

RECOLECCIÓN

Situaciones cotidianas de una familia de
recicladores del norte de la ciudad de Popayán

Juán Fernando Pérez Gómez

RECOLECCIÓN

Situaciones cotidianas de una familia de
recicladores del norte de la ciudad de Popayán

Trabajo de grado en artes plásticas
Juan Fernando Pérez Gómez

Director:
Eduardo Muñoz Pajajoy

UNIVERSIDAD
DEL CAUCA

Universidad del Cauca
Facultad de Artes
Programa de Artes Plásticas
Popayán, 2020

Nota de aceptación:

Aprobado por el Comité de Grado en Cumplimiento de los requisitos exigidos por la Universidad del Cauca para optar por el título de Maestro en Artes Plásticas.

Jurado

Jurado

Jurado

Agradecimientos.

Las personas que se van a nombrar a continuación hicieron de gran ayuda para el desarrollo mi trabajo de grado tanto por sus experiencias como por su sensibilidad frente a la sociedad en la que nos encontramos, gracias por hacer parte mi proceso y de mi vida.

Flor
Omar
Claudia Fernanda Gomez
Jorge Ernesto Perez
Juan Manuel Perez
Jamie Alejandra Daza
Bruno Perez
Eduardo Muñoz Pajajoy
Adriana Torrez Cap
Natalia Vidal
Carlos Alirio Vidal
Jose Luis Gomez
German Alirio Velasco Mendez
Luisa Fernanda Ochoa
Lina Fernanda
3D+D

Contenido

Presentación	1
CAPÍTULO 1. Una mirada al comienzo	5
CAPÍTULO 2. El proceso y la Obra	11
CAPÍTULO 3. Omar y Flor	23
CAPÍTULO 4. La creación y la Obra	37
Registro fotográfico de la obra	43
Reflexiones	61
Plano de montaje	63
Bibliografía	65

Presentación

La desigualdad social es un problema socioeconómico producto de la mala distribución de los bienes monetarios en la sociedad; en este sentido, este concepto también hace referencia al trato discriminatorio que sufre un grupo de personas, pero favorece a otras clases sociales.

Con el propósito de contextualizar el tema, el diario el Tiempo en su editorial del día 26 de marzo de 2016, en su artículo titulado “La desigualdad en Colombia es mayor de lo que se piensa”, evidencia esta problemática social, manifestando que “un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señala que la desigualdad en Colombia es de las mayores del mundo, puede ser superior a la que muestran las cifras oficiales reportadas por el Dane”.

En este orden de ideas, esta realidad Nacional no es ajena al Departamento del Cauca, en donde se evidencia las diferencias en términos de desigualdad, cifras del DANE muestran que el Cauca presenta niveles de desigualdad mayores a los del resto del País.

El enfoque de mi trabajo busca evidenciar-mostrar la problemática de estudio de la desigualdad social que he podido observar con más profundidad a mediados de mi proceso de formación plástica. Este interés surge de un cambio de estrato social de 3 a 5, que experimenté en el entorno familiar inmediato ya que en el estrato 3 donde vivía antes observaba esta situación como un acontecimiento cotidiano sin interés alguno, ahora que vivo en un estrato 5 veo este contraste más acentuado por consecuencia; miro en estas acciones, en estas situaciones un interés personal.

De esta manera nace la necesidad de (hablar-crear) y reflexionar con respecto a la ciudad de Popayán conocida como la ciudad blanca, ciudad en la que nací (Cauca-Colombia).

Con el paso del tiempo he podido evidenciar que en la ciudad existen diversas zonas donde hay una división social con respecto a la población, en la cual se deja a un lado al otro, donde la sociedad en si no hace el esfuerzo por reflexionar acerca de este tipo de problemática por diversas razones entre ellas el dinero, donde hay personas que sobreviven el día a día esforzándose por conseguir una cantidad mínima de recursos para su familia y su propia existencia, estas personas son conocidas como recicladores, personas que se convertirán en el foco de mi propuesta plástica.

De esta manera mi pintura se construirá a partir de situaciones de la cotidianidad del entorno de estas personas, donde se evidenciará la desigualdad social que viven y su realidad misma a través de la materialidad y la corporeidad que tendrá la pintura, tomando distancia de las técnicas tradicionales; se hará una re-

lación entre el material pictórico y la idea, para poder confrontar al espectador con una de las diversas problemáticas que tiene la ciudad donde nació.

De este modo parto, del movimiento de la historia del arte, el arte POVERA, donde el material de trabajo son los desechos de la sociedad. La característica común de estos artistas es el uso de materiales naturales, poco habituales, pero comunes en la vida diaria.

...y la
...de
...de
...de

...P
...T

...ESTO
...SEGURIDAD

...ESTO ESTE
...SEGURIDAD
...AL SEGURO DE CONTINUA
...AL MOMENTO
...AL MOMENTO

...TO DEPENDIENDO
...ra

...ONE REMIURE
...control all of your de
...de tus disp

...contenidos con

Una mirada al comienzo

Capítulo 1

A lo largo de mi proceso de formación plástica mi sensibilidad artística y social se ha incrementado frente a las situaciones de desigualdad social a las que normalmente estamos rodeados, situaciones en las cuales no reflexionamos por el quehacer que nos abruma cada día.

Observando hacia mi pasado caí en cuenta de que mi proceso de creación plástica sin duda estaba más cerca de lo que me imaginaba, en este sentido hablaré de la acción de reciclar.

Hace unos cuantos años atrás, vivía en un barrio popular llamado Moscopan, donde crecí y me formé y donde siempre había una familia de recicladores que laboraban en dicho barrio.

No obstante a los ojos esa actividad, es una acción cotidiana muy natural y en cierta medida, suele pasar desapercibida por la sociedad y el entorno en el que se encuentra.

El primer interés del trabajo surge a partir del ejercicio de observación de ese entorno, logre identificar ciertas situaciones y comportamientos de

indiferencia frente a problemáticas sociales que en primera instancia nos debería afectar a todos, **“(Al igual que se puede estar habituado al horror de la vida real, es posible habituarse al horror de unas imágenes determinadas.)”**SUSAN SONTAG Ante el dolor de los demás 2010 (pg 73). En este sentido la autora Susas Sontag nos da a entender de que la sociedad de antes, de ahora y de un futuro se está acostumbrando a convivir con diversas problemáticas que nos afectan directa e indirectamente, sin siquiera darse el tiempo de reflexionar del porque y cuando empezaron a surgir estas problemáticas sociales.

Sin embargo más allá de la indiferencia de la sociedad se empiezan a identificar ciertas acciones que ante mis ojos tienen un gran poder visual, en este caso, son las personas que ejercen la labor del reciclaje.

Esta acción sucede en ciertos días y a horas determinadas. Teniendo en cuentas estos horarios empiezo a focalizar la mirada en las personas que ejercen esta labor del reciclaje, no obstante seguía en el proceso de la observación, parcialmente era ajeno a esta problemática pero este ejercicio me ayudó a identificar elementos y objetos fundamentales para el proceso de creación plástica.

Las personas que ejercen esta labor por lo general se movilizan de tres maneras, en carretilla a caballo, en carreta de mano y/o a pie, a pesar de ello, siempre buscan llevar la mayor cantidad de reciclaje y lo más frecuente es: que lleven cartón (El material indispensable de mi propuesta plástica).

A partir de este análisis se empieza a hacer recorridos por las calles de Popayán en especial la zona del centro, en estos recorridos normalmente los hacía

con una cámara compacta o por decirlo de alguna otra manera, una cámara de bolsillo.

En cada recorrido, observaba unas 3 o 4 personas que ejercen la labor del reciclaje antes de hacer el registro fotográfico, esto lo hacía en primer lugar para entender el espacio en el que ellos estaban, por otra parte para identificar esas posturas naturales que tomaban a la hora de reciclar.

Por lo general cuando hacia el registro fotográfico trataba de que mi presencia no afectara esta acción y por lo general el retratado no notaba la cámara ni mi presencia.

Para desarrollar mi propuesta plástica recurrí a la fotografía como medio técnico para capturar ciertos momentos que me llamaran la atención de esta acción.

Ya teniendo el registro fotográfico entendí que necesitaba un medio que me permitiera expresar de una forma visceral lo que mi sensibilidad artística estaba capturando a través de la fotografía y eso fue la pintura.

A medida que fue avanzando mi propuesta plástica tomé la decisión de dar un paso más allá de la mera observación, más que la imagen poética que observaba ante mí a lo largo de mis recorridos, quería saber sobre la persona que estaba retratando fotográficamente y que posteriormente procedería a retratarlas de manera pictórica.

En este orden de ideas pasé de la observación al mirar, teniendo en cuenta que la observación es, el primer mecanismo que utilizo para identificar la problemática a desarrollar y el mirar es el acercamiento a profundidad que hago. Al hacer esta transición tuve, por llamarlo de alguna manera, un “choque de realidad”.

Uno de esos “choque de realidad ” sucedió cuando por primera vez hablé con una señora de la tercera edad que ejerce la labor del reciclaje en el centro de la ciudad de Popayán. Tuvimos una conversación muy corta, tenía una actitud defensiva y sus palabras fueron: “si me va a comprar todo el cartón hablamos”.

En ese momento me retiré, sin duda, si alguien te interrumpe en el trabajo, de seguro te responderá de dos maneras: amigable o sin ningún interés.

Hice unas cuantas fotografías antes y después de “hablar” con aquella señora.

En la acción del mirar pude evidenciar claramente la negación que tiene la sociedad frente a este tipo de problemáticas.

Sin embargo, más que una negación es una aceptación de esta situación de desigualdad social que se ha convertido en algo natural y rutinario en la sociedad que actualmente pertenezco.

Normalmente cuando las personas que ejercen la labor del reciclaje están haciendo su trabajo, hay un gran flujo de personas a su alrededor, en su mayoría no se percatan de esta acción, incluso, no dirigen la mirada, son posiciones que toma la sociedad inconscientemente para evadir este tipo de problemáticas, a su

vez cuando estamos en la escuela o en el colegio, incluso en nuestro núcleo familiar suele haber conversaciones que toman una posición despectiva frente a estas problemáticas y que a medida que vamos creciendo vemos estas acciones, en este caso la acción del reciclar como una labor de poco interés social. Esto sin duda me hace pensar en lo rutinario que se ha vuelto esta problemática de desigualdad social.

Posteriormente en el momento en el que fotografié esta acción, también pude percatarme que las personas que transitaban en ese instante empezaron a tener curiosidad por lo que mis ojos y el lente de mi cámara miraban “**(Las fotografías son un medio que dota de <<realidad>> ((o de mayor realidad)) a asuntos que los privilegiados o los meramente indemnes acaso prefieren ignorar)**”. SUSAN SONTAG *Ante el dolor de los demás* 2010 pg(14).

Esto pasó de ser una acción cotidiana, a tener un interés social por pocos minutos.

A pesar de que fueron unos cuantos segundos en los cuales pude hablar con aquella señora, el interés por retratarla se incrementó por su carácter y postura frente a mí.

El proceso y la obra

Capítulo 2

En ese momento entendí que se deben buscar nuevas metodologías con respecto al trabajo de campo, en este sentido el trabajo se puede abordar de dos maneras, por una parte se puede convertir en un trabajo colaborativo que no solamente es del artista sino también del retratado, o bien se puede abordar desde la observación como objeto de estudio para la creación.

Teniendo en cuenta lo anteriormente escrito tomo la decisión de hacer un trabajo colaborativo, que el retratado haga parte de la obra, no solo como imagen sino también por su labor, en este caso el reciclaje.

Para abordar esta metodología, una referencia fundamental fue la producción visual Waste Land del director Lucy Walker y el artista visual Vik Muniz

El artista Vik Muniz en esta producción aborda la problemática de la desigualdad desde la fotografía y la pintura, trabajando en uno de los vertederos de basura más grandes del mundo, situado en la zona Jardim Gramacho del barrio periférico Duque de Caxias del país de Brasil.

Esta producción audiovisual muestra las diversas metodologías que emplea tanto por los primeros acercamientos a las personas que ejercen la labor del reciclaje y a su vez el gran trabajo colaborativo que desarrolla tanto por el crecimiento de la obra como el aporte personal de artista y el grupo de personas que trabajan en la propuesta plástica, en ese sentido los recicladores.

Al comienzo de mi proceso de creación pictórico, desarrollé una serie de pinturas que tienen la idea de lo que pronto se volvería mi propuesta de trabajo de grado, son antecedentes que con el tiempo se depuraron, en ese sentido materiales que no tenían una relación directa con la problemática a desarrollar los fui decantando y el proceso pictórico empezó a obtener una riqueza visual y conceptual a través de los materiales y la idea a desarrollar.

(Imag 1- Imag 2)

No obstante fue en este momento, en la ejecución de esta pintura que mi proceso de creación tuvo un avance considerablemente positivo, en este sentido los materiales empezaron a tener una relación entre ellos tanto por idea como por concepto. (Imag 3)

El cartón usualmente es el material de sustento de vida de los recicladores, ¿porque hacer esta aclaración? Por diversas razones y motivos; entre ellas, el cartón es abundante, a lo largo de la semana muchas empresas o en este caso (Popayán) los almacenes constantemente desechan este material que a simple vista no tiene ningún valor, no obstante para los recicladores este es un material que les va a permitir llevar o conseguir alimentos para el sustento de su hogar o de sí mismos.

Imagen 1

Imagen 2

Sin embargo para conseguir esos recursos, se necesita de grandes cantidades de cartón, en algunos casos se puede llegar a pensar que es inhumano o absurdo este tipo de cantidades, por ejemplo: por un kilo de cartón puedes estar recibiendo entre 150 a 250 pesos. Sin duda es una labor que exige una gran cantidad de esfuerzo y una voluntad inquebrantable aprueba de todo tipo de adversidades.

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho el cartón es un gran recurso con el cual las personas que ejercen la labor del reciclaje pueden contar para trabajar.

Por aquella razón mi propuesta gira en torno al cartón, como soporte pictórico que me permite retratar y vivenciar estas acciones cotidianas que normalmente encontramos en las calles de la ciudad de Popayán y en general en cualquier ciudad del país y del mundo, (convirtiéndose en una visión general).

A su vez se hace una apropiación de las diversas características que tiene el cartón, características que aportan a la obra en diversos aspectos, entre ellos la tipografía pre-establecida que llevan, esto haciendo referencia a las marcas y los textos que viene de fábrica.

Al comienzo de mi formación como artista en la academia, en la mayoría de ejercicio que se realizaban en las diversas materias ya sea pintura, escultura, dibujo entre otras, las abordaba con materiales tradicionales, esto lo podemos entender como oles, grafito, acuarelas, arcilla entre muchos otros, materiales que han sido utilizados para el mundo del arte y para la creación del mismo, sin embargo a la mitad de mi proceso de formación, la academia de artes permite experimentar con diversos materiales que no son utilizados para el mundo del arte en ese sentido serían los materiales no tradicionales, materiales que normalmente son utilizados para fines industriales, comerciales o naturales.

En esa etapa de mi formación como artista empecé a experimentar con diversos soportes y pigmentos no tradicionales, a la par de la problemática que ahora estoy desarrollando para la creación de mi obra, es en ese momento donde experimento con dos pigmentos no tradicional, uno de ellos es El alquitrán, que normalmente es uno de los materiales que se utiliza para crear el pavimento por donde cada uno de nosotros transitamos constantemente a lo largo de nuestras vidas, es un material que poco interés le damos, a pesar de ello, nos conecta a todos a través de las calles que se crean con dicho material, eso a su vez me hace pensar en la gran importancia del alquitrán como parte de mi obra ya que esas calles hacen parte de nuestro día a día, son recorridos que cada uno de nosotros hacemos constantemente, calles que están cargados de tiempo y de vida calles que nos conectan a todos

A su vez el alquitrán está en un constante deterioro por el peso que recibe diariamente.

El alquitrán es una sustancia oscura de color negro, en su forma líquida es altamente dañina para el medio ambiente no obstante la mayoría de ciudades utilizan este material y en mi caso, el alquitrán es un pigmento que me permite dar fuerza a mis pinturas por sus características, entre ellas la corrosión, el olor la tonalidad y la libertad que tiene a la hora de aplicarla.

Por otra parte está el aceite de motor; es un material que normalmente se utiliza para el funcionamiento vital de un vehículo, que con el paso del tiempo se tiene que renovar y en este sentido se convierte en aceite de motor quemado, este material normalmente tiene una apariencia oscura, casi negra, sin embargo a la hora de aplicarlo en el soporte pictórico, permite dar una gran cantidad de ocres y a su vez una gran cantidad de claros y oscuros que permiten una riqueza visual al momento de la ejecución de la pintura.

Habitualmente a lo largo de nuestra vida hemos estado rodeados de estos elementos que se han vuelto una extensión de nuestro cuerpo o en su mayoría un elemento que todos los días observamos y/o utilizamos, en este sentido hago referencia a los vehículos automotores.

Teniendo en cuenta este orden de ideas, el aceite de motor quemado es un elemento que normalmente se recicla y que por sus características es nocivo para el medio ambiente, un material que la mayoría de la población no es lo suficientemente consciente de sus resultados. Sin embargo, en la propuesta plástica se resignifica y se emplea de una forma totalmente distinta para la que fue creada, convirtiéndolo en un pigmento que da una identidad propia a la obra y que a su vez habla de una problemática social y ambiental.

Ahora bien, después de haber unido estos elementos; el cartón, el alquitrán y el aceite de motor quemado mi proceso cada vez me impulsaba a salirme del formato bidimensional sin dejar a un lado las características pictóricas, es en ese momento que caí en cuenta de la importancia de la luz en mi trabajo, no solo por el registro fotográfico que realizo, sino también por la imagen pictórica como resultado.

Esto sucedió en una prueba de montaje en mi hogar, necesitaba una solución que me permitiera hacer una transición entre lo bidimensional y lo tridimensional, y justamente el montaje lo realice a las 12 del mediodía, encima de la obra estaba un gran ventanal, la luz se proyectó encima del elemento escultórico, posteriormente se proyectaron unas sombras y fue en ese momento que entendí que la luz era el elemento que me permitiría salirme del formato bidimensional sin afectar de una manera drástica las características pictóricas, entendiendo la luz como una mancha pictórica que unirá los objetos bidimensionales y tridimensionales, es ahí cuando se encuentra un nuevo material para mi propuesta plástica: el vinilo blanco combinado con la cal.

En el proceso de creación, el blanco combinado con la cal tiene el significado de luz, de revelación, en ese sentido fue de gran ayuda la revisión de las obras de dos artistas que aportaron en gran medida a mi propuesta plástica, por una parte está la obra del artista Valery koshlyakov nacido en Rusia, donde hace una denuncia social a través de su obra, pintando los monumentos más significativos de su país en ruinas y a su vez utilizando el cartón como soporte pictórico. (imagen 4)

Por otra parte tenemos al artista Armand Boua de origen africano, sus obras están basadas en la vida de los niños de la calle que dan testimonio de la violencia y las luchas políticas en África occidental utilizando materiales encontrados, normalmente utiliza como soporte el cartón y pigmentos como el alquitrán y el vinilo blanco. (imagen 5)

Este fue el resultado que se logró a partir de la unión de todos estos elementos anteriormente mencionados, materiales que cambiaron totalmente su función para la que fueron creados. (imagen 6)

A partir de este punto el proceso creativo empezó a adquirir ciertas características tridimensionales a consecuencia de los materiales y de la idea de involucrar al espectador con la obra. Idea que me impulsaría posteriormente a trabajar con una familia de recicladores en concreto, que con el paso del tiempo se volverá más que un trabajo colaborativo, un trabajo con amigos. (Img 7)

Imagen 4

Imagen 5

Imagen 6

Imagen 7

Omar y Flor

Capítulo 3

La primera vez que vi a Omar y Flor, una pareja de recicladores del norte de la ciudad de Popayán, sucedió cuando hubo ese cambio de viviendo en mi hogar, pasar de un estrato 3 a un estrato 5, donde su presencia era muy notoria en ese espacio, por lo general eran los únicos que reciclaban en aquella zona en ese entonces, al mismo tiempo mi proceso plástico adquirió cierto tipo de características anteriormente mencionadas en el capítulo uno, en ese sentido, la relación de los materiales con la propuesta a desarrollar, esta fue la primera razón por la cual decidí hablar con aquellas personas que reciclan en el barrio donde actualmente vivo, esas personas son Omar y Flor.

El primer contacto que tuve con ellos fue a través de la necesidad, de un material para mi obra, en este caso fue el cartón, en aquel día acordamos en volvernos a encontrar para hacer ese intercambio de cartón por dinero, no acordamos cuánto dinero ni cuanto cartón íbamos a cambiar, sin embargo ese día marcaría una pauta, un comienzo, inconscientemente Omar y Flor serían a futuro las personas que por su labor, por su acogida y su postura frente a mí, harían parte de mi trabajo de grado, quienes compartirían

de una manera emocional y anecdótica sus vivencias y que me permitirían reflejarlas en mi obra plástica.

Al paso de una semana nos volvimos a encontrar, esta vez solo fue con Omar, algo que en primera instancia me llamo la atención de aquella vez que nos reunimos fue la reacción que tomó cuando le entregue el dinero, en primer lugar el no querían recibirlo y me explicó que era una cantidad de dinero muy alta por tan poco cartón, eran 5.000 pesos por tres cartones de un gran tamaño, me explicaba que por esa cantidad aproximadamente recibiría entre 300 o 500 pesos, lo cual me llevo a preguntarle más a fondo sobre su trabajo, sobre las mecánicas que empleaban, sobre sus rutinas, sobre su vida y si en algún momento había recibido ayuda de alguna entidad o alguien en general.

Omar es una de las personas que están registradas como reciclador en la alcaldía de la ciudad de Popayán, entre unas 200 a 300 personas, este dato fue suministrado por Omar quien es parte del gremio de recicladores.

Omar es un habitante de la ciudad de Popayán que lleva más de 15 años en esta profesión, una persona muy callada, siempre está en constante movimiento aprovechando cada oportunidad para trabajar en el reciclaje, una persona que se expresa de manera lenta y precisa, una persona que por diversas razones de la vida ha sufrido lesiones en su cuerpo y en su ser, sufrió un accidente que lo dejó sordo de un oído. En una de sus muchas salidas a la hora de reciclar, sufrió una lesión en su mano derecha a consecuencia de una bolsa de basura que tenía un vidrio, esta lesión sucedió en enero del 2018 y aún no ha podido recibir una atención médica adecuada, lesión que le provocaría la pérdida de la movilidad de dos de sus dedos, sin embargo esto no ha impedido que siga trabajando como reciclador.

Omar normalmente hace sus recorridos en una carretilla a caballo y por lo general lo acompaña su esposa flor quien lo ayuda a reciclar y cargar diversos materiales entre ellos el cartón que es el más frecuente, materiales que les servirán para poder conseguir el sustento de su hogar.

En muchas de sus salidas, el me permitió acompañarlo en el recorrido que hace cuando viene al barrio donde vivo, esto me ayudó a entender las diversas mecánicas que utiliza para reciclar y no solamente ocurrió ese análisis tanto visual como fotográfico, sino que a la vez mi proceso empezó a convertirse en un proceso humanístico ya que por lo general en estas salidas hablamos de anécdotas de su vida y de la mía, de sus animales, de su salud y de situaciones políticas que vivimos en nuestro país, compartiendo opiniones y pensamiento personales.

No está de más aclarar que cada uno de nosotros tenemos mucho que contar, tanto por nuestras experiencias vividas como nuestras vidas mismas, sin embargo con Omar y su esposa Flor, empecé a tener la necesidad de saber más sobre él y ella, quería que mi obra estuviera cargada de ese tiempo, de esos encuentros, esas anécdotas, esas vidas; Esto me impulso a decirle a Omar si me permitiría ir a su hogar, su respuesta fue un sí.

Aquel día en el que iba a ir a la casa de Flor y Omar acordamos en que los iría a visitar en la mañana, recuerdo que esa mañana sentía miedo de lo que me pudiera encontrar y pasar, ya que viven en un sector en el cual yo nunca había ido, Salí de mi hogar y empecé el corto recorrido con una libreta y una cámara de bolsillo hacia la casa de ellos, el lugar donde viven se llama La Vereda Gonzales; en el transcurso del recorrido estaba alerta por mi seguridad sin embargo cuando iba caminando miré a lo lejos a dos personas: esas dos personas eran Omar y Flor

quienes me estaban esperando afuera de su hogar, en ese momento pasé de estar en un estado de alerta a un estado de tranquilidad por el simple hecho de observarlos ya me sentía seguro en aquel sitio.

Ese día Omar tenía que irse, así que me quede con flor quien me dio un recorrido por su hogar y a su vez me contó un pequeño fragmento de su vida personal que es el siguiente: Flor Esmira Carvajal tiene 56 años de edad de los cuales lleva 15 años ejerciendo el reciclaje , ella es una campesina del municipio de Argelia Cauca, no pudo seguir sus estudios ya que sus padres la impulsaron a trabajar en el campo desde que era muy pequeña, el hogar donde viven, como ella lo llama “el rancho” es totalmente de la autoría de flor , se siente orgullosa de trabajar en el reciclaje, y a su vez me cuenta que Omar no es el padre de sus hijos, el verdadero padre de sus seis hijos murió.

De sus seis hijos, uno ha muerto, otro está en la cárcel, tiene dos hijas que son gemelas, otra de sus hijas de 24 años, que terminó de hacer un curso en el Sena, y la otra gemela no se sabe del paradero ya que tomó la decisión de irse de la casa, sus últimos dos hijos son hombres, uno de ellos está en las drogas dicho desde la voz de ella, sin embargo aún sigue viviendo en el hogar, el menor sigue estudiando en el colegio, está en vísperas de graduarse del bachillerato a su vez está haciendo un curso de criminalística e inglés, tiene el propósito de entrar a la universidad cuando termine de hacer los curso que le están pagando.

Aquel día pude mirar su forma de expresarse frente a mí, pude evidenciar mucho dolor en su corazón por sus hijos, pero hubo algo que remarcó en aquella conversación, era que ella seguiría luchando y trabajando para que el menor de sus hijos tenga un mejor futuro que ella y sus hermanos, en palabras de ella: voy

a hacer hasta lo imposible por hacerlo (con lágrimas en los ojos). Al final ella me brindó una taza de café con dos panes hice unas cuantas fotografías de su hogar y regresé a mi casa.

Registro fotográfico 1

Registro fotográfico 2

Registro fotográfico 3

Registro fotográfico 4

Registro fotográfico 5

Registro fotográfico 6

Registro fotográfico 7

Registro fotográfico 8

Registro fotográfico 9

Registro fotográfico 10

Cuando regresé a mi hogar lo primero que hice fue mirar el registro fotográfico, me di cuenta que en muchos momentos de nuestras vidas tenemos imágenes tan naturales, tan puras, tan reales en espacios que normalmente pasamos por alto, sin embargo estas imágenes están rodeadas de historias, historias que no queremos saber por lo fuertes que pueden llegar a ser, esta es una de esas historias que mi sensibilidad artística, social y humana pudo encontrar.

Al paso del tiempo nuestra amistad empezó a fortalecerse a tal punto de conocer a dos de sus nietas: Laura y Karen, dos niñas que no sobrepasan los 10 años de edad, quienes han crecido en el rancho junto a Flor y Omar, dos niñas que en la mayor parte del tiempo están sonriendo y jugando en esas grandes montañas de cartón y reciclaje que las rodean, dos niñas extrovertidas que viven la realidad de la mejor manera posible, una realidad que mis ojos miran con incertidumbre.

En este punto entendí, que mi llegada a este hogar daría una perspectiva diferente de la cotidianidad a estas dos niñas a través del arte, tanto para ellas como para mí, en este sentido, más que antes, entendí que este proceso creativo aportaría algo diferente a sus vidas ya sea por las visitas que realizo

o la curiosidad que tienen frente a mí por ser alguien externo que llegó a su hogar, un proceso creativo que se va humanizando con cada visita que realizo al rancho de Flor.

Con cada visita, entendí que las imágenes pictóricas que realizaría para mi obra saldrían de esa cotidianidad que estaba mirando, una cotidianidad pura y sincera, donde los perros y los patos comen del mismo tazón, donde el reciclaje puede ser una zona de juegos para niños, donde se ve el compromiso y el esfuerzo por seguir adelante, donde ves caos y armonía al mismo tiempo, esa cotidianidad hará parte de mi obra plástica ya que considero que es la mejor forma con la cual puedo transmitir esa realidad al espectador.

La creación y la obra

Capítulo 4

Ya en este punto tenía las herramientas y la idea principal para empezar a desarrollar mi propuesta plástica, empecé a analizar en primera instancia las fotografías a tal punto de estructurar una composición que permitirá tener un dialogo entre el espectador y la obra en ese sentido, Flor y Omar (el foco de interés en mi obra) tendrían una escala 1 a 1 o superior a la del espectador. Las posturas en las que presento los retratos de Flor y Omar son un análisis de las características que he podido mirar de ellos, a lo largo del desarrollo de mi propuesta plástica, los retratos fueron las primeras piezas que realicé, no obstante, han sufrido cambios, normalmente la idea con la cual comencé mi propuesta ha sufrido modificaciones en su totalidad; sin embargo, la esencia de la idea principal prevalece.

En el momento de la acción pictórica hasta ahora siempre he pensado en que mi propuesta no es un homenaje a la vida de ellos, sino, una mirada a la cotidianidad de estas dos personas que me han dejado compartirla a través del arte; una cotidianidad que mis ojos ven con una sensibilidad artística, social y humana; esta idea estuvo presente en el desarrollo de mi obra.

El proceso de mi obra va a la par de la amistad, que con el tiempo se a ido fortaleciendo cada vez más con Omar y Flor, esto hace referencias a que la obra y los diversos elementos que aparecen en ella como el rancho, los perros entre otros, iban vinculándose a la propuesta ya que ellos me compartían las historias que hay detrás de cada elemento que iba a pintar; en ese sentido, ya hay un trasfondo personal que me impulsaba a pintar y crear estos espacios.

Uno de los grandes inconvenientes que se me presentan en mi trabajo es la pre visualización de todas las piezas, ya que abarcan una gran cantidad de espacio en conjunto, sin embargo esto me impuso a buscar maneras de visualizar la obra en su totalidad en ese sentido la creación de pequeños collages tanto en papel como digitales para tener una visión más acertada de cómo podría quedar la obra en sí, esta herramienta es de gran ayuda para poder entender mejor las dimensiones que tendrá la obra.

Cabe recalcar que en el transcurso de la creación de la obra realizaba pequeños bocetos en tinta china, estos bocetos los realizaba de esta manera para tener, también, una idea general de la composición del trabajo y a su vez un acercamiento al comportamiento que podría tener los pigmentos no tradicionales que estaría utilizando para la creación de mis pinturas, en ese sentido tenía dos maneras de pre visualizar la obra a falta de espacio, por un lado la realización de bocetos en tinta china y por el otro los collages digitales.

Algo de lo que me he percatado es que, en todo el proceso de creación, la misma obra me obliga a utilizar diversos medios para tener ideas más claras para la creación de la misma, es un proceso que se ha nutrido de la pintura, del dibujo,

de la fotografía, de la serigrafía, de la escultura y de la instalación. Todos estos elementos se reúnen para crear esos espacios pictóricos que retratan una realidad pura y sincera vista desde mis ojos.

Considero que el proceso es una parte fundamental de la obra, es el que te permite re-pensar y replantear muchas de las incógnitas que te planteas en el hacer, te hace reflexionar sobre tu propuesta tanto conceptual como plástica, el proceso te permite trascender y observar todos esos conocimientos adquiridos para concluir o avanzar de alguna manera en la obra o proyecto que llevas desarrollando.

En principio pensé mi obra como una totalidad de una sola pieza sin embargo con el transcurso del tiempo decidí dividir la obra en dos piezas separadas que reflejaran dos tiempos, en ese sentido una de las obras tendría el contexto de la cotidianidad de Omar y Flor y la otra una hibridación de su cotidianidad y su trabajo en ese sentido el reciclaje.

Esta división se dio a través del análisis que hice con el pasar del tiempo, en la primera obra tome como punto de partida su hogar en totalidad, esos elementos que ya sean por sus características sus formas o sus historias tendrían un dialogo más cercano entre las experiencias de Omar y Flor y mi mirada como artista.

El proceso de mi obra o por llamarlo de otra manera, la creación de la misma fue un camino que se fue desarrollando y nutriendo a través de las experiencias, con estas palabras hago referencias a que la obra no se desarrolló en la última etapa del trabajo, pongo énfasis en este enunciado ya que hay una gran diferencia con

respecto a las imágenes que se reflejan en cada una de las dos obra una diferencia no tanto por la técnica sino por esa confianza y esa amistad que ha formado el proceso.

La primera obra está constituida de dos retratos, una escultura de un perro hecho en cartón, dos habitaciones-rancho hechas pictóricamente y una vista general del rancho de flor, todas estas descripciones están elaboradas con los materiales anteriormente mencionados en el capítulo: EL proceso y la Obra CAP 2.

En esta primera obra utilice en algunas de las piezas el recurso de la tipografía pre establecida para formar un dialogo entre la imagen pictórica y el cartón, dándole una lectura más personal al espectador de lo que está observando o mirando en mi obra, a su vez algo que prevalecerá tanto en la primera como en la segunda pieza será la transición de lo bidimensional a lo tridimensional utilizando el recurso de la luz y la sombra pensados como una mancha pictórica.

Otro elemento crucial en mi obra es la estructura que me permite salirme de una espacio bidimensional a uno tridimensional, haciendo alusión a las estructuras en forma de Columba hechas en cartón que van detrás de algunas de las imágenes pictóricas, esto permite mantener firmes a las pinturas para formar espacio con una profundidad para el espectador, este elemento se empleara tanto en la primera como en la segunda obra.

Sin embargo la segunda obra como bien mencione, está consolidada o pensada a partir de una hibridación de dos elementos, en este caso la cotidianidad de Omar y Flor y por otro lado su trabajo como recicladores, en esta segunda obra

ya se puede ver una diferencia entre los retratos de la Primera, en ese sentido son más naturales y más cercanos con respecto a las experiencias que he vivido con ellos.

La segunda obra está formada por tres retratos, una vista externa de la parte trasera del rancho de flor, un fragmento del reciclaje que tienen, y dos perros hechos en cartón, todas estas descripciones están elaboradas con los materiales anteriormente mencionados en el capítulo: EL proceso y la Obra CAP 2.

Además de tener las mismas características de la primera, aproveche de una manera distinta el cartón en algunas piezas, además de utilizar la tipografía pre establecida del cartón en la mayoría de piezas que forman la segunda obra hubo una en específico, donde utilice la calcomanía que ya trae de fábrica para dar luz y volumen a la imagen pictórica dándole un uso más profundo al material de base que en este caso sería el cartón, a su vez en esta segunda obra aparecen diversos elementos que unen esa cotidianidad y su trabajo como recicladores , en este sentido serían sus nietas y el caballo, por un lado el caballo es el medio que les permite trabajar cada día para poder mantener su hogar, es una extensión de ellos y sus nietas que a mis ojos son ese vínculo o esa motivación para trabajar cada día, que no les falte nada y pueda tener una vida sana y sin necesidad alguna, elementos que desde mi mirada y mi sensibilidad artística, social y humana consideran sumamente importantes para poder transmitir esa cotidianidad desde mi obra plástica al espectador.

Registro fotográfico de la obra

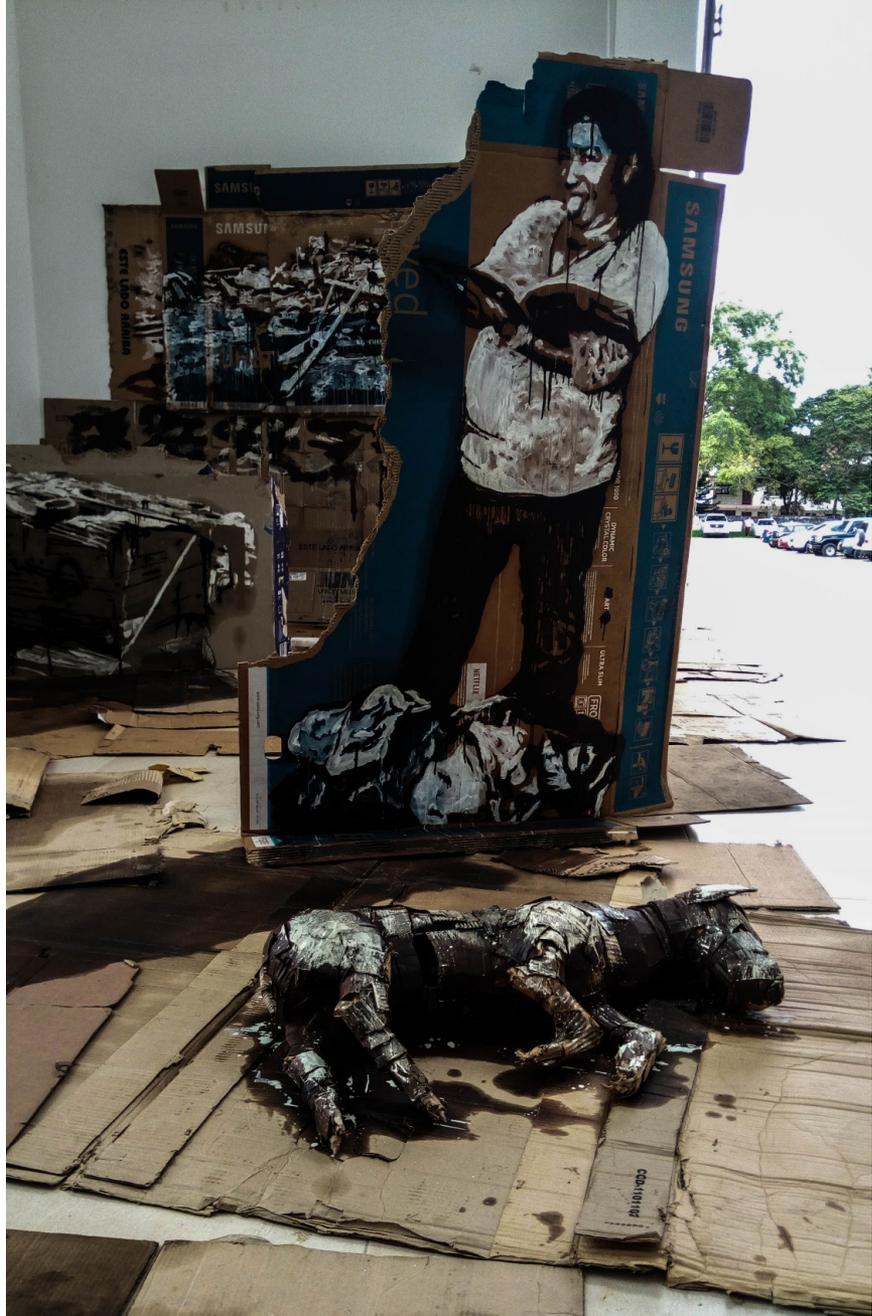

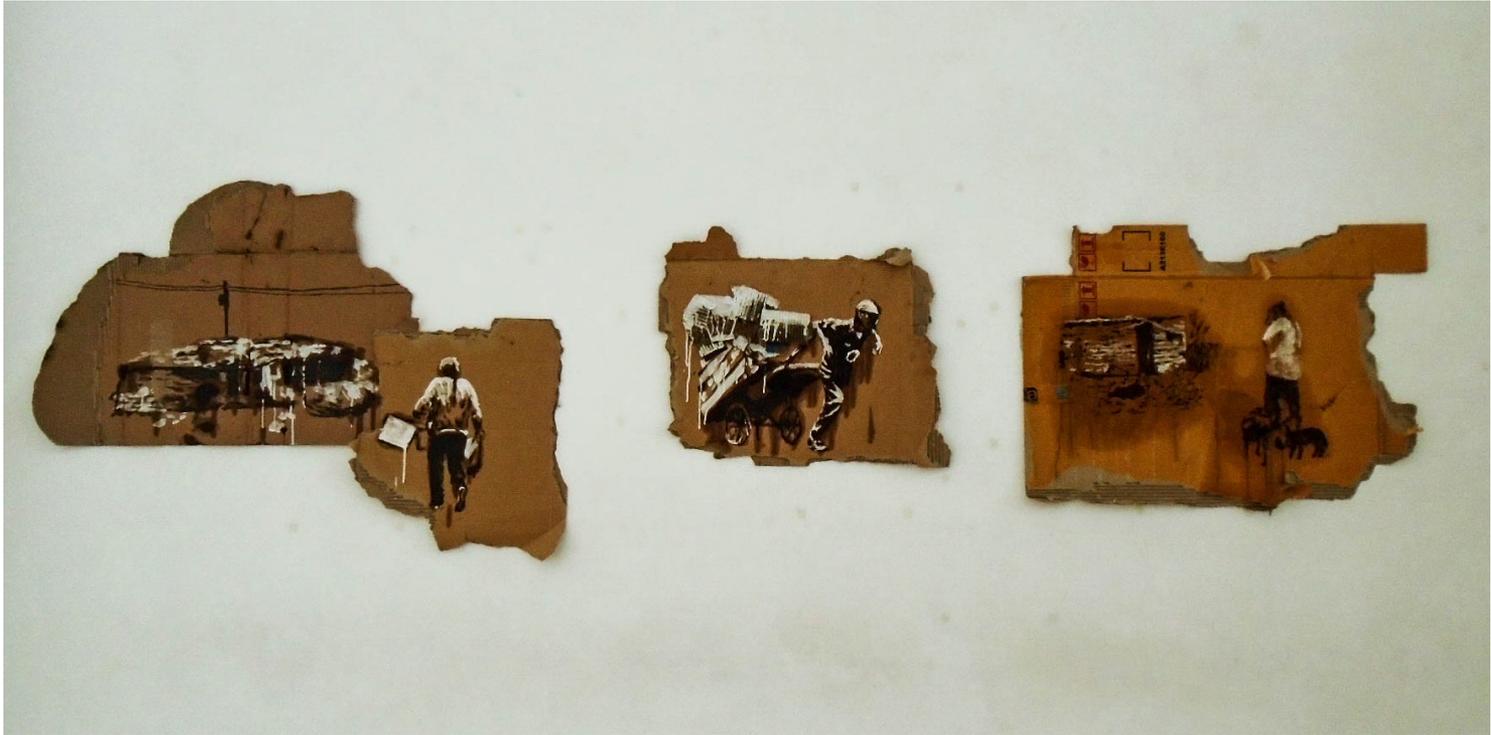

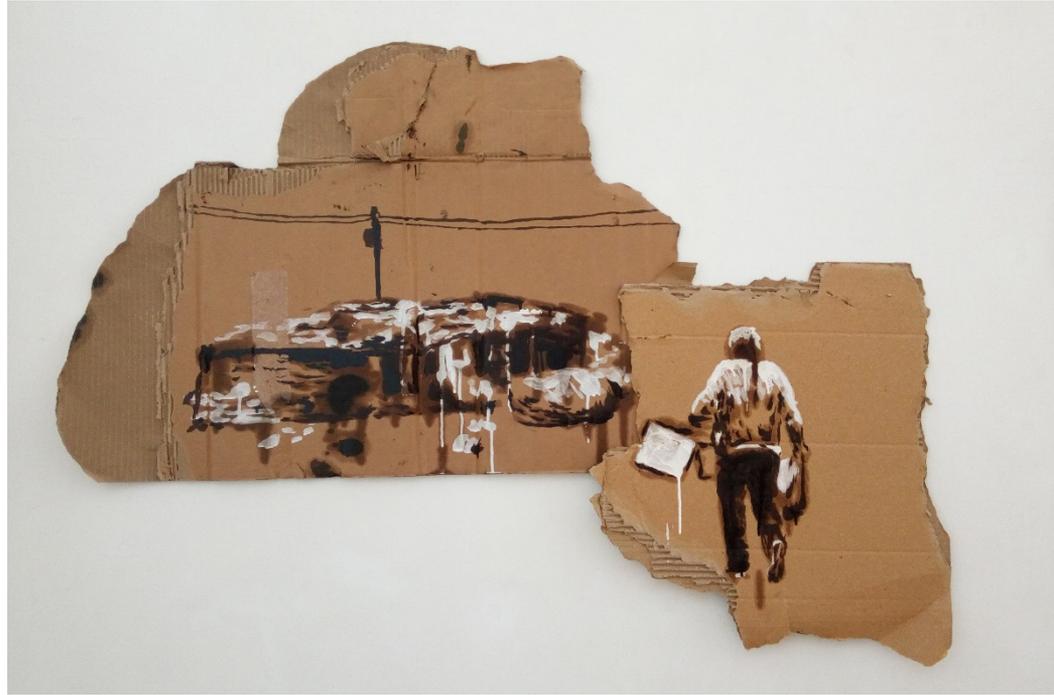

Reflexiones

Normalmente cuando tomé la decisión de estudiar artes, empecé con el paso del tiempo a ser más sensibles con todo lo que me rodeaba, hablando de una sensibilidad Artística, social y humanística a conciencia, que he venido desarrollando a lo largo de mi vida. Romper con ciertos parámetros establecidos que te impone la sociedad en general para seguir un camino que ninguno de nosotros sabemos hasta donde vamos a llegar.

Siendo sinceros nunca pensé que el Arte pudiera dirigirme al camino que actualmente estoy encaminado, un camino que me ha permitido trabajar con una familia ajena a mí y que a su vez me ha permitido tener una perspectiva más realista de la vida misma.

A lo largo de mi proceso de formación como Artista Plástico, siempre me he preguntado porque hacer lo que hago y si aquello en alguna medida va hacer cuestionar al espectador sobre mis preocupaciones frente a la sociedad a la que actualmente pertenezco.

“(Puede considerarse como un hecho que la historias del arte merece figurar entre las humanidades. Pero ¿para qué sirven las humanidades? Se reconoce que no tienen ningún fin práctico, y que concierne al pasado. Cabría preguntarse entonces: ¿Por qué meterse a investigar lo que no tiene ningún fin práctico y preocuparse por el pasado? La respuesta a la primera pregunta es: Porque nos interesamos en la realidad. Tanto las humanidades como las ciencias naturales como las matemáticas y la filosofía tienen en común aquella perspectiva sin finalidad práctica que los antiguos con el nombre de *vita contemplativa*. *Contra*ponían a la *vita activa* pero, ¿es la vida contemplativa menos real, o por ser más exactos, es menos importante su contribución a lo que llamamos realidad que la de la vida activa?”

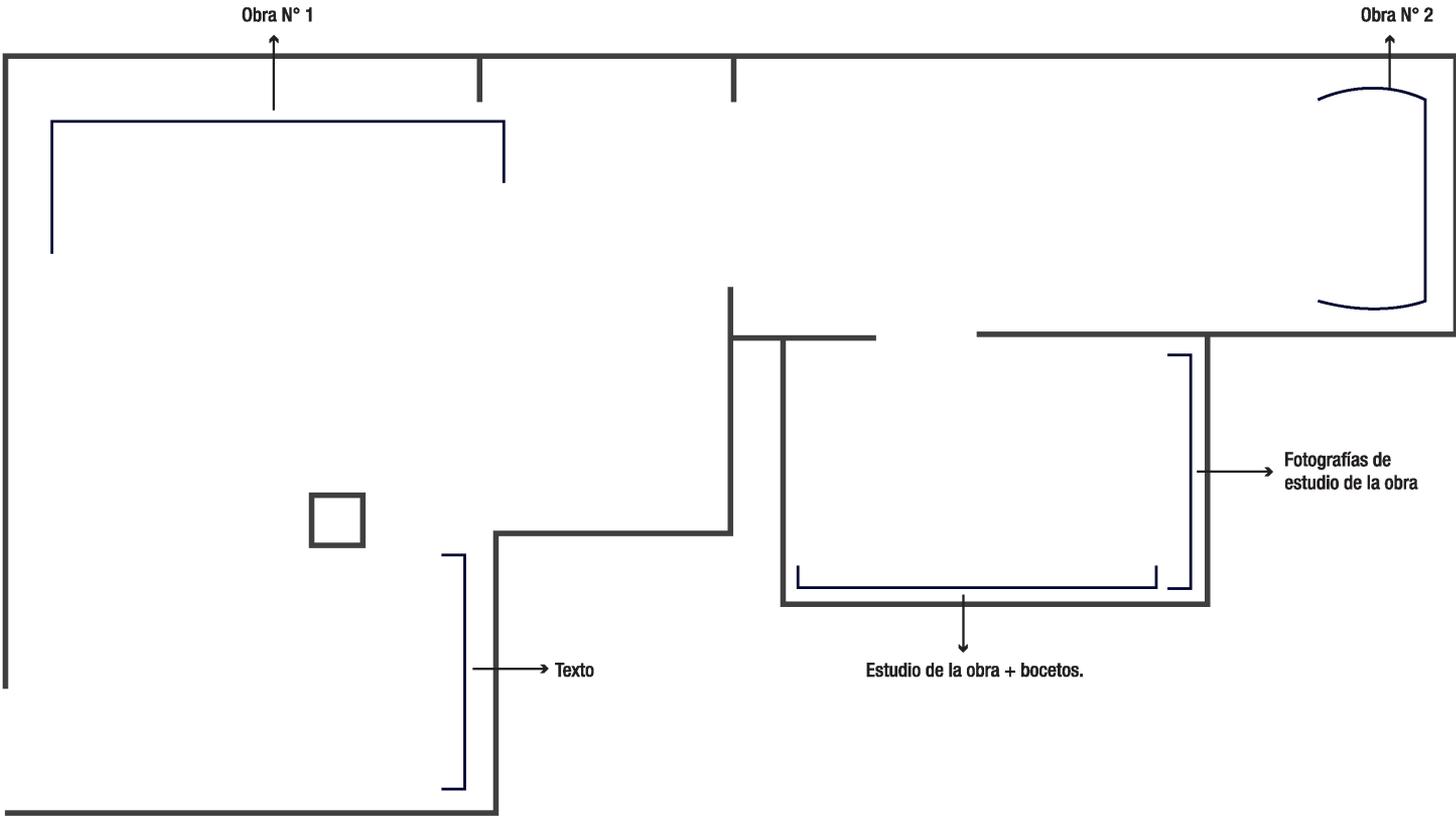
El que toma un dólar de papel a cambio de veinticinco manzanas realiza un acto de fe. ... no es posible concebir este mundo nuestro solo en términos de acción. Únicamente en dios se da aquella << coincidencia de acción y pensamiento >>. Nuestra propia realidad solo puede ser entendida como una interpretación de estas dos dimensiones)” Erwin Panofsky *El significado en las artes visuales 1979* (pg 36 – 37).

Mi obra independientemente de que haga cuestionar al espectador o no, ha hecho que esas personas a las cuales no conocía absolutamente de ninguna manera, solo sobre la labor del reciclaje que hacen, se convirtieran en mis amigos y que a su vez hicieran parte de este proceso artístico, social y humanístico que hemos realizado.

Solo me queda decir que, este proceso que he venido trabajando solo es el comienzo, ¿de qué? no lo sé, solo sé que el arte está relacionado al azar consiente, que con el paso del tiempo nos ira dando respuesta, pero a su vez nos dará más incógnitas que respuestas.

Plano de montaje

Sala de Arte Contemporáneo

BIBLIOGRAFÍA

- Susan Sontag (2010) Ante el dolor de los demás. Edición 2018. Santillana Ediciones Generales, S.L. DEBOLSILLO.
- Perre Bourdieu, A. Accardo, G. balazs, S. Beaud, P. champagne, R. christen, J.-p. Faguer, S. Garcia, R Lenoir, F. CEuvrard, M. Pialoux, L. Pinto, A. Sayad, C. Soulie, L. Wacquant. (1993) La miseria del mundo. Edición 2013. Buenos Aires: Fondo de cultura Económica. Gladys Rosemberg.
- Erwin Panofsky (1979) El significado de las Artes visuales. Fecha de consulta Marzo 28 del 2020. [http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/artes_creacion-texto-y-cont-estetica-hist-arte_ricardosuarezI/Significado_artes_visuales_Erw\[1\].pdf](http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/artes_creacion-texto-y-cont-estetica-hist-arte_ricardosuarezI/Significado_artes_visuales_Erw[1].pdf)
- Piketty Thomas (2019) Capital e ideología. Edición 2019. Planeta, S.A..
- Olver B. Quijano Valencia (2019) La felicidad como ideología y dispositivo de dominación (neo)(neuro)liberal.
- Fernando Calderón, Alicia Szmukler (1997) LA POBREZA Y LAS NUEVAS CONDICIONES DE DESIGUALDAD SOCIAL.
- Luis C. Herrera (2010) Desigualdad Social: Una Lectura desde la Teoría de Sistemas y Elección Racional. Revista Procesos Sociales – Revista de ciencias sociales. No. 2 pp. 99 - 112.
- Samantha Paz y Miño (2017) La deshumanización de la sociedad. Revista RAZÓN Y PALABRA. Vol.21 pp. 688 – 697.
- Waste Land (2010) Lucy Walker