

Universidad del Cauca
Facultad de Artes
Programa Artes Plásticas

Proyecto de Trabajo de Grado
"Recorridos Urbanos"

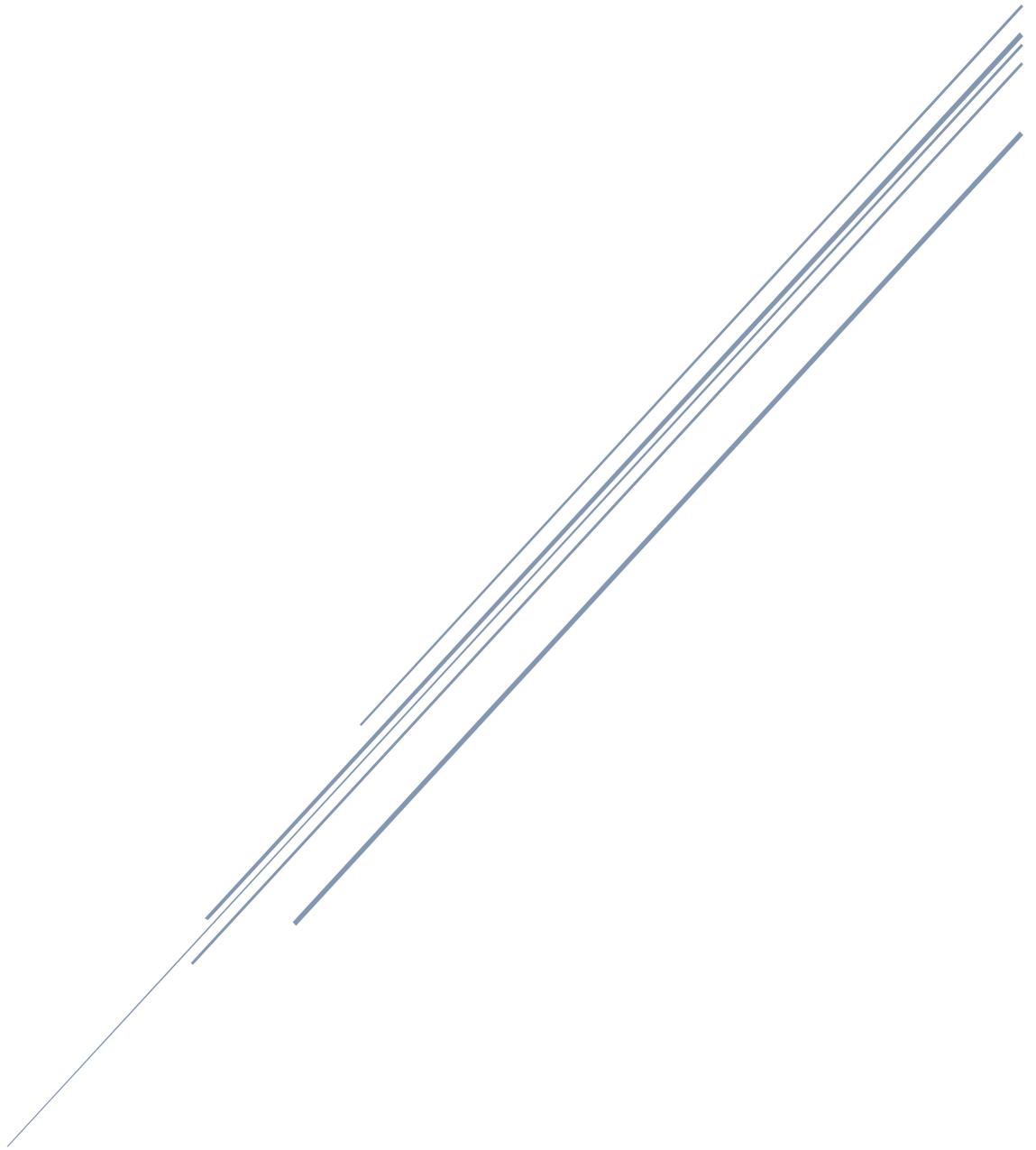
Julián Andrés Pito Ruiz
Código: 09071020

Popayán
Noviembre 2014

Con todo mi cariño y mi amor para mis padres que hicieron todo en la vida para que yo pudiera lograr mis sueños, por motivarme y darme la mano cuando sentía que el camino se terminaba, a ustedes por siempre mi corazón y mi agradecimiento.

RECORRIDOS URBANOS

Julián Andrés Pito Ruiz

Director:
Duberney Marín

INDICE

INTRODUCCION	1
CIUDAD Y ARTE	3
• RECORRIDOS URBANOS	7
• OBSERVACION URBANA	10
• IMAGINARIOS URBANOS	13
DE LO URBANO, ANTECEDENTES PERSONALES	15
LA OBRA. MIRADAS URBANAS	
• FOTOGRAFIAS Y DIBUJOS COMO PROCESO DE CONSTRUCCION	22
• TRES CUADRAS	24
• 600 LINEAS	26
• ENTRE LINEAS	28
ANEXOS	29
BIBLIOGRAFIA	30

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCION

La ciudad como objeto de estudio y las estrategias del arte por incorporarla como forma de pensamiento estético, donde el cuerpo del transeúnte (a través de los recorridos), estructura una serie de rizomas que van desencadenando toda una serie de percepciones e imaginarios, es la línea de investigación que quiero desarrollar en este trabajo de grado.

Aspectos como la observación y la memoria nutren de manera importante mi sensibilidad de sujeto-artista otorgándole categorías semióticas y valores simbólicos a los elementos constitutivos que componen la ciudad. La ciudad representa un paisaje hecho por capas donde confluyen relatos, historias y sobre todo una estructura visual, como una especie de piel, donde se hacen visibles los elementos arquitectónicos de ese cuerpo: calles, casas, edificios, andenes, postes, redes eléctricas etc.

Históricamente las ciudades han tenido un desarrollo en relación con los sistemas económicos, políticos y hasta con eventos naturales. Por ejemplo, Popayán en la época colonial fue sede de la casa de la moneda, categoría que la elevó a ser una de las ciudades más importantes de la Nueva Granada. Este hecho impulsó la construcción tanto de edificios gubernamentales como de iglesias, así como el asentamiento de colonos y de familias cuyo abolengo ha marcado la idiosincrasia política de la región. Siglos después, con el terremoto de 1983, la ciudad se transformó de manera vertiginosa, marcando un antes y un después en las dinámicas sociales y el crecimiento urbanístico como la conocemos hoy. Cinturones de miseria se fueron levantando tras el terremoto en sus límites rurales, cambiando el paisaje y dinamizando la ciudad a otro ritmo que podríamos calificarlo de caótico o simplemente caprichoso.

Lo que me interesa particularmente como trabajo de campo dentro de la ciudad son los recorridos. Los recorridos me permiten reflexionar frente a conceptos de espacio-tiempo y la relación física del cuerpo frente al uso de los sentidos. El paisaje urbano se puede observar, oler escuchar, pero en definitiva lo que le interesa al cuerpo es habitarlo con el objetivo de transformarlo.

La ciudad en este orden de ideas se convierte en un ente con identidad propia, con capacidad de generar imaginarios urbanos, mitos, símbolos y una puesta en escena de su particular estética. El concepto de una estética urbana es bastante complejo pues no solo se refiere a lo que está en la superficie y es visible: calles, casas, edificios, postes de alumbrado público, carros o personas, también se refiere a los imaginarios que habitan en el deseo de los sujetos.

“Habrá entonces otra forma de estudiar la estética urbana: aquella donde la forma es construida por sus moradores. Mas no se trata de que todos salgamos a la calle a dibujar los muros y a hacer arte. No aludimos a ello. Se trata de comprender la construcción de formas imaginarias, en al alto sentido de reconocer las formas que habitan en las mentes de los ciudadanos por segmentación e interiorización de sus

*espacios vividos y su proyección mediante croquis grupales. Me refiero a una temporalización de sus espacios vitales. A un tiempo recorrido. Al habitante ciudadano".*¹

Una de las formas más recurrentes en mi imaginario personal, al punto de convertirse en objeto icónico en la elaboración de mis imágenes es el poste. Los postes de electricidad son estructuras alineadas a una altura precisa, con un margen de distancia entre ellos, aproximadamente a unos treinta metros; conducen energía e información de manera ininterrumpida. Su proporción en tamaño es unas cinco veces más que la de una persona común. Se puede decir que son instrumentos de un nuevo periodo de revoluciones tecnológicas a partir de la aparición de la era eléctrica, transformando el concepto de comunicación e inaugurando lo que conocemos hoy como redes humanas.

Físicamente los postes los encontramos en las esquinas, a mitad de cuadra, en los antejardines, habitando el espacio urbano. En ellos encontramos avisos, pasquines, huellas, marcas y escrituras de pensamientos que de manera anónima se van acumulando en el cuerpo de este objeto.

En mi trabajo de campo he insistido en los recorridos que me sugiere la secuencia de los postes. Desde una perspectiva arquitectónica los postes de electricidad son esculturas que brindan a la ciudad una perspectiva casi organizada. Los cables se asemejan a líneas dibujadas que se suspenden en el espacio y el tiempo. La información que lleva cada línea, es una interconexión con los sujetos que habitan la ciudad, de esta manera se configura un nuevo concepto de paisaje urbano imaginario.

El uso de la fotografía y el video, como instrumentos técnicos de captura de la imagen dentro del trabajo de campo ha sido relevante. Desde la fotografía he podido consolidar un gran archivo de imágenes con los que me he apoyado para la elaboración de muchos de mis dibujos y bitácoras; con el video he podido trabajar la imagen en movimiento, consiguiendo también un archivo amplio de secuencias de recorridos y finalmente llevar algunas ideas de estos videos al formato de video arte, con la incorporación de espacios sonoros y edición de planos.

A nivel estético, mi trabajo encuentra una relación con el Minimal Art, en el sentido de sintetizar y reducir a lo esencial de la ciudad el uso de la imagen del poste de la energía como elemento constitutivo en la composición de mis obras. Al configurar la puesta en escena del trabajo de grado, se tuvo en cuenta una geometría funcional y estructural de las piezas tendientes a cierto purismo y economía de la imagen. El Minimal Art estuvo desde su inicio influenciado por las ideas constructivistas de vanguardia, de ahí su sentido austero y abstracto en el desarrollo de su lenguaje.

¹ SILVA, Armando, *Imaginario Urbanos*. Bogotá: Arando editores. 2006, 5ta edición. Pag 125

I- Ciudad y Arte

*“La documentación arqueológica evidencia que el origen de las ciudades se remonta más allá del cuarto milenio antes de nuestra era y se caracteriza por lenguajes, saberes, territorios, materialidades, formas y relaciones de comunicación, arquitectura, legislación, economía, política, religión y por estéticas expandidas a todas las manifestaciones de la existencia”.*²

En Latinoamérica la ciudad surgió y se definió por eventos que tuvieron un hito importante en la historia de la civilización como la conquista y la colonización española. Aunque los núcleos prehispánicos ya existentes estuvieron conformados de una manera particular hasta el momento de la posesión del territorio.

En el arte colombiano, la aparición de la ciudad se documenta desde la obra de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, en la que siendo sus pinturas de carácter religioso, lo urbano hace presencia en el fondo de algunas de sus composiciones pictóricas. Otra aparición esencial en la documentación de las ciudades, se da en la Comisión Corográfica, con dibujos, acuarelas y pinturas de las expediciones dirigidas por Agustín Codazzi, construyendo así un imaginario nacional de la época frente a las costumbres, tradiciones y modos de vida dentro de las distintas regiones del país.

Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos

*El Abad Joaquín de Flórez entregando los retratos de San Francisco
y Santo Domingo*

1680

Bogotá

Óleo sobre tela

Museo de Arte Colonial

² POSADA, Gloria, Confluencias, arte ciudad, artículo electrónico.

Vista de la ciudad de Zipaquirá.

Acuarela de Henry Price, 1858. Lámina de la Comisión Corográfica.
Colección Particular, Medellín.

Un antecedente que dio inicio con la documentación y recolección de las riquezas naturales del país en el periodo del virreinato de la nueva granada realizada por José Celestino Mutis, fue La Expedición Botánica. Se señala a Mutis como uno de los más eficaces precursores de la independencia de Colombia y a su expedición como el génesis de la misma. La independencia con todas las campañas libertadoras recorrieron el país de otra manera, fue una experiencia humana porque estuvieron en contacto con el territorio, la población y costumbres. Esta herencia de las campañas libertadoras llega a la comisión corográfica para generar por primera vez un mapa de Colombia. Antes no existía.

Lo importante que generó la expedición botánica fue el hecho de pagarle a los criollos para que fueran a recorrer las ciudades e hicieron que tuviera un deseo de libertad y se apropiaron del territorio.

En La comisión corográfica hay unos puntos importantes, primero que son conscientes de que no conocen el territorio del que se han liberado, el nuevo territorio ya no lo conocen. Hay un interés etnográfico por recorrer, este interés retrata las costumbres de la época y las características étnicas, lo cual van a ser cocientes en ese nuevo reino, van a ver indígenas, campesino, criollos y todos los cruces del mestizaje. También son conscientes de la variedad de climas de las regiones con los pisos térmicos. Todo esto gracias a la comisión corográfica.

La comisión es un imaginario nacional, lleva el ideal de la independencia y las ansias de libertad que nos ayudó a independizarnos.

“En la plástica, la ciudad ha estado presente como representación en diferentes épocas, pero los artistas contemporáneos la señalan como contexto de reflexión y prospección, pensamiento y transfiguración. En las últimas décadas la conciencia sobre lo urbano atraviesa gran parte de las obras materializadas en diversos lenguajes, que abarcan la fotografía, la gráfica, las técnicas mixtas, el arte participativo o el arte en el espacio público.”³

La ciudad ha estado y estará a disposición del arte. El artista con su sensibilidad y sentido de apropiación, ha dispuesto distintos dispositivos y estrategias para otorgarle al paisaje urbano valores significativos y simbólicos; desde un mínimo gesto hasta los más grandes y complejos actos de apropiación conceptual, los artistas han, más que reinventado la ciudad, permitido al público acercarse de manera sensible y crítica a las problemáticas que se enraízan en su cuerpo.

Los ciudadanos en general, son los habitantes del mundo, pero esencialmente de las ciudades. Somos seres humanos, que como células, hacemos parte de un gran cuerpo. Cuerpo que hiede, escucha, observa, grita, murmulla y siente como un ente que tiene su identidad y naturaleza de ser; la ciudad con sus sentidos siempre activos y encendidos será un organismo que siempre estará dispuesta a mutar, a transformarse y en definitiva a tener vida propia.

La modernidad privilegio y dio culto a la ciudad. Las distintas formas de expresión artísticas se rindieron a los pies de este fenómeno ecléctico posibilitando toda una serie de manifestaciones estéticas: la literatura, el teatro, la música, la poesía, la pintura, la fotografía y el cine han representado imágenes de la ciudad que han transitado desde las evocaciones más oníricas y fantásticas hasta las más descarnadas y realistas. Recordemos títulos como Las Ciudades Invisibles, de Ítalo Calvino, con su mirada ficcional de las urbes; Metrópolis, película del director austriaco Fritz Lang, con una visión distópica urbana futurista; autores como Fiodor Dostoyevski con sus relatos de seres urbanos del subsuelo o como el director Woody Allen, donde la mayoría de sus películas son escenificadas en la ciudad de Manhattan narrando la historia de los ciudadanos al ritmo musical de la capital del mundo.

La ciudad como objeto estético ha centrado mi interés de investigación en todos los detalles que como explorador y especie de antropólogo he utilizado para discursar sobre el fenómeno urbano. Los diferentes medios que he utilizado para mi trabajo de investigación durante los últimos años de la carrera, como la fotografía, el video y especialmente el dibujo, me han posibilitado un material y recursos suficientes para explorar sobre las distintas expresiones urbanas y modos de representación sobre mi realidad alrededor de la ciudad.

³ POSADA, Gloria, Confluencias, arte ciudad, artículo electrónico.

Esta noción antropológica de explorador que he utilizado como método, se ha manifestado desde los siglos XVI y XVII con el planteamiento del termino Flâneur hecho por Walter Benjamin sobre la base de la poesía de Charles Baudelaire.

Con sus diversos términos etimológicos sobre el Flâneur, el que se aproxima a mi interés es el propuesto por Benjamin: “el Flâneur es el paseante de la ciudad moderna, observador urbano de tipos y costumbres, o el “callejeo” es una lectura y memoria del mundo”.

Esto no lleva a pensar sobre las nuevas visiones de la ciudad, en cuanto al progreso y la transformación del habitar la ciudad. Para el Flâneur, habitar significa: “transitarla, recorrer las calles y avenidas donde, como en el interior de una morada, la vida moderna se descubre”⁴.

“La calle conduce al Flâneur a un tiempo desaparecido. Para el, todas las calles descienden, sino hasta las madres, en todo caso sí hasta un pasado que puede ser tanto más fascinante cuanto que no es su propio pasado privado. Con todo, la calle sigue siendo siempre el tiempo de una infancia. Pero ¿por qué la de su vida vivida? En el asfalto por el que camina, sus pasos despiertan una asombrosa resonancia. La luz de gas, que desciende iluminando las losetas, arroja una luz ambigua sobre este doble suelo”.⁵

⁴ RODRÍGUEZ, López Silvia. Orientación y Desorientación en la Ciudad. La teoría de la deriva. Indagación en las metodologías de evaluación de la ciudad desde un enfoque estético-artístico. Editorial de la universidad e granada. 2005. Pag 59.

⁵ BENJAMIN, Walter. El Flâneur. El libro de los pasajes, Por Marc Zambrano en Arte y Arquitectura, Investigación, y Flâneur. Akal, Madrid, 2005, pp. 421-457

Recorridos urbanos

El acto de recorrer la ciudad, el barrio, la cuadra, ha sido una constante que ha determinado la relación de mi cuerpo con lo urbano. Las maneras de percibir el espacio en los continuos recorridos, ha influenciado los juegos de percepción y la noción de espacio tiempo como concepto visual que puede ser llevado a una imagen. Esta relación es el punto de partida para la elaboración de la obra plástica donde el trabajo de campo permite una retroalimentación cotidiana donde Yo como sujeto y la ciudad como lugar de batalla, se amalgaman en uno solo con el objetivo de producir un nuevo paisaje donde cuerpo y ciudad son entes transitorios que devienen en estructura y unidad.

En este sentido el paisaje se determina y construye a partir de la condición del sujeto por establecer sus recorridos. Como un *explorador*⁶ (que inicia del mundo cotidiano), su sentido es el trayecto, esto define su rumbo y los objetos que recoge como experiencia durante ese recorrido, serán la consecuencia de determinar una construcción mental de su espacio-tiempo en función del cuerpo.

Uno de los primeros hechos que hace referencia al acto de recorrer la ciudad como una actitud artística la declaro el Dadaísta Alemán *Walter Mehring*. Esta iniciativa formal de creación ambulatoria, se encuentra entre las primeras procesiones de un artista dentro de la ciudad. *"Para el artista, una vez en la ciudad, se trata de perderse en ella, de "ir a la deriva"⁷ como pronto dirán los situacionistas. También es el indicador significativo de que el medio físico en el cual el artista se mueve, la ciudad, ha dejado de serle en todo punto natural"*.⁸

La palabra deriva tuvo su origen en el término *dériver* que significa *derivar, vagar*. Dentro de la teoría de la deriva se plantean características que constituyen conceptos claves para la comprensión de situaciones a partir de las deambulaciones urbanas. Pero el responsable de escribir sobre la teoría de la deriva fue El filósofo francés situacionista *Guy Debord*, el define como "Modo de comportamiento experimental ligado a las condiciones de la sociedad urbana; técnica de paso ininterrumpido a través de ambientes diversos. Se usa también más específicamente para designar la duración de un ejercicio continuo de esta experiencia"⁹

En la teoría de la deriva hay unos aspectos constitutivos que definen características que componen una unidad teórica hacia las formas de ver y experimentar la vida

⁶ Una de las tres categorías que difiere en la forma en que se produce la aprehensión del paisaje por parte del viajero.

⁷ Teoría de la deriva concepto principalmente propuesto por el situacionismo. En francés la palabra *dérive* significa tomar una caminata sin objetivo específico, usualmente en una ciudad.

⁸ ARDENE, Paul, *Un arte contextual, creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación*. capitulo IV, La ciudad como espacio practico. Murcia: Edita: Azarbe, S,L. 2006

⁹,¹⁰ RODRÍGUEZ, López Silvia. Orientación y Desorientación en la Ciudad. La teoría de la deriva. Indagación en las metodologías de evaluación de la ciudad desde un enfoque estético-artístico. Editorial de la universidad e granada. 2005. Pag 82

urbana como lo son: el *Carácter urbano*, como método de lectura global. El *Carácter consciente* como distintivo del Flâneur y de las deambulaciones inconscientes surrealistas. *El Azar* como comportamiento lúdico y libre. *El Tiempo* como dos periodos que componen un jornada y se podía extender hasta semanas y meses. *El Espacio* como modalidad de extensión máxima; gran ciudad y modalidad de extensión mínima; un barrio.

Una definición que se da con la teoría de la deriva es la *Deambulación Surrealista*: que es el análisis exhaustivo de la experiencia artística del andar por las calles. Interactuar psicológicamente con el entorno urbano, se trata por lo tanto de un recorrido sin destino, con el único objetivo de “ver”. “Son así los surrealistas quienes enfatizan los movimientos y sugerencias inconscientes e irracionales de la ciudad moderna”¹⁰.

El objetivo último de la deriva era la creación de una nueva ciencia: la Psicogeografía, esta pretende entender los efectos y las formas del ambiente geográfico en las emociones y el comportamiento de las personas. Debord prepara los primeros mapas psicogeográficos. Estos mapas serían individuales y estarían basados en la representación de las variaciones perceptuales durante la deambulación por el ambiente urbano.

Un ejemplo que propone Debord sobre los mapas psicogeograficos seria “*The Naked City*”. “Este mapa estaba compuesto de un conjunto de islas urbanas, recortadas de un plano comercial de París, dispuestas sobre un fondo blanco y vinculadas a través de flechas rojas de distintos grosores que indicaban las direcciones de las posible derivas y su intensidad emocional”.

Guy Debord, *The Naked City*, 1957.

Un referente que aporta a mi trabajo de investigación por la condición que asume de turista en otra ciudad es el Belga *Francis Alÿs*, el acto de andar la ciudad, es un acto que donde los sentidos van descubriendo situaciones que llaman su *atención*: “*en la que los cinco sentidos y la percepción están constantemente estimulados y se sobrepone unos con otros*”.¹¹ La ciudad es para él un ente vivo “*recoge los fragmentos más indescriptibles que nos devuelve el sentido de un mundo a nivel de la calle*”.¹²

En *The Leak (1995)*, Alÿs recorrió las calles de São Paulo sosteniendo en la mano un tarro de pintura perforado que iba dejando tras de sí una delgada y trémula línea azul. El trabajo era un simple gesto, una manera de convertir el acto de caminar en algo físico, más perdurable que la marcha misma.

Los planteamientos conceptuales de Alÿs y los actos de sus recorridos por la ciudad como método para poner de testigo al cuerpo del transeúnte como un suceso performático que dibuja la ciudad y que se hace legible como forma abstracta, son ideas que me interesa desarrollar en mi propuesta de investigación. En mi trabajo, la ciudad se muestra de manera real, pero a medida que intervengo la imagen se va abstrayendo por el uso constante y repetido de un pulso o leitmotiv obtenido por las secuencias cotidianas de los recorridos.

¹¹⁻¹² SPRINGER, José Manuel, *Francis Alÿs. Siete Caminatas en Londres. El sonido de lo invisible*. www.replica21.com. 2006

Observación urbana

El sentido de la observación, dentro de nuestro cuerpo, es un acto natural del ser humano. Gracias a este sentido, el cuerpo establece una relación directa con el entorno, identificando elementos utilitarios y funcionales característicos del mundo circundante. Ese acto natural se complementa con la cualidad sensible que adquiere el artista para ver más allá de lo meramente funcional. Al recorrer un lugar como la ciudad, el artista empieza a percibir, integrar y sintetizar el plano que compone el espacio y así comprender el valor estructural, compositivo y estético del entorno urbano.

Para reflexionar sobre los elementos que componen el paisaje urbano desde el ámbito artístico, hay que tener en cuenta el concepto de estética urbana o la ciudad como objeto estético. La idea de paisaje en la historia del arte, es una aproximación sensible a la idea implícita de la existencia de un sujeto observador y de un objeto observado (el terreno) del que se destacan fundamentalmente sus cualidades visuales y espaciales, *“sus valores simbólicos y expresivos, su capacidad de generar ciertas emociones o sentimientos como la percepción de la estética entre otros valores”*.¹³

Esta percepción es el resultado de construcciones mentales sobre la relación que establece el observador con el paisaje desde procesos sensoriales y de experiencias. Esta relación se debe a la condición del sujeto como descubridor, *“el descubridor obtiene del territorio visiones fragmentadas en la que la dimensión de la memoria juega un rol importante”*¹⁴ esto quiere decir que desconoce el territorio y es una incertidumbre, la relación con el paisaje es latente y lo aprehende girando a su alrededor por fragmentos.

El concepto de paisaje urbano hace referencia a los paisajes propios de los núcleos urbanos; para el caso del arte, se refiere entonces a las manifestaciones que se gestan en estos núcleos y sus periferias. La ciudad produce símbolos, iconos, vestigios, huellas e impresiones de manera inagotable, es una fuente de imágenes continua que brota de manera vertiginosa, sin orden y sentido. El artista, en medio de este caos, recicla y ordena el material visual para darle un punto de vista estético. La estética en este caso, es una especie de filtro filosófico desde donde los artistas pueden dilucidar un discurso existencial desde la imagen.

En Colombia, lo urbano configura un ámbito particular entre las propuestas artísticas que se vienen desarrollando desde los años 70s. En esta década se destacó de manera contundente el llamado Grupo de Cali, reunidos en torno al espacio conocido como Ciudad Solar. En esta vieja casona en el centro de la ciudad, se reunieron unos artistas: cineastas, escritores, fotógrafos, pintores, todos ellos

¹³ BURAGLIA D. Pedro G, Estética urbana y participación ciudadana, Bitácora urbano territorial, 1998

¹⁴ Una de las tres categorías que difiere en la forma en que se produce la aprehensión del paisaje por parte del viajero.

coincidían de alguna manera con las imágenes y problemáticas de la ciudad. La relación del artista con su entorno permitió identificar ciertas particularidades en la conformación de los mitos y relatos urbanos que salieron a flote a través de la mirada sensible y crítica de estos artistas. Carlos Mayolo, Luis Ospina, Andrés Caicedo, Fernell Franco, Ever Astudillo y Oscar Muñoz conformaron lo que se ha conocido a través del arte colombiano como el grupo más interesante en trabajar un tema en común frente a la mirada del arte y la ciudad.

Este grupo está ligado al tiempo de la ciudad y al trabajo en términos de unidad. Con diferentes medio interdisciplinarios crean unidades que constituyen realidades de la ciudad de Cali. Ever Astudillo y Oscar Muñoz eran los dibujantes del grupo, Fernell Franco; el fotógrafo. Estas evidencias fotográficas de Fernell, Oscar y Ever las trabajaban desde gráfica y el dibujo.

Claro ejemplo de este trabajo del grupo se vio en la muestra realizada por la Colección de Arte del Banco de la Republica llamada “MIRADAS URBANAS” en la que es su texto curatorial dice lo siguiente: “En la década de los setenta se interrogó la jerarquización clásica de los medios, y se manifestó un insistente interés por trabajar la gráfica, la fotografía y el dibujo, que proponían formas más accesibles y modestas de creación. Hubo inicialmente desinterés de algunos artistas por la práctica pictórica, por su tendencia más comercial y, en ciertos casos, repetitiva, al tiempo que otros artistas seguían enfocados en el desarrollo de una pintura renovadora y personal; para ellos la temática urbana se podía analizar también desde géneros tradicionales como el bodegón y el paisaje.

La representación de espacios arquitectónicos como planos abstractos fue uno de los asuntos recurrentes en el imaginario artístico de la época. La creciente modernización y las trascendentales transformaciones sociales y culturales en las urbes y poblaciones del país conllevaron una nueva apreciación del espacio en la que la ciudad, que era a la vez escenario y protagonista, permitió apreciar las tensiones generadas por expectativas contradictorias de desarrollo. Asimismo, dibujo y fotografía establecieron relaciones muy particulares, que no necesariamente reproducían las premisas del hiperrealismo norteamericano y que buscaban registrar una nueva visión de la ciudad — espacios cotidianos, ambientes suburbanos— de una manera casi fotográfica.”¹⁵

¹⁵ JARAMILLO, María Carmen, SUAREZ, Silvia. Clásicos, experimentales y radicales:

Itinerarios del Arte en Colombia 1950-1980. Guía para el visitante 136. Colección de Arte Banco de la República. 25 de Julio de 2013

Exposición Mirada Urbana, Banco de la Republica.
Fotografía: <http://www.banrepcultural.org/museos-y-colecciones>

Oscar Muñoz
Instalación fotográfica

Ever Astudillo
Cuadra II (la 15)
Grafito papel
50 x 70cm, 1976

Imaginarios urbanos

Siendo Popayán una ciudad moderna dentro de sus estándares coloniales impuestos por el gobierno y la iglesia, es marcada por su historia, desde el terremoto de 1983, como un antes y un después. Antes, porque la estética urbana; postes y cables estaban ubicados en el centro histórico y generaban una conexión caprichosa de las fachadas de sus casas lo que le confería una percepción distinta frente al imaginario del espacio como lo vemos hoy. Después del terremoto, con la reconstrucción de la ciudad vienen las adecuaciones y reestructuraciones del sector histórico donde los postes y cableados desaparecen del espacio, logrando una depuración visual de la zona. A los alrededores del centro, la historia era distinta. Los asentamientos marginales de pobreza y miseria se iban levantando, acechando la bonita fachada del lugar turístico haciendo más dispar la estética de una ciudad que se iba desarrollando de manera deliberada y heterogénea.

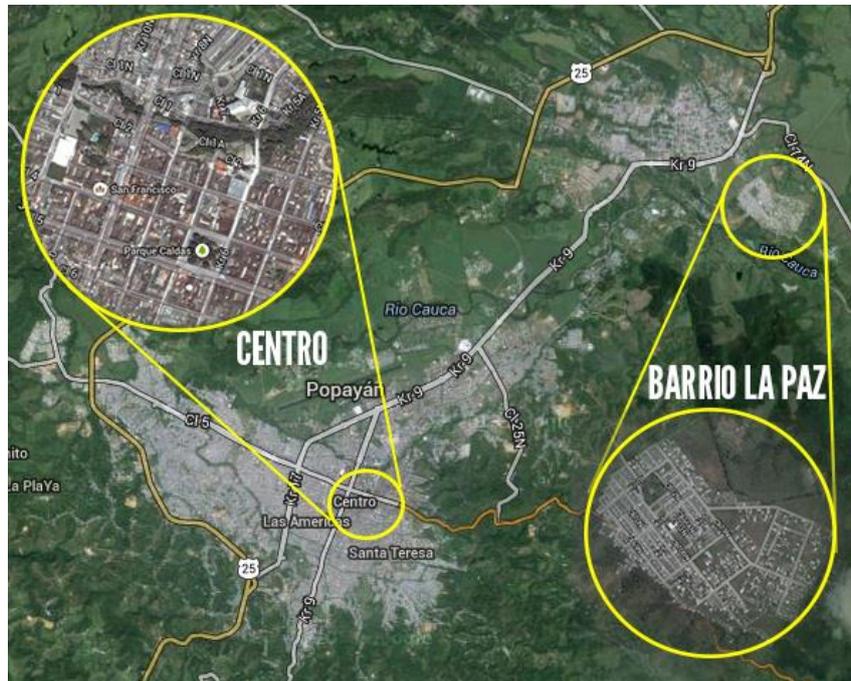
Desde mi infancia, recuerdo que al vivir entre los límites de estas dos ciudades, veía desde mis recorridos cotidianos, la transición casi silenciosa pero visualmente dramática entre estos campos o territorios que de alguna manera rivalizaban y se resistían, desde su comportamiento singular de su cuerpo a encajar y empalmar.

Ya en el desarrollo de la carrera dentro de la universidad, la noción del imaginario urbano se convirtió en el motor desde donde se abrieron las distintas reflexiones en torno a una mirada estética frente al valor y singularidad arquitectónica del centro histórico de la ciudad de Popayán en relación a su zona periférica. El sentido de estos imaginarios se fue extendiendo y concretando hasta el punto de establecer y señalar unos elementos emblemáticos, abstractos e indeterminados como son los postes y cables de energía como códigos de los recorridos que hacía, logrando una relación entre mi cuerpo y el espacio de la ciudad.

El recorrer, observar y percibir la ciudad con una conciencia distinta me enfrento a resolver el problema de la imagen. Casi que de manera obsesiva iba trazando los mismos espacios, en una suerte de repetición y concentración del tiempo lo que me llevo paulatinamente a una reducción y síntesis del problema. El concepto de imaginario urbano pasó a ser una propuesta estética visual con unas particularidades que desarrollaría con más claridad durante los talleres de énfasis dentro de la carrera. El término de imaginario urbano, es trabajado por el antropólogo Colombiano *Armando Silva*, primero en diseñar un método de estudio sobre los Imaginarios urbanos de Colombia y las diferentes capitales de Suramérica. Su planteamiento y trabajo de campo va dirigido hacia los estudios sobre los modos en que los ciudadanos transforman y dinamizan las ciudades, creando un sistema de metalenguajes y un engranaje de subculturas. *“una metáfora de la ciudad como experiencia estética, a través de los cuales se construyen los mapas imaginarios de las ciudades”*.¹⁶

^{16,13} <http://www.imaginariosurbanos.net/>

Sus trabajos de investigación (algunos publicados en ensayos y libros) han servido de punto de referencia para muchos estudiosos de la materia frente al problema de ver la ciudad, en un contexto sociológico y cultural, como un organismo mutante, dispar, estético y político. *“Los imaginarios urbanos apuntan a una categoría cognitiva que revela cómo los seres sociales, no por medio de la razón, sino más bien a través de la sensación perciben sus propios mundos y realidades.”*¹⁷

Mapa satelital de Popayán. Google Maps

1

2

Popayán antes y después del terremoto. Fotografías por José María Arboleda C.
<https://www.flickr.com/people/jmarbol/>

**II- DE LO URBANO,
ANTECEDENTES PERSONALES.**

II- De lo urbano, antecedentes personales.

La idea inicial de trabajar con la ciudad nació a partir del recorrido habitual que realizaba todos los días de la casa a la universidad y de la universidad a la casa. Debido a que el lugar donde vivo está a las afueras del sector histórico del centro, me permitía caminar unos trayectos, aproximadamente de 30 minutos, durante el cual el paisaje de las casas aglomeradas del centro se transformaba en un espacio más marginal y rural. De ahí establecí la relación entre lo urbano y lo rural.

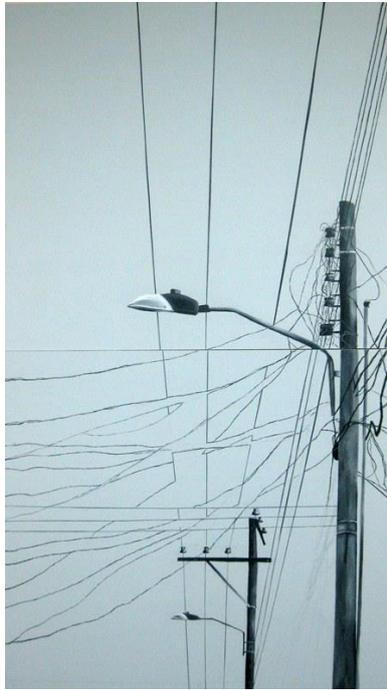
Durante el desarrollo de esta propuesta, haciendo las averiguaciones con planeación urbana, me di cuenta que el lugar donde vivo no hacía parte de un sector rural como tal, sino que pertenecía al territorio y cuerpo de la ciudad. Entonces empiezo a indagar sobre los límites sensibles y las líneas invisibles que conforman el paisaje urbano y a problematizar en torno al problema del espacio. Con ello nacieron las primeras propuestas en grabado (agua fuerte) y en pintura, utilizando técnicas mixtas como acrílicas y aerosoles, donde la fotografía como apoyo visual de los recorridos, me servía para determinar ciertas composiciones, atmósferas y sensaciones de espacio y de tiempo. Algo que se fue repitiendo desde el inicio fue las tomas aéreas de los cables de la electricidad, donde los postes iban formando unos ángulos y cortes del espacio en diagonales y transversales; además los ritmos de los cables cada vez se volvieron más importantes a la hora de encontrar ciertos movimientos caprichosos que podían romper la estructura primaria de la composición.

- ***Grabado***

Julián Pito
Agua fuerte en sepia,
35.5 x 40 cm. 2009

- **Pinturas**

Julián Pito

1- Acrílico sobre madera, 190 x 120 cm, 2010

2- Acrílico sobre madera, 120 x 50 cm, 2010

3,4- Acrílico aerosol sobre madera, 50 x 35 cm, 2009

Intervención, problemas de ciudad

Llevando la idea de ciudad y los recorridos de la memoria a través de ella, empiezo a interesarme por la intervención urbana del lugar. Allí identifico elementos contundentes que evocan cierta antropología urbana asociados a los carteles publicitarios pegados en las fachadas de los muros, postes y edificaciones. Extraigo y me propio de aquellos signos que están implícitos en estos anuncios como generadores de metalenguajes significantes de la ciudad, generando nuevas lecturas, jugando con la idea de collage y decollage con imágenes de consumo que se distorsionaban y se componían en una especie de deconstrucción del mensaje. Estos carteles, capturados en la calle a través de la fotografía finalmente eran editados en forma de video y expuestos en la sala de exposiciones, dejando como evidencia la huella de la intervención mediante la fotografía.

Una de las propuestas fue intervenir con la palabra “FRAGIL” los carteles de publicidad pegados en la calle. Utilizando el mismo lenguaje de comunicación del cartel, planteo un juego visual del mensaje apropiándome de la técnica del *décollage*¹⁸, despego el cartel, luego lo exhibo y como obra resultante, se crea una disfunción de espacios confrontando las fotografías que fueron tomadas en el lugar de la extracción del cartel con la instalación del mismo cartel en la sala de exposiciones.

Capa tras capa la ciudad es frágil, se destruye, se construye, altera nuestros sentidos, la publicidad pegada en la calle nos condiciona a mirar y a reconstruir la historia a partir de sus imágenes. Nuestra mirada es determinada por aquellos objetos que hacen parte de la sociedad de consumo. La fotografía como medio, la palabra como imagen y la realidad como una metáfora del cuerpo urbano: “FRAGIL”.

¹⁸ Separar lo que está con cola o engrudo, raspar, dividir.

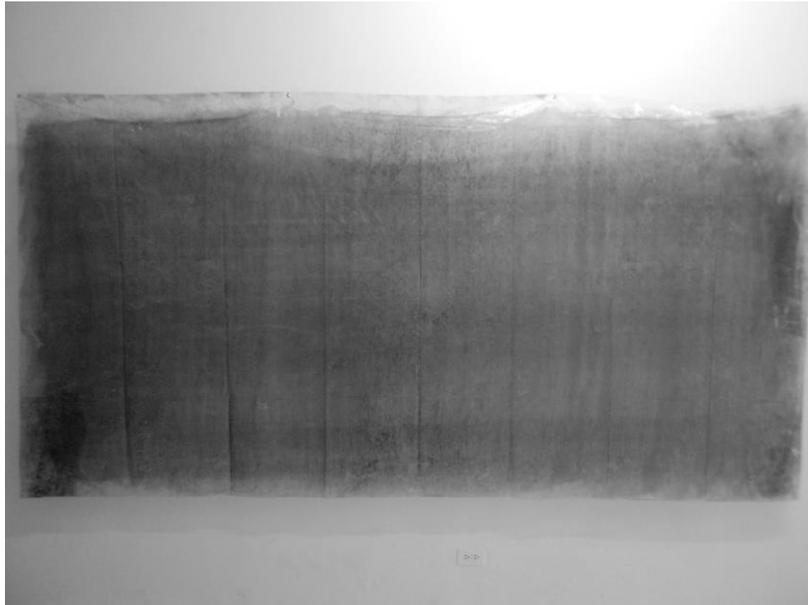

Intervención en cartel publicitario
Fotografía
70 x 50xm 2011

Julián Pito
Cartel publicitario,
Medidas variables
2011

Otra propuesta que trabajé durante los talleres de énfasis se basó en el señalamiento al problema de la contaminación ambiental y el deterioro del aire generado por los carros que expulsan materia particulada: polución u hollín. Para esta propuesta, creé una serie de cortinas de humo en las que adherí material contaminante aludiendo al efecto que produce realmente el humo dentro del espacio, para no dejar ver, a través de la transparencia del soporte. Metafóricamente, esta pieza se refiere a hechos que enmascaran situaciones reales, como la variedad de contaminantes del aire que respira el ser humano o la dificultad de la sociedad para advertir el daño.

Julián Pito
Cortinas de humo
Hollín sobre plástico, 150 x 300 cm
2012

III.LA OBRA. RECORRIDOS URBANOS

En este capítulo hablare sobre las obras que conformaran la exposición de mi trabajo de grado en la Contemporánea Sala de Arte.

Fotografías y dibujos como proceso de construcción

Tras establecer la mirada de la ciudad a partir de los recorridos, encuentro que los cables de la energía van dibujando el espacio y componiendo la estructura de las formas. Esto despierta en mí la necesidad por capturar estas imágenes, usando como medio la fotografía, experimentando nuevas formas de visualización en el plano de la cuadratura del papel. El dispositivo de captura de imágenes a través de la cámara es ante todo una extensión del explorador urbano. *“la cámara en efecto captura la realidad y no solo la interpreta, la fotografías son una interpretación del mundo tanto como las pinturas y dibujos”*¹⁹

“la cámara en efecto captura la realidad y no solo la interpreta, las fotografías son una interpretación del mundo tanto como las pinturas y dibujos” En este sentido, la pintura y el dibujo interpretan al mundo y transfiere la información de las fotos como proceso perceptivo. Chuck Close plantea: *“La diferencia entre nuestra percepción natural a través del ojo y el registro mecánico de la cámara fotográfica aparece en el cuadro como síntesis artística de la realidad; la mirada del ojo a través de la instantánea de la cámara fotográfica”*²⁰

El paso de la fotografía al dibujo, se da como consecuencia lógica de conectar las emociones que como sujeto almaceno dentro de mi memoria. Es aquí donde el dibujo asume su roll importante como medio personal e íntimo en las configuraciones de esos mapas del cuerpo que todos llevamos en nuestro ser.

Abordo el dibujo desde el análisis de las formas y de las estructuras que generan un orden sistemático a partir del cuerpo y la memoria de la ciudad. A medida que la construcción arquitectónica va en aumento, las estructuras de la misma van adquiriendo un gran volumen en el espacio generando una red de conexiones que alimentaran los mismos límites del cuerpo urbano. Los postes y cables de la energía forman líneas y dibujos semejantes a las venas, músculos o huesos del cuerpo humano. Recorremos las calles de la ciudad y de alguna manera somos ajenos a estas estructuras, están como invisibles, sabemos que existen porque gozamos de su servicio pero somos ausentes a su presencia visual y física. La manera cotidiana como podríamos mirar un poste o una red eléctrica hace parte de una memoria visual que está ausente a los ojos de un caminante desprevenido. La ciudad se sostiene, como en el caso del cuerpo humano, por los impulsos eléctricos. En las calles hay cientos de estructuras alineadas de postes sosteniendo miles de

¹⁹ SONTANG, Susang. *Sobre la fotografía*. Distribuidora y editora Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S.A. 2005. Pág. 20.

²⁰ SAGER, Peter, *Nuevas formas de realismo*, Madrid, versión española de Rosa Pilar Blanco Santos, Alianza editorial, 1981. Pág. 52,53

kilómetros de cables para nuestro beneficio. Mi trabajo de alguna manera quiere señalar la importancia visual, estética, social y cultural de estos entramados, visibilizándolos, abstrayéndolos y reconstruyéndolos con el objetivo de mostrar el tejido de una memoria urbana colectiva.

En la instalación que planteare dentro de la sala de exposición para la sustentación de la tesis de grado, instalare cien (100) fotografías y cuarenta y cinco (45) dibujos del trabajo de campo como apoyo visual del proceso de la obra y como parte de la documentación del proyecto de investigación. Los dibujos y fotografías (de formato pequeño) estarán dispuestas en la pared, conformando cuadrículas que en su conjunto mantienen las características del paisaje. Cada fragmento que conforma este gran paisaje posee una estructura única a partir de los puntos de vista que la conforman: atmosfera, estructura, perspectiva, contraste, etc.

1

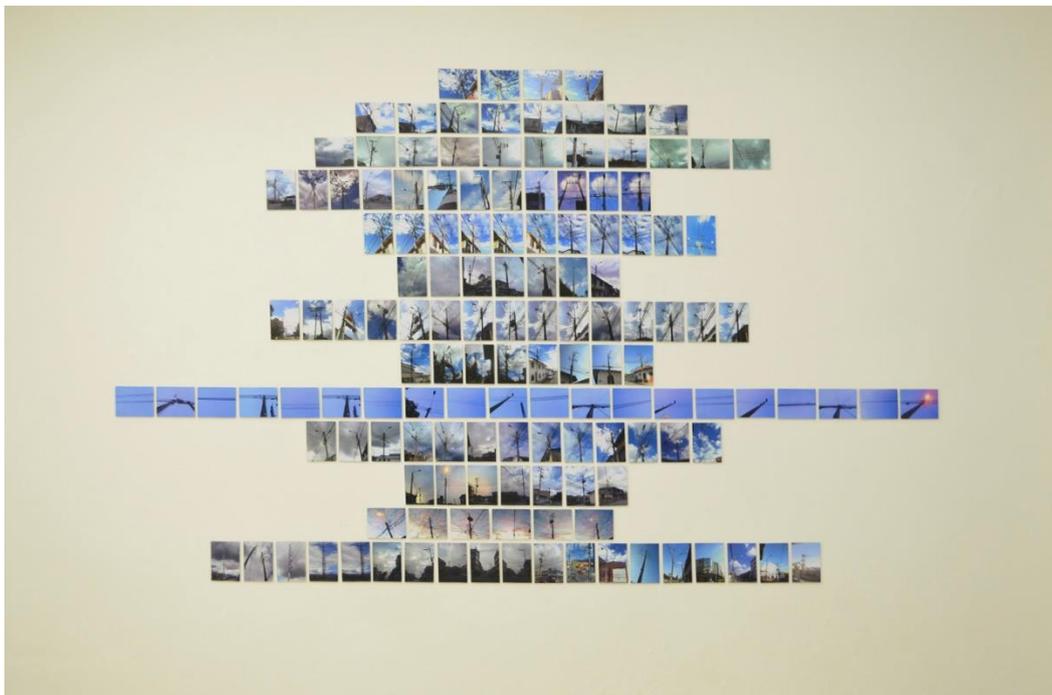

2

1,2, Rapidógrafo sobre opalina, 21 x 29 cm
c/u. Julián Pito, 2013

Detalle

3

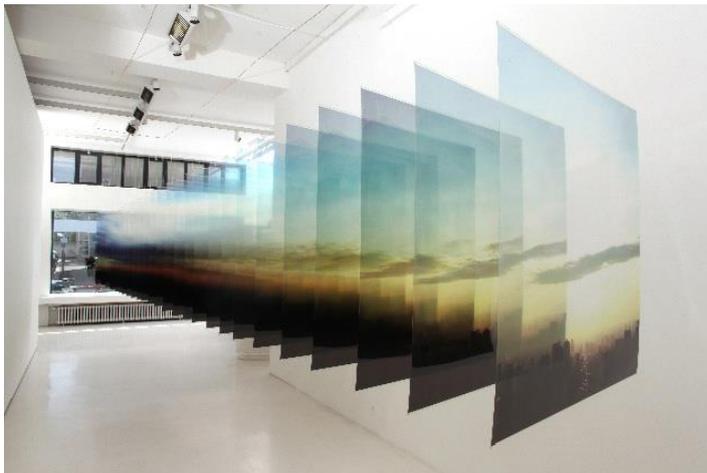
3, Fotografía, 9 x 13cm c/u. Julián Pito, 2014

Tres cuadras

Tres cuadras, es una serie de doce dibujos hechos con marcador sobre láminas de acetato de gran formato, que explora la temática del paisaje urbano a través de elementos industriales como los postes y cables de alumbrado público. La idea de esta obra está basada en el movimiento y recorrido, el espacio y la luz.

La instalación de esta pieza está concebida para que el espectador recorra el pasillo de la sala de exposición. Se crea un ambiente con los elementos que componen el paisaje de la ciudad, un paisaje urbano artificial, conseguido por la transparencia de las láminas de acetato que van revelando, a través de sus capas, una radiografía singular del cuerpo urbano.

Para este trabajo, he referenciado la obra del artista japonés *Nobuhiro Nakanishi* (1976), especialmente por su pieza llamada *Stripe Drawing (Dibujo de la raya)* (2008). En esta obra el desarrollo del recorrido se da mediante una serie de objetos que disparó en 24 fotogramas, de uno en uno, en la película de diapositivas. Nakanishi creó una sola obra apilando una tras de otra las imágenes en forma secuencial a uno 35 mm. El resultado del trabajo es como la de un fractal que va tomando forma y volumen en el espacio.

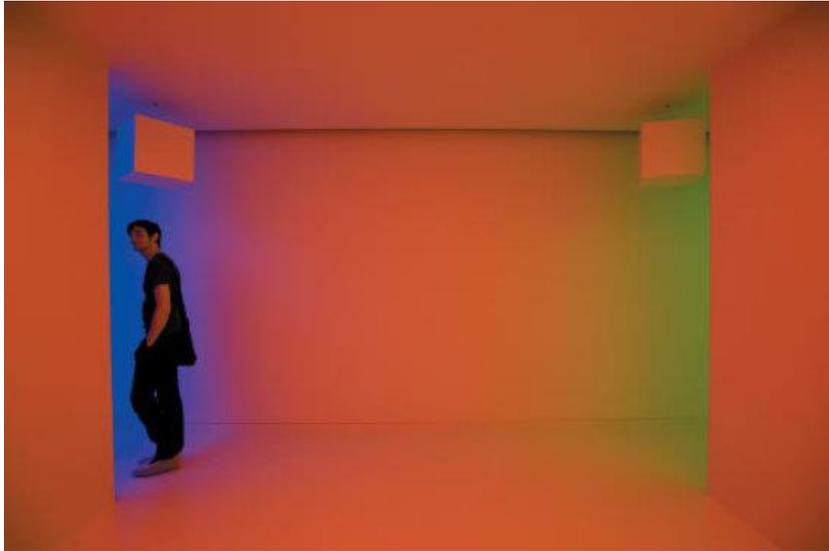

Nobuhiro Nakanishi,
Layer Drawing – Tokyo Sunrise.
Inkjet print on film, Acrylic plastic.
100 x 100 x 700 cm.
2012

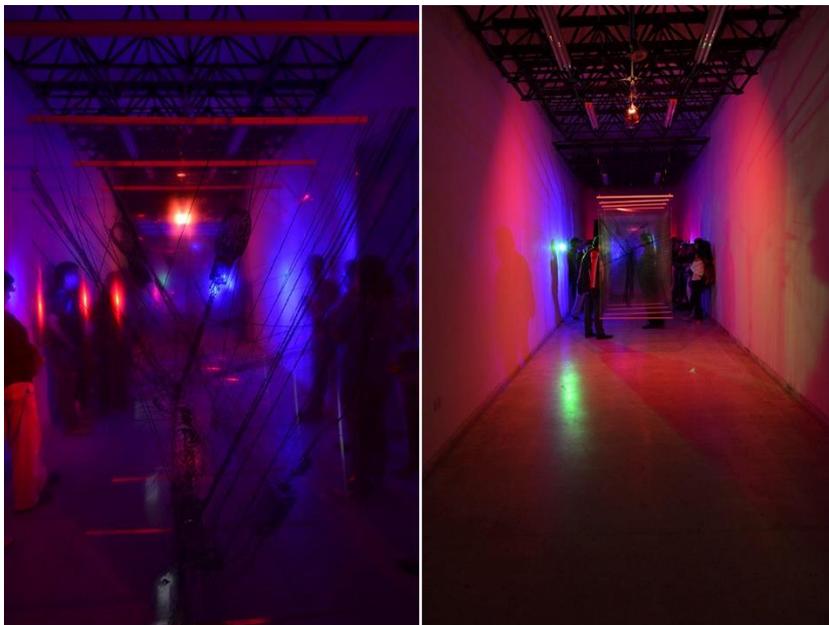
Otro aspecto importante de esta obra es la atmosfera que se genera en el espacio, aquella atmosfera en la que el paisaje se contrasta y genera ciertas sensaciones en distintos estados del tiempo; amanecer, atardecer, anochecer, nublado, despejado etc. Esta son percepciones que experimenta todo transeúnte en sus encuentros cotidianos con el paisaje. El color que genera la serie de atmosferas va desde frio hasta el cálido creando fenómenos cromáticos de temperatura.

Me interesa para esta pieza en particular, que he denominado “tres cuadras”, trabajar y experimentar con el fenómeno del color a través de la proyección de luces teniendo en cuenta la teoría aditiva del fenómeno óptico. Un referente importante que investigue como apoyo a este concepto cromático fue la del artista venezolano *Carlos Cruz Diez* (1923). Este propone sobre el color unas realidades autónomas

donde el espectador se ve abocado a usar los distintos sentidos, como una especie de sinestesia corporal ultrasensible. *“realidades que se producen en el tiempo y el espacio. Autónomas porque no depende de lo anecdótico que el espectador está acostumbrado a ver en la pintura. Así se establece otra dialéctica entre el espectador y la obra, y otra relación de conocimiento”*.²¹

Carlos Cruz Diez
Cromo saturación
Instalación
Medidas variables

Julián Pito
Tres cuadros, marcador sobre acetato,
Instalación
150 x 100 cm c/u
2014

²¹ SCHARA, Julio Cesar. *Carlos Cruz Diez y el arte cinético*. Universidad autónoma de Querétaro. Editorial Isis E. Hernández. México. 2011

600 líneas

600 líneas es la composición de un video que está construido a partir de distintas tomas en primer plano con un ángulo de cámara en contrapicado de los postes y cables eléctricos. Para la concreción de este video realice varias secuencias de imagen en movimiento en forma de paneos donde los cables de la energía eran el motivo y tema de composición de la imagen. Está dividido en cuatro bandas horizontales y está acompañado por la obra musical del compositor *Philip Glass* (1937) que hace referencia al título.

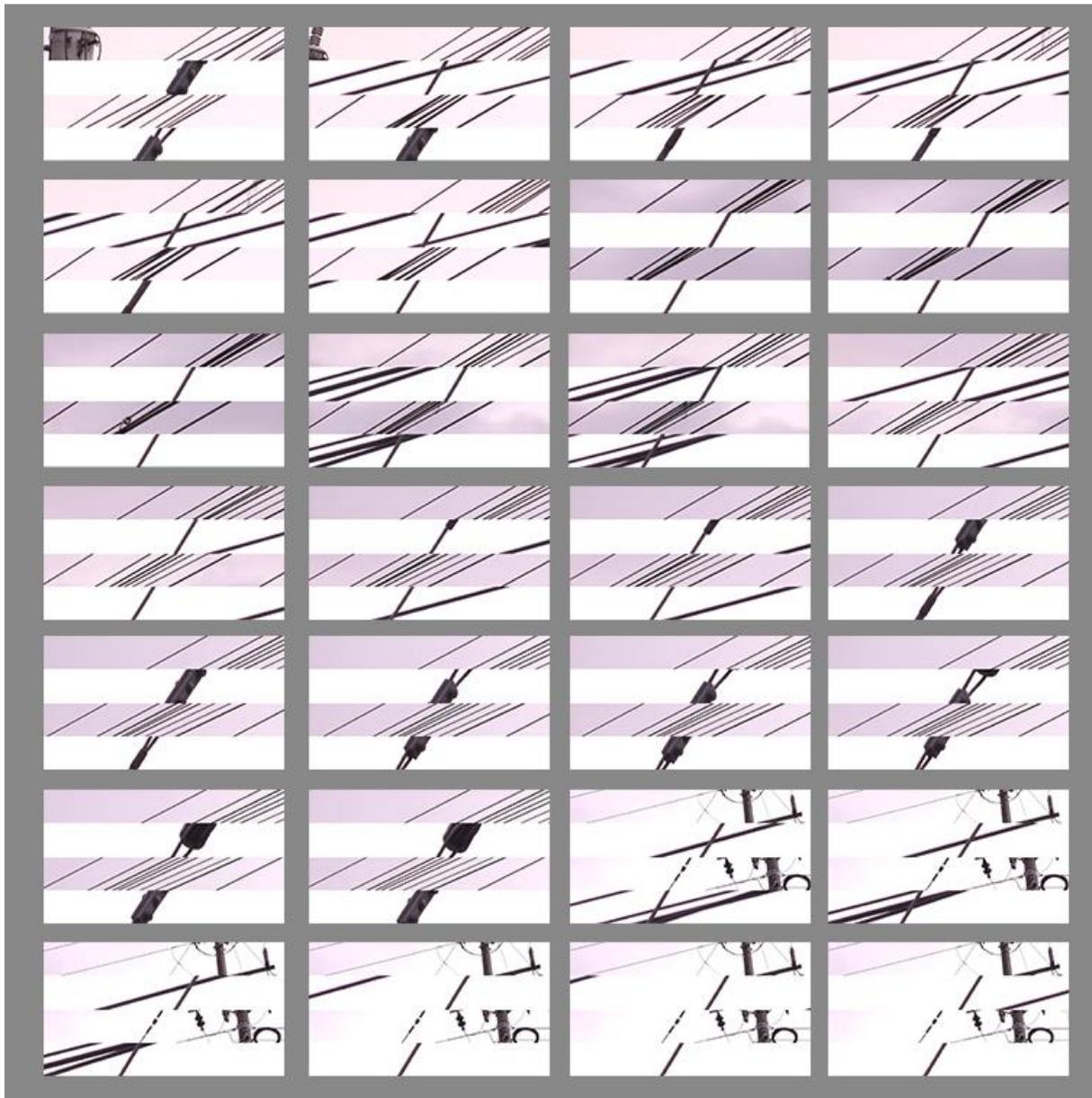
Glass es un compositor de vanguardia estadounidense perteneciente al movimiento del Minimal Art (música minimalista) quien ha aportado al mundo de la música erudita los conceptos fundamentales e ideas para otras generaciones de creadores. La obra “600 líneas” tiene una duración 40 minutos y es interpretada por la banda musical *Alter Ego*. *Glass* se define como “*un compositor de música con estructuras repetitivas*”; gran parte de su obra se basa en la reiteración ampliada de breves fragmentos elegantes, melódicos que tejen dentro y fuera un tapiz sonoro. Para decirlo de otro modo, permite sumergir al oyente en una especie de clima sonoro de giros, vueltas, rodeos y desarrollo.²²

La estética minimalista de esta composición sonora va en concordancia, desde su aspecto estructural, con las características que adopto en mi trabajo plástico. La imagen en movimiento, la secuencia de planos, los cortes fríos, la concepción abstracta del espacio, la economía de lenguaje y medios, el orden y la geometría elemental rectilínea crean una sensación de desmaterialización del sentido del espacio-tiempo que es lo que quiero señalar en mi trabajo de tesis.

²² www.philipglass.com

Secuencia en Fotogramas

Julián Pito
"600 líneas"
Video loop
2014

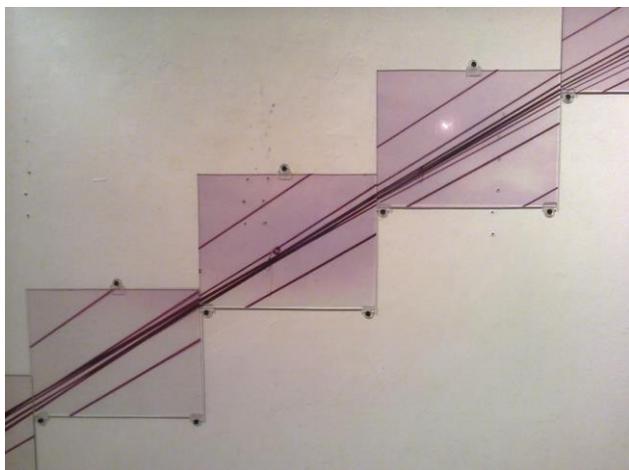

Entre líneas

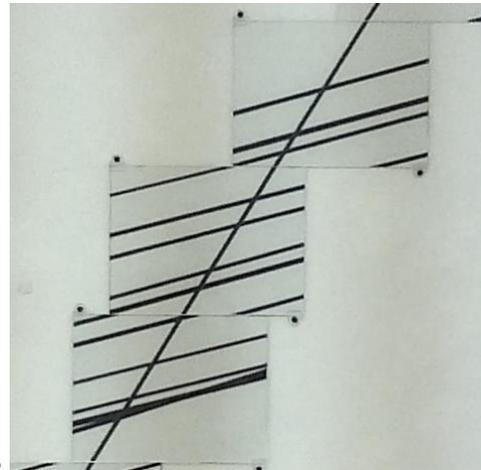
Entre líneas, es una serie de tres instalaciones, las dos primera de doce y la otra de nueve fotografías que proponen una síntesis visual del paisaje urbano a través de las redes de energía. Las imágenes son captadas por la cámara de video durante el transcurso de los diferentes recorridos, la idea de fragmentar las imágenes a manera de fotogramas me permite configurar una especie de células o unidades abstractas que de manera geométrica y en forma de diagonales surcan el espacio del plano. Cada fotografía pertenece a un tiempo y espacio único, que quedó atrapado en un lugar efímero de la realidad.

La calle, en su conjunto, tiene una línea de horizonte imprecisa e indeterminada. Si se mira hacia abajo o hacia arriba, el ángulo visual del espectador o del dispositivo técnico fragmenta el plano y esboza solo una parte del conjunto. De esta manera, la idea de síntesis que quiero esbozar tiene su eslabón en los conceptos planteados por el minimalismo, en el que la obra busca un máximo orden con los mínimos elementos significativos en pos de un purismo estructural de la imagen.

1

2

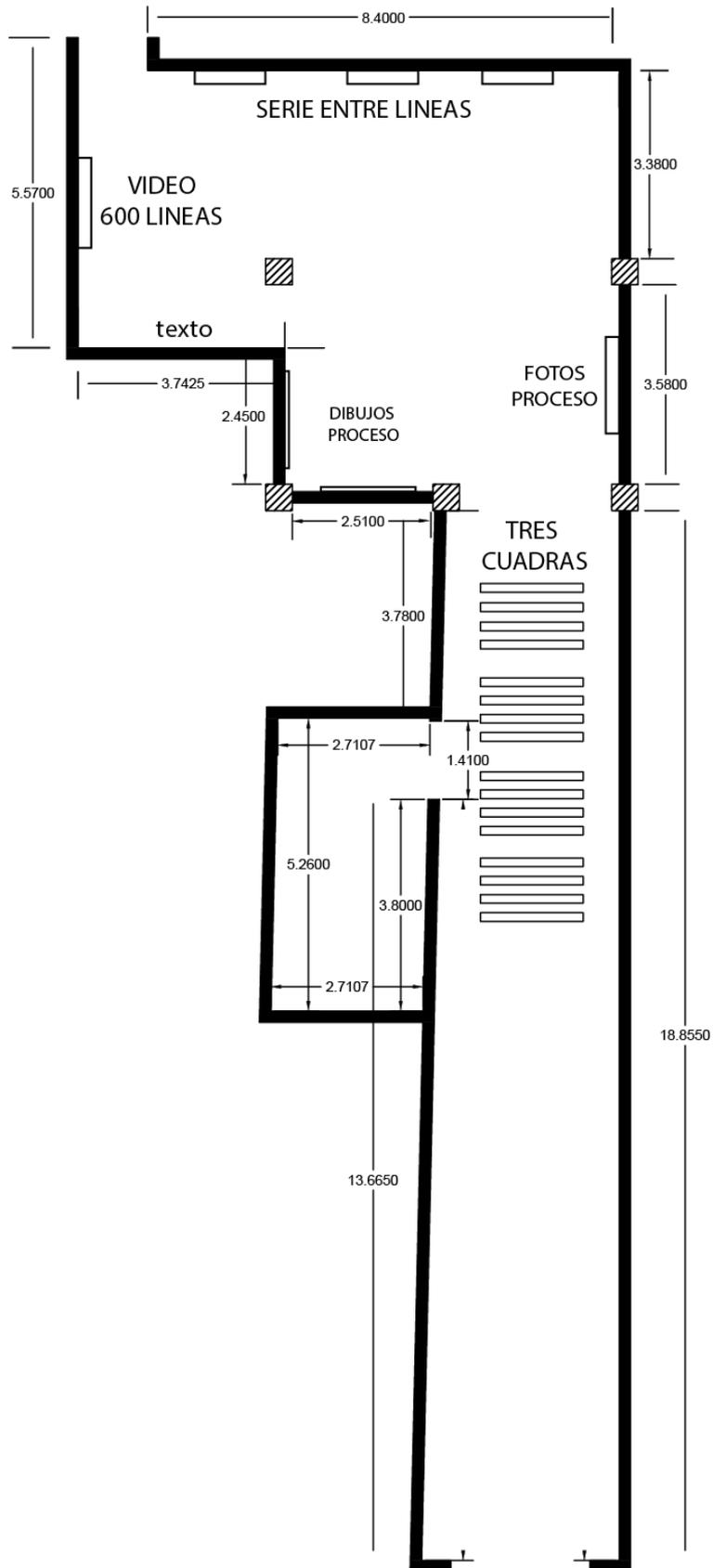

3

1, Plano general. 2,3, Detalle. Impresión en vinilo y vidrio, 21 x 29 cm c/u. Julian Pito, 2014

ANEXO

Plano de montaje Contemporánea Sala de Arte

BIBLIOGRAFIA

ARDENE, Paul, Un arte contextual, creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación. Capítulo IV, La ciudad como espacio práctico. Murcia: Edita: Azarbe, S, L. 2006

BURAGLIA D. Pedro G, Estética urbana y participación ciudadana, Bitácora urbano territorial, 1998

BENJAMIN, Walter. El Flaneur. El libro de los pasajes, Por Marc Zambrano en Arte y Arquitectura, Investigación, y Flâneur. Akal, Madrid, 2005, pp. 421-457

DIEZ, Luz María, El minimalismo. Texto publicado en la revista Crak Magazine, Edición digital #2. Buenos Aires. 2011

JARAMILLO, María Carmen, SUAREZ, Silvia. Clásicos, experimentales y radicales: Itinerarios del Arte en Colombia 1950-1980. Guía para el visitante 136. Colección de Arte Banco de la República. 25 de Julio de 2013.

Proyecto de ciudad: Ever Astudillo, De la memoria urbana, Cali, 2006

POSADA, Gloria, Confluencias, arte ciudad, artículo electrónico.

RODRÍGUEZ, López Silvia. Orientación y Desorientación en la Ciudad. La teoría de la deriva. Indagación en las metodologías de evaluación de la ciudad desde un enfoque estético-artístico. Editorial de la universidad e granada. 2005

SILVA, Armando, Imaginarios Urbanos. Bogotá: Arando editores. 5ta edición, 2006.

SCHARA, Julio Cesar. Carlos Cruz Diez y el arte cinético. Universidad autónoma de Querétaro. Editorial Isis E. Hernández. México. 2011

SAGER, Peter, Nuevas formas de realismo, Madrid, versión española de Rosa Pilar Blanco Santos, Alianza editorial, 1981.

SONTANG, Susang. Sobre la fotografía. Distribuidora y editora Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S.A. 2005.

SPRINGER, José Manuel, Francis Alÿs. Siete Caminatas en Londres. El sonido de lo invisible. www.replica21.com. 2006

Recursos electrónicos

<http://www.philipgalss.com>, julio 2014

<http://www.imaginariosurbanos.net/> junio 2014