

SOYUZ

Leonardo Cuellar Cruz

DIRECTOR TRABAJO DE GRADO GUILLERMO MARÍN RICO / PROGRAMA DE ARTES PLÁSTICAS
FACULTAD DE ARTES / UNIVERSIDAD DEL CAUCA / POPAYÁN / 2016

SOYUZ

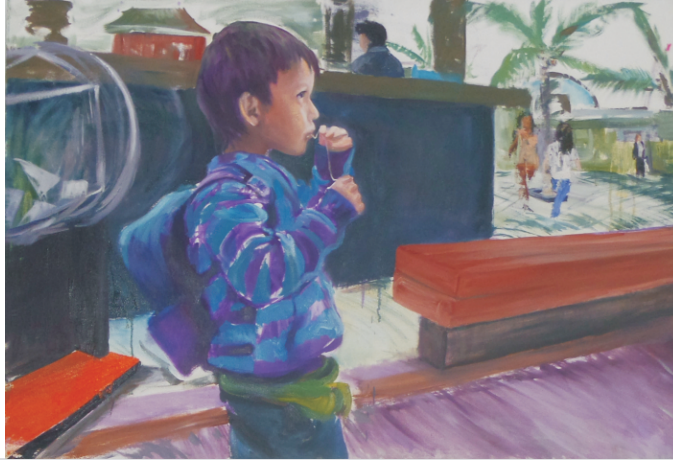
Vivir, experimentar
y recordar con persistencia
para encapsular la metáfora
de una cosmonave que se encuentra
en mi mente mientras voy en la órbita
cotidiana de la pintura.

Leonardo Cuellar Cruz

2016

(IMAGEN PORTADA)Te veo / **Leonardo Cuellar Cruz** / Oleo sobre lienzo / 118 x 60 Cm / 2015

“Un viaje de ideas entre pinceles y pigmentos con mi Hijo como copiloto en un cosmos proyectado desde el espacio infinito de la imaginación”.

Pausa durante la Misión / **Leonardo Cuellar Cruz**
Oleo Sobre Lienzo / 118 x 79 Cm / 2015

Tabla de Contenido

Introducción	5
La vida cotidiana y mi entorno, nuestro entorno	7
La Creatividad	12
La Fotografía	17
Referentes Artísticos	21
Desarrollo de la Obra	28
Bibliografía	46

SOYUZ Jugador
Leonardo Cuellar Cruz
Oleo Sobre Lienzo
39,5 x 40 Cm
2015

Introducción

“SOYUZ”

El título dado al presente proyecto de investigación hace alusión a la cosmonave del programa espacial ruso que lleva el mismo nombre, la cual, sorprendentemente ha operado en diferentes misiones espaciales -con ligeras modificaciones- desde el año 1967 a la actualidad. Uno de los propósitos de la nave espacial es el de que su interior mantenga óptimas condiciones de vida para los astronautas en el desarrollo de las misiones espaciales, así como la asignación de las herramientas adecuadas para trabajar en su interior con los experimentos que la misión demande, esto mientras viajan en el espacio.

Mientras que SOYUZ para el programa espacial es una cápsula en la que se disponen elementos de trabajo que una vez puesta en órbita serán manejados por astronautas, en mi investigación tomo la cápsula, como una alegoría de la mente por el hecho de ser contenedora de la percepción que puedo tener de mi propia vida por medio del tiempo compartido con mi Hijo, a través del cual estoy en la capacidad de observar el entorno en la forma en la que él lo haría; convirtiendo mi espacio de trabajo, en un estado mental, trascendiendo lo físico y cobrando una importancia transpersonal para mi producción plástica. Así, SOYUZ se toma como una analogía, en el sentido de que también sirve como un medio de transporte que pone en órbita una serie de sensibilidades desprendidas

de la experiencia personal hacia la actividad pictórica, los elementos de trabajo que hay en su interior son algo metafísico, conformado por sentimientos, experiencias y sensaciones, momentos referentes a mi hijo y a la relación que tengo con él. Logrando de esta manera transportarme a través de mi entorno con la capacidad de encapsular elementos para una obra posterior en cualquier momento o lugar, lo cual se ve reflejado en los trabajos que hacen parte de la presente investigación.

Para poner la nave SOYUZ en órbita, ésta debe escapar de la fuerza de gravedad, para ello requiere una inmisión que active el potente lanzador; metafóricamente las técnicas plásticas empleadas se asimilan a los lanzadores de una obra que debe ponerse en órbita y cuyo proceso en sí es una forma de órbita con la que escapo y transformo la cotidianidad.

Mi trabajo plástico se desarrolla partiendo del impulso de procesar lo que desde mi lugar en el espacio observo y proceso con la visión y perspectiva del hecho experimental, lo que finalmente me ha permitido definir una identidad plástica. Para lo cual uso la sensibilidad que despiertan las imágenes que encuentro en los medios vistos desde mi posición circunstancial para componer conexiones con mis propias sensaciones, recuerdos o espacios en los que he habitado o transitado. Es un intento por encapsular las emociones que me produce el diario vivir, especialmente los momentos compartidos con mi Hijo, por lo que cada pintura realizada se constituye en una capsula de elementos detonantes de una experiencia individual sensitiva, que en últimas tiene el propósito de servir de soporte de esos recuerdos que pretendo mantener vivos a pesar del paso del tiempo.

La vida cotidiana y mi entorno, nuestro entorno

Cada vez es más común escuchar una noticia referente a lo espacial en el transcurso cotidiano de nuestros días; siendo usual el empleo de palabras como misión espacial, experimento, o la misma Soyuz, que poco a poco se van incorporando. Tal vez no sea algo cotidiano utilizar estas palabras para referirse a hechos psicológicos como la melancolía, el recuerdo y la plástica; sin embargo desde la perspectiva de Soyuz pueden ser encapsulados en paquetes de experimentación, dentro de un hábitat que proporciona vida a un Ser que viaja a través del espacio-tiempo en busca de respuestas que se encuentran en sí mismo, pero que solo se pueden descifrar en la medida que se observe desde la mirada que el "otro" más próximo, siendo en este caso mi Hijo quien brinda las herramientas necesarias para transcodificar los resultados en eventos plásticos experimentales.

La vida cotidiana, como elemento esencial de Soyuz debe ser conceptualizada y contextualizada, lo que implica cierta complejidad teniendo en cuenta la multiplicidad de conceptos y definiciones que se han realizado de la misma; sin embargo, considero de vital importancia realizar una aproximación conceptual en cuanto veo que mi trabajo la toma como punto de partida o inspiración directa.

"Se ha entendido que la vida cotidiana es aquel lugar en el que se acondiciona nuestra existencia por la construcción del interfaz de la naturaleza y la cultura".¹

¹ Lalive, C. (2008). La vida cotidiana: Construcción de un concepto sociológico y antropológico. Sociedad Hoy, (14) 9-31. [En línea]. Consultado: 18 de agosto de 2015. Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/902/90215158002.pdf>.

Así, es evidente la importancia que tiene no solo nuestro entorno natural, sino también nuestro entorno familiar en el aporte de elementos para la construcción y producción artística en cuanto a lo cotidiano se refiere. La vida cotidiana es el entorno que propicia el deseo de la búsqueda de expresiones, de lenguajes plásticos, de posibilidades que trasciendan el condicionamiento circunstancial, y tal vez lo transformen, llegando incluso a crear aquella cotidianidad de ensueño que anhelamos fijar de algún modo.

“La relación inicial que tenemos con las cosas y el mundo parte de nuestra propia interpretación de la realidad, y es sobre esto que se estructura cualquier intento de producción de conocimiento y experiencia”.² Es por esto que nuestras actividades diarias y el entorno en el que las realizamos, en su conjunto, sirven de combustible que aporte la fuerza suficiente para lanzar y poner en órbita el proceso de producción de conocimiento a través de las posibilidades pictóricas. Así, mis experiencias a través de los roles que he desempeñado como padre, alumno y docente se constituyen en misiones espaciales que son la consolidación de la necesidad de compartir con mi hijo, lo que finalmente se ve reflejado en la obra.

La vida cotidiana filtrada, explorada y señalada desde mi perspectiva es la fuente de inspiración para que en cada trabajo realizado asuma la faceta de un cosmonauta en busca de nuevos resultados,

² Grisales, A. (2014). Vida cotidiana, artesanía y arte. THÉMATA, (51) 247-270. [En línea]. Consultado: 18 de agosto de 2015. Disponible en: <http://institucional.us.es/revistas/themata/51/Leo%CC%81n.pdf>.

esto a través de los experimentos propios de cada misión; resultados materializados principalmente en la obra e incluso en mí mismo, una vez comprobados los efectos de cada puesta en órbita, los mismos pueden afectar de una u otra forma posteriores experimentos.

Adicionalmente, “La cotidianidad retratada en las obras de arte Clásico reviste una gran importancia para los estudios adelantados en el marco histórico de la Humanidad, que centra su atención en los grandes acontecimientos, los grandes hombres o las naciones; lo cotidiano refleja aquellos eventos que ocurren todos los días y que a pesar de no ser de marcada importancia, dan cuenta de las características del hombre y su relación con el entorno en determinada época, con lo que se evita -en cierta medida- que una inmensa mayoría de la humanidad quede en el anonimato”.³

Ejemplo de lo anterior se puede observar en la pintura del Trecento Italiano, “en la que es posible transportarse al lugar y tiempo en el que se realizó la obra para dilucidar aquellos eventos de la vida cotidiana -usos y costumbres- que con el transcurrir del tiempo se han perdido, por lo que se considera que hay una gran aproximación pictórica al mundo que rodeaba a los hombres y mujeres de aquella época”.⁴ (esto obviamente sin tener en cuenta algunos elementos que adicionan cierto simbolismo especial a las obras de este periodo).

³ Corral, J. (2008). La idea de lo cotidiano en la pintura de la baja edad media. En Lacarra, M. (Coord.), Arte y vida cotidiana en la época medieval (pp. 7-15). Zaragoza: Institución «Fernando el Católico».

⁴ Cendón, M. (2009). La vida cotidiana en la pintura del Trecento. SEMATA, (21) 241-263. [En línea]. Consultado: 18 de agosto de 2015. Disponible en: https://dspace.usc.es/bitstream/10347/4516/1/pg_241-264_semata21.pdf.

Lo mismo se puede decir del arte rupestre, "cuyo principal valor es la información etnográfica que en él se imprimió, por lo que se considera como un documento de primer orden para conocer la realidad social y económica de la sociedad que lo creó".⁵

Se puede afirmar que la vida cotidiana reviste una mayor importancia que la que normalmente se le asigna, debido a que además de ser una fuente de inspiración, ya recreada o retratada en una obra artística puede llegar a servir de fuente de consulta acerca de los usos y costumbres de un grupo social en determinada época y entorno.

"Dentro de la vida cotidiana se le da una gran importancia a la realidad, la cual ha sido abarcada desde el "aquí" y el "ahora", relacionando el primero con el cuerpo y el segundo con el presente, por lo que lo que se le presente a un sujeto "aquí y ahora" constituye la realidad de su conciencia".⁶ A pesar de esta concepción, es evidente que la realidad no puede limitarse a esos parámetros, ya que se podría decir que los mismos constituyen la regla general, lo que significa que puede haber excepciones; esto sustentado en el hecho de que cada individuo puede experimentar su vida cotidiana en grados diferentes de proximidad y alejamiento a aquello que se considere como "la realidad", tanto espacial como temporal.⁷

⁵ Mateo, M. (1995-1996). La vida cotidiana en el arte rupestre levantino. AnMurcia, (11-12) 79-90. [En línea]. Consultado: Agosto 18 de 2015. Disponible en: dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1321766.pdf.

⁶ Berger, P. y Luchmann, T. (1999). La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu editores. Pág. 39.

⁷ Ibídem, pág. 40.

Al respecto, debido en gran medida al avance tecnológico, la vida cotidiana y nuestro entorno tienen un alcance mucho más amplio al que se les asignaba antiguamente, por eso no hablo solamente de la naturaleza y las relaciones interpersonales, sino de otro tipo de fenómenos que se enmarcan dentro de lo cotidiano, del sentido que algo puede tomar únicamente por ser visto desde mi punto de vista. Y es haciendo uso de estos nuevos recursos que puedo ampliar mi horizonte, con lo que he llegado a encontrar la adaptación de la cotidianidad a tal punto que facilita la producción de la obra. Como si de una nueva plataforma de lanzamiento de Soyuz se tratara, la cual me permite acoplar cada lanzamiento nuevo a los anteriores, aunque las modificaciones individuales de cada nuevo objeto plástico los distancien.

Es a través de esa vida cotidiana que "Soyuz" se constituye en un medio que me permite transportarme a través de registros que alimentan la producción plástica desde una perspectiva diferencial, con la que logro observar todas aquellas situaciones, recuerdos, registros y sentimientos para plasmarlos en cada composición pictórica. Para lo que sirve de soporte un álbum digital de carácter personal, no para recrear lo que en él se encuentra, sino para tomar como referencia distintos momentos, lugares y sentimientos en la construcción de cada obra.

La Creatividad

Para mí la creatividad es un elemento indispensable como explorador de la plástica, ya que busco relacionar mi investigación con el mundo de la exploración espacial sustentado en el hecho de que el investigador astronauta debe ser creativo al plantear hipótesis, al planear los programas, al enfrentar un contratiempo mientras está en órbita y al interpretar los resultados de cada experimento.

Así, al conceptualizar la creatividad se tiene que la misma vincula una multiplicidad de aspectos que tornan complejo el otorgar una definición concreta. Ejemplo de esto es que hasta el año de 1992 fue incluida una definición en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, versión en la que se consigna que la creatividad es "facultad de crear, capacidad de creación".⁸

Más que una facultad, se considera a la creatividad como un proceso, dentro del cual es clave primordial la habilidad de "cuestionar asunciones, romper límites, reconocer patrones, ver de otro modo, realizar nuevas conexiones, asumir riesgos y tentar la suerte cuando se aborda un problema".⁹

⁸ Esquivas, M. (2004). Creatividad: definiciones, antecedentes y aportaciones. Revista Digital Universitaria, (5) 1-17. [En línea]. Consultado: Agosto 28 de 2015. Disponible en: http://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/ene_art4.pdf.

⁹ Valqui, R. (2009). La creatividad: conceptos - Métodos y aplicaciones. Revista Iberoamericana de Educación, (49/2) 1-11. [En línea]. Consultado: Agosto 28 de 2015. Disponible en: <http://www.rieoei.org/expe/2751Vidal.pdf>.

Es bajo estos presupuestos que se puede afirmar que la creatividad, como habilidad, es diferente en cada individuo, y puede verse potencializada o disminuida de acuerdo a la actitud del mismo frente a los acontecimientos y eventos que experimenta en su vida cotidiana. Debido a esto, la creatividad actualmente es considerada como una herramienta fundamental en el desarrollo de la persona y por lo mismo como un atributo esencial del ser humano.¹⁰

Es por esto que para mí, como explorador del espacio plástico es de vital importancia entrar en contacto con mi entorno y con el objeto de mi obra, para que así pueda aprovechar la experiencia circunstancial que ha propiciado de manera paulatina las experiencias necesarias para llegar a consolidarla.

Por lo que pretendo que mi obra no sea una simple reproducción de estéticas o de otras obras, sino que logre imprimir algo personal, algo propio, profundo, algo que me caracterice, que de algún modo contribuya a definir mi identidad pictórica, siendo excepciones a esto los casos de encargos específicos previamente negociados que frecuentemente acojo como oportunidades de trabajo.

¹⁰ Ceballos, H. Elogio a la creatividad en el arte y la pedagogía. Dossier, 63-71. [En línea]. Consultado: Agosto 29 de 2015. Disponible en: <http://www.fundacionpreciado.org.mx/biencomun/bc161/dossier.pdf>.

Es por esto que, como astronauta de la plástica debo ser consciente de que estoy en la capacidad y en la obligación de romper barreras, aquellas que bloquean o limitan la creatividad, siendo las principales con las que me encuentro, al igual que cualquier otro individuo, “el entorno familiar, el sistema educativo o la burocracia organizativa”.¹¹ Sin embargo, es necesario ir más allá, eliminar no solamente estos bloqueos externos, sino también los internos, dentro de los cuales se encuentran el miedo, la inseguridad y la falta de confianza en mi trabajo. Esto con el propósito de que como artista, experimentador y cosmonauta de mis propios ideales, es decir, como un ser integral, esté determinado en lograr la consolidación de mi obra y el aumento de mis experiencias y creatividad.

Además, se tiene que “[l]a creatividad es un proceso intuitivo de descubrimiento que en ocasiones conduce a un producto, un proceso, una idea o, simplemente, una nueva experiencia”.¹², lo que le asigna una especial importancia e implica la necesidad de hacer uso de la misma en mi vida cotidiana, teniendo como finalidad el enriquecimiento de mi obra. Por lo que es necesario potencializarla, esto mediante la curiosidad, la flexibilidad, la originalidad, la confianza en mí mismo, la capacidad de perfección, la perspicacia y la intuición, como elementos inherentes a la capacidad creativa.¹³

.11 Valqui, R. (2009). La creatividad: conceptos - Métodos y aplicaciones. Revista Iberoamericana de Educación, (49/2) 1-11. [En línea]. Consultado: Agosto 28 de 2015. Disponible en: <http://www.rieoei.org/expe/2751Vidal.pdf>.

.12 Valqui, R. (2009). La creatividad: conceptos - Métodos y aplicaciones. Revista Iberoamericana de Educación, (49/2) 1-11. [En línea]. Consultado: Agosto 28 de 2015. Disponible en: <http://www.rieoei.org/expe/2751Vidal.pdf>.

.13 Esquivas, M. (2004). Creatividad: definiciones, antecedentes y aportaciones. Revista Digital Universitaria, (5) 1-17. [En línea]. Consultado: Agosto 28 de 2015. Disponible en: http://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/ene_art4.pdf.

En Soyuz, cobra una especial relevancia la creatividad, ya que es haciendo uso de esta que se logra concretar la obra que se presenta dentro del presente proyecto de investigación desde una perspectiva característica, que es la visión del mundo a través de mi hijo. Buscando en situaciones cotidianas los elementos necesarios para la construcción de un experimento artístico constante que haga uso de la sensibilidad y análisis para imprimir en mis obras esa noción aeroespacial que me invade a cada instante de búsqueda e introspección.

Es por esto que pretendo ver más allá de lo que para mí podría ser evidente, ver un objeto no sólo como lo que es, sino en lo que podría ser para mi hijo, cómo lo vería él, cómo lo entendería, cómo se relacionaría con el mismo, y en ese punto su pincelada desprovista de intereses afanosos o amaneramientos técnicos aporta en la mayoría de cuadros la magia visual que personalmente plantearía de manera forzada, aparentada o simplemente ficticia. Por tal razón su participación voluntaria y como gesto espontáneo impregna una inmensa fuerza en cada cuadro de esta serie, participando no sólo como protagonista sino como artífice directo, además del hecho que algunas imágenes son escogidas por él para ser pintadas e incluso al momento de decidir cómo quiere que le tome la fotografía y el tamaño adecuado para el lienzo su opinión ha sido importante como parte indispensable de un proceso simbiótico en el que un punto de vista previo al mío, inocente, infantil es punto de partida de mi expresión plástica profesional.

Soy Flash
Leonardo Cuellar Cruz
Oleo, lápiz y marcador sobre lienzo
51 x 77 Cm
2015

La Fotografía

Antiguamente el tener acceso y poder usar una cámara fotográfica era un lujo que muy pocas personas se podían dar, pero con el avance de la tecnología y la accesibilidad que nos ha traído la globalización, el acceso a esta herramienta se ha masificado a tal punto que la gran mayoría de las personas en nuestro entorno tienen y hacen uso de una cámara fotográfica que en el caso más precario se trata de la que viene incorporada en los teléfonos celulares; superando cualquier expectativa que pudiéramos tener hace sólo un par de años atrás. Desde sus inicios, la investigación de los efectos ópticos de la cámara oscura y la fotografía fue utilizada como un recurso al servicio de la pintura, haciendo de esta manera su salto de las consideraciones fantasiosas al mundo del arte; siendo utilizada para facilitar el trabajo pictórico a partir del renacimiento, siglos después, cuando por fin fue fijada la imagen mediante emulsiones químicas se podía prescindir del modelo durante todo el proceso que antes consistía en posar por largas jornadas para la construcción de una obra artística.

El uso que doy a la fotografía primero al capturarla en un momento cotidiano, luego imprimiendo una copia que puedo llevar conmigo o usar para recrear un lienzo, la transferencia de esa imagen de un medio al otro para que esté en la pared de la habitación: “todos los usos talismánicos de las fotografías expresan una actitud sentimental e implícitamente mágica; son tentativas de alcanzar o apropiarse de otra realidad”.¹⁴ constituye el combustible de propulsión ideal para orbitar en el espacio exterior de esa otra realidad.

¹⁴ Susan Sontag, Alfaguara 1996, Sobre la fotografía - Página 33

No solo el medio de captura se ha masificado, sino el de distribución y contemplación de la imagen en las pantallas cada vez más desarrolladas que tienen nuestros dispositivos electrónicos. De esta forma, la mayoría de nosotros al día de hoy hemos visto imágenes que exploran casi todos los aspectos imaginables de la creatividad, generosidad, disfrute, sensibilidad, torpeza y brutalidad como síntoma de la neurosis de la masa humana.

Las misiones, los experimentos, situaciones cotidianas y hasta momentos de creatividad infantil de los astronautas a bordo de Soyuz y la Estación Espacial Internacional (ISS) han podido llegar a mí gracias a estos factores característicos de la Globalización. Por tanto, busco acoplar mis pensamientos a Soyuz a través de mi imaginación, así como la cápsula espacial se acopla a la ISS para dar viabilidad a multiplicidad de experimentos en órbita que pongan a prueba nuevas posibilidades de experimentación, siendo la plástica la principal en mi caso.

Y es precisamente debido al fácil acceso que tenemos a los dispositivos de captura de imágenes que en la actualidad existe un número en crecimiento exponencial de imágenes circulando en la red, lo que puede llevar a pensar que por el gran volumen de material generado, la fotografía ya no sea tratada y considerada con los valores compositivos y sustanciales que esperaríamos, y que sean por tanto unos pocos quienes realmente alcancen a darle la importancia y relevancia que se merece. A pesar de esto, sin importar que se trate de imágenes que surgen espontáneamente y sin los condicionamientos técnicos intencionados, producto de una suerte de azar existen grandiosas imágenes circulando por las redes.

Así las cosas, es necesario observar la fotografía no desde el punto de vista de la reproducción, sino “como una respuesta creativa y proyección personal del fotógrafo acerca de la vida, manifestada a través de los medios de expresión que le son propios”.¹⁵ Consistentes en que la imagen esté en la capacidad de hablar de manera simultánea a nuestro intelecto, a los sentidos y a la emoción.¹⁶, como un hecho de flujo natural más que de ideas aprehendidas o estructuradas; al menos de esa forma siento que las imágenes me hablan y me transportan a momentos de órbitas emotivas, exigiendo ser exploradas o compuestas para hacer parte de ese encapsulamiento al que me refiero insistentemente que hago cuando inserto en mi colección de pinturas un nuevo trabajo para que me acompañe en el viaje continuo dentro de mí mismo a través de los espacios habitados o transitados.

Dentro de mi obra tomo como referencia fotografías de mi Hijo, de elementos u objetos cotidianos y mediante edición logro la obtención de imágenes que me indican unos patrones de trabajo pictórico sobre el lienzo, que en ocasiones han sido empezados mediante manchas por el Protagonista retratado, quien de algún modo me guía en ese espacio estelar como estilo de vida dentro de la idea de Soyuz como un estado de disposición a la producción plástica con la finalidad de recrear un universo que me permita escapar a las fuerzas gravitacionales que por sí solo me hacen sentir aplastado.

.15 Pariente, J. 1990 México: Sociedad Mexicana de Fotógrafos Profesionales, A.C. pág. 37.

.16 *Ibíd*em, pág. 39.

Patinador Cósmico
Leonardo Cuellar Cruz
Oleo Sobre Lienzo
12,3 x 12,3 Cm
2015

Referentes Artísticos

La Obra de Mateo López, me aporta ese aspecto de la documentación como elemento que enriquece y en algún momento puede llegar a conformar la obra; Mateo López incluye el viaje y la réplica, viajes que consisten en tránsitos físicos y/o mentales.¹⁷ La importancia del aporte de la obra de este artista radica en que el mismo no es un artista sedentario, sino por el contrario, se lanza por el espacio con el uso de su taller portátil de creación plástica que le permite capturar dentro de su obra elementos de la cotidianidad y hacer que los mismos pasen de ser un simple objeto a una obra artística.

La pintura de Paula Rego es considerada como una narrativa de la determinación humana, teniendo la capacidad de transmitir "el misterio de vivir, prendido a ese extraño tiempo al que nos trasporta su pintura narrativa, mecida entre lo concreto y su otredad".¹⁸ De la forma en que Paula Rego afronta la pintura con la Familia como centro, sus miedos se reflejan. No pretendo hacer mi trabajo similar, pero la aproximación al componente de la familia hace que tenga cierto interés hacia su trabajo, ya que en mi caso, tengo como protagonista a mi hijo, con quien me transporto de alguna manera a mi propia infancia para ver mi presente desde allí, inmerso, suspendido, alejado de fuerzas gravitacionales aplastantes.

¹⁷ Mateo López. [En línea]. Consultado: Septiembre 02 de 2015. Disponible en: <http://www.lugaresdetransito.net/blog/mateo-lopez>.

¹⁸ Corral, N. (2008). Paula Rego y sus Historias. Lo Concreto y lo Otro. Arteterapia, (3) 241-244. [En línea]. Consultado: Octubre 04 de 2015. Disponible en: <https://revistas.ucm.es/index.php/ARTE/article/download/ARTE0808110241A/8885>.

Diario de motocicleta
Mateo López
2008

Imagen recuperada del sitio web:
<http://plataforma.miniteca.org/mateo>.

La Familia
Paula Rego
1988

Imagen recuperada del sitio web:
http://1.bp.blogspot.com/-_POfi4Cxo4Y/TdK-VP_sWtI/AAAAAAAAABk/XWup4yif-c/s320/familia-paula-rego.jpg.

Teniendo en cuenta que uno de los elementos característicos que definen el marco y desarrollo de la presente obra es la presencia de mi hijo como protagonista, se toma como referencia también el trabajo de Cy Twombly, quien utiliza la escritura como principal ingrediente dentro de sus obras.¹⁹, esto mediante el empleo de grafismos a los que se les ha asignado la categoría de garabatos teniendo en cuenta el dinamismo que el mismo representa, frente a la estática que caracteriza a la palabra.²⁰ Se toma como referencia su obra debido a que su forma de expresión se asemeja a la de los niños, quienes -sin ser conscientes de la existencia de las palabras- se expresan a través de garabatos inteligibles para muchos o abiertos a la interpretación para otros.

La incidencia de Twombly en Soyuz radica en que logra trascender la perspectiva de la obra y no hacerla una experiencia unipersonal, sino que una en la que se vincula a aquella persona tan importante en mi vida y mi trabajo, mi hijo como fuente de inspiración, y aliciente para el desarrollo y evolución introspectivo.

También, se hace alusión de la obra de Neo Rauch como otro de los referentes dentro de la presente investigación, cuyo aporte reside en la espacialidad, en especial de los personajes de la obra dentro de

¹⁹ Lambert, I. (1979). Cy Twombly o "Non multa sed multum". [En línea]. Consultado: Octubre 04 de 2015. Disponible en: http://zeitgenoessischeaesthetik.de/wp-content/uploads/2013/07/barthes_obvioobtuso_esp.pdf.

²⁰ Sustatia, A. (2007). El espejo de los garabatos: Twombly y el erotismo. Madrid, España: Universidad Complutense de Madrid. Recuperado de: <https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero36/twombly.html>

Cuatro estaciones: Primavera
Cy Twombly
1993

Imagen recuperada del sitio web:
http://www.tate.org.uk/art/images/work/T/T07/T07887_10.jpg.

la obra misma, ya que la obra de Rauch se caracteriza por la mezcla de distintas actividades y elementos, haciendo de muchas de sus obras cuadros compartimentados, muchas veces representando escenarios cotidianos.²¹ Esos escenarios cotidianos de los que hace uso y que con la ayuda de "SOYUZ" en la presente investigación se logran materializar, recreando experiencias vividas o acontecimientos importantes, en los que sus personajes interactúen con su entorno y que cada elemento que conforma la obra tenga una destinación específica.

Finalmente, quiero señalar el trabajo de Elizabeth Lennie como referente de la gestualidad con el pincel. Sus pinturas, que se caracterizan por sus pocas pinceladas -siendo en su mayoría planas, sin dejar a un lado el volumen, la perspectiva y una expresión particular de la anatomía humana. Además es evidente que en su trabajo hace uso de empastes gruesos, lo que demuestra una generosidad sin temor al exceso de materia pictórica sobre el lienzo y que contrasta con obras solucionadas solo con una capa de veladura; aspectos que se pueden observar en algunas de las obras elaboradas en el presente proyecto de investigación.

21. Bonet, J. (2005). Viaje a Leipzig y a la pintura de Neo Rauch. En, NEO RAUCH (pp. 10-21). [En línea]. Consultado: 05 de octubre de 2015. Disponible en: http://www.eigen-art.com/files/nrauch_malaga.pdf.

Finder
Neo Rauch
2004

Imagen recuperada del sitio web:
http://sp3.fotolog.com/photo/51/5/81/im_n0t/1266735810802_f.jpg.

Desarrollo de la Obra

Lo que identifica y caracteriza mi estación de almacenamiento, experimentación y transporte espacial "Soyuz" es esa posibilidad de encapsulamiento de elementos, experiencias y sentimientos, todo esto a través del empleo de las técnicas plásticas adquiridas durante mi formación académica y mi experimentación empírica. Así, dentro de mi obra, los medios tecnológicos han sido de vital importancia, ya que se constituyen en una herramienta de la que hago uso constantemente. En mis primeros trabajos tomaba como referencia imágenes digitales tomadas en el pueblo en donde nací, las que modificaba con el programa "Photoshop", para luego fotografiar el resultado con una cámara análoga de 35mm. Una vez contaba con la película revelada procedía a ampliar las imágenes en el papel fotográfico, que posteriormente retocaba con oleo.

Además, en desarrollo de mi faceta como artista nómada, también tomaba elementos cotidianos, que podía encontrar en cualquier lugar al que me dirigiera, por lo que fue así que surgió y se materializó la idea de realizar pinturas sobre elementos que normalmente la gente deshecha y que encontraba en la calle, tirados en el suelo. Principalmente recogía tapas de gaseosa o cerveza y utilizaba su parte interior como lienzo para hacer pequeñas pinturas y en cierto sentido darle un nuevo uso a ese elemento que había sido descartado ya por alguien más, situación similar ocurría con las cajas de chicles, las cuales desplegaba en su totalidad para hacer allí pequeñas pinturas, y que variaban de acuerdo a lo que quisiera representar en ese momento.

Sin Titulo
Leonardo Cuellar Cruz
Oleo Sobre tapas de gaseosa
2010

Montaje Contemporánea Sala de Exposiciones

Sin Titulo
Leonardo Cuellar Cruz
Oleo Sobre tapas de gaseosa
Oleo Sobre Caja de Chicleros
2010

Algo en sus Gestos
Leonardo Cuellar Cruz
Oleo Sobre Lienzo
79 x 118 Cm
2015

Turbulencia Inminente
Leonardo Cuellar Cruz
Oleo Sobre Lienzo
118 x 79 Cm
2015

Cuatro Miradas
Leonardo Cuellar Cruz
Oleo Sobre Lienzo
118 x 79 Cm
2016

Autorretrato / **Leonardo Cuellar Cruz** / Oleo Sobre Lienzo / 118 x 79 Cm / 2015
La Familia / **Leonardo Cuellar Cruz** /Oleo Sobre Lienzo / 50 x 30 Cm. / 2016
Bebe / **Leonardo Cuellar Cruz** / Oleo Sobre Lienzo / 55 x 35 Cm / 2010

Posteriormente mi inspiración plástica se ha ido decantando por mi relación con el entorno a través de mi hijo, ya se consolidó como un personaje recurrente tanto en la fotografía, como en la pintura. Una parte de las pinturas reproduce lo real, otra los elementos mentales que reflejaban mi interés por orbitar en un espacio psicológico, entre los cuales logro identificar a mi Hijo.

En la medida del uso de recursos plásticos mentales siento que logro salir de este espacio circunstancial para acercarme al infinito del espacio exterior, que finalmente lo encuentro dentro de la mente, dentro de mi propio ser, y no afuera! Son pinturas de encuentro conmigo mismo en un intento por evadir algo.

El mensaje de cada obra me cuestiona y permite que determine por mí mismo dicho mensaje. En Soyuz, es posible realizar distintas interpretaciones, observar la técnica si se quiere, cuestionar los gestos faciales o pictóricos y de ellas derivar más de un solo mensaje, en especial en aquellas en las que el protagonista es mi hijo, ya que -como se mencionó- buscan que el espectador observe el entorno de la obra a través de los ojos de un niño, no los suyos, pero no de cualquier niño, sino de aquel que está en la pintura, con quien por momentos me identifico a tal punto que he llegado a considerarlo un trabajo de autorretrato.

Al pintar a mi hijo, cuando él está divagando en un momento de aparente abstracción, momentos de no poner atención, momentos de evasión de la realidad, estoy volando con él, me estoy lanzando a un espacio exterior donde finalmente no sé qué nos espera. De alguna manera al ser niños no sabemos

en qué planeta habitamos, y cada pintura se convierte en un intento de lanzamiento hacia una nueva conciencia donde de nuevo, por más que hayamos ido una y otra vez, no sabemos con qué nos encontraremos.

No busco hacer reproducciones en mis pinturas, sin embargo he dedicado muchas horas de trabajo a copiar por encargo iconografía religiosa, retratos al óleo, etc, esto me ha permitido explorar otros aspectos de la composición, la línea, el color y la minucia dentro de unos parámetros influenciados por el deseo de satisfacer la expectativa a un Cliente, lo que en últimas ha aportado técnicamente a la consolidación de la obra que presento con Soyuz.

En busca de un nuevo propulsor, de elementos nuevos que me impulsen al encuentro de nuevos resultados alejados del hábito de imitar las imágenes, constantemente permito que mi Hijo intervenga con su libertad infantil las superficies de los lienzos, agregando formas y o colores que de otro modo, con mi forma preconcebida, velada de ver el universo talvez no lograría proyectar ni siquiera con la supuesta expresividad espontánea que en ocasiones simulo, ya que mi conocimiento, relación y o manejo de cada milímetro del pincel, de sus cualidades de desgaste o sus ademanes de fábrica me condiciona a reflejar un bagaje pictórico ambiguo empobrecido de aquella expresión sincera e inocente que solo poseen los niños.

Además, hago uso de la fotografía con gran insistencia como herramienta orientadora, logrando de esta manera tener como resultado una pintura interesante a mis propios ojos que atrae efectivamente

mi atención para permitirme desde el proceso hasta el acto contemplativo transportarme a un espacio de meditación, donde no existe fuerza de gravedad, donde se orbita alrededor de idealismos para mantenerme con vida en la hostilidad del espacio vacío que me rodea.

En Soyuz cada lienzo es un lanzamiento con una tripulación y una órbita nueva, abarcando en cada oportunidad algún aspecto que me intrigue, que me inquiete y que en últimas me alimente. El proceso de cada experimento a bordo de Soyuz queda registrado en el lienzo, donde se congela para mí la sensación de libertad que es estar en las alturas de una órbita que me libera del peso que propicia el condicionamiento circunstancial como una fuerza de gravedad, que en lugar de poner mis pies en el suelo, aprieta mi ser entero a un espacio del que quiero escapar a bordo de Soyuz.

Es bajo estas consideraciones que tomo a Soyuz como un modo de vivir en la órbita de lo imaginario, de lo autorreferencial, una especie de selfie a través del ser más próximo a mi órbita, mi hijo; mi vida transcurre orbitando la suya, y en ocasiones es él quien me orbita a mí. No sé hasta cuándo existirá esta percepción de mi vida como un juego planetario, por ahora todo marcha en órbita simbiótica que prefiero fortalecer a través de mi Trabajo. Trato de enfrentar mis miedos para alejarlos de mi Hijo pero a veces no logro apartarlo lo suficiente de esas cosas y termino transmitiendo mensajes equívocos, pero con todo son parte de mi ser, son parte del sistema propulsor de Soyuz.

Esto no es otra cosa más que la visión del mundo a través de los ojos de un niño, de mi hijo, mi pilar fundamental e inspirador, que me nutre para mantenerme con vida y alejado del espacio exterior frío y vacío para mí.

Padre e Hijo
Leonardo Cuellar Cruz
Oleo Sobre Lienzo
118 x 79 Cm
2015

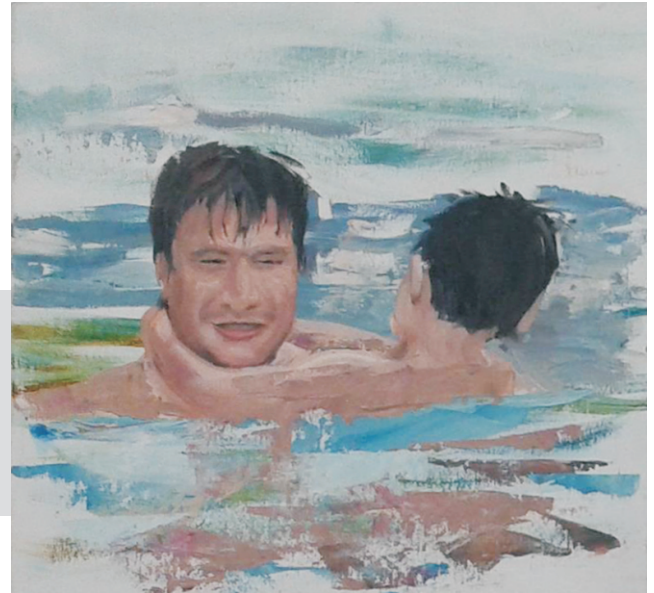
Órbitas Reflexivas
Leonardo Cuellar Cruz
Oleo Sobre Madera
44 x 33 Cm
2016

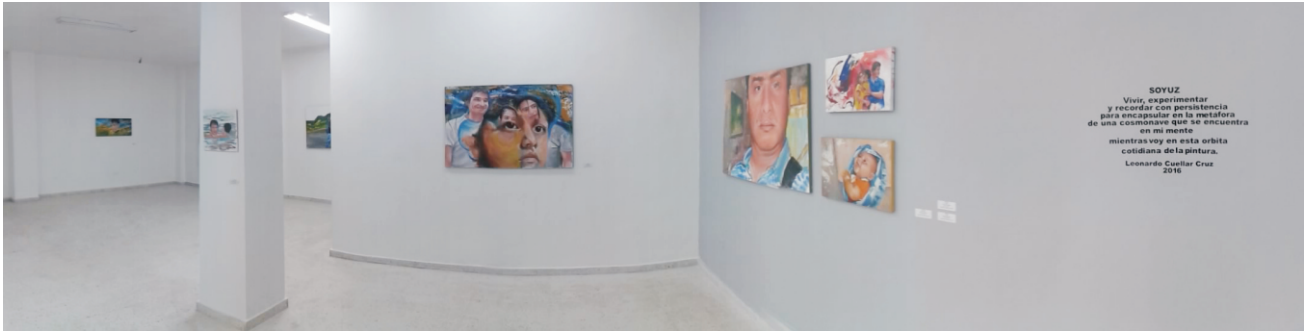

El infinito está adentro
Leonardo Cuellar Cruz
Oleo sobre lienzo
118 x 79 Cm.
2016

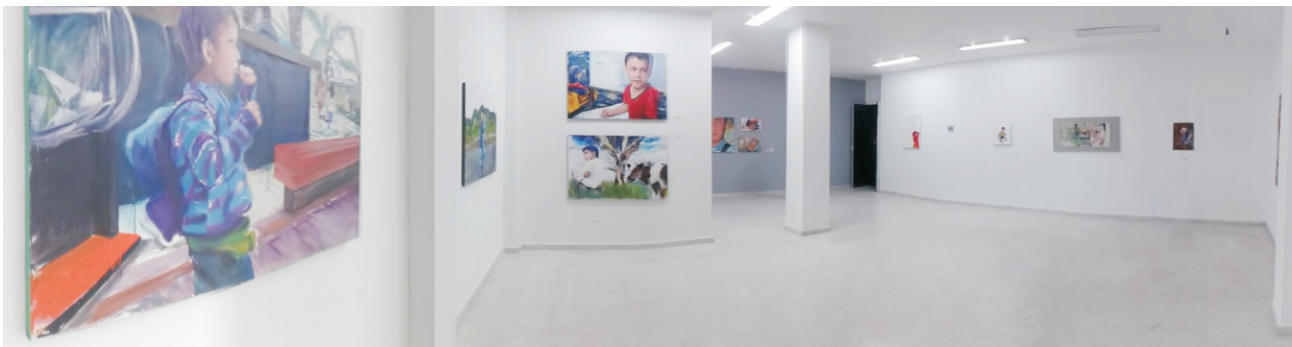
Densidad del agua
Leonardo Cuellar Cruz
Oleo sobre lienzo tensado en tabla
30,5 x 34 Cm
2015

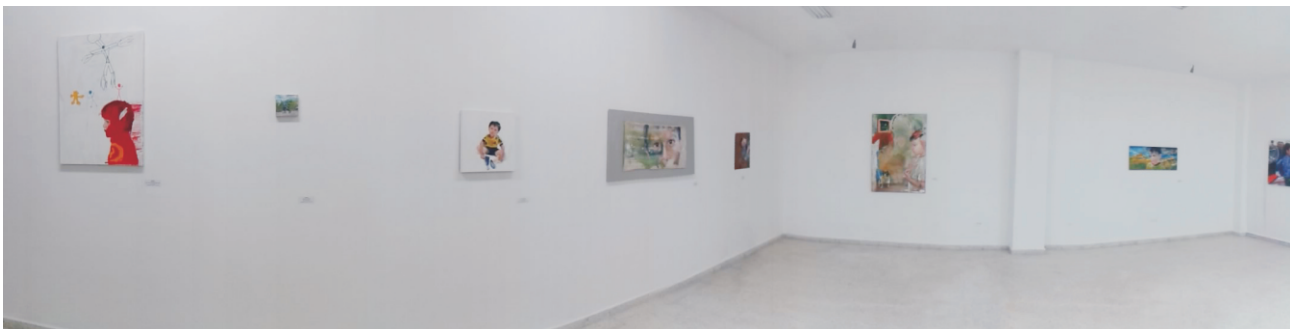

SOYUZ
Vivir, experimentar
y recordar con persistencia
para encapsular en la metáfora
de una cosmonave que se encuentra
en su mente
mientras vvy en esta órbita
cotidiana de la pintura.
Leonardo Cuellar Cruz
2016

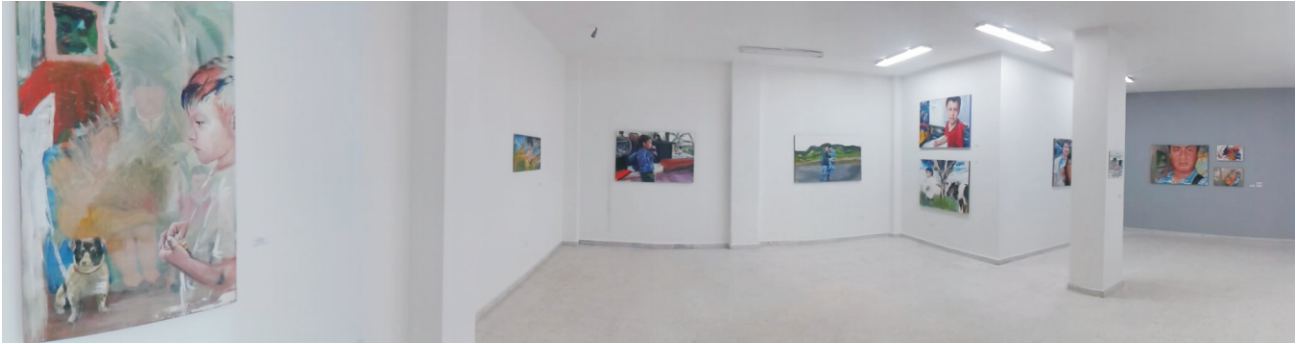
Contemporánea Sala de Exposiciones
Leonardo Cuellar Cruz
2016

Contemporánea Sala de Exposiciones
Leonardo Cuellar Cruz
2016

Contemporánea Sala de Exposiciones
Leonardo Cuellar Cruz
2016

Contemporánea Sala de Exposiciones
Leonardo Cuellar Cruz
2016

Bibliografía

- Berger, P. y Luchmann, T. (1999). La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu editores.
- Bonet, J. (2005). Viaje a Leipzig y a la pintura de Neo Rauch. En, NEO RAUCH (pp. 10-21). [En línea]. Consultado: 05 de octubre de 2015. Disponible en: http://www.eigen-art.com/files/nrauch_malaga.pdf.
- Ceballos, H. Elogio a la creatividad en el arte y la pedagogía. Dossier, 63-71. [En línea]. Consultado: Agosto 29 de 2015. Disponible en: <http://www.fundacionpreciado.org.mx/biencomun/bc161/dossier.pdf>.
- Cendón, M. (2009). La vida cotidiana en la pintura del Trecento. SEMATA, (21) 241-263. [En línea]. Consultado: 18 de agosto de 2015. Disponible en: https://dspace.usc.es/bitstream/10347/4516/1/pg_241-264_semata21.pdf.
- Corral, J. (2008). La idea de lo cotidiano en la pintura de la baja edad media. En Lacarra, M. (Coord.), Arte y vida cotidiana en la época medieval (pp. 7-15). Zaragoza: Institución «Fernando el Católico».
- Corral, N. (2008). Paula Rego y sus Historias. Lo Concreto y lo Otro. Arteterapia, (3) 241-244. [En línea]. Consultado: Oct 04 de 2015. Disponible en: <https://revistas.ucm.es/index.php/ARTE/article/download/ARTE0808110241A/8885>.
- Esquivas, M. (2004). Creatividad: definiciones, antecedentes y aportaciones. Revista Digital Universitaria, (5) 1-17. [En línea]. Consultado: Agosto 28 de 2015. Disponible en: http://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/ene_art4.pdf.
- Grisales, A. (2014). Vida cotidiana, artesanía y arte. THÉMATA, (51) 247-270. [En línea]. Consultado: 18 de agosto de 2015. Disponible en: <http://institucional.us.es/revistas/themata/51/Leo%CC%81n.pdf>.

- González, N. (2006). Colombia en la pintura de Fernando Botero – El realismo magino en el imaginario Boteriano. (Tesis doctoral inédita). Departament de Composició Arquitectònica, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona.
- Mateo López. [En línea]. Consultado: Sept 02 de 2015. Disp en: <http://www.lugaresdetransito.net/blog/mateo-lopez>.
- Mateo, M. (1995-1996). La vida cotidiana en el arte rupestre levantino. AnMurcia, (11-12) 79-90. [En línea]. Consultado: Agosto 18 de 2015. Disponible en: dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1321766.pdf.
- Lalive, C. (2008). La vida cotidiana: Construcción de un concepto sociológico y antropológico. Sociedad Hoy, (14) 9-31. [En línea]. Consultado: 18 de agosto de 2015. Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/902/90215158002.pdf>.
- Lambert, I. (1979). Cy Twombly o "Non multa sed multum". [En línea]. Consultado: Octubre 04 de 2015. Disponible en: http://zeitgenoessischeaesthetik.de/wp-content/uploads/2013/07/barthes_obvioobtusos_esp.pdf.
- Pariente, J. (1990). Composición fotográfica – Teoría y práctica. México: Sociedad Mexicana de Fotógrafos Profesionales, A.C.
- Ros, N. El lenguaje artístico, la educación y la creación. Revista Iberoamericana de Educación, 1-7. [En línea]. Consultado: Agosto 29 de 2015. Disponible en: <http://www.rieoei.org/deloslectores/677Ros107.PDF>.
- Sustatia, A. (2007). El espejo de los garabatos: Twombly y el erotismo. Madrid, España: Universidad Complutense de Madrid. Recuperado de: <https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero36/twombly.html>.
- Valqui, R. (2009). La creatividad: conceptos - Métodos y aplicaciones. Revista Iberoamericana de Educación, (49/2) 1-11. [En línea]. Consultado: Agosto 28 de 2015. Disponible en: <http://www.rieoei.org/expe/2751Vidal.pdf>.

**Universidad
del Cauca**

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS
POPAYÁN
2016

Mirada al Infinito
Leonardo Cuellar Cruz
Oleo sobre lienzo
90 x 40 Cm
2015