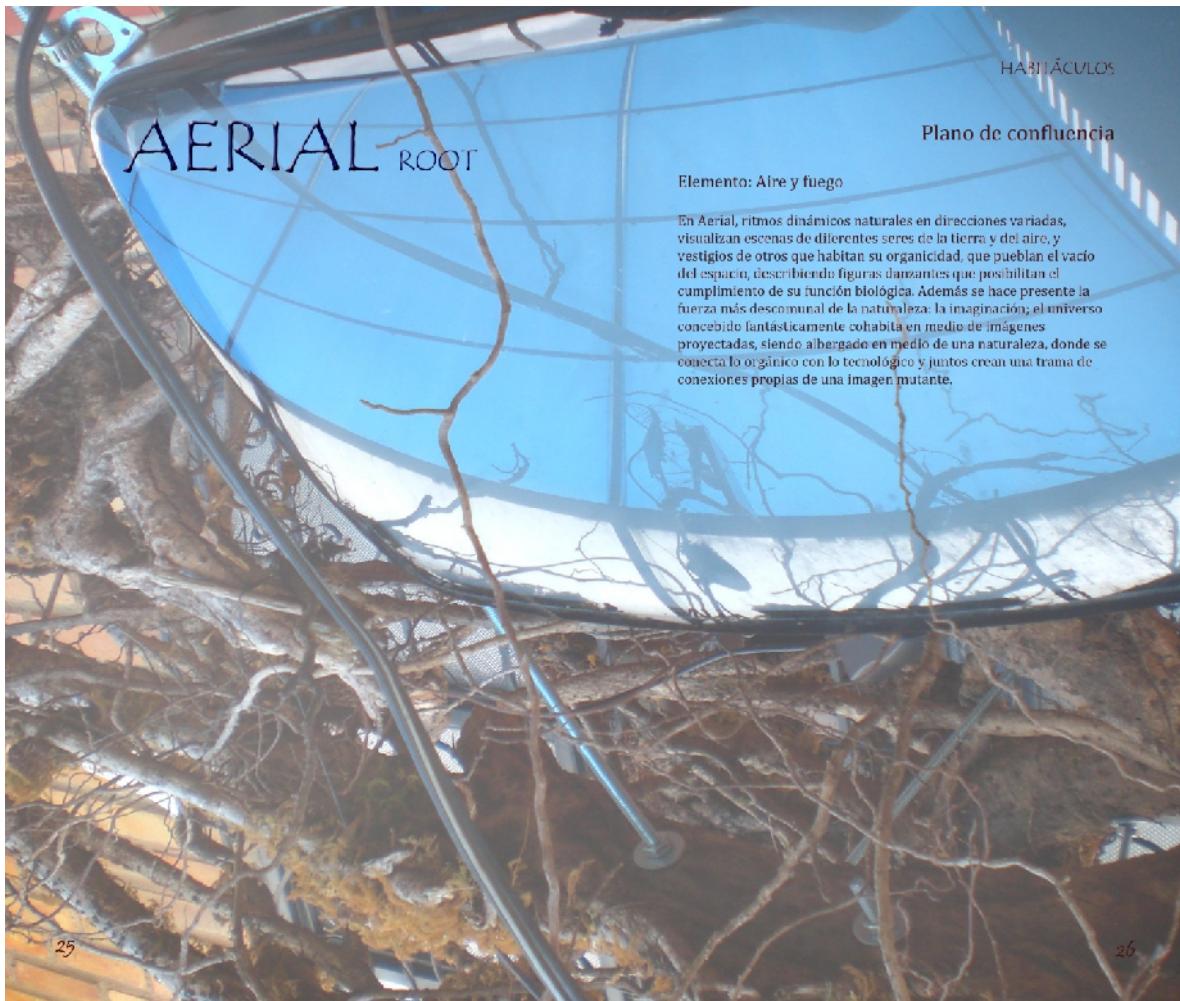
Lo artificial, por su parte, propicia pensar con parámetros distintos, es producto de una sincronización de elementos mecánicos, electrónicos y eléctricos, que se articulan con algunas reglas propias y otras encontradas en el proceso de elaboración de las piezas, el sentido de lo artificial encara una imagen complementaria que se dispone para albergar y generar condiciones.

La simbología de los elementos no se deja contener de manera singular, lo artificial y lo natural generan un nuevo lenguaje, que ya no es orgánico ni mecánico. La vegetación carga una fuerza implícita que genera una lectura de ambiente mientras las pizas mecánicas suscitan dinámicas de dirección y relación. La obra resulta del compromiso con estos factores Aparentemente antagónicos, que conducen a la idea de una escultura que se construye y se habita con el tiempo.

El Arte escapará si tu mano es floja, y morirá si aprietas demasiado.
Mano leve, mano fuerte, ¿Como saber si tengo el Arte o lo he soltado?
Que cada cual reemplace, si quiere, "Arte" por "creatividad", o
"inconsciente" o "Artista", o cualquier palabra que describa lo que _____¹
ocurre cuando uno gira como una rueda de fuego y un relato "sucede".

Ray BRADBURY.

¹. Ray, BRADBURY. Zen en el arte de escribir: Cómo alimentar a una musa y conservarla. Barcelona, Marcial Pons, 1995, pág. 34, 35.

Created with

 nitro PDF[®] professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

EL TIEMPO.

Date prisa, no te muevas. Es la lección de la lagartija. [...] Cuálquiera sea la criatura superviviente que observen, verán lo mismo. Saltar, correr, congelarse. [...] Veas al colibrí: está, no está. Igual que el pensamiento se alza y párdele este valo de verano; la caraspera de una garganta cósmica, la caída de una hoja. ¿Y dónde fue ese murmullo...?²

Ray BRADBURY.

Dado que la obra contiene elementos orgánicos y dispositivos mecánicos, en ella surgen dinismos relacionados con la materia, con la frecuencia y con ritmos cambiantes. Las piezas devuelan a su tiempo ciclos que se abren y se cierran, generando nuevas imágenes en diferentes momentos. De una parte están las repeticiones mecánicas del movimiento, de otra las duraciones y las transformaciones de la vida, en ambos casos se sugieren transiciones que no tienen una dirección precisa. Los elementos conviven en el tiempo, es su mundo particular, es su hábitat; para la obra en general el tiempo es relativo, para poder acercarse a ella y sentirla, se requiere de un lapso prolongado, que permite la contemplación, verla de día, en la madrugada, de noche, en el abandono de la luz.

La imagen es cambiante por sus condiciones internas y también por las dinámicas externas del medio ambiente las condiciones climáticas, la afectación del sol o de la luna, de la lluvia, de la neblina, impican cambios que son un diálogo con su entorno.

El instante nunca es el mismo, es como la vida misma, la lección de la lagartija nos hace esperar paciente en una imagen que evoluciona, en el instante existe una confrontación por la continuidad de la vida en pasado, presente, que devela un futuro, es una invitación a detenerse y a sentirla.

2. Ray BRADBURY. Zen en el arte de escribir. Como alimentar a una musa y conservarla, Barcelona, Marcial Pons, 1995, pag. 19.

HABITÁCULOS

Evidencia natural en un mundo artificial

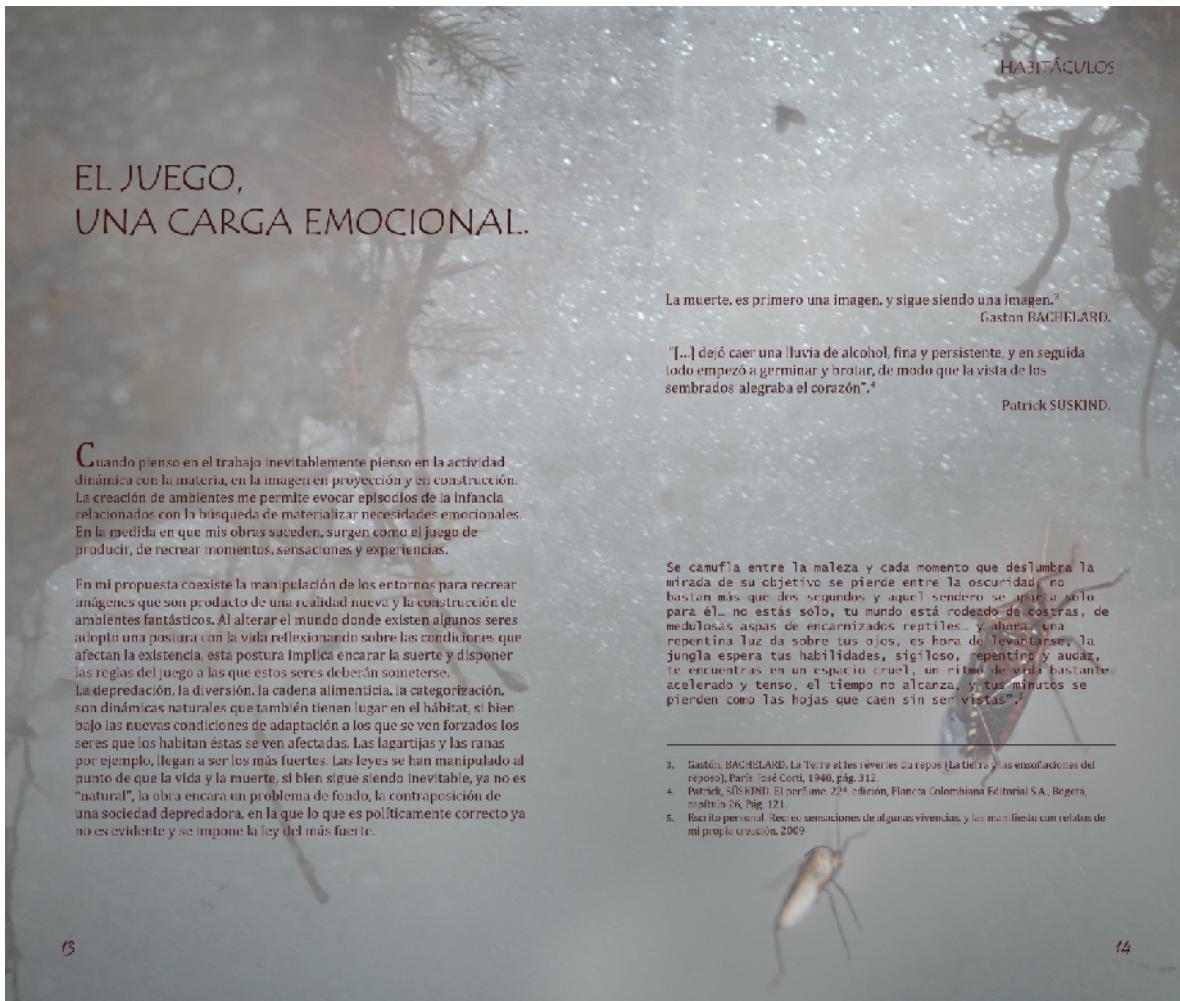
Elemento: Tierra

En Terrarium lo artificial se reviste de lo natural, penetrando en parte de la invisibilidad y haciéndola evidente. Se continua la vida a propósito, y se logra una reproducción que aunque imperfecta, muestra partes importantes de un hábitat que se instalan en un espacio premeditado, procesual en su construcción, y que requiere permanentes cuidados para albergar organismos vivos, que dirimirán de una manera diferente la escultura, convirtiéndela en una pieza habitada.

Created with

 nitroPDF® professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

EL JUEGO, UNA CARGA EMOCIONAL.

Cuando pienso en el trabajo inevitablemente pienso en la actividad dinámica con la materia, en la imagen en proyección y en construcción. La creación de ambientes me permite evocar episodios de la infancia relacionados con la búsqueda de materializar necesidades emocionales. En la medida en que mis obras suceden, surgen como el juego de producir, de recrear momentos, sensaciones y experiencias.

En mi propuesta coexiste la manipulación de los entornos para recrear imágenes que son producto de una realidad nueva y la construcción de ambientes fantásticos. Al alterar el mundo donde existen algunos seres adopta una postura con la vida reflexionando sobre las condiciones que afectan la existencia, esta postura implica encarar la suerte y disponer las reglas del juego a las que estos seres deberán someterse. La depredación, la diversión, la cadena alimenticia, la categorización, son dinámicas naturales que también tienen lugar en el hábitat, si bien bajo las nuevas condiciones de adaptación a los que se ven forzados los seres que los habitan éstas se ven afectadas. Las lagartijas y las ranas por ejemplo, llegan a ser los más fuertes. Las leyes se han manipulado al punto de que la vida y la muerte, si bien sigue siendo inevitable, ya no es "natural", la obra encara un problema de fondo, la contraposición de una sociedad depredadora, en la que lo que es políticamente correcto ya no es evidente y se impone la ley del más fuerte.

La muerte, es primero una imagen, y sigue siendo una imagen.³
Gaston BACHELARD.

"[...] dejó caer una lluvia de alcohol, fina y persistente, y en seguida todo empezó a germinar y brotar, de modo que la vista de los sembrados alegraba el corazón".⁴

Patrick SUSKIND.

Se camufla entre la maleza y cada momento que deslumbra la mirada de su objetivo se pierde entre la oscuridad, no bastan más que dos segundos y aquél sendero se aparta sólo para él... no estás solo, tu mundo está rodeado de costras, de medulosas aspas de encarnizados reptiles... y alarma, una repentina luz da sobre tus ojos, es hora de levantarse, la jungla espera tus habilidades, sigiloso, repentino y audaz, te encuentras en un espacio cruel, un ritmo de vida bastante acelerado y tenso, el tiempo no alcanza, y tus minutos se pierden como las hojas que caen sin ser vistas".⁵

3. Gastón BACHELARD, *La Terre et les rêveries du repos* (La tierra y las ensofaciones del reposo), París, José Corti, 1940, pág. 312.

4. Suskind, SUSKIND, El perfume, 22ª edición, Planeta Colombiana Editorial S.A., Bogotá, 2006, pág. 576, Núg. 123.

5. Baco ilusoria, Baco en sensaciones de algunas vivencias, y las más llenas con relatos de mi propia creación, 2009.

HABITÁCULOS

De lo artificial a lo natural

Elemento: Agua

En Aquos Pirána se encuentran algunas fuerzas de la naturaleza, con otros elementos artificiales entre ellos la fuerza hidráulica, el espacio habitado, el movimiento logrado por un proceso racional o intelectivo basado centralmente en la tecnología; todo esto para construir los mecanismos que produzcan las imágenes plásticas inherentes a la temática de esta pieza, y el equilibrio con un funcionamiento armónico.

21

22

Created with

 nitroPDF® professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

ACERCA DEL PROCEDIMIENTO.

Como ya se ha mencionado, desde la infancia, extrañas imágenes rondaban mi mente en los momentos previos al despertar. Dichas imágenes estaban relacionadas con organismos vivos, habitantes del agua, en los que se intuía un naturaleza depredadora. Estas imágenes provenientes tal vez de fuentes unícas, ejercían un singular atractivo, un interés desbordante de materializadas con profundidad. Con el tiempo aparecieron otros elementos complementarios de un entorno desconocido donde habitar. La idea de habitar implicaba en mi propuesta se entiende como "ocupar, poblar determinado espacio".

Después del largo proceso de capturar en lo físico estas ideas, fueron apareciendo uno por uno los componentes que la obra necesitaba: Una confluencia de múltiples organismos, seres, esculturas prefabricadas, dispositivos mecánicos, eléctricos, adaptaciones, y componentes de las piezas. Estos elementos se fueron reuniendo en un espacio experimental, adecuado gradualmente, al que denominé: Habitáculo. En mi trabajo los habitáculos se relacionan con el sentido de la idea de "artefacto", conjuntos de piezas que aunque no constituyen una máquina definida, se adaptan a fines determinados; que congregan, resúmen, exhiben y posibilitan, entre otras cosas como la imagen cambiante, los ritmos, la simulación de la realidad, el rol de vida, la locomoción, la gestualidad y la interacción entre las partes.

La búsqueda de la imagen y la exploración técnica de los materiales concueraron la investigación al lugar aparentemente más inusual: la naturaleza. El acercamiento con el entorno natural, me hizo reflexionar sobre mi experiencia de vida. Es decir me hizo advertir el valor de caminar, rodear el territorio, mirar más de cerca, entender la fragilidad frente a la agresión y el gozo ante la serenidad de la contemplación. finalmente, la naturaleza se involucra directamente en mi obra y qué se torna esencial dentro de la imagen y el discurso plástico que me interesa.

6 Definición tomada del diccionario de uso del español de María Moliner

ANTECEDENTES

Mi trabajo parte de un deseo incontrolable por manifestar ciertas emociones encontradas. Por un lado, algunos temores hacia lo desconocido que se encuentran en los sectores más primarios, más salvajes, más agrestes de la naturaleza. Por otro lado, el placer de liberarme de esos temores, mediante el trabajo con las imágenes de animales, que producen sensaciones como la repugnancia y erizamiento, en los espectadores. THE MENTAL SPECIES,⁹ por ejemplo es una de mis obras que manifiesta ese rechazo a lo desconocido, obedeciendo a la necesidad de transferencia hacia el otro de algo personal elaboré algunas esculturas que representaban ciertos animales como ratas, gusanos y otros a partir de narraciones infantiles acerca de temores y monstruos.

Con el paso de los años surge una imperiosa necesidad de mostrar el carácter de lo peligroso, en los sistemas de defensa orgánico pero a su vez manejado dentro de una dinámica tangible. El carácter de estas obras muestra algún interés de observar la reacción natural frente a la percepción del espectador, frente a la materialización de parte de una realidad interior.

Esta búsqueda estética, manifiesta en la construcción de mundos fantásticos, con base en algunos componentes psicológicos mencionados, la exploración de las técnicas apropiadas, el manejo de algunos materiales, mi afinidad con cierta tecnología, la influencia de otros aspectos más generales con respecto a la vida, como los cuatro elementos, la dinámica de la naturaleza en sus complejas relaciones internas y mi posición frente a ella; desembocaron en la creación de tres piezas que he denominado: Aquos Piraña, Terrarium Floating y Aerial Root.

9. THE MENTAL SPECIES Serie de esculturas creadas a partir de narraciones infantiles. 2009

HABITÁCULOS

Buscando algunos materiales de contextura especial, de origen orgánico, halle los primeros pobladores para los habitáculos; por ejemplo, el musgo contiene hormigas, los troncos ligueros, la hierba grillos y toda clase de hichos. Persiguiendo algunos animales, un día cualquiera se me cruzó una lagartija (*Uromodactylus vermicularis*)⁷, y desde el primer momento me pareció un huésped ideal para una de las piezas. Tenía conocimiento de que este reptil era un gran depredador a su nivel y tal hallazgo me condujo emocionalmente a ciertos intereses infantiles, relatados con fuerzas desconocidas que aludían a escenarios sobre recogedores, hostiles, primarios, donde la existencia de la vida es una gran proezza y su continuidad lo es aún más.

Los nuevos seres en mis piezas necesitaron de alimentos para sobrevivir, la dieta de estos animales se basa en insectos como grillos, chapuletes, loritos, cucarachas, zancudos, chinches, libélulas, mariposas, entre otros. Con el paso de las semanas mi relación con estos animales fue cada vez más atenta por lo cual pude conocerlos mejor, por ejemplo una especie de lagartija, (*Anolis Brevirostris*)⁸ tiene una particularidad: se mimetiza entre las ramas, adquiriendo un parecido asombroso a ellas, a tal punto que simula una prolongación de las mismas, una gran estrategia de inteligencia animal, desplegada para poder sobrevivir. Otras particularidades de este animal son su conducta agresiva y territorial sus estrategias para cazar, sus adaptaciones en cuanto al horario, preferencias de alimentos, auto defensa, entre otros.

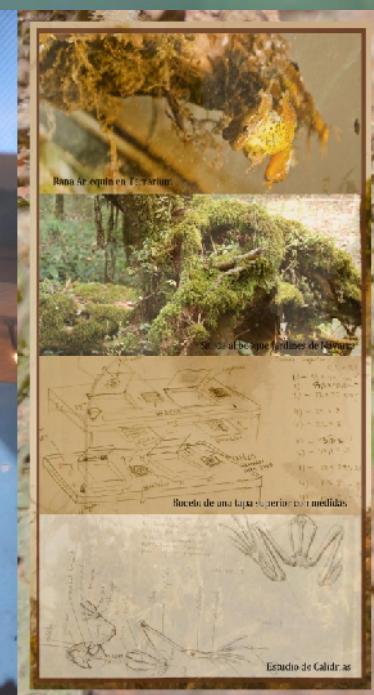
Los Habitáculos son secciones de vida, en ellos se encuentran dispositivos meránticos, que propician imágenes cambiantes, las relaciones entre los seres que los habitan no están establecidas como sus componentes. Los cuidados cotidianos, acompañados de la depuración de ciertas técnicas para el manejo de los animales y la recolocación de sus provisiones generan preguntas que le dan sentido a la obra, un pensamiento constante en lo que significa sobrevivir y también una reflexión sobre las relaciones jerárquicas que están implícitas en el tiempo y el espacio.

7. Pristimantidylus Vermicularis, Suborden Sauria del orden Squamata, clase Reptilia, e incluyen las fases - RONDO PER CO. ZAMBIA, 1996
8. Anolis Brevirostris, Suborden Sauria del orden Squamata, clase Reptilia, Desert gracile anole or short-nose anole. Bocourt, 1870

7

8

Created with

 nitropdf® professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional