

LA VIOLENCIA MÁS ALLÁ DE LAS BALAS

DAVID ANDRES BÁEZ MONTALVO

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

2018

DEPARTAMENTO DE ARTES PLASTICAS

FACULTAD DE ARTES

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Asesor
Mg. JIM LUIS FANNKUGEN SALAS

Popayán - Cauca
2018

DEDICATORIA

A todos aquellas personas que en la austeridad encontraron la mejor forma de transformar a bien nuestra sociedad, incluso a riesgo de perder la vida, siempre firmes y en pie de lucha.

INDICE

INTRODUCCIÓN	9
1. Espacio uno: Poder y dominación	13
2. Espacio dos: Villa Florida.	17
3. Espacio tres: En vista del territorio.	21
4. La video instalación como espacio alternativo.	25
OBRAS TRABAJO DE GRADO	
FAMILIA	33
LA PARTIDA	34
LANASUBE	35
EL LOBO (bis)	36
CONCLUSIONES	39
BIBLIOGRAFIA	40
PLANO DE MONTAJE	41

“EL PODER ES SOCIOLOGICAMENTE AMORFO, TODAS LAS CUALIDADES
IMAGINABLES DEL HOMBRE Y TODA SUERTE DE CONSTELACIONES POSI-
BLES PUEDEN COLOCAR EN LA POSICIÓN DE IMPONER SU VOLUNTAD”

MAX WEBER

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia Colombia ha vivido sumergida en la violencia. Las confrontaciones bélicas y políticas no han cesado, sin embargo, existe un tipo de violencia que siempre ha estado presente en la historia de la humanidad y poco somos conscientes de ella. Desde miles de años atrás se camufla bajo el sosiego de los oprimidos; con esto, me refiero al fenómeno del poder como una de las armas más poderosas y propias del ser humano y su naturaleza. De este, se desprenden los imaginarios de poder, es decir, la acumulación de leyes o normas durante la historia de la sociedad que han estructurado nuestro comportamiento como individuos; que enfrentados a otros y a la misma realidad luchan por sobrevivir.

En el presente trabajo de investigación-creación, se indagaron diferentes situaciones sociales, que generan en los seres humanos diversos cuestionamientos y percepciones de la violencia del poder según el contexto en que se habita; en este caso, la comunidad en la que se realizó este proyecto, está marcada por condiciones de desigualdad social y marginación, entendiendo estos últimos, como factores que posibilitan diferentes concepciones de la violencia.

Desde la antigüedad hasta la actualidad, todas las construcciones sociales; ya sea comunidades, tribus, familias, reinados etc. se han organizado en su gran mayoría bajo una estructura vertical, jerárquica en la que existen dos polos altamente marcados: los que dominan y los dominados o en el caso de nuestro país quienes gobiernan y quienes somos gobernados.

La Violencia más allá de las Balas proyectó dialogar con quienes somos gobernados, una comunidad urbano – rural del municipio de Popayán llamada Villa Florida que carece de presencia estatal y de condiciones adversas que lo caracterizan como un escenario de resistencia. Este trabajo, logra mediante el diálogo y la reflexión recoger y agrupar las experiencias, relatos, vivencias y testimonios que fueron claves al momento de la construcción de la obra plástica y dan cuenta desde una mirada local, los imaginarios de dicha comunidad frente a la violencia para así, por medio de la videoinstalación crear una serie de obras que resignificaron simbólicamente el concepto de la violencia bélica por una violencia del poder.

Asentamiento Villa Florida, Popayán, Cauca, Colombia

De esta manera, considero que la videoinstalación es oportuna al transmitir una visión alegórica distinta a la establecida, puesto que, con esta técnica se descubren nuevas perspectivas que aportan en la creación de nuevos discursos, tales como: la apropiación de espacios, los objetos que conforman un cuerpo alterno de pensamiento; reflejándose en las obras y en la instalación sobre un lugar de exposición no convencional. Entonces, mis piezas plásticas serán la configuración de un nuevo territorio simbólico alterno al real investigado, partiendo del acercamiento personal hacia la videoinstalación, herramienta que ayudó a complementar la idea de llevar un territorio a un espacio de exposición.

Este ejercicio fue de mucha observación visual, de experiencia vivida y de una gran comprensión frente a que los postulados teóricos acerca del poder no son estáticos, es decir, no limitan la construcción propia, me refiero por supuesto, a que la cercanía con el entorno, sus objetos y personas tuvieron gran relevancia en esta investigación, ya que valiéndome de la indagación teórica y de la viva en comunidad pude desde la práctica profundizar en esta teoría.

Finalmente, la estructura de este trabajo está conformada de la siguiente manera: 3 espacios titulados “Espacio uno: poder y dominación”, en el cual desarrollo la concepción teórica de la violencia y sus formas de dominación mediante el poder, “Espacio 2: Villa Florida”; en el cual narro brevemente mi acercamiento al asentamiento, “Espacio tres: En vista del territorio”; en el cual relato el proceso de conformación de una mirada propia en articulación con el trabajo de campo y finalmente, un último capítulo denominado “La videoinstalación como espacio alterno” en el que doy cuenta de las obras y su proceso de construcción.

LA VIOLENCIA + allá de las BALAS

El Poder es Sociológicamente amorfo, Todas las cualidades imaginables de un hombre y toda suerte de constelaciones posibles pueden colocár en la posición de imponer su voluntad. ~Max Weber~

VIIIA FLORIDA

1. Espacio uno: Poder y dominación.

La violencia en Colombia no está compuesta en su totalidad por las guerras o los conflictos armados como no lo han hecho creer aquellos para los cuales no es conveniente aceptar las problemáticas del país. La guerra no ha surgido de la nada, por el contrario, nacen de las diversas problemáticas sociales que obligan a hombres y a mujeres a utilizar la violencia como acción de hecho para hacer valer sus derechos o exigir sus necesidades, es decir, al conflicto armado lo precede un conflicto social. La desigualdad social, la corrupción, el hambre, el desempleo entre otros, han sido fomentado por el estado desde hace muchos años haciendo que el conflicto social se agudice y se manifieste mediante las vías de echo.

Otro de los secretos escondidos y que nos han regido durante muchos años, es la violencia mediante el uso del poder y las estrategias de sumisión que hacen parte de la genética social, en la que prima la imposición de unos sobre otros y viceversa. Nuestra historia es la que en su consigna nos regala una visión exacta de este problema, como por ejemplo: los cacicazgos de nuestros ancestros indígenas, los presidentes de la república, los iconos históricos etc. que bajo grupo sociales se mantienen organizados por un líder.

Una visión más ampliada sobre la acción de dominar y ser dominado¹, me ha permitido llegar a la conclusión de que el uso del poder ha sido uno de los grandes fundadores del tejido social en el que vivimos, esta estructura social está construida de manera vertical, creando imaginarios y elementos que construyen físicamente la relación que se lleva a cabo entre las personas, es así como se piensa que estar arriba puede simbolizar poder absoluto sobre aquello que esta abajo, creando así el paradigma de poder y dominación en tanto que: Poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. Por dominación debe entenderse la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de determinado contenido entre personas dadas; por disciplina debe entenderse la probabilidad de encontrar obediencia para un mandato por parte de un conjunto de personas que, en virtud de actitudes arraigadas, sea pronta, simple y automática.(Weber, 2002:43).

En las civilizaciones antiguas y en las sociedades actuales elegimos a quien nos gobierna, quienes toman las decisiones para una nación, desplegando estrategias de ordenamiento que de cierto modo condicionan al ser humano a vivir la vida que ellos eligen para nosotros; logrando una completa deshumanización del ser y es así donde ocurre el acto más violento contra un ser humano: mantenernos enfermos de sosiego. Max Weber en su libro Economía y sociedad publicado por primera vez en 1922 se refiere a la desestructuración del poder y la dominación desde los modelos de producción y la economía, he aquí que me apropio de estos conceptos para analizar el poder como fuerza usada en contra de la voluntad de los seres para su dominación y del poder a partir de la sumisión y complicidad de lo que puedo llamar obediencia o en términos de Weber disciplina; espacio donde sucede la mayor deshumanización quitándonos nuestros propios criterios y sentires para abordar el mundo que nos rodea.

1 Dominar y ser dominado en términos de Michael Foucault, que refiere a una relación de poder entre opuestos

El concepto de poder es sociológicamente amorfo. Todas las cualidades imaginables de un hombre y toda suerte de constelaciones posibles pueden colocar a alguien en la posición de imponer su voluntad en una situación dada. El concepto de dominación tiene, por eso, que ser más preciso y sólo puede significar la probabilidad de que un mandato sea obedecido.

El concepto de disciplina encierra el de una “obediencia habitual” por parte de las masas sin resistencia ni crítica.(Weber, 2002:43)

La violencia del poder se usa como cuerpo político debido a que éste se alimenta de imaginarios no propios del ser social, al momento de aprehender la realidad este cuerpo invisible traspasa la sociedad mediante maniobras usadas por individuos, literalmente para enajenar a una comunidad o grupo social, aquí el poder es dueño de organizar y configurar el tejido en sí mismo.

Ha habido, en el curso de la edad clásica, todo un descubrimiento del cuerpo como objeto y blanco de poder. Podrían encontrarse fácilmente signos de esta gran atención dedicada entonces al cuerpo, al cuerpo que se manipula, al que se da forma, que se educa, que obedece, que responde, que se vuelve hábil o cuyas fuerzas se multiplican.(Foucault, 1975:125)

En los aparatos ideológicos del estado (Althusser, 1988)¹ como la religión, la familia, la fuerza militar, la academia, entre otros, existen diferentes estrategias utilizadas para controlar al otro, de aquí que estos imaginarios sean importantes para analizarlos como un punto referencial del comportamiento de la sociedad, en donde la psiquis de un individuo es manipulada a tal punto de convencer de hay solo una verdad impuesta negando la capacidad de generar una mirada más crítica de la sociedad y alejando al ser de su poder creador.

En el contexto colombiano vemos como las guerras crean un espacio de enfrentamiento que superficialmente alude a la disputa de una razón entre buenos o malos, entre dignos de vivir y dignos de ser asesinados, ahora bien, si se lleva este concepto de guerra a un imaginario de poder donde su intención no es ganarla; sino más bien demostrar su alcance destructivo, generaría un sentimiento de miedo y odio entre semejantes que están inmersos en un control propio de la naturaleza del poder.

Un caso en específico acerca del uso de los imaginarios de poder es, por ejemplo: el gobierno y el pueblo, en este caso el primero es quien domina y controla, siendo el segundo su “opuesto” o por lo menos eso nos han hecho creer en tanto las relaciones de poder. No obstante, el poder o la fuerza de la violencia no siempre vienen de forma obligada, por el contrario, muchos de estos imaginarios nacen de la complicidad que tenemos con ese ente controlador, auto designándonos un pensamiento de sumisión individual o colectiva que terminan co-ayudando a la fuerza invisible que nos oprime.

Para concluir, debo decir que vivimos despojados de autonomía y libertad, pues, seguimos leyes y normas que nos rigen incluso sobre nuestro propio sentir confinándonos dentro de un cubo social casi inhumano e incoherente. Así pues, la interiorización de estas teorías fue desarrollada en el proceso de trabajo de campo en el cual evidencí cómo el Estado afecta violentamente el comportamiento del ser o en este caso de una comunidad en específico, encontré que la organización social tiene muchas vicisitudes existenciales imposibles de abarcar en su totalidad.

1 Según el análisis de filósofo francés Louis Althusser los AIE son considerados el poder del Estado que controla la sociedad con sus autoridades y discursos de poder, como es el caso de la iglesia, la escuela, el cuerpo militar o demás instituciones oficiales, que sostienen el estatus quo de la ideología dominante.

2. Espacio dos: Villa Florida.

Explicaré de forma narrativa mi acercamiento a un espacio particular en el cual he llevado a cabo un trabajo de más de 7 meses, donde exploré dentro de una sociedad llamada asentamiento aquellas temáticas expuestas en el primer espacio; también vislumbraré algunas de las pautas que al recorrer este territorio me dieron las ideas para elaborar mis piezas artísticas.

Antes de comenzar es mi obligación poner en contexto que del espacio del que estoy hablando y al cual me he venido refiriendo a lo largo de este trabajo escrito; es el asentamiento llamado Villa Florida que está ubicado en una zona urbano rural al norte de la ciudad de Popayán, en el Departamento del Cauca, y está conformado por personas que, debido a diferentes problemáticas sociales como la pobreza y el desplazamiento forzado, se vieron obligados a asentarse en este territorio.

Villa Florida, antes de ser habitado por sus integrantes actuales, era una pequeña hacienda que llevaba ese mismo nombre. Hace más de 30 años fue abandonado por sus dueños legítimos, (aclaro que desconozco detalles de esta información), por otra parte, en el año 2000 la comunidad actual llegó a este lugar; fueron aproximadamente 50 personas quienes lo fundaron, otras simplemente por las mismas condiciones fueron llegando poco a poco.

Antigua entrada a la Hacienda villa florida

Desde aquel entonces han sufrido la violencia por parte del estado en forma de desalojo, la cual durante casi 18 años han vivido alrededor de 6 intentos de desalojo en los que sus habitantes eran trasladados a la fuerza hacia la carretera, siendo destruidas sus viviendas improvisadas en madera y cartón y quemando algunas de ellas, para evitar que sean nuevamente habitables. En contra de este mandato de desalojo, la comunidad se unió en una lucha contra los integrantes del ESMAD con quienes en repetidas ocasiones tuvieron enfrentamientos. Eso vislumbra que sus habitantes nunca se rindieron y hasta la actualidad siguen ahí como símbolo de resistencia, pero con la zozobra de algún día ser despojados de su territorio nuevamente. Ahora bien, aclarado lo anterior me dispongo a contar como este proceso con la comunidad transformó mi pensamiento acerca de la realidad de la violencia y cómo configuró la forma de pensarme las piezas artísticas.

Al llegar a este lugar, observé en primer plano la facilidad con que su tierra generaba frutos, posee un suelo muy fértil en donde según sus habitantes le crece lo que le tiran. Un cultivo que me llamó la atención a primera vista fueron las plataneras; quizá por lo abundante de su fruto y porque acompañan recorriendo de principio a fin el camino.

La casa de las plataneras

Un segundo factor que me llamó la atención eran las casas, como estaban ubicadas y como estaban construidas. Como admirador de la arquitectura empecé a explorar todas estas mañan con que lo habitantes habían configurado sus viviendas, que en su mayoría están construidas con madera reciclada otras en adobe y algunas otras en guadua.

Deseo hacer énfasis en uno de los primeros elementos que me llevaron a planear una de las obras y quizá implícitamente en el resultado de las demás: La guadua, esta mata así como la del plátano rodea la parte trasera de Villa Florida, conformando un lindo jardín las cuales cumplían dos funciones: una como barricadas en caso de que el ESMAD entrara por detrás a desalojarlos, y otra, como material de construcción. Prosigo con el recorrido, hablando ahora desde los objetos que a manera de despojo se encontraban acentuado tiempo antes de que se conformara este territorio, resaltando objetos como algunos pilares en descomposición y otros elementos propios de una construcción antigua.

plantacion de guadua colindante a la carretera

Es así, como poco a poco me familiaricé con sus habitantes y su relación con aquello que ellos configuraron como territorio.

En esa medida, puedo asegurar que la observación fue lo más importante al momento de reunir recursos que pudiesen dialogar de manera simbólica en cada una de mis piezas artísticas, lo cual hablaré de manera más amplia en el siguiente espacio, no sin antes concluir diciendo que Villa Florida simboliza la situación de miles de asentamientos en lo largo y ancho del país, no solo en referencia a sus problemáticas sociales; sino que también a las características taxonómicas de los lugares escogidos por estos tejidos sociales para habitarlos y configurándolos y creando nuevos territorios. El proceso de acercamiento a este asentamiento fue muy enriquecedor debido a que me encontré con un entorno muy similar al de un espacio en el campo, con la diferencia básica de que está en la periferia, pero muy cercana de la ciudad.

3. Espacio tres: En vista del territorio.

Es complejo comprender la composición de un tejido social basándose únicamente en lo que uno observa y escucha de sus habitantes, en mi caso quería no solo conocer su historia, también quería llevar a cabo un ejercicio de memoria apoyado obviamente por sus habitantes, para lo cual usé la “cartografía colaborativa o mapeo¹” como herramienta de trabajo, con la cual llevé a cabo diferentes ejercicios de observación, donde niños jóvenes y algunos adultos, nos reuníamos en torno a un recorrido por el asentamiento identificando puntos simbólicos que representarían aquellas anécdotas de enfrentamientos, desalojos, su llegada y convivencia. Así pues, se instruyó a los participantes a que realizaran diferentes ejercicios de dibujo y escritura donde consignaran su forma de ver el territorio, partiendo de la observación del paisaje

Concebimos al “mapeo” como una práctica, una acción de reflexión en la cual el mapa es sólo una de las herramientas que facilita el abordaje y la problematización de territorios sociales, subjetivos, geográficos. A esto le sumamos otra serie de recursos que hemos apodado “dispositivos múltiples” y que consisten en creaciones y soportes gráficos y visuales que, mixturados con dinámicas lúdicas, se articulan para impulsar espacios de socialización y debate, que son también disparadores y desafíos en constante movimiento, cambio y apropiación. (Iconoclastas, 2013:7)

Este ejercicio se llevó a cabo en 2 ocasiones, dejando como resultado algunos insumos de memoria para la comunidad y aclarando muchas de mis incógnitas en cuanto a los conceptos de violencia, poder y en este caso de territorio.

Ahora bien, es importante aclarar que debido a la complejidad del tiempo que sus habitantes me pudieron brindar, se buscó una forma más fácil y en mi caso más fortuita de abordar el territorio, usando talleres de dibujo con jóvenes y niños del lugar, aquí debo señalar que más que el mapeo, estos talleres me expandieron la mirada de aquellas tensiones y empatías que empezaron a surgir entre los participantes y mi persona.

Taller de cartografía y dibujo con niños del asentamiento.

1 Social o abierta a la colaboración de la comunidad y ciudadanía.

Con esto en mente me dispuse a crear ideas a partir de lo que me sucedía en estos espacios que a modo de talleres se desarrollaban, aquí empiezo a entender aquello que había investigado acerca de los gestos del poder dentro de una comunidad. Para dar un ejemplo, una de las piezas artísticas a la que llamé “lana sube” nació de observar a los participantes del taller que dispuestos todos en una fila frente a mí estaban enfrentados a el paisaje del cual les propuse tomaran un objeto y lo observarían muy bien antes de usar el lápiz, esta idea a algunos les gustó, por el contrario, a otros que prefirieron hacer dibujos a partir de imágenes en libros. Este taller me hizo pensar en aquello que entendía como poder, ¿era yo un símbolo de poder para ellos? pues no, totalmente lo contrario, ¿por qué? Sencillamente porque en su imaginario yo era un simple ciudadano y estaba jugando de visitante poniéndolo en términos del fútbol.

Así pues, esto detonó en mí una necesidad de crear un discurso plástico a partir de ese espacio de enfrentamiento, aclarando que no es lo único que tome en cuenta para crear la pieza artística, solo era uno de los adherentes que había podido vislumbrar en un momento de lucidez.

En otras de las obras llamada “el lobo”, por ejemplo, buscaba expresar el diálogo entre objeto y persona, eso sí, dejando en claro que este aspecto lo tuve casi siempre incluso cuando llegué por primera vez al lugar, así pues, nace de observar la particularidad de los materiales con que las viviendas estaban construidas; observando el uso de diferentes materiales pero estos entorno al recorrido del lugar, por ejemplo: las casas que están más cerca de la carretera son de cemento a diferencias de las que están en el asentamiento que son de madera y aquella que están en medio del camino que eran en materiales como el superboard o de adobe.

Al analizar este recorrido se realizó la obra usando de manera subjetiva todos estos insumos, ahora aclaro, que nunca se trató de representar en su exactitud el territorio, por el contrario, se pretende realizar una mirada amplia de lo que sucedía en este espacio en referencia a su configuración y su materialidad, ya que, en ella se guarda signos relevantes para pensarse el ser enfrentado al poder de la naturaleza como tal, cómo el humano entiende su territorio y cómo lo configura a partir de la naturalidad de un espacio.

Escmbros del lugar

Antes de concluir con esta, la última fase, quiero reconocer que hay muchas maneras de abordar el poder y la violencia, pero en mi caso hubiese sido imposible comprender estos conceptos sin el acercamiento a una comunidad, ahora bien, esto no quiere decir que tiene que ser un espacio en específico,

por lo cual me siento afortunado por encontrar a esta magnífica comunidad de Villa Florida, seguido a esto, preciso que la intención con este trabajo escrito es la de acercar al lector y al espectador a mi espacio o territorio de pensamiento para así poder acercar al discurso plástico. En lo personal no es agradable escribir en su totalidad que significan o porque configuré las obras como tal, por eso, aludo a ejemplos simples que no develan su totalidad.

Para concluir, debo decir que el poder está presente en todos los ámbitos de la sociedad, quizá hace parte de la naturaleza humana, pero, es el arte en toda su complejidad que puede dar un punto de vista diferente a la de un historiador o sociólogo, en mi caso, deseo constituirme como una persona integral y agrupar los tres papeles: artista, sociólogo y observador, tratando cada vez de acercarme más a la verdad del ser y su comportamiento. En el presente trabajo, intento vislumbrar la sensibilidad que causó mi experiencia plástica entre lo teórico y lo práctico.

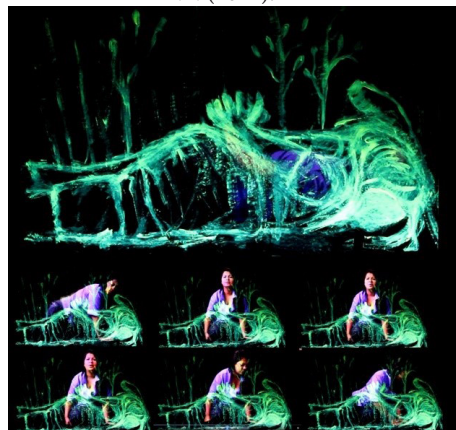

4. La video instalación como espacio alterno.

La Violencia más allá de las Balas, nace de la inconformidad hacia la realidad en la que vivo, tomando como referente el territorio caucano, dado que en este se refleja unas problemáticas de carácter social y que se hace notar específicamente por la injusticia, la pobreza, la violencia, la guerra y otras vicisitudes que demuestran que algo no anda bien en la sociedad.

En los semestres finales de mi carrera empecé a indagar temáticas referentes al conflicto armado y a las diferentes problemáticas sociales que de este se desprenden, como movilizaciones, paros agrarios etc. Mis trabajos en aquel entonces querían acercarse o buscar una representación plástica que denotara denuncia en los elementos que la conformasen, como por ejemplo en las siguientes obras tituladas “NN” y “Lamina”.

NN (2014).

Fuente: Creación Propia.

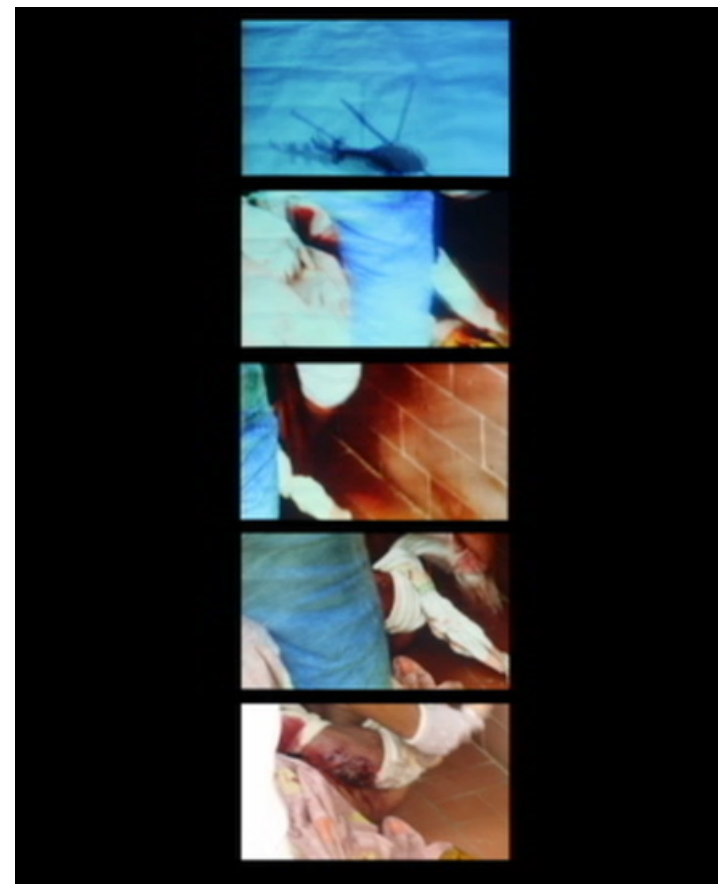
Video proyección sobre dibujo con pintura fluorescente.

Video full Hd (1920p x 1080p).

Loop: 02:00 minutos.

Proyección frontal.

Lamina (2015).

Fuente: Creación Propia.

Video mapping sobre columna de cemento, mono canal.

Loop: 01:10 min.

A medida que fui avanzando en la investigación, fui desligándome de términos como la guerra, el conflicto, las balas, las masacres, y todos aquellos gestos violentos y viscerales, quizás, por el hecho de sentir una repudia cada vez mayor a todas aquellas acciones deshumanizadoras, esto logró conducirme a resignificar dicho concepto y a encontrar que todos los surgimientos de la violencia están mediados por acciones de poder.

Reeducando (2016).

Fuente: Creación propia.
Video mapping instalación.

Mesa de madera reciclada de una escuela 90x45 cm
Loop: 3:30 min.

Aquí he de referirme también, a que no podría comprender la realidad a partir de una simple investigación teórica, así que convirtiéndome en sujeto social y político empecé a realizar a una investigación espacial.

Me acerqué mediante el trabajo social a una comunidad donde se develaron ciertas características propias del comportamiento de un cuerpo político, entendiéndolo como la representación de un tejido social que configura y compone un territorio, y, que mediante estos gestos asume una postura de cara a la realidad vislumbrando de manera más clara aquellas problemáticas sociales que suceden dentro y fuera de una relación de poder.

De otro lado está la problemática plástica ¿de qué manera construir el discurso a partir de lo aprendido? El ejercicio de recorrer el territorio muestra varias características, no solo de la convivencia social; sino también, como dicha comunidad transforma un territorio, cómo llegan a él, cómo lo asumen y qué elementos develan en su relación con el espacio; lo que quiere decir que las piezas que de este recorrido resulten, hacen una breve alegoría al espacio en disputa.

Un ejemplo similar se puede encontrar en los trabajos de Juan Fernando Herrán, quien cree que es primordial que dentro de los procesos artísticos se logre de manera continua cambiar el pensamiento y las posiciones ante las cosas, eso es poderoso en términos existenciales¹.

¹ Juan Fernando Herrán, en entrevista con Nicolás Gómez Echeverri (2012).

Sin título (pasto) 1993.
Video, 5 min.

Fuente: Colección de arte contemporáneo.
Clemencia Echeverri – Juan Fernando Herrán – José Alejandro Restrepo.
(2016:34,35).

En mi trabajo se abordaron los diferentes aspectos de mi investigación usando como soporte la video instalación en el espacio de exposición, creando un territorio alternativo a Villa Florida donde se intenta acercar al espectador los diferentes matices que el trabajo de campo dejó en mi concepción de esta realidad. Eugene Bonet en La videoinstalación como hipermedio afirma que:

La instalación es por excelencia un arte de la metáfora. El despliegue en el espacio de sus diversos elementos – objetos, imágenes, sonidos, textos, etc. – cumple a menudo un papel asociativo más o menos obvio: construye una escena, un decorado, una escenografía que quiere ser habitada y vagabundeada por el espectador.

(Bonet, n.d.)

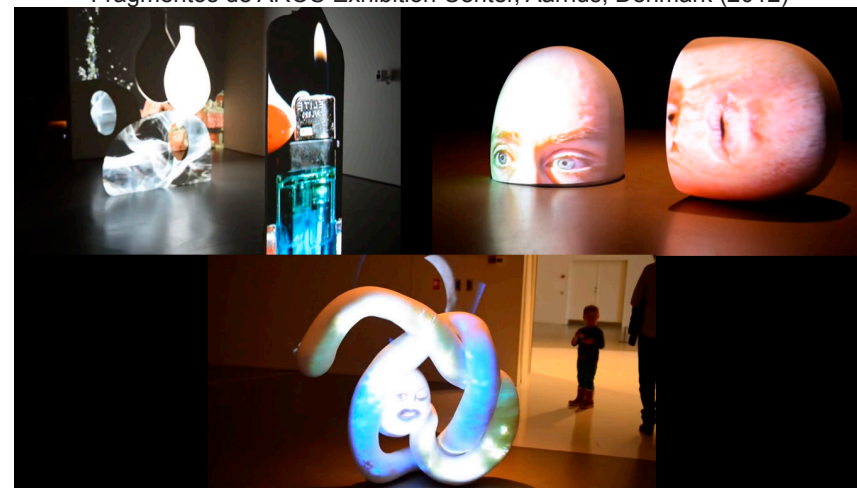
Así pues es Mediante la instalación y el video que pude explorar las diferentes posibilidades de representar simbólicamente el recorrido, no solo por el asentamiento, sino también, por el discurso inmerso en las obras, rescatando los imaginarios de poder y los puntos simbólicos que en esta exploración de campo analicé, del mismo modo, es para mí importante referir que el análisis a esta comunidad me ayudó a escoger los materiales con los que trabajaría las piezas, usando objetos propios del lugar como es el caso de 3 de las 4 obras a exponer, y una cuarta, que si bien no la compone un objeto del lugar; abarca en su contenido imágenes abstractas de él .

En una reflexión sobre el sentido del tiempo puesto en la teoría de la relatividad, la instalación de video está inmersa en un espacio. Las transformaciones de las imágenes respecto a los movimientos del espectador en el espacio van a significar dentro de la obra y a darles su sentido como mundo habitable, de manera que la relación entre los espectadores se vuelve lo más relevante de la experiencia comunicativa por encima de la obra como objeto de arte.(Martín-Barbero, 2006:61)

De acuerdo con lo anterior, una parte importante en las obras es quizá la proyección sobre objetos; el dialogo entre un objeto real y una imagen virtual abarca una idea de disputa entre tres realidades: la primera; es la materialidad del objeto, la segunda; es lo virtual de la proyección y lo tercero; es el espacio que resulta de la unión de estos dos elementos, en el cual, las superficie juega un papel importante como generadora de características plásticas que llaman la atención del espectador, dejando como resultado un debate entre realidades que no solo aluden a un lugar en el espacio tiempo, sino, que abarcan la totalidad de mi pensamiento acerca de la violencia y el poder dentro de un territorio.

Con esto en mente puedo decir que uno de los artistas como lo es Tony Oursler fue relevante como referente dentro de mi formación academica, la idea más clara que me conlleva acercarme a su trabajo es la proyección sobre objetos y la creación de una sintaxis entre eso que es virtual (proyeccion) y lo real(objetos), creando diálogos que se alimentan de la proyección mental que el espectador tiene al enfrentarse a la obra y que alude a un problema de percepción., Oursler asegura que algo muy importante de los objetos encontrados es que estos le permiten incorporar diferentes personalidades e ideas que puedan cohesionar entre sí, poniendo en relación diferentes energías que buscan equilibrio unas con otras¹.

Fragmentos de AROS Exhibition Center, Aarhus, Denmark (2012)

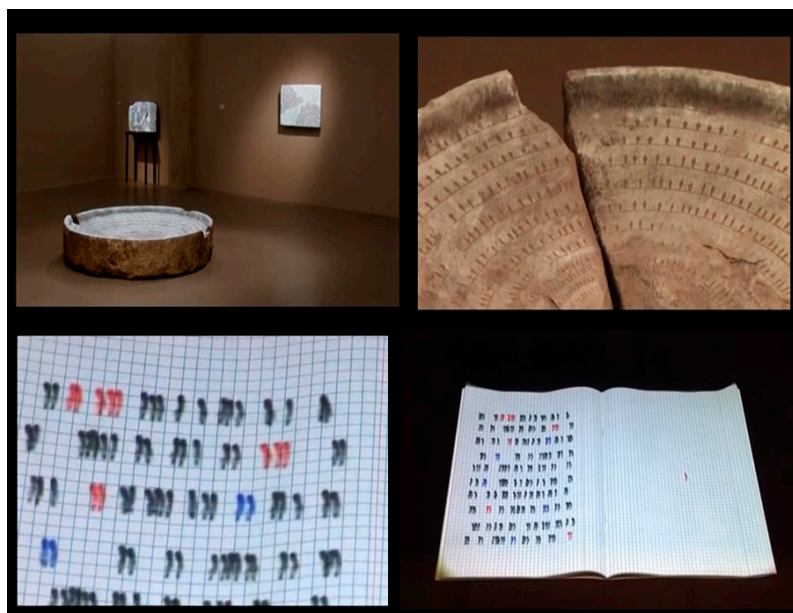

Fuente. Pagina web. en.aros.dk/press/tonyoursler/

¹ Tony Oursler, en entrevista para el diario el país de España (2012).

En este punto también es importante recordar el trabajo de Michal Rovner artista israelita quien tiene un trabajo extenso que camina entre lo abstracto y figurativo usando la arqueología, el lenguaje, la naturaleza del ser como referentes de la realidad y expresa mediante la video instalación, la experimentación de las tramas sociales, proyectando sobre objetos sus personajes creando un juego de texturas donde sus efectos visuales son deliberadamente llamativos, es así como el uso de siluetas humanas sin identidad alguna, aluden a esa masa social como un solo cuerpo que vibra de forma ilimitada sobre el espacio y el tiempo.

Fragmentos de la exposición individual de Michal Rovner en Ivorypress, España, (2009).

Fuente. Pagina web original ivorypress.com/es/publication/michal-rovner-frequency/

LA VIOLENCIA MAS ALLÁ DE LAS BALAS

OBRAS

FAMILIA

Familia es un intento de abordar las relaciones de poder que se manifiestan dentro de la construcción de un hogar¹, intento vislumbrar bajo el concepto del trabajo una mirada plástica de las situaciones cotidianas dentro del núcleo familiar.

Esta pieza de video instalación está compuesta por 7 guadas dispuestas de manera vertical en el espacio (sala de exposición) cuyas medidas oscilan entre 300 cm y 148 cm de alto; sobre cada una de ellas se proyectan 7 personajes respectivamente que son animaciones digitales bajo la utilización del pincel rotoscopia², ellos llevan una acción dentro de un bucle de tiempo de aproximadamente 30 segundos y va acompañada de un sonido leve a forma de golpes. Formato panorámico (12:9)

1 Entendido como el primer Aparato Ideológico de Estado que modeliza las acciones del ser.

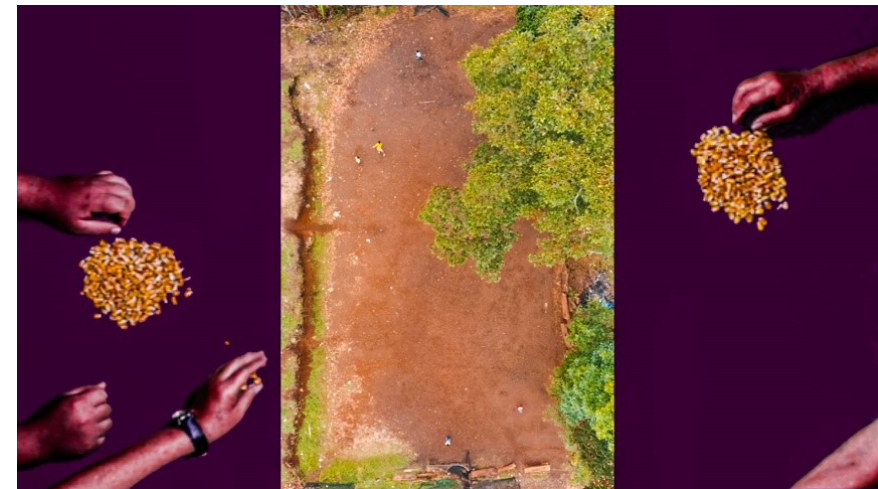
2 Función para pintar digitalmente sobre video.

LA PARTIDA

Es un acercamiento a analizar el juego como un distractor de realidades, el cual evidencia una idea de confronta miento entre lo bueno y lo malo ocultando así las reales dificultades de la vida y quienes la controlan.

La pieza está compuesta por una proyección desde T.V. ubicada de manera yacente sobre el suelo, su contenido está compuesto por un tríptico de videos, que en su totalidad componen una dimensión de 16:9; formato FullHD 1080p (1920x1080) NTSC¹.

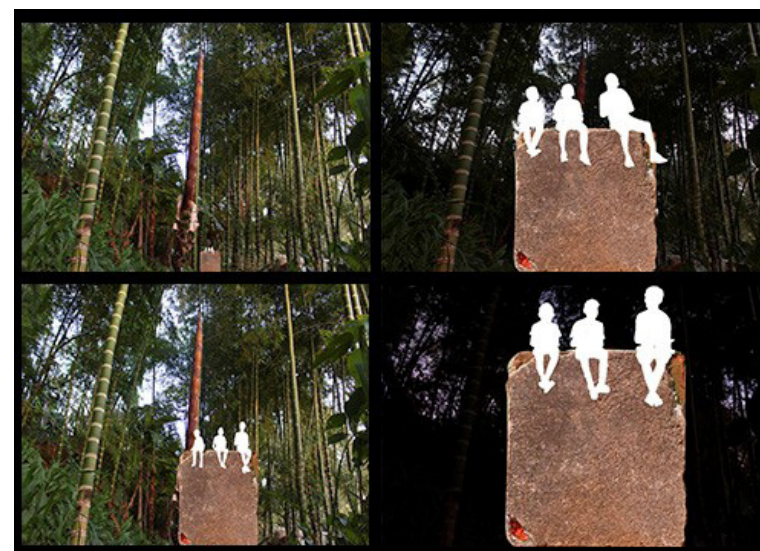
¹ National Television System Committee o Comité Nacional de Sistema de Televisión.

LANASUBE

En esta obra, intento evidenciar las relaciones de poder que se crean en cuanto al tamaño y la expresión de un cuerpo, otorgándole cierta jerarquía dependiendo de los imaginarios construidos del espectador.

Esta pieza es una proyección video y cuenta con 3 objetos dispuestos en el espacio a manera de asientos, en los cuales el espectador tiene el poder de elegir si sentarse o no hacerlo. El contenido está compuesto por dos técnicas llamadas: time lapse¹ y la animación por rotoscopia. La dimensión de 16:9; formato FullHD 1080p (1920x1080).

¹ Es una técnica en la que se capturan imágenes que suceden a velocidades muy lentas y tiene como objetivo poder ver las imágenes capturadas en cámara rápida. (Digital) Disponible en: www.iiemd.com/time-lapse/que-es-time-laspe (Acceso: 03/06/2018).

EL LOBO

Con esta obra trato de explorar e indagar la fragilidad de los hogares construidos en asentamientos y por ello expuestos al desalojo, como en el caso de Villa Florida.

Esta pieza esta compuesta por pinturas sobre retablos de madera, donde se representan algunas de las viviendas de el asentmiento villa florida.

CONCLUSIONES

Puedo decir que el ser perdió todo tipo de autonomía y libertad, desde el momento que surgen leyes y normas que empezaron a regir su comportamiento y su pensamiento bajo los mecanismos de poder y dominación. Un ejemplo de esto, es el ser enfrentado al Estado y como esté afecta violentamente su comportamiento dentro de un vínculo social en una comunidad o cualquier tipo de organización social, en las cuales cohabitan muchos acontecimientos existenciales que son imposibles de abordar en su totalidad.

En el caso del asentamiento de Villa Florida, encuentro que este territorio simboliza la situación de miles de asentamientos que padecen de problemáticas como la desigualdad, la pobreza, el desplazamiento y la violencia etc. Así mismo, muestra las relaciones de poder representadas a partir de sus diferentes imaginarios de cada una de las personas que conforman la comunidad.

Por otra parte, debo decir que el poder está presente en todos los ámbitos de la sociedad dejándome en claro su naturaleza, es por ello, que mediante el arte plástico intento o vislumbrar su complejidad, y crear obras a partir de la exploración y observación con diferentes técnicas que como artista he construido a lo largo de mi carrera.

Mediante la instalación y el video e explorado diferentes posibilidades de una representación simbólica de la violencia, como por ejemplo, el recorrido por el asentamiento que rescata los diferentes imaginarios de poder que están vinculados alegóricamente a historias o anécdotas propias del territorio, y a la visibilización de los materiales que lo componen. De acuerdo con esto, una parte importante de las obras es la proyección sobre objetos y la relación que existe entre lo real y lo virtual, abarcando la idea de disputa entre ellas.

Finalmente, este trabajo me aportó una visión más amplia de la violencia, desechando en mi la visión guerrillera que por siglos nos han impuesto, un acercamiento a la problemática social de una comunidad no necesariamente se expresa con una denuncia, sino que la poética es digna de recoger e incluso de mediar una idea de lo que puede surgir del mundo aprehensible, en referencia a lo que nos marca como un ser distinto a los demás. Como artista, concluyo que es importante, darle vida a un objeto desde diferentes contextos, pues así su significación cambia y su valor simbólico también.

BIBLIOGRAFIA

Althusser, L. (1988). Ideología y aparatos ideológicos de estado. Freud y Lacan. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Nueva Visión.

Bonet, E. (n.d.). La-instalación-como-hipermedio-Eugeni-Bonet.pdf.

Digital, I. I. de M. (n.d.). QUE ES EL TIME LASPE.

Foucault, M. (1975). Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Buenos Aires, Argentina.: Siglo XXI Argentina S.A.

Iconoclastas. (2013). Manual de mapeo colectivo. Journal of Chemical Information and Modeling (Vol. 53). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Martín-Barbero, J. (2006). Estética en comunicación. Signo y Pensamiento.

Mayo, N. E., & Paris, N. (2016). Juan Fernando Herran Cuerpo, territorio, poder. In Colección de arte contemporáneo. Seguros Bolívar.

Oursler, T. (2012, marzo 12). Entrevista con el periódico el país España. https://elpais.com/cultura/2012/03/09/actualidad/1331312713_550908.html

Weber, M. (2002). Weber Max.pdf. Economía y sociedad (Segunda Re). Madrid - España: FONDO DE CULTURA ECONÓMICA.

**PLANO DE MONTAJE EN LA SALA DE EXPOSICIONES CONTEMPORANIA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA FACULTAD DE ARTES**

