

ESTRUCTURA SOCIAL DE POPAYÁN
EXPERIENCIAS EN CIUDAD

HERNÁN DARIO DAZA GÓMEZ

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE ARTES PLÁSTICAS
PROGRAMA DE ARTES PLÁSTICAS
POPAYÁN
2018

ESTRUCTURA SOCIAL DE POPAYÁN
EXPERIENCIAS EN CIUDAD

HERNÁN DARIO DAZA GÓMEZ

Trabajo de grado parcial como requisito para optar al título de:
MAESTRO EN ARTES PLÁSTICAS

DIRECTOR
HEINER CALERO COBO

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE ARTES PLÁSTICAS
PROGRAMA DE ARTES PLÁSTICAS
POPAYÁN
2018

AGRADECIMIENTOS

Doy gracias a Dios por permitirme un triunfo más en mi vida, por su respaldo y grandes Bendiciones; a mi hijo Julián David Daza Macías que ha sido mi inspiración e impulso para continuar adelante, a mis padres Hernán Daza Gómez y Luz Aida Gómez Daza por su apoyo y por brindarme la oportunidad de estudiar esta carrera profesional, a mis hermanos Ervin Daza Gómez y Freddy Daza Gómez por ser quienes me dieron su confianza y apoyo para cumplir este logro, a mi pareja Ana Milena Macías Dorado por su apoyo. Al cuerpo docente de la Universidad por compartir sus conocimientos; a mis compañeros y amigos con quien compartí alegrías y porvenires durante el transcurso de la carrera, a mi director de trabajo de Grado Heiner Calero Cobo por su infinita paciencia, por ser mi guía y apoyo durante este proceso.

CONTENIDO

Experiencias en ciudad. Introducción	pág. 7
Capítulo I. historia, arte y contexto	pág. 9
1.1. Cultura, arte y ciudad.....	pág. 9
1.2. Pintura y Contemporaneidad.....	pág. 11
1.3. El Realismo.....	pág. 12
1.4. Sobre el Expresionismo.....	pág. 15
1.5. Sobre las vanguardias.....	pág. 16
1.5. La pintura como proceso, no como mimesis.....	pág. 16
1.6. Fotografía y arte contemporáneo.....	pág. 18
Capítulo II. Referentes artísticos	pág. 19
2.1. Vincent Vang Gogh.....	pág. 19
2.2. Jean Francois Millet.....	pág. 21
2.3. Josep Kote.....	pág. 22
2.4. Débora Arango.....	pág. 24
Capítulo III. Antecedente de obra	pág. 25
3.1 .Desde el dibujo.....	pág. 25
3.2. Desde el grabado.....	pág. 26
3.3. Desde la pintura.....	pág. 27
3.4. Desde las bitácoras.....	pág. 28
Capítulo IV. Experiencias en ciudad	pág. 31
4.1. Serie de bitácoras.....	pág. 31
4.2. Serie de peleas callejeras.....	pág. 32

4.3. Serie de prostitutas..... .pág. 34

Sustentación.....pág. 35

Plano para montaje de obras.....pág. 38

Referencias Bibliográficas.....pág. 39

Webgrafía.....pág. 40

EXPERIENCIAS EN CIUDAD

INTRODUCCION

A través del desarrollo de mi propuesta plástica abordé pictóricamente mi percepción y experiencias sobre la ciudad de Popayán, desde mis vivencias cotidianas; esto debido en gran medida al traslado que tuve que realizar hace varios años de la zona rural del municipio de Bolívar Cauca, a esta ciudad.

Específicamente las experiencias que me interesó representar pictóricamente fueron las de carácter negativo, por ejemplo esta la prostitución, la drogadicción, el vandalismo, las riñas, la decadencia, pobreza, la morbosidad, no solo hacia el género femenino si no en general, por el sexo, por el dinero etc. La estrategia por la que he optado para registrar todos estos comportamientos es la de estar atento a cualquiera de estas situaciones en mis recorridos cotidianos, como de mi casa a la universidad y viceversa, de mi casa a la casa de mi novia, los recorridos en el bus, en moto-ratón, en los centros comerciales, o en los lugares de trabajo. Este registro lo realicé desde mi celular a través de fotografías, que luego analizo y reproduzco en mis bitácoras ya dentro de mi estudio, donde sí es necesario armo una composición con diferentes imágenes, luego hago un boceto, exploro el color y finalmente lo llevo a la pintura.

En el centro histórico de Popayán hay cantidad de personas en los andenes vendiendo todo tipo de cosas, ropa, zapatos, películas piratas, sombrillas; la ciudad está invadida por vendedores ambulantes y la mayoría de estas personas vienen desplazadas de otras regiones y aun de otros países, también se observan personas que prefieren pedir dinero en los semáforos o en las esquinas de mayor circulación de peatones. Este tipo de aspectos son de mi interés y es de donde se enriquece visualmente mi obra.

He contemplado ese choque de diferencia entre un barrio popular y otro más tranquilo o de más estrato. Donde las personas que lo habitan soy muy diferentes por causa de distintas circunstancias como la educación, el prejuicio de los estratos altos por la clase popular, el abolengo etc.

La cuestión al final es que todas estas circunstancias hacen que el imaginario sobre ciudad, como metrópolis cultural e intelectual, dista mucho de la realidad, del título de “Ciudad Culta” que se le ha dado a esta capital a nivel caucano y nacional. En este trabajo a través de estas obras me interesa mostrar, poner de manifiesto estas situaciones, no por amarillismo si no con el objetivo aportar hacia la construcción de una sociedad mejor, aportando desde mi campo de acción que es el arte.

Técnicamente me interesan las pinceladas sueltas, cargadas de emoción, el color prefiero que sea muy variado y mediado por la fotografía para los personajes principales y un poco más neutro en los fondos. Creo que con la pintura, el color y la mancha, puedo ser testigo silencioso de una ciudad cruzada por distintas fuerzas individuales y colectivas.

La escogencia de la pintura como técnica principal para este trabajo, primero fue por la facilidad que me representa a la hora de expresarme, además de que en el imaginario colectivo es una técnica muy amplia y rica estéticamente, que evoca emociones, conceptos, ideas e innumerables interpretaciones en un sentido social, psicológico, cultural, político, religioso etc.

CAPITULO I. HISTORIA, ARTE Y CONTEXTO

1.1. Cultura, arte y ciudad: Todas las personas experimentamos lo cotidiano y de alguna u otra manera nos vinculamos directa o indirectamente en la cotidianidad del otro. Luego, a través de la pintura puedo evidenciar la idea de una situación específica respecto a algo. Por ejemplo me interesa evidenciar mis experiencias en la ciudad pero es muy complejo representar pictóricamente todo lo que veo a mi paso, excepto algunos temas de interés.

Desde un principio llamó mi atención algunas situaciones que percibía en la ciudad, no solo de lo que aquí sucede sino lo que la ciudad es. Partimos de un concepto de ciudad complejo, con relaciones sociales, económicas, culturales y políticas que se desarrollan desde un entorno urbano. La ciudad es producto y a su vez causa de determinados comportamientos culturales de una sociedad que evoluciona en su desarrollo histórico.

La ciudad nos provee un ambiente rico en valores artísticos. Las ciudades han sido referencias para algunos artistas que han sabido leer en ella distintas concepciones de lo moderno, se han dejado estimular por ella hasta hacerla generadora de sus visiones, de sus anhelos y también de sus rechazos. Los artistas que viven, perciben o sueñan la ciudad juegan un papel determinante como por ejemplo en el desarrollo cultural de la ciudad, su forma de entender lo urbano y aun el mismo hecho de su presencia en ese entorno concreto, así como la producción que ellos generan, tanto teórica como práctica.

En el libro “Imaginario Urbanos” de Armando Silva, (2006) que se ha convertido en un clásico de los estudios contemporáneos de la cultura, nos habla del estudio de diferentes ciudades, del reconocimiento de la ciudad a través de sus propios habitantes. Es interesante ya que realiza una especie de croquis sobre lo que se presenta en una ciudad, por ejemplo: la situación de estar invadido de publicidad y de consumismo. Es entonces que a través de la percepción del ciudadano, a través de relatos urbanos y del arte público como el grafiti, que lo urbano de la ciudad se construye.

Llama la atención donde habla de la ciudad como vitrina: *“La vitrina es una ventana. En ella construimos un espacio para que los demás nos miren, pero también miramos a través de ella. Y, aun mas, de la manera como nos miran podemos comprender como nos proyectamos, y de la forma como la vitrina se proyecta podemos entender cómo se dispone a ser vista. De esta manera la vitrina se constituye en un juego de miradas, unos que muestran, unos que ven, unos que miran a los que ven sin ser vistos”* (Silva, 2006; pg. 70)

Esto es interesante ya que al analizar su contenido nos muestra diferentes puntos de vista, de lo que significa una vitrina. Si lo comparamos con un individuo o ciudadano, cada quien tiene su propia percepción de la vida y de su entorno, algunos ven más allá de lo que ven y de lo que perciben dependiendo del contexto o escenario social, también según su situación económica, su etnia, su educación y profesión. Por ejemplo, el artista plástico tiene una interpretación distinta a la de un abogado, mientras que el artista reflexiona sobre cualquier situación y se proyecta para evocarla artísticamente, el abogado seguramente estará analizando que delito o ley se está violando.

El objetivo que tiene el autor a partir del análisis de conceptos como: el territorio, el croquis, el límite o el cruce de miradas, es armar el imaginario de ciudad, pero este debe complementarse con el establecimiento de categorías a través de unos ejes semánticos que proporcionen sentidos a lo urbano, y especialmente al imaginario urbano. Para Armando Silva todo este estudio, no es otra cosa que encontrar la manera en que los ciudadanos conciben las propias ciudades y construyen un imaginario colectivo. Para Silva los imaginarios como base de un urbanismo de los ciudadanos, permiten estudiar los registros de la participación ciudadana en la construcción simbólica de la ciudad, con el fin de entender sus usos y definir otras formas posibles de habitarla desde una dimensión estética.

Es una mirada amplia al arte y a la ciudad, a sus relaciones en un mundo cada vez más urbanizado. La ciudad nos brinda muchas posibilidades en sus relaciones con el arte, los temas abundan debido a la gran concentración de personas que conforman la sociedad, encontramos diferentes culturas, etnias, estratos sociales,

desplazados por la violencia etc. Es entonces que empecé a valorar la experiencia de la ciudad desde el arte, obviamente a partir de mi propia experiencia de ciudad en este caso la que compete a mi contexto, que sería como ya mencioné: Popayán, Cauca.

1.2. Pintura y Contemporaneidad. La pintura es un medio de las artes plásticas visuales usada para expresar ideas y emociones a través de elementos como el color, la luz, la forma, la textura, el ritmo, la composición etc. Plasmados en un lienzo, retablo o cualquier otro soporte.

A través de la historia la pintura ha pasado por múltiples cambios en los diferentes movimientos artísticos. A partir del siglo XX surgen muchos movimientos vanguardistas donde sus propuestas se distinguieron por presentar tanto a nivel formal como conceptual, una serie de ideas que revolucionaron la institución en las artes plásticas, como la ruptura de los modelos tradicionales, relevados por una nueva visión de la plástica más crítica y experimental. Algunos de estos movimientos fueron: el Fauvismo, el Expresionismo, el Cubismo, el Futurismo, el Dadaísmo y el Surrealismo.

Se considera como punto de partida al impresionismo, quienes se caracterizaron por darle fuerza protagónica a la luz, los artistas abandonaron el taller para salir al aire libre y pintar directamente con lo natural, fue así como la pintura fue transformada en energía luminosa y en vibración atmosférica. Los objetos perdieron su corporeidad como consecuencia de los impactos solares y de los efectos del aire, así la luz se apoderó de las sensaciones y generó la unidad de percepción.

En el fauvismo y el expresionismo, el manejo del color se vuelve más vehemente. En sus cuadros todo lo cromático se exalta y asume una autosuficiencia que llega a liberarse casi totalmente de los referentes visuales. El Cubismo aparece como una apología de la composición como estructura geométrica. El arte óptico, el cinetismo envueltos en la abstracción, elevaron superlativamente dentro de la pintura, conceptos como el movimiento, la velocidad, el efecto visual, el foco

perceptivo, la reactivación real y virtual, la vibración compositiva, la desintegración formal etc.

La línea, el punto y el espacio son determinantes en las composiciones abstractas de Kandinsky. El abstraccionismo geométrico y el neoplasticismo de Piet Mondrian resaltan las formas, el ritmo y los colores. El dadaísmo apareció y mantuvo su fidelidad subversiva y provocadora. El surrealismo en sus composiciones refleja un interés por la forma y composición onírica. Todos estos movimientos y sus características ponen al descubierto aquellas visiones utópicas que dislocan la realidad.

Algunos consideran a Goya como precursor de la pintura moderna. La pintura contemporánea opta por relegar el pasado y buscar nuevas formas de expresión, de rupturas con todo lo planteado. Estas corrientes artísticas no se dedicaron a imitar los grandes referentes del arte, sino a reinterpretarlo, a conceptualizar incluso hasta la técnica, llevándola del pragmatismo a un plano semántico.

Desde 1960 se puede ver un fenómeno determinante en varios campos humanísticos y en el arte contemporáneo: el abanico de tendencias y sub-tendencias. Las innovaciones se han sucedido sofocantemente, el conocido crítico H. Rosember ha señalado que el valor de lo nuevo es el valor supremo que ha emergido en el arte de nuestro tiempo, y que la novedad está determinada por el poder social y la pedagogía. (Fiz, 1994, p 13).

1.3. El Realismo. En el siglo XIX es donde se empieza hablar del realismo y hasta nuestros días, diferentes autores y artistas se han referido y han contribuido a que el término se siga desarrollando y adaptando a los distintos contextos.

El realismo surge como oposición a las corrientes idealistas y románticas que se impusieron durante la primera mitad del siglo XIX. Propugna la exposición de la realidad objetiva y del momento presente con representación de escenas de la vida cotidiana, protagonizadas generalmente por campesinos y obreros, y con adquisición de la importancia del paisaje. Se trata de una forma de manifestación

artística, centrada en Francia, que determina la transición hacia el impresionismo y el simbolismo.

Aquí debo detenerme un poco para relacionar este género con mi trabajo de investigación-creación. El Realismo constituye parte fundamental de mi obra, parto de la realidad de las experiencias en la ciudad donde resido así como también de una realidad que no se ve pero que está presente. Popayán es una ciudad tradicionalmente católica y culta y le conviene mantener esa imagen. Pero es una ciudad como cualquier otra, con prostitución, riñas callejeras, escándalos, pobreza, desempleo, desplazamiento de víctimas del conflicto armado por la violencia nacional e inclusive de otros países. Me interesa representar pictóricamente las diferentes situaciones que se viven en esta ciudad.

Se destacan las siguientes personalidades relevantes en la pintura realista:

Gustave Courbet (1819-1877) es la primera gran figura del realismo pictórico francés. Creó el término cuando organizó la exposición «El Realismo» en un pabellón anexo a la Exposición Internacional de París de 1855, que había rechazado una de sus obras.

Figura 1. Gustave Courbet. *El origen del mundo*. Óleo sobre lienzo 46cm x55 cm. 1866.

Fuente: https://elpais.com/cultura/2016/09/30/actualidad/1475259505_6826

Jean-François Millet (1814-1875) caracteriza su obra por el desarrollo de escenas de la vida campesina, con un tratamiento rudo y esforzado, alejado del halo de ingenuidad que anteriormente era propio de la representación de la actividad en el ámbito rural.

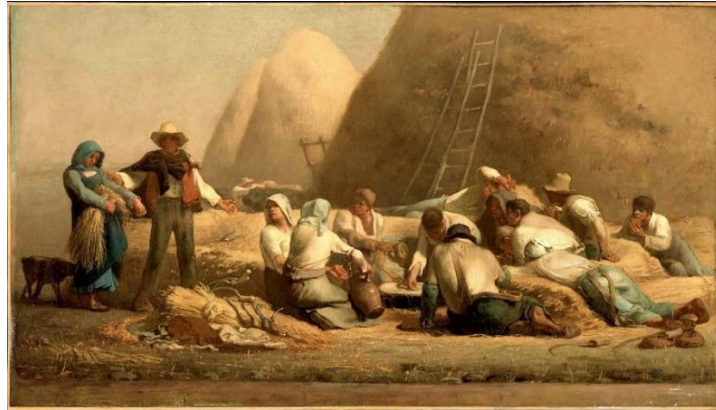

Figura 2. Jean Francois Millet. La comida de los segadores. Óleo sobre lienzo 67 cm. x 119 cm. 1850-1853

Fuente: <https://historia-arte.com/la-comida-de-los-segadores-ruth-y-booz>

Honoré Daumier (1808-1879) crea obras de temática esencialmente urbana, con representación en tonos oscuros de personajes proletarios y humillados. Destaca su innovadora concepción del dibujo, con trazo denso y distorsión de las figuras, y que hace aparecer su obra gráfica entre los antecedentes de la caricatura como género.

Figura 3. Honoré Daumier. El vagón de la tercera clase. Óleo sobre lienzo 65.5 cm x 90 cm. 1864.

Fuente: <http://conelarteenlostalones.blogspot.com.co/2014/12/daumier-realismo-social-y-caricatura.html>

Figura 4. Honoré Daumier. Rue Transnonain, Aguafuerte. 1834.

Fuente: <http://conelarteenlostalones.blogspot.com.co/2014/12/daumier-realismo-social-y-caricatura.html>

El término “realismo social” es más popular a partir del siglo XX. Aquí los artistas más que interesarse por plasmar la realidad buscaban era denunciarla. El realismo social quiso expandir la conciencia de clase y el conocimiento de los problemas sociales de la gente. Tal como vemos en las pinturas de Diego Rivera, “Murales de la industria Detroit” (1933) donde plasmó su visión de la industria desde el punto de vista obrero y lo hizo en el corazón del capitalismo. O como la pintura “El Holocausto” de David Oleré.

1.4. Sobre el Expresionismo. Este es otro de los géneros pictóricos del que se nutre mi obra, me interesa de este la expresividad en los colores, la deformación la realidad pero sin escapar del todo de la figuración.

El expresionismo fue un movimiento cultural surgido en Alemania del siglo XX, que se plasmó en un gran número de campos como en las artes plásticas, literatura, música, cine, teatro, danza, fotografía etc. Su primera manifestación fue en el terreno de la pintura, coincidiendo en el tiempo con el fauvismo francés, hecho que convirtió a ambos movimientos artísticos en los primeros exponentes de las llamadas “vanguardias históricas”.

Surge en parte como una reacción al impresionismo, ya que filosóficamente perseguían lineamientos distintos; por un lado el impresionismo -que surgió primero como movimiento- es más técnico y sus practicantes se guiaban más por los sentidos para realizar sus obras, en resumidas cuentas prácticamente perseguían técnicamente el instante y la luz, eran simplistas en la construcción de sus obras. Por otro lado los expresionistas tenían un interés más psicológico y simbólico por el arte, sus pinceladas y sobre todo el manejo del color y la degradación de la forma era mucho más subjetiva y emotiva. Esto supuso una ruptura conceptual con los impresionistas, y cabe agregar que sucedió en un corto tiempo, comparado con lo que se veía observando en cuanto a movimientos artísticos en la historia del arte, el siglo 20 fue una explosión de ideas de teorías revolucionarias que afectaron directamente la manera de abordar la realidad por parte de los pintores y los artistas.

1.5. Sobre las vanguardias. Desde la ilustración, Europa y luego el resto del mundo empezaron a dar un vuelco hacia una mirada más científica y experimental del mundo que nos rodea, luego con la aparición de la fotografía que permitía un registro de los objetos y las situaciones de manera más objetiva que la pintura, además con teorías como la relatividad de Einstein o el psicoanálisis de Freud, se condujo la humanidad a plantearse nuevas maneras de observar la realidad, de darle otras respuestas a preguntas existenciales que ya no vinieran de la teosofía, sino más bien de reflexiones intelectuales, y obviamente todo esto influyó la manera de los artistas plantearse la forma de hacer arte, este paso a tener ahora un peso más conceptual que técnico, y se empezó a valorar más por la idea que evoca, que por las partes que lo componen. Esto abrió un abanico casi infinito de posibilidades que desencadenó lo que hoy conocemos como las vanguardias artísticas.

Aterrizando toda esta cuestión a mi obra, técnicamente me interesa crear obras a partir de una pincelada expresiva en el manejo del color, la forma y la composición. Pretendo que el objeto representado conserve una iconicidad media, es decir que mi pintura se parece al modelo de referencia, pero que a propósito lo altero un poco en cuanto a la forma y al color, es decir que mi psicología está influenciando mi manera de pintar, porque no hago una representación idéntica al modelo si no más bien tomo una posición plástica respecto a este. Las imágenes que pinto las saco de registros fotográficos, pero las voy deformando a partir de la mancha, dando trazos expresivos según mi criterio estético y según la emoción hasta conseguir la atmósfera deseada.

1.6. La pintura como proceso, no como mimesis: Durante estos cambios y la aparición de las nuevas vanguardias ya mencionadas, la pintura ya no se limitó a la copia fiel de la realidad, hubo una transformación del color, la forma etc. De ahí en adelante en la obra de estos artistas estará presente más que el motivo, la visión estética de su creador.

Para el año 1951 apareció el concepto de: “acto de pintar”, nombre puesto por el crítico americano Harold Rosenberg, que intentaba competir con el expresionismo

abstracto creado por la Escuela de Nueva York. H. Rosemberg escribe *“llega un momento en que la tela se le aparece como una palestra ofrecida para su acción más que un espacio donde reproducir, recrear, analizar o expresar un objeto real o imaginario. Lo que debía pasar no es una imagen, sino un hecho, una acción”*. (Klein (2017))

Por otra parte Nitsch la define como formas de liberación pulsional. Muehl, por su parte escribe: *“salpicar, rociar, manchar, ensuciar, pisotear, chapotear, pintarrajear, embadurnar, raspar, engomar, revolcarse en la pintura y saltar fuera de la imagen”*. Como un acto de pintar. (Chorubczyk. (2017))

Técnicamente el acto de pintar se trata que en vez de aplicar la pintura cuidadosamente y adecuada o una idea previa o esquema a completar, consiste en actuar y aplicar la pintura sobre la superficie de un lienzo de manera espontánea y energética, sin un esquema preparado. De esta forma la obra se convierte en una acción y no en una representación de la realidad o de la idea. Por lo tanto, el principal elemento es la propia acción o movimiento por parte del pintor en relación al aspecto de la pintura.

Figura 5. Jackson Pollock en su taller.

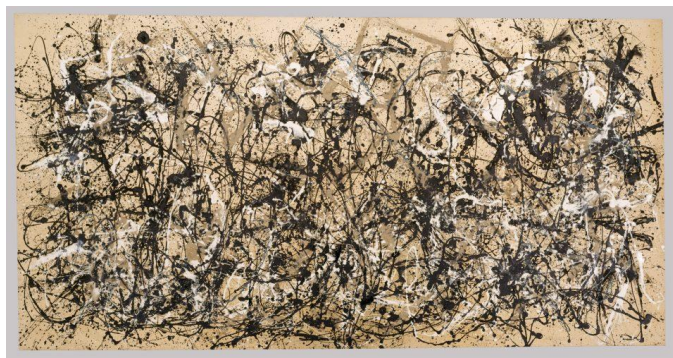

Figura 6. Jackson Pollock. Autumn Rhythm.

Dripping, 207 cm. x 105. 1950. Fuente:
<http://arteac.es/jackson-pollock-expresionismo-abstracto/>

El acto de pintar tiene intrínseco en su definición: el “azar”, porque en el acto de pintar además de resultados que afloran inconscientemente, el azar es lo que

determina al pintor a estar dispuesto a recibir, en estas circunstancias se supone que los trazos y toques son más genuinos y personales porque tienen esa fuerza del inconsciente, que puede llegar a ser más rica y hasta más precisa que el consciente, es decir que en el arte el resultado difiere siempre de la idea original, el azar determina la construcción de una obra, pero la pericia del artista hará de ese azar un resultado positivo. En palabras del propio Duchamp: *“el artista pasa de la intención a la realización, a través de una cadena de reacciones completamente subjetivas. Su lucha en torno a la realización es una serie de esfuerzos, estragos, satisfacciones, rechazos, decisiones que tampoco pueden y no deben ser totalmente autoconscientes, por lo menos en el plano estético. El resultado de esta lucha es una diferencia entre la intención y su realización, una diferencia de la cual el artista no está consiente. Por lo tanto en la cadena de reacciones que acompañan al acto creativo, existe un eslabón perdido. Esta brecha representa la inhabilidad del artista para expresar completamente su intención; esta diferencia entre lo que intentó realizar y lo que realizó, “es el coeficiente de arte” personal, contenido de la obra. En otras palabras el “coeficiente de arte” personal es como una relación aritmética entre lo inexpressivo pero intentado lo no intencionalmente expresado” ósea que el resultado tiene que ver un poco con el azar*”. (Marcel Duchamp, ver webgrafía)

1.7. Fotografía y arte contemporáneo: La fotografía tiene gran importancia en mi obra ya que es la principal herramienta que uso para registrar las experiencias en ciudad, la fotografía facilita registrar el momento exacto en que suceden diferentes situaciones. En la actualidad la gran mayoría de las personas tiene acceso a una cámara, y se puede observar en las redes sociales que la fotografía es usada por muchos para denunciar, exhibir, sensibilizar etc., En mi caso la utilizo como herramienta para la construcción pictórica, teniendo en cuenta mis experiencias dentro de mi propio contexto urbano.

La fotografía se caracteriza por la precisión, rapidez y bajo costo. Y en el mundo del arte la fotografía ocupa un papel determinante. Según William Newton, declaró en 1853 que la fotografía es "químicamente bella", pero que debería ser

"artísticamente bella"; para ello recomendaba tornar los clichés ligeramente desenfocados, para conferirles cierta atmósfera, y legitimaba además cualquier otra manipulación que pudiera dotar la fotografía de otros efectos pictóricos. El crítico de arte P. G. Hamerton, afirma que la fotografía es como un reflejo sobre un espejo. *“El artista tiene a su disposición medios con los que puede intervenir sobre la copia final en cada etapa de su desarrollo”*. (Fontcuberta, 2003, p 75).

El artista usa la fotografía como medio, escoge su tema, selecciona los detalles, generaliza el conjunto, y así presenta su visión. Esto no es copiar ni imitar, sino interpretar, es todo lo que puede hacer un artista, y el nivel de perfección depende de su técnica y conocimientos.

En mi caso pretendo sacarle el máximo provecho a esa inmediatez del movimiento y la observación de los detalles que empiezan a aparecer cuando uno la analiza detenidamente, porque esto permite tener muchos referentes, muchas posibilidades a la hora de componer y armar un cuadro.

CAPITULO II. REFERENTES ARTÍSTICOS

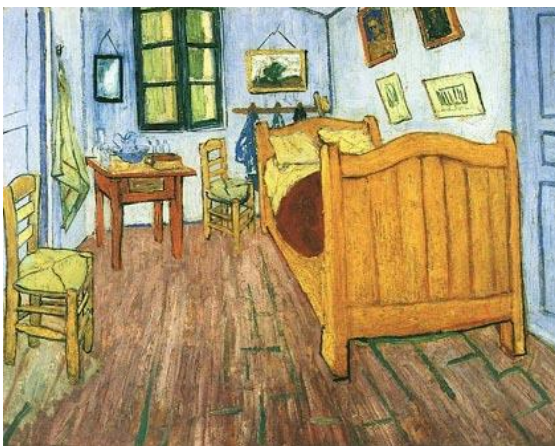
2.1. Vincent Vang Gogh. Me siento identificado con este artista por sus temas y por su pintura, desde el momento en que conocí su obra, esta llamó mi atención, la expresividad en sus cuadros llenos de color y emoción; pintaba temas de su interés en sus recorridos cotidianos, por ejemplo: la pobreza en los comedores de patatas, su habitación, campesinos etc.

Vang Gogh es un pintor holandés nacido en 1853. Realizó cientos de pinturas en distintas partes y diferentes personas y situaciones. Fue un artista incomprendido y no llegó a vender más que unos cuantos cuadros que actualmente alcanzan desorbitadas cotizaciones en subastas. El reconocimiento de su obra no empezó hasta un año después de su muerte en 1890. Su realidad en sus pinturas es fascinante al igual que el manejo del color en sus pinceladas sobre la tela. Durante su breve dedicación artística, Vang Gogh consiguió el dominio técnico y una productividad que pocos artistas han conseguido.

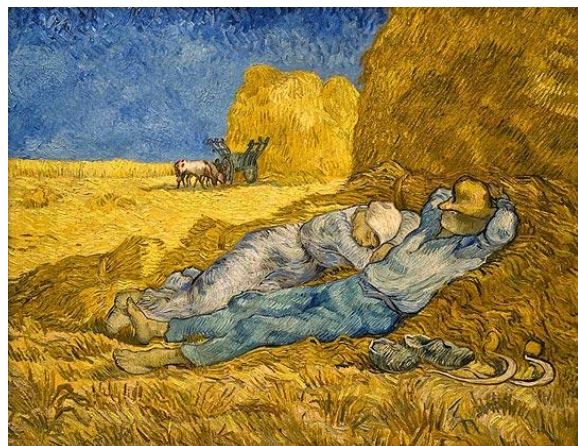

Figura 7. Vincent Vang Gogh. "Los comedores de patatas" Óleo sobre lienzo, 114 cm x 82 cm. 1985 Fuente: <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/gogh.htm>

De Van Gogh se resalta conceptualmente la ruptura de esa línea tradicional de la academia y por llevar su pintura a otro nivel, que por supuesto en su época no era bien vista. No solo llama la atención su forma de pintar, sino también sus temas pocos convencionales para ese entonces, como los ejemplos que nombre

Vincent Vang Gogh. "El dormitorio en Arles" Óleo sobre lienzo, 90 cm. x 72 cm. 1988. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/El_dormitorio_en_Arles

Vincent Vang Gogh. "La siesta" Óleo sobre lienzo, 91 cm x 73 cm. 1989. Fuente: http://www.musee-orsay.fr/es/coleccion/obras-comentadas/busqueda/commentaire_id/la-meridienne-7100.html?no_cache=1

2.2. Jean Francois Millet: Con este artista me identifico en el realismo como concepto, ya que su obra está basada en su realidad cotidiana, la elección de sus temas eran contundentes y austeros, en el sentido que hay pocos personajes y un equilibrio entre estos y su entorno, es decir su realidad.

Millet es un pintor francés nació en 1814 en una familia de campesinos de Normandía, gracias a una beca pudo estudiar pintura en París, en el estudio de Delaroche. Sus primeros trabajos fueron retratos y cuadros mitológicos que no tienen que ver con sus posteriores obras de tema campesino, en las que se enaltecen la vida y las ocupaciones diarias de las gentes que trabajan en el campo.

Con estas creaciones carentes de retórica e imbuidas de un profundo sentido de lo cotidiano, abrió el camino al realismo pictórico y dejó un modelo en el que se inspirarían futuros artistas como los pintores Vincent Van Gogh y Camille Pissarro, quienes se inspiraron en sus obras.

Figura 11: Jean Francois Millet. "las espigadoras". Óleo sobre lienzo, 112 cm x 84. 1857.

Fuente: <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/millet.htm>

En 1849 se estableció en Barbizon, donde permaneció el resto de su vida; aunque propiamente no perteneció a la famosa Escuela de Pintores de Barbizon, sí encarnó, como ellos, el deseo de huir de la vida urbana. A partir de 1863, y bajo la influencia de su amigo Théodore Rousseau, se dedicó con mayor intensidad al paisaje.

Figura 12: Jean Francois Millet. "El Angelus". Óleo sobre lienzo, 66 cm. x 55 cm. 1858.

Fuente: <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/millet.htm>

En 1859, *El Ángelus* le reportó la fama y la fortuna que no había logrado con sus obras anteriores, y ello le supuso salir por primera vez de la pobreza.

2.3. Josep Kote. Nacido en 1964, en la ciudad portuaria de Vlore, Albania, sus comienzos en el mundo del arte son autodidactas. Las pinturas de Josep Kote son sinfonías de luz y color. Son líricamente impresionantes y románticas, vanguardistas y actuales. Logra este delicado equilibrio de cualidades a través de un completo dominio de la técnica y de años de experimentación para encontrar su propio estilo único. Con la ligereza de la mano de un verdadero maestro, combina elementos académicos y abstractos clásicos, fusionándolos literalmente. (Ver webgrafía)

Figura 13. Josep Kote. Sweet Thoughts. Pintura en acrílico, 36 cm. x 24 cm.

Fuente: <https://www.josefkotefineart.com/artworks.html>

Su técnica es lo que llamo mi atención, en algunas zonas del cuadro su trabajo con pinceles o con espátula es audaz, y sus trazos de colores son vibrantes, mientras que otras áreas del lienzo se dejan monocromáticas y desprovistas de detalles, cada vez su pintura y su estilo se transforman, los colores se vuelven más audaces y su estilo más personal.

Figura 14. Josep Kote. Retrato de mujer. Pintura en acrílico, 40 cm. x 30 cm.

Fuente: <https://www.josefkotefineart.com/artworks.html>

2.4. Débora Arango: esta artista colombiana fue duramente criticada por la sociedad política intelectual, considerando su obra sórdida, impúdica y pornográfica. Fue una pintora audaz, rebelde, polémica, transgresora, abordó la política social del país y de su época. Débora pintó obreros marginados, monjas, prostitutas, mujeres relegadas, el dolor y el maltrato, la situación política y las manifestaciones populares, su pintura se caracteriza por alejarse siempre de lo estético, figuras grotescas y caricaturescas. Interpretó la realidad cotidiana, denunciando la violencia de una sociedad llena de prejuicios.

Figura 15. Débora Arango. Plaza de mercado. Acuarela sobre papel, 24cm. x 31 cm. Año 1997

Fuente: <http://elmamm.org/Exposiciones/Detalle/Id/145>

De Débora Arango llama la atención sus pinturas, la manera expresiva en sus obras dada la intensidad de sus colores y de pincelada fuerte. Considero como una referente importante para mi trabajo por su temática, la realidad social cotidiana que interpreta desde un concepto local, la artista retrata más allá de lo físico, incluyendo la sociedad marginada, la sátira y lo más descarnado de la cotidianidad, ella concibe el arte como una interpretación de la realidad y a través de ello a la verdad de las cosas, sacar a flote lo que está oculto, lo falso, lo que está en las sombras, lo que no se puede manifestar abiertamente.

CAPITULO III. ANTECEDENTE DE LA OBRA

3.1 Desde el dibujo.

Durante el proceso de formación académica han estado presentes el dibujo, el grabado y la pintura como principal elemento dentro de mi propuesta artística. El dibujo fue primordial para iniciar en las artes plásticas, ya que era lo que me gustaba en un principio y desconocía las demás técnicas como la pintura al óleo, el grabado, la serigrafía etc. Desde los primeros semestres fui desarrollando la técnica del dibujo y la fui relacionando con el entorno que me rodeaba, dibujaba mi habitación, lugares que visitaba, o copiaba dibujos de grandes artistas como Leonardo Da Vinci entre otros.

Figura 16, 17, 18, 19, 20. Dibujos realizados en el proceso en la academia. Bitácoras, lápiz sobre cartulina. 2012, 2013, 2014.

3.2. Desde el grabado.

Luego conocería el grabado, en el cual fue clave el dibujo, del grabado me llamó atención la técnica de punta seca. Los grabados realizados fueron con la temática de identidad y sobre el entorno.

Figura 21,22, 23. Punta seca sobre papel fabriano. 2012.

3.3. Desde la pintura.

Cuando conocí la pintura al óleo y pinté por primera vez sobre una tela, me sentí muy bien con esta técnica, y empecé a explorar el manejo del color y la pincelada rápida.

“Experiencias en ciudad” es el tema principal de este proyecto de grado, la primer idea nació de una pintura que realicé en la academia en la que pinté la catedral de Popayán, pero en vez de representar feligreses, representé prostitutas en los corredores de la catedral y algunas prostitutas cometiendo actos obscenos detrás de las columnas de la catedral, esta idea la planteé como una crítica de una realidad que como dije en un capítulo anterior no se ve, pero que está presente.

Si hacemos una observación, Popayán es una ciudad muy católica y así se ha mantenido a través de la historia. La semana santa es una tradición que siempre

se ha llevado a cabo desde muchísimos años, por eso debe permanecer así o al menos aparentar, pero vemos que a pocas cuadras de la catedral se hacen prostitutas en las esquinas a prestar sus servicios sexuales, también se encuentran pasando el puente del humilladero, están muy cerca del centro de Popayán. Además de las acciones que se ven en la noche son muchísimas, como el consumo de drogas, robos, abusos etc.

Fig. 24, 25 (Detalle). Óleo sobre lienzo 95cm x 80 cm. 2010.

Estas situaciones pasan y suceden y son pocas las personas que lo denuncian, y esto es precisamente el motivo por el cual realicé esa pintura y terminó convirtiéndose en el punto de partida para mi proyecto de grado, solo que replanteé el tema y no solo será con prostitutas en las calles de la ciudad sino en conjunto la mayoría de las experiencias negativas.

3.4. Desde las bitácoras.

Desde un comienzo en la academia siempre se habló de la importancia de las bitácoras ya que con ellas podemos realizar un dibujo rápido y plasmar una idea o algo que nos interese en el momento. En el transcurso de la carrera siempre utilicé bitácoras hechas con papel cartulina en las cuales dibujaba mis ideas o

representaciones de interés, más que todo acerca de lo cotidiano. Empecé con temas como la casa donde arrendaba, la mascota de la casa, el patio de la universidad etc. Estas bitácoras también servían para las clases de dibujo y ahí realizaba bocetos para las clases de pintura.

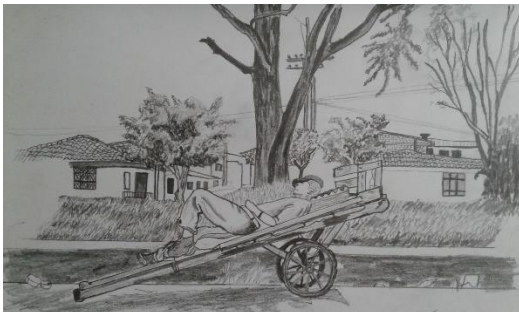
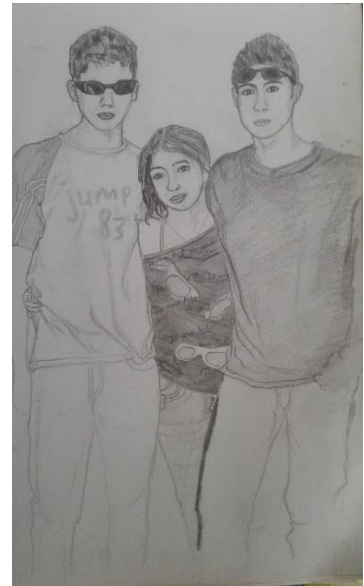
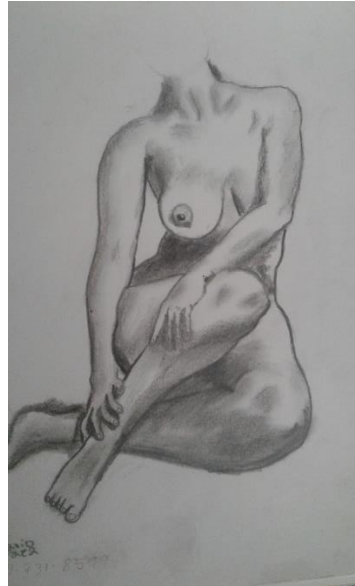

Figura 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ejercicios de dibujo en bitácora. Lápiz sobre cartulina. 2015- 2018

En estas clases de dibujo era perfecta la bitácora con papel cartulina. Pero para las clases de pintura contemplé la necesidad de realizar los bocetos a color y ya las bitácoras hechas con papel cartulina no eran adecuadas, entonces realicé bitácoras hechas con lona costeña para hacer los bocetos con pintura y así explorar con los colores para la composición de las obras finales.

Los bocetos iniciales que realicé como primeras ideas para el trabajo de grado fueron una serie de prostitutas, las cuales representé en diferentes escenarios de la ciudad ya que siempre llamó mi atención este tema, es algo que de dónde vengo nunca lo había observado y es curioso que esto suceda a plena luz del día y en pleno centro de la denominada “Ciudad culta”.

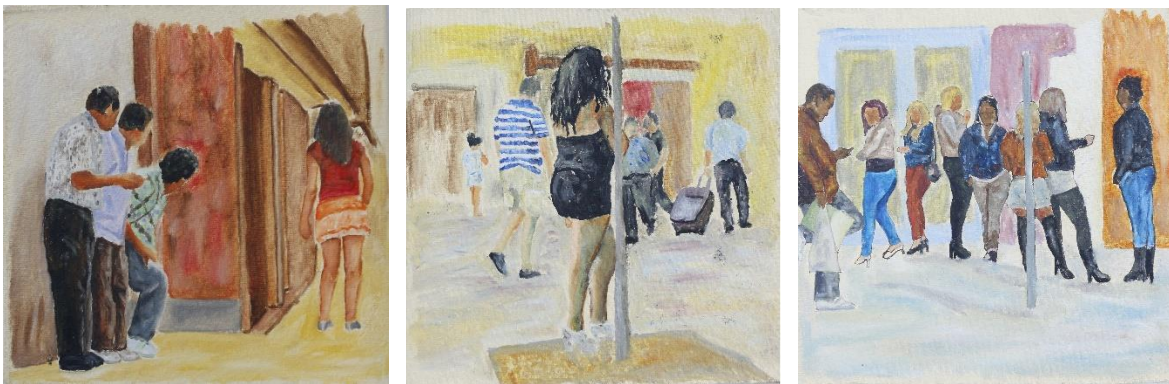

Figura 33, 34,35. Ejercicios con oleo en bitácora de lona costeña 21 x 21 cm. 2014-2015

Figuras 36, 37, 38. Anónimo. Óleo sobre lienzo. 2015-2016

CAPITULO IV. EXPERIENCIAS EN CIUDAD

Este trabajo está compuesto por varias series que a continuación voy a describir

4.1 Serie de bitácoras: está conformada por treinta y cuatro pinturas hechas en bitácoras, representando algunas de las problemáticas sociales que voy observando en mis recorridos y tránsitos por el centro de la ciudad de Popayán. El propósito de estas bitácoras es la exploración, la composición, el color y la forma, son importantes ya que fueron diseñadas para ser expuestas junto con las demás obras.

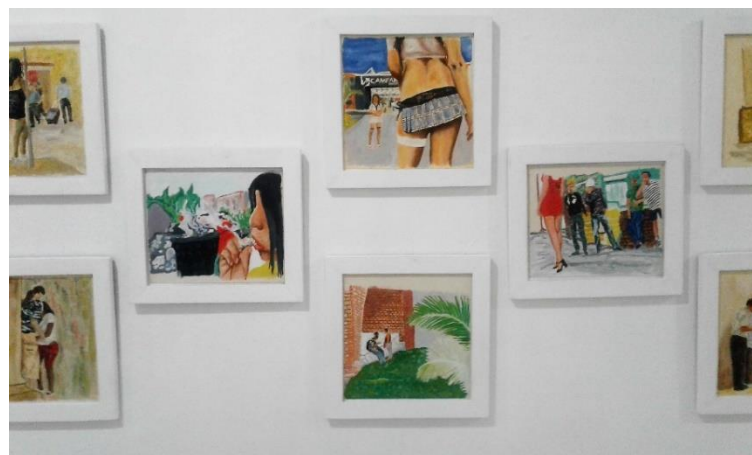

Figura 39. Serie de bitácoras, óleo y acrílico sobre lienzo. Año 2017-2018.

4.2 Serie de peleas callejeras: son cinco obras, en óleo sobre lienzo, de diferentes dimensiones, en donde represento riñas callejeras. Todas por venir de fotos instantáneas y de captura de pantalla de videos que circulan en las redes sociales, tienen composiciones muy dinámicas, tienen un color muy expresivo, trato de reforzar todo esto con una atmosfera hecha con pinceladas sueltas y homogeneizando un poco el fondo.

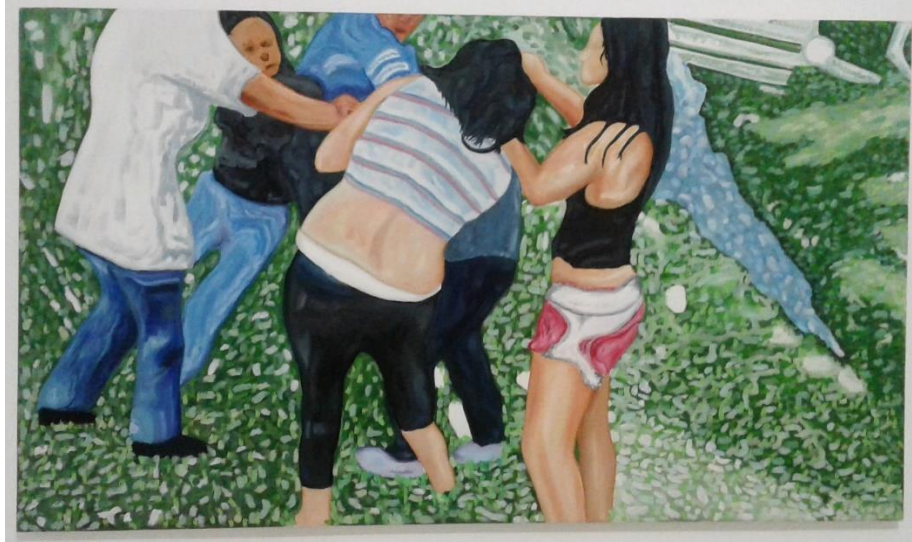

Figura 40. Óleo sobre lienzo 60 x 104 cm. Año 2018

Figura 41. Óleo sobre lienzo 90 x 130 cm. Año 2018

Figura 42. Óleo sobre lienzo 87x 94.5 cm. Año 2018

Figura 43. Óleo sobre lienzo 100X 65 cm. Año 2018

Figura 44. Óleo sobre lienzo 100X 57.5 cm. Año 2018

4.3 Serie de prostitutas: Está conformada por tres pinturas en diferentes dimensiones, para esta serie decidí seguir utilizando la misma fórmula de la prostituta en un lugar representativo del centro histórico de la ciudad, además continué con la misma intención técnica de crear esta atmósfera expresionista, que creo que funciona muy bien con mi temática. Colocándome como espectador de mi propia obra, considero que este tipo de pincelada tiene relación con la psicología de estos personajes que es un poco sórdida y desordenada, y que contrasta muy bien con esa idea inmaculada de Popayán como ciudad blanca, cosa que al final es lo que busco mostrar con todas estas series de pinturas.

Figura 45. Óleo sobre lienzo 80X 80 cm. Año 2018

SUSTENTACIÓN

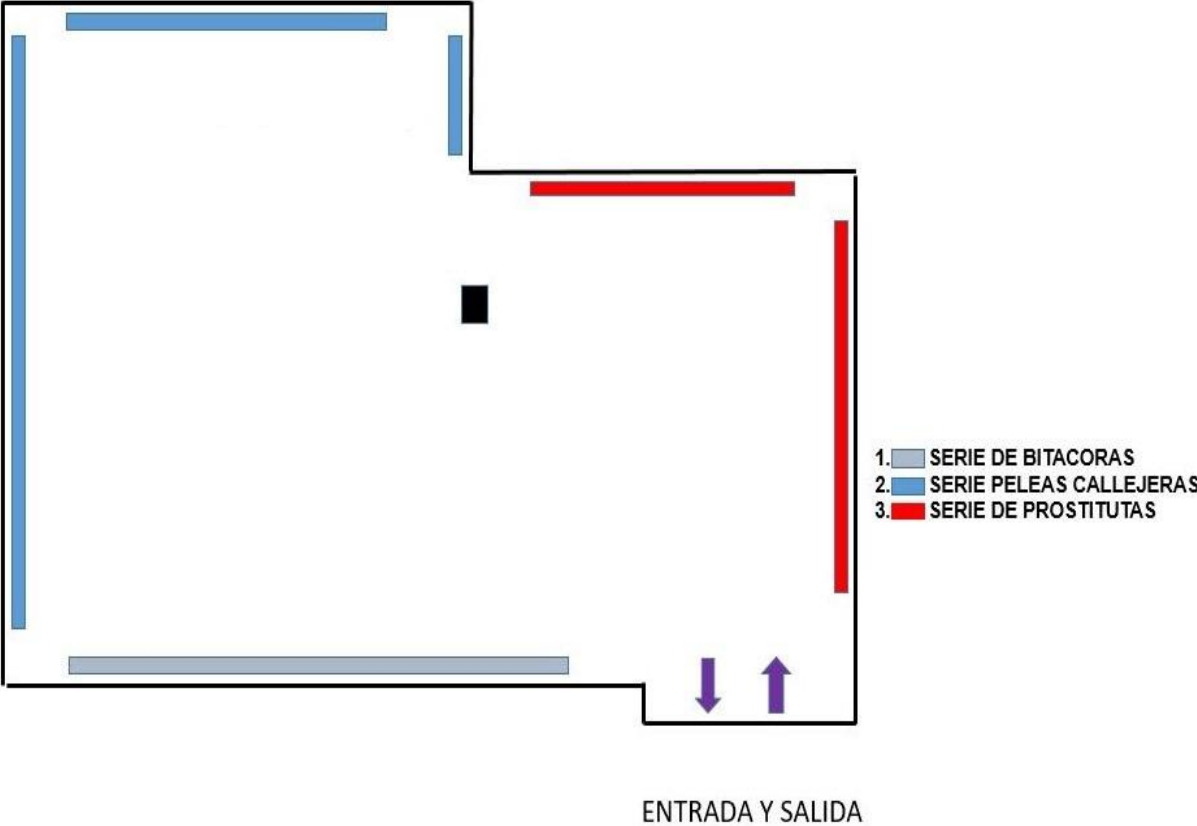

Figuras 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Fotografías exposición tesis de grado, con asistentes, amigos, jurados y familiares

**PLANO PARA MONTAJE OBRAS. SALA EXPOCISION ARTE
COMTEMPORÁNEO, UNIVERSIDAD DEL CAUCA**

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARENAS, Jesús. *Luchas sociales. 1920.*; Manizales: Tip. Caldas. 1920
- ARANGO, Clemencia. *Arte en América Latina.* Biblioteca Virtual del Banco de la República. 2004.
- CHORUBCZYK (2017)
- DDAA (1984). *Historia Universal del Arte. Madrid: Sarpe.*
- ENCICLOPEDIA, Larousse 2000.Tomo 16. Editorial Planeta.
- FONTCUBERTA, Joan. *Estética Fotográfica. 2 Edición.* Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2004
- GONZALEZ, Beatriz, 1938-: *José María Espinosa abanderado del arte en el siglo xix.* Santa Fe de Bogotá: Banco de la República. 2011
- MARCHAN FIZ, Simón, *Del arte objetual al arte de concepto.* 2 Edición akal Madrid España 1974.
- MEDINA, Álvaro, 1941-. *Procesos del arte en Colombia.* Santa Fe de Bogotá: Banco de la República. 2010.
- MENDIETA Y NUÑEZ, Lucio. *Las clases sociales.* 4 edición, editorial porrua. Mexico 1980.
- MONREAL, Luis. *Grandes obras de la pintura Universal.* Editorial Planeta Barcelona. Madrid. Bogotá. Buenos aires. Caracas. México. Santiago de Chile. 1984
- SILVA, Armando. 2006. *Imaginarios Urbanos.* 5 edición. Arango editores. Ltda. 2006. Bogotá Colombia.
- SUÁREZ, Alicia; Vidal, Mercè (1989). *Historia Universal del Arte: Volum IX.* Barcelona: Planeta
- VAN GOGH, Vicent (1992). *Cartas a Théo.* Barcelona, Editorial Labor.
- WALTHER, Ingo F. "Van Gogh". Editorial Taschen. 2000

WEBGRAFÍA

<http://definicion.de/artes-plásticas/#ixzz4lMaowLK5>

https://es.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh

<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/gogh.htm>

<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/millet.htm>

<http://artodyssey1.blogspot.com.es/search/label/Albania>

<http://viningsgallery.com/featured-artists/josef-kote/original-acrylics-on-canvas/>

<https://www.importancia.org/fotografia.php>

<http://artecontempo.blogspot.com/2005/10/marcel-duchamp.html>

[http://www.guggenheim-bilbao.es.Yves_Klein](http://www.guggenheim-bilbao.es/Yves_Klein)

<http://juancuelloprofe.blogspot.com.co/p/el-acto-de-pintar.html>

<http://asri.eumed.net/1/jah.html>

http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/D%C3%A9bora_Arango_P%C3%A9rez

NOTA DE ACEPTACIÓN DEL DIRECTOR

El Director y los Jurados del trabajo de grado: **ESTRUCTURA SOCIAL DE POPAYÁN, EXPERIENCIAS EN CIUDAD**, realizado por: **HERNAN DARIO DAZA GOMEZ**. Una vez revisado el informe final y aprobado la sustentación del mismo, autorizan para que se realicen los trámites concernientes para optar el título de: Profesional en **Maestro en Artes Plásticas**.

Firma del Director de Trabajo de Grado

Firma del Jurado

Firma del Jurado

Popayán, Enero 2019

