

ESTRUCTURAS PERSONALES LAS IMÁGENES DE LO HABITADO

(Autor)
VICTOR CERON NARVAEZ

**PROGRAMA DE ARTES PLASTICAS
DEPARTAMENTO DE ARTES PLASTICAS
FACULTAD DE ARTES**

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Popayán, abril 2019

ESTRUCTURAS PERSONALES

(Autor) VICTOR CERON NARVAEZ

**Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de
MAESTRO EN ARTES PLASTICAS**

Director: RICARDO AMAYA GAITAN
Profesor

**PROGRAMA DE ARTES PLASTICAS
DEPARTAMENTO DE ARTES PLASTICAS
FACULTAD DE ARTES
UNIVERSIDAD DEL CAUCA**

Popayán, abril 2019

AGRADECIMIENTOS

Agradezco primeramente a la vida por permitirme estar en este contexto de tiempo y lugar, por poner personas tan increíbles en mi camino y por brindarme tantos aprendizajes a lo largo de mi existencia.

A mi Madre y a mis hermanos Deisy y José, por haberme orientado siempre a ser una persona de valores por encaminarme hacia el estudio y por ser mis pilares fundamentales apoyándome incondicionalmente, pese a las adversidades e inconvenientes que se presentaron. Ellos son mi mayor inspiración.

A mi Padre quien ya no se encuentra en este mundo pero que me enseñó que una de las cosas más valiosas que los padres puedan darle sus hijos es la educación.

A mi gran amigo Pablo por ser un gran apoyo en este proyecto de estudio, y por todo el tiempo en que me ha brindado su amistad.

A todas las personas que colaboraron con sus imágenes relato, a M.N.E, P.J.C, M.A.P, A.C.A, J.U.L y a D.S, sin sus historias no habría iniciado este proyecto.

A mi familia materna, tías, tíos, primas, primos, quienes en algún momento de mi carrera me dieron su apoyo desinteresado de una u otra manera.

A mis ayudantes de montaje, a los hermanos Chantre, a sus esposas, y a mi primo por parte paterna Juan pablo gracias infinitas por toda su ayuda y buena voluntad.

Agradezco a los todos docentes de la facultad de artes que con su sabiduría, conocimiento y apoyo, motivaron a desarrollarme como persona y profesional en la Universidad del Cauca.

Agradezco a las funcionarias de secretaria de la facultad de artes, en quienes desde el principio de mi carrera pude encontrar una mano amiga.

RESUMEN

Estructuras personales es un proyecto escultórico basado en la reflexión de la imagen de habitar del otro, y surgió de una experiencia de exploración personal del artista en cuestionarse como el espacio habitado puede expresar al sujeto, dando indicios de su identidad y de la vida misma. Una búsqueda de tintes melancólicos y sociales que no solo expone unas representaciones de edificaciones sino que además se sumerge en la profundidad de indagar en la otredad los vacíos del individuo.

Este trabajo de grado se presenta como oportunidad de conocer o tal vez entender un poco más la realidad en que vivimos, la exploración se sumerge en la profundidad de indagar en la memoria de otras personas, en sus representaciones del habitar permitiendo transitar entre la discusión teórica social del tema, su veracidad y la expresión artística por medio de una metodología cooperativa de carácter social que interfiere al individuo habitante y lo expresa mediante el dibujo, la escultura y la instalación artística.

Por este motivo *Estructuras Personales las Imágenes de lo Habitado* presenta como resultado un proceso escultórico que expone una serie de obras nacidas a partir del proceso reflexivo de la imagen del habitar.

TABLA DE CONTENIDO

1.	Introducción	7
2.	El plano de la estructura	9
2.1	Los puntos como objetivos en el plano	10
2.2	Las rectas de justificación de la construcción	10
3.	La dirección de la formaleta en el deterioro del habitar	13
3.1	las manos que arman la formaleta contradictoria	13
3.2	En el interior de la formaleta, ¿una casa una cochera o un establo?.....	16
3.2.1	Lecturas desde el interior.....	17
3.2.2	¿Una casa, una cochera o un establo?.....	19
4.	Vaciado de la mezcla	21
4.1	Modo de verter	21
4.2	La sustancia líquida a mezclar.....	21
4.3	La influencia de los maestros	22
4.4	Los ayudantes de obra.....	24
4.5	Las formas antes de la escultura.....	26
4.6	Los dibujos relatos	30
4.6.1	Relato 1 M.N.E 1957.....	33
4.6.2	Relato 2 P.J.C. 197	36
4.6.3	Relato 3 M.A.P 2005	44
4.6.4	Relato 4 A.C.A 1967	48
4.6.5	Relato 5 D.S 1980.....	57
4.6.6	Relato 6 J.U.L 1965.....	59
4.7	Maquetas	65
4.7.1	Maqueta 1 M.N.E	68
4.7.2	Maqueta 2 P.J.C.....	70
4.7.3	Maqueta 3 M.A.P	72
4.7.4	Maqueta 4 A.C.A.....	74
4.8	El fragmento en la mezcla.....	76
4.9	Estructuras personal M.N.E.	79
5.	Las imágenes del habitar.....	89
6.	Anexos	93
7.	Bibliografía	94
8.	Referencias.....	95

1. Introducción

Desde el carácter personal, en el proyecto quise resolver esa inquietud que me aborda acerca del cómo se habita por medio de conocer la perspectiva desde el otro. Como primer escalón metodológico podrán observar que acudí a la recolección de información de cómo han habitado 6 personas que colaboraron en compartir sus experiencias, con los procesos del relato, el dibujo y la escultura se estableció una mirada algo más profunda de esa experiencia del habitar de distintas personas y de sus diferentes perspectivas de recorrido de vida, sus formas de vivir fueron relacionándose con sus formas de habitar, con sus formas de ser, visibilizando una especie de relato a manera colectiva de representación, de afecto hacia los espacios atribuidos, de una memoria que en muchos casos se hacía común.

En contraste, esta exploración también permitiría encontrar subrayado el concepto imagen de la casa pero presentándose también como una fuerza transformadora concebida en nuestra sociedad, una fuerza cada vez más alejada del sentido profundo de habitar – vivir – construir.

Recorriendo esta exploración también se encontrarán con que se utiliza el material de escombros, como si de una reivindicación se tratara, aquel material tan de la calle que alguna vez fue tan de nuestra casa, edificio o infraestructura, es reconsiderado como una pieza clave en esta imagen redundante de habitar, este material se presentó como un pigmento de esta realidad en la que las personas remodelan o destruyen sus casas al estilo en el que un cangrejo cambia su caparazón, con el escombros se presenta aquí una construcción sobre lo construido.

Es así como las estructuras personales se logran a través de una amalgama de inquietudes, de personas, su disposición, sus vivencias, el dibujo relato, el apropiamiento en arcilla, el peso de su proyección construida en escombros, y la instalación, una mezcla de esfuerzos socioeconómicos y de meses e incluso un par de años en su preparación y elaboración, de captar atentamente unas formas de vida, de aprovechar los materiales y situaciones locales, y de ser consecuente a la academia, a su formación y la posibilidad de conocimiento que este proyecto artístico pudiera generar incluso fuera de ella.

En adelante se encontrarán con el desarrollo del proyecto, con el planteamiento personal donde no pretendo forzar una solución desde el arte, más bien, presento la expresión de mi reflexión sobre ese tema y porque no, lograr aportar una imagen plástica a la discusión.

Así que organicé la investigación en forma de tres capítulos que titulé en palabras del oficio de la construcción, haciendo un hincapié en que pienso que la relación del aspecto del ser humano que hace, que construye debería ser más profunda e importante del valor por debajo de la arquitectura que se le ha relegado desde hace un tiempo, por lo cual nombre así estos tres capítulos: El plano de la estructura, Formaleta el deterioro del habitar y Vaciado de la mezcla.

En “El plano de la estructura” comienzo con presentar el planteamiento del tema y las razones e inquietudes que lo rodean. El capítulo “La dirección de la formaleta en el deterioro del habitar”, refiere al apoyo teórico sociológico y arquitectónico que enmarcan mi búsqueda y la obra, desde donde se estudia el concepto de habitar. Por ultimo en “Vaciado de la mezcla” les describiré el método que construí para la investigación, compartiré la influencia artística de tres escultores que ejercen en mi trabajo y en mi forma de repensar el material y la obra artística, haré la reflexión de los materiales que componen la obra y les mostraré las obras que fueron resultando gracias al proyecto.

2. El plano de la estructura

Este proyecto artístico es una exploración acerca del problema del habitar humano enmarcado en la actualidad, surgió a partir de una experiencia personal en la que hace muchos años me pregunté vagamente sobre mis orígenes y como estaba conformado mi núcleo familiar, sostuve esa idea en la cabeza y se puede decir que hice una pequeña investigación y de acuerdo a lo que me contaban mis padres o familiares pude hacerme a una idea muy básica. Sin embargo esta imagen mental no pudo ser completada como lo deseaba ya que con el lamentable fallecimiento de mi padre se fueron las imágenes que hubiera podido brindarme él entorno a su historia. Me quedé con esa inquietud pero también fue creciendo en mí la idea de que las personas tienen una experiencia de vida muy valiosa, y poco a poco fui dilucidando como en la experiencia de vida ajena se puede encontrar lecturas, cosmovisiones y aprendizajes. Es por esto que ahora me enfoco en la pregunta de cómo ha habitado la otra persona, en cómo es la vida actual, y como es percibida.

Entonces el arte me presenta esta oportunidad de realizar esa búsqueda. De concebir la escultura como reflexión de mi momento y del contexto. A lo largo de los años las interacciones sociales me fueron dejando observar en las personas una señal de inconformismo en la forma de vida actual, que se refleja en la imagen pesimista social hacia el futuro, en la forma en que se presentan los diferentes tipos de violencia y en un cansancio resultado del ritmo estrepitoso en que se vive. Opino que se desconoce en muchas ocasiones lo estructural de esa realidad, o poco se indague en eso en el contexto nacional.

Para seguir con esta búsqueda establecí que necesitaba conocer las formas en que otras personas ven la vida, y me fui por el camino de utilizar la imagen de la casa como señuelo para esa colaboración, establecí también que quería hacer obra con eso, y que el tema de mi investigación sería escultórico relacionado al habitar actual que esta vez necesitaría expandir mi campo de acción más allá de la contemplación propia, y que debería palpar, investigar de alguna forma la realidad.

Retomé lo que pensaba desde antes de que cada persona tiene una experiencia de vida muy importante y lo articulé en mi búsqueda personal, por consiguiente definí que iba a trabajar en base al dibujo, al boceto, pero desde las representaciones de otras personas, estas personas tendrían que ser distintas entre sí y deberían dibujar los espacios habitados a lo largo de sus vidas y con eso ya obtener una imagen en la que leer y buscar lo que necesitaba y para qué tipo de creación lo necesitaba. De acuerdo a esto llego al punto de proponer hacer este proyecto escultórico que abarcara y le diera importancia al proceso creativo, a los materiales y al contexto más allá del objeto escultura como único resultado.

2.1 Los puntos como objetivos en el plano

Con la elaboración de este proyecto se pretendió seguir una línea para crear una serie escultórica desarrollada a partir de una reflexión personal a la imagen de habitar.

- 2.1.1 Analizar la experiencia de habitar en diferentes tipos personas.**
- 2.1.2 Reflexionar los conceptos de la casa, habitar y vivir en la actualidad.**
- 2.1.3 Presentar, y trabajar escultóricamente el escombros como objeto simbólico.**
- 2.1.4 Concretar la serie escultórica: organizar los dibujos relatos como obras, hacer las obras en cerámica en base a la población de estudio, realizar una escultura grande en escombros basada en los dibujos relatos de una persona.**
- 2.1.5 Plantear esta obra escultórica como reflexión artística del habitar vivir actual.**

2.2 Las rectas de justificación de la construcción

En la actualidad existe una visible línea progresiva del problema de habitar que se oculta en temas como la vivienda social, la sobrepoblación, casi que generados por un lado por la falta de conciencia de las personas del común y por otro por los intereses económico comerciales en acoplar al ser humano en un estilo frenético de vida. En nuestro país este problema relata una crisis de una sociedad muy desigual y de todo un abanico de formas de supervivencia en el que el vivir mejor está por debajo de sobre llevar las cosas siendo un elemento productivo en el engranaje social.

Muchos jóvenes de mi generación fuimos creciendo en hogares donde no se tiene mucho y lo que se logra es por medio del trabajo, muchos fuimos creciendo con una imagen de la vida como algo cuantitativo y de logros desde la escuela y desde el hogar, con padres trabajadores de vidas ocupadas por las obligaciones, de hijos sin muchas alternativas, de familias sobrevivientes donde explorar los problemas de fondo no tiene cabida, lo cual va generando algunos vacíos en la conformación de las personas, creo que así mismo nuestros padres o incluso abuelos crecieron con esas tendencias por eso estructuras personales busca visibilizar y hallar una relación en la perspectiva de vida de estas tres generaciones, en leer las perspectivas de modelo de vida de generaciones predecesoras en la forma como ven su pasado

cuando relatan y plasman donde han vivido, creo que se heredan aspectos buenas pero también tendencias a seguir los moldes de los demás, y en esos puntos de vista entorno a la vida se pueden hacer búsquedas de las estructuras de los problemas del habitar vivir. La reflexión aparece en este proyecto como una oportunidad de crecimiento y también como antesala a la actividad de creación artística. Creo que siempre será oportuno detenerse a reflexionar sobre la realidad, me parece que somos testigos de primera mano de una vida cada vez más rápida, feroz y de algún modo en tensión.

Es claro para mí que el arte está ya en un momento en el que ser objeto de lo bonito o lo feo no es la discusión, la escultura como reflexión establece un camino alternativo a expresar profundos de la realidad y de la vida, para mí la escultura tiene un don de presencia en el espacio y eso es en parte una de las direcciones que abarca este proyecto en llegar a robar la atención mediante la presencia escultórica. Esta afinidad plástica me lleva a proponer una nueva mirada hacia el material de escombros como evocador de una acción metafórica de lo habitado con la vida contemporánea, desde su estética, que permite representar la experiencia de habitar-vivir del hombre de un tiempo y lugar pasados.

El “pretexto” de este trabajo artístico sirve para integrar al otro, a la persona del común, en un ejercicio de reflexión sobre sí mismo por medio de herramientas plásticas (relato, dibujo, escultura), en el terreno de la imaginación con el recuerdo de los espacios vividos para inmiscuirlos en una imagen plástica a mayor escala (las estructuras) que me brindará una idea de contexto social más clara acerca de la pregunta en cuestión.

3. La dirección de la formaleta en el deterioro del habitar

Este capítulo se refiere al apoyo teórico humanista de la obra, denominada en palabras del medio de la construcción como formaleta, pero que metafóricamente hablando es el análisis de este momento actual. Como un margen de donde es posible indagar sobre la pregunta del cómo se habita, y como se ha reflexionado esto en el medio, aparece de esa forma la reflexión que otros autores han aportado al problema del habitar como muestra del vivir.

Retomé las ideas acerca del problema del habitar de los autores Christopher Alexander (1936) e Iván Illich (1926 - 2002), desde el campo de la arquitectura y de la sociología respectivamente que me parecen se adelantan a su época, hace unas décadas atrás exponiendo como sería la forma en que se habitaría actualmente, para conocer como se ha abordado este tema y para apoyar mi posición crítica.

3.1 las manos que arman la formaleta contradictoria

Desde ya hace unas décadas se establece que el oficio de un arquitecto es el de la persona que ha realizado estudios profesionales en la materia, y es quien piensa una edificación o un espacio urbano, los diseña gráficamente o establece el modo y el conjunto de medios necesarios para llevarlos a cabo, para obtener el máximo provecho de la inversión. Entonces apegándome al sentido común encuentro que el arquitecto es quien tiene la mayor responsabilidad en la dirección de un proyecto arquitectónico, por lo que se me hace necesario cuestionarnos que si desde la cabeza de todo este andamiaje de la construcción de viviendas se ha llegado a caer en cuenta en hacer una autorreflexión verdadera de digámoslo así el real sentir del habitante y como las normas arquitectónicas estatales, los diseños creados o las tendencias suscitadas en el público pueden o no acercar a la gente del común a una conciencia del habitar.

Si las cabezas operacionales en una construcción, no han estado abiertos a mirar desde la perspectiva del habitante común y como con él puede llegar a un resultado más armonioso en ambos sentidos, creo que puede ocurrir que finalmente las manos que arman la formaleta no sean capaces de ver que la están haciendo en una dirección contradictoria.

De acuerdo a lo dicho anteriormente traigo a la discusión un análisis desde los planteamientos que el arquitecto Christopher Alexander mencionó en una entrevista donde le preguntaban su opinión sobre aspectos de la “función de la arquitectura moderna¹”.

No sin antes presentar su respectiva biografía: “Christopher Alexander creció en Inglaterra. Cursó sus estudios en la Universidad de Cambridge, donde obtuvo los títulos de Máster en Matemática (1956) y licenciado en Arquitectura (1958). Con posterioridad se trasladó a Estados Unidos donde se doctoró en arquitectura (1963) en la Universidad de Harvard (el primer título PhD otorgado para la carrera de arquitectura en la Universidad). Tuvo como maestro a Serge Chermayeff, con el que colaboró después en algunas de sus obras. Durante la misma época, trabajó en el MIT (en teoría de la transportación y ciencias de la computación) y en Harvard en cognición y estudios cognitivos. En 1963 se convirtió en profesor de arquitectura en la Universidad de Berkeley, donde ocupó varios cargos hasta el 2001: de 1965 a 1966 ocupó el cargo de profesor de investigación en humanidades; desde 1967 fundó y dirigió el Center for Environmental Structure, y desde 1970 fue profesor de arquitectura.

Alexander ha sido reconocido como el padre del movimiento "pattern language" en ciencias de la computación. Adicionalmente, en 1996 fue electo como miembro de la American Academy of Arts and Sciences por sus contribuciones a la arquitectura.²”

Christopher Alexander señala un problema muy serio ligado profundamente a los problemas políticos y sociales, siendo sin duda una seria manifestación de algo que está ocurriendo. Al hacer un cálculo poblacional él estima que los edificios para albergar a la población se construirán en los próximos 50 años, lo que supone que no habrá más construcción rápida sino solo reparaciones y con eso se establecerá la imagen física del mundo. Así que por eso si se cometen errores estéticos y de función estos pueden ser colosales e irreparables interfiriendo querámoslo o no en la forma en que vivimos desde nuestro hogares, nuestros trabajos o nuestras plazas.

Esto se presenta porque sucede algo en el papel que desempeña el arquitecto actual ya que este quiere ser el creador total del edificio hasta el más mínimo detalle contrario al control directo que deberían ejercer quienes van a usarlos de acuerdo a sus intereses directo ya que con su singularidad establecerán una relación realmente cercana con su casa, habitación ,apartamento que van a habitar , de lo contrario pues ese edificio no será más que la creación

¹ BIBLIOTECA SALVAT DE GRANDES TEMAS - LIBROS GT. Función de la arquitectura moderna. En: los fundamentos funcionalistas de la arquitectura actual. ISBN 10: 8434573903. Barcelona: Salvat Editores. S.A. 1973. P.8 a 23.

² Buscar en Wikipedia: Christopher Alexander (en línea). Wikipedia. (Consultado: 7 de abril de 2019). Disponible en internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Christopher_Alexander

de un alguien ajeno y extraño (arquitecto), el resultado será un lugar frío y distante con el habitante y según la tendencia entonces será un casa más, las personas que en realidad viven o laboran en el edificio son las únicas que pueden tomar las decisiones que aporten en el desarrollo y en las transformaciones de ese espacio desde su experiencia de habitar.

El arquitecto es entendido como el diseñador de los proyectos de construcción, englobando todos los aspectos y buscando la espectacularidad y rapidez de la ejecución. Y es a esta función que se le dio a la arquitectura lo que se opone a las relaciones orgánicas de los humanos con sus edificios, ejemplo la construcción debería ser duradera como entendiendo que el edificio puede ir creciendo y desarrollándose con los años y no creer que se puede prever un uso y función definitivos e inmutable de la arquitectura, se presenta la realidad en que los arquitectos en general son unos profesionales que no caen en cuenta de que hacen una labor poco creativa y más de oficina una labor distante al oficio del construir. Christopher Alexander sostiene que estos arquitectos deberían ser amigos o conocidos de los usuarios adquiriendo responsabilidad sobre el edificio a lo largo del tiempo. Propone que la figura intermediaria entre cliente y constructor desaparezca, y expone su Pattern language como alternativa, esta es como una serie de ideas que facultan a las personas para fabricar sus construcciones.

El mecanismo usado para construir mediante pattern language es hablar con la persona encargada del lugar para que seleccionase a un grupo de personas usuarios del edificio a crear que sean representativos de cada grupo laboral. Después se les entrego un pattern language adecuado para el edificio en cuestión. Este pattern language que se entrega es un formulario de unas 40 o 50 páginas con indicaciones sencillas referente a la ubicación de los elementos del edificio y toda clase de aspectos concernientes al edificio, después estas personas lo leen y deciden con que aspectos están de acuerdo o en desacuerdo.

Luego se reunieron los arquitectos y los beneficiarios del edificio y empezaron a revisar uno a uno los patters que habían aceptado, además que los revisan yendo al sitio donde se ubicaría cada elemento del edificio y de acuerdo a como convenía más. Tras lo anterior se procede a realizar un dibujo esquemático con el que los beneficiarios pueden sentir que el edificio empieza vivir en sus mentes.

Esta alternativa hace más cercana la actitud de constructor a los beneficiarios, y establece para mí una parte fundamental del habitar, que tiene que ver con el sujeto como creador y modificador de su espacio a su medida o necesidades, comprendiendo entonces que estamos en una realidad contraria a lo que realmente es apto para las personas que habitan sus casas, me uno a la afirmación de Christopher Alexander de que el profesional de la arquitectura puede acoplarse más a las necesidades de las personas estableciendo una relación cooperativa

con la persona, aportándole parte de su conocimiento y aprendiendo de la singularidad de cada experiencia, y en cuanto a otros proyectos urbanísticos creo debería ser quien proponga una mirada más humana al problema de vivienda con alternativas que renuncien a la forma de cajón y de repetición. Ya que un edificio no está nunca perfectamente terminado cuando se construye humanamente, es un problema de concepción del espacio que se va transformando continuamente a través de las formas arquitectónicas.

La importancia de una alternativa a la concepción de los lugares para habitar está en que el modelo predominante que delimita unas determinadas funciones para determinados lugares de la casa, en si está dando un mensaje hegemónico a la mayoría de habitantes alejando la posibilidad de crear unas personas apropiadas de su espacio, contradiciendo a la arquitectura que debería ser en pro del ser humano.

3.2 En el interior de la formaleta, ¿una casa una cochera o un establo?

Tras estudiar una perspectiva de un profesional de la arquitectura en señalar los problemas que plantearía la arquitectura para nuestro tiempo como consecuencia de las decisiones de las décadas anteriores en el tema de la construcción de edificios y viviendas, ahora integrare a este tema otro análisis de algunas de las obras literarias del autor Iván Illich donde se reflexiona el habitar desde el sujeto, los elementos del lugar y desde la experiencia de estar y vivir.

Iniciare con presentar una biografía breve acerca de él:” Iván Illich (1926-2001) nació en Viena, Austria, de padre católico y madre judía. Estudió historia en la Universidad de Salzburgo; y más tarde hizo estudios de teología en la Universidad Gregoriana de Roma, después de lo cual se ordenó de sacerdote católico. Su labor pastoral la llevó a cabo en la ciudad de Nueva York, en la comunidad de los puertorriqueños, labor por la cual recibió el nombramiento eclesiástico de Monseñor. Después vivió en Puerto Rico donde fue vicerrector en la Universidad Católica.

En 1960 se opuso abiertamente a un programa del gobierno estadounidense que imponía, a las mujeres de Puerto Rico, consumir pastillas anticonceptivas cuando aún estaba en estado de experimentación. Por este activismo social fue amonestado por el obispo James McManus quien lo obligó a dejar los hábitos sacerdotales. No fue excomulgado, por lo cual siguió siendo católico. Regresó a los Estados Unidos y obtuvo un puesto de investigador en el

Universidad Católica Fordham, donde fundó un Centro para el Estudio de Problemas Generales de la Humanidad. En 1961 recibió apoyo para fundar un Centro de Información Intercultural en la ciudad de Cuernavaca, México (después se llamaría Centro Intercultural de Documentación de Cuernavaca –CIDOC-) con el fin de preparar a sacerdotes y misioneros que tenían labores religiosas en Latinoamérica. El CIDOC cortó su relación con la Iglesia católica y se convirtió en un centro independiente de investigaciones sociales, al que acudieron estudiosos de muchas nacionalidades.

El trabajo como director del CIDOC no impidió que el propio Illich se ocupara de dirigir seminarios de investigación sobre alternativas institucionales en la sociedad tecnológica; y que desarrollara temas de investigación y reflexión, que lo llevaron a publicar varios libros en los que sostuvo ideas críticas de la sociedad contemporánea, ocupándose en asuntos de educación y sobre la calidad de vida de sus contemporáneos. Estos temas lo trató en obras como: *La convivencialidad*, *La sociedad desescolarizada* y artículos como “La alternativa ante la escuela”.

En el pensamiento de Illich un asunto de mucha importancia es considerar la autonomía del individuo como un bien determinante para la realización personal, en donde el ser humano debe tomar conciencia y no dejarse controlar. Sostiene Illich que el sistema escolar desempeña un papel manipulador, pues existe prácticamente para “ensamblar” al individuo en el trabajo al que habrá de dedicarse toda su vida en la sociedad industrial. Su conclusión radical lo lleva a proponer la desaparición de las escuelas como hoy se conocen, y pasar a un sistema que fortalece las autonomías; sería el desarrollo de formaciones autodidactas. El radicalismo utópico de Illich permanece, ya que se basa una crítica a problemas reales.³

3.2.1 Lecturas desde el interior

En “La choza de Gandhi⁴”, se hace una referencia para explorar el sentido interior de los elementos de la casa, desde la perspectiva del autor y sus lecturas en su experiencia cuando conoció la choza donde habitó Mahatma Gandhi dirigente más destacado del Movimiento de independencia indio.

³ Educación: Iván Illich: un pedagogo radical. (en línea). Fundación Unam. (Consultado: 7 de abril de 2019). Disponible en internet: <http://www.fundacionunam.org.mx/educacion/ivan-illich-un-pedagogo-radical/>

⁴ ILLICH, Iván. La choza de Gandhi. (en línea) En: *El País*. 22 de diciembre de 1985. (Consultado: 7 de abril de 2019). Disponible en internet: https://elpais.com/diario/1985/12/22/opinion/504054008_850215.html

Según la descripción de la experiencia en esta casa que relata el autor, puedo observar que hay una estrecha relación entre los conceptos filosóficos del individuo (Gandhi) con el espacio y la distribución en el a su sentido de ser.

El autor relata que la choza es una casa que no tiene como fin sobresalir de hecho es austera y es hecha con lo necesario, pero genera unos espacios de igualdad donde surgen relaciones, su austeridad evoca una inmensa riqueza de independencia de los artilugios y elementos no necesarios. Illich percibe este lugar como un hogar, algo por encima del concepto de casa, un hogar se percibe en cuanto las relaciones vivas de convivencia, de recogimiento, de fraternidad u hospitalidad existan.

De acuerdo a esta perspectiva y en comparación a su momento histórico, Iván Illich declaro que “la producción de servicios hace más daño a la cultura del que la producción de bienes materiales ya hizo a la naturaleza”. Según Gandhi para evitar este Empobrecimiento por el exceso de riqueza hay que mantener la productividad en los límites del deseo. Para el bien personal y de la sociedad es mejor que la gente conserve para sí solo lo que le es suficiente para sus necesidades inmediatas.

En su época Illich proponía límites a la producción de servicios de toda índole señalando un aturdimiento a la gente, disfrazado de mejorar mediante las instituciones. El yo animado se rinde frente a la estructura inanimada en la triste paradoja en la que se toma por superior a los que tienen más comodidades.

Analizando un poco más sobre el autor Iván Illich, lo percibo como una persona que buscó el conocimiento sobrepasando la institucionalidad, a pesar de su profundidad paradójica: dicha en sus propias palabras: la iglesia es una puta, pero es mi madre. Con esto quiero resaltar ese valor de él en renunciar a una vida acomodada encajada para aventurarse a viajar y a vivir experiencias reales distintas a las que había vivido y mediante estas experiencia enriquece y forja su tanto apasionada como sentida crítica al modelo de sociedad que se estaba imponiendo, siendo objetivo, creo yo que llego a determinar los caminos engañosos en los que la humanidad estaba embarcándose por la acogida y el asombro del concepto del desarrollo de esa época de la industrialización. Illich llego a darle a esa perspectiva mediante sus obras literarias, por ejemplo “la sociedad desescolarizada” (1970), “la confidencialidad” (1973), que desde mi punto de vista se convirtieron en un estudio muy importante y positivo para mi búsqueda, en especial porque toca fibras en problemas estructurales que rigen la vida de la manera angustiosa que hoy día podemos apreciar y es algo a lo que siempre trato de enfocar. Sus términos desprofesionalizar y desescolarizar se acercan a concepciones más reales y de impacto más cercano con la sociedad humilde.

Es por eso que en relación a sus ideas puedo establecer que desde el interior de los relatos-dibujos de las personas en este proyecto, se posibilita una especie de lectura de la imagen de su espacio de vida, lo digo en cuanto que uno ve el detalle, el esmero en que cada persona dibuja los objetos de la casa o en la ausencia de no tenerlos en cuenta, también en ver los tamaños de las composiciones de los dibujos de la casa en relación al formato del dibujo y en la composición que con ellos se hace dentro del dibujo de cada casa.

3.2.2 ¿Una casa, una cochera o un establo?

Retomando el arte de habitar de Iván Illich, se hace una delimitación de lo que encierra el concepto, el habitar es lo propio ser humano a diferencia de los animales quienes actúan por instinto, dime como habitas y te diré quién eres, el lugar determinado para habitar en la actualidad es como ya habíamos visto, contradictorio con la esencia del concepto habitar, la casa en la que habitan los seres en algunos casos o se construye siguiendo la norma y copiando el diseño de moda que se ha de ocupar cuando se termine de construir, o en otros de los casos se llega a ella en modo de alquiler ,por lo tanto en ambos casos la forma en que ellos puedan estar y habitar esta cohibido es decir está reglamentado, en el primer caso cuando la gente vive en una casa recién construida tuvo que contar con el trabajo de algún especialista el cual en muchas ocasiones construye edificaciones que siguen unos lineamientos ya estandarizados y que tienen que ver con el uso de estilos constructivos de moda y de la época, es muy común ver el uso de columnas, paredes, ventanas, vigas, etc. y ver unas diferentes combinaciones pero sin dejar de ser convencionales.

Y con esto no estoy queriendo denotar que necesariamente lo extravagante o llamativo sea la salida, sino más bien que observo hay mucha falta de exploración, de apropiación del espacio y consecuentemente esto da como resultado un habitar a medias o superficial. Uniéndose a esto tenemos que no solo se trata de un habitar a medias solamente, es claro que este sistema de vida donde el ser común no tiene idea de la importancia del habitar vivir, lleva cada vez a las personas a hundirse más en el mar de necesidades y servicios.

Es semejante el caso en que una persona manda a construir su casa con determinadas ideas y estilos que le han llamado la atención simplemente cortando y pegando coloquialmente hablando, en otro caso de forma de habitar se encuentra el de vivir en un sitio en alquiler, vivir en arriendo esta obviamente enmarcado en las normas que el dueño del lugar establezca y que uno acepte, en esta experiencia se puede presentar también la mala convivencia, la falta

de privacidad y demás, ya que con estas limitaciones la experiencia pura del habitar no se puede palpar.

A pesar de estas condiciones descritas también cabe mencionar el hecho de que aun así existen rastros de ejercicio de habitar como lo es el acomodamiento, y la subsistencia de establecer un ambiente o espacio propio de la persona apropiándose con la composición muy marcada en la colocación de sus pertenencias en ese espacio ajeno de residencia, en ese juego de disposiciones de los objetos que se adaptan a tus necesidades es así que se presentan formas tan distintas como las personas mismas, pero que tienen factores en común, tal vez el orden o el desorden, los tipos de objetos o la cantidad de los mismos establece lazos de parentescos entre varias formas de habitar, el llenar el espacio de tus pertenencias y aludir a tus aficiones favoritas se llega a convertir casi que en establecer un espacio ceremonial para ti, donde al encontrarse otra persona en él pueda sentir algo como una presencia tuya inmaterial.

Muchas de las casas en que estos sujetos de mi estudio habitan, se presentaron como cajones que simplemente enmarcaron el diario vivir, esto quiere decir como lugares donde poco se llegó a interactuar, apropiarse o sentir o transformar en un espacio apto para sí mismo, estos cajones nos hablan de la distancia afectiva con ese espacio donde se resguarda, nos habla de una casa, habitación o apartamento que no llega a convertirse en un hogar para ese ser.

Hacer la pregunta dónde vives es preguntar en qué lugar tu existencia modela el mundo.

Habitar es la huella de la vida Habitar es la huella de la vida. Habitar es dejar huella.

Establece Illich: Las bestias tienen madrigueras; el ganado, establos; los carros se guardan en cobertizos y para los coches hay cocheras, sólo los hombres pueden habitar, es un arte que únicamente los seres humanos aprenden.

Illich insiste en la profunda relación entre habitar y vivir, y en sus derivaciones: la habitación, como huella de la vida (nunca acabada, nunca completamente planificada), florece y decae al compás de los esplendores y fracasos de sus habitantes. La casa no es una madriguera ni una cochera. En muchas lenguas, en vez de habitar puede decirse también vivir. ¿Dónde vive usted?, preguntamos, cuando queremos saber el lugar en el que alguien habita. Dime cómo vives y te diré quién eres. Es así como Illich establece esa especie de lugares dicientes, la casa diciente o en el mejor de los casos los hogares dicientes.

4. Vaciado de la mezcla

4.1 Modo de verter

En el transcurrir del proceso de esta obra, fui construyendo unos modos de conseguir la información, el material y el espacio que necesitaba para la realización de este proyecto y para conseguir los resultados que buscaba. A continuación desglosare en unos cuantos capítulos lo que constituye el trabajo artístico del proyecto, el camino recorrido en la realización de esta obra, camino en forma constructiva que me fue llevando a esa forma singular de herramientas y procesos recursivos.

4.2 La sustancia líquida a mezclar

La información del dónde han vivido o habitado otras personas es un elemento líquido de esta investigación plástica, en esta forma de plantearla, la información del habitar fluye y se mezcla en todos los aspectos de las estructuras personales. Con ella se indaga el problema del habitar actual, considerándola también como un líquido interferido por los colores de las circunstancias de vida que cada persona ha vivido con los años.

De esta información se obtienen rasgos con los que se crean unas imágenes que se convierten en escultura, con ellos planteo las composiciones en cada escultura, siguiendo en ocasiones un orden cronológico anclado en el hogar de nacimiento, en el hogar de crianza, en los procesos que ocurrieron en esas familias, dejando que este líquido fluya en medio del trabajo creativo y me exponga formas y composiciones con tanta valiosa información recolectada. Es desde esta sustancia que entendí que el problema no se reflexiona solo, lo veo reflejado en distintas personas.

4.3 La influencia de los maestros

Dentro de esta propuesta sería injusto no resaltar la parte artística, ya que al fin de cuentas de lo que se está haciendo aquí son expresiones artísticas en forma de escultura, por lo que manifiesto que pretendo aportar mi obra como imagen plástica a la discusión sobre el problema o tema del habitar. La influencia que han generado en mí otras imágenes plásticas y otros ejercicios artísticos que me han llamado la atención es lo que quiero resaltar en estas siguientes líneas.

Dentro de los referentes plásticos que creo influenciaron mi obra y que siempre han estado en mi imaginario acerca de la escultura, puedo mencionar a Richard Serra quien “nació en San Francisco, Estados Unidos 1939 es un escultor minimalista estadounidense conocido por trabajar con grandes piezas de acero corten”⁵. De Serra valoro sus grandes esculturas y el hecho que presenta el material en su naturaleza ante el espectador, respetando las marcas, los colores y las texturas que el material trae consigo, él emplea elementos instalativos como la tensión simbólica, por ejemplo cuando expone obra en lugares donde interfiere la movilidad del público, generando variedad de sensaciones en los transeúntes, entonces me hace querer llegar a crear ese tipo de espacios y de dinámicas, aun siendo mis materiales de trabajo distintos a los de él creo que el uso y la composición con las obras es lo que se puede analizar.

De forma similar me influye la obra del escultor Richard Long quien “nació en Bristol, 2 de junio de 1945 Inglaterra, Long consiguió fama internacional durante la década de 1970 con esculturas hechas como resultado de sus caminatas épicas, que lo llevaron a través de las zonas rurales y remotas de Gran Bretaña, o por lugares tan distantes como las llanuras de Canadá, Mongolia y Bolivia. Camino en diferentes ocasiones por diferentes razones. A veces, eran cursos y conceptos predeterminados; pero igualmente, la idea de la caminata puede afirmarse en una circunstancia arbitraria. Guiado por un gran respeto por la naturaleza y por la estructura formal de las formas básicas, Long nunca hace alteraciones significativas en los paisajes que atraviesa. En su lugar, marca el suelo o ajusta los accidentes naturales de un lugar, levantando piedras, por ejemplo, o haciendo trazos simples. Por lo general trabaja en el paisaje, pero a veces utiliza materiales naturales en la galería. Utilizó diferentes modos de presentación, a veces combinados, para llevar su experiencia de la naturaleza a los museos o galerías. Hizo hincapié en que el significado de su obra radica en la visibilidad de sus acciones y no en la representación de un paisaje en particular. Casi cuarenta años después, su obra continúa la dialéctica entre el trabajo libre y efímero en cualquier parte del ancho mundo, y el llevar de vuelta al dominio público de los espacios de arte, y de los libros en forma de

⁵ Buscar en Wikipedia: Richard Serra (en línea). Wikipedia. (Consultado: 7 de abril de 2019). Disponible en internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Serra

esculturas, materias primas como piedras, barro y agua, y obras fotográficas y de texto. Es uno de los artistas de land art británicos más conocidos”⁶. Me llama mucho la atención y el enfoque que le hace al arte desde una circunstancia o una acción, ya que para mi obra, me planteé que tendría que realizar un conjunto de acciones en torno a los materiales y al espacio para crear las obras. Las acciones que realice fueron recolectar el material de escombros desde el año de 2016, fui escogiendo selectivamente fragmentos grandes y con repello de diferentes colores, con azulejos o cerámica, todos encontrados en mis recorridos habituales por la ciudad, también, al ir obteniendo una cantidad considerable de material tuve que intervenir mi casa y hacerme a un lugar en el patio de la misma, así que fui haciendo un piso con ladrillos reciclados, hice un mesón con madera reciclada y techándolo con láminas de zinc, y plásticos amarrados de forma que pudiera resguardarme, proteger el material y las obras que fuera creando. Esta intervención del patio de mi casa, me dio a comprobar que el edificio casa debería plantearse como algo convertible que evoluciona o cambia de acuerdo a las necesidades de los habitantes del mismo.

En torno a la austeridad del material y la parte social de la obra siento referencia de mi trabajo con el del escultor Mario Merz, “quien nació en 1925 en Italia y murió en 2003. En los años sesenta, la obra de Merz, con energía, luz y materia, lo colocó dentro del movimiento que se denominó arte povera, que, junto con el futurismo, permanece como uno de los más influyentes movimientos de arte italiano en el siglo XX. Es famoso, sobre todo, por sus iglúes formados con materiales diversos, que comenzó a confeccionar en 1968.

Utilizó de forma frecuente la sucesión de Fibonacci en muchas de sus obras desde la década de los 70, con elementos diferentes (neones, mesas, animales, periódicos...) y en formatos variados. Así como los números de Fibonacci apuntan al infinito y describen un crecimiento progresivo a partir de la suma de las cifras anteriores, Merz utiliza la famosa sucesión para simbolizar el arte y el progreso social”⁷. En relación a este referente puedo decir que encuentro afinidad en que sus esculturas tienen relación con otras ramas del conocimiento, y que de alguna manera tienen un trabajo mezclado donde aún persiste la intuición artística, al ver que él trabaja con la sucesión de Fibonacci donde “La sucesión comienza con los números 0 y 1,2 y a partir de estos, «cada término es la suma de los dos anteriores», es la relación de recurrencia que la define”⁸, me hace pensar en que uno puede llegar a componer imágenes plásticas con información de la realidad pero sin llegar al extremo de encerrar la creación

⁶ Buscar en Wikipedia: Richard Long (en línea). Wikipedia. (Consultado: 7 de abril de 2019). Disponible en internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Long

⁷ Buscar en Wikipedia: Mario Merz (en línea). Wikipedia. (Consultado: 7 de abril de 2019). Disponible en internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Merz

⁸ Buscar en Wikipedia: Sucesión de Fibonacci (en línea). Wikipedia. (Consultado: 7 de abril de 2019). Disponible en internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Sucesión_de_Fibonacci

artística dentro de un todo perfectamente programado esquematizado. Con el comparto además que busco llegar simbolizar una reflexión en pro de conocimiento y en pro de las personas tanto las que aportaron al proyecto como el público en general incluyéndome.

4.4 Los ayudantes de obra

Como se viene señalando la actividad de las personas que participaron en estructuras personales consistió en entregar sus experiencias de habitar en forma de dibujos. Ellos son la base de este proyecto, gracias a que compartieron con migo un poco de su vida, pude explorar en primer lugar como representan sus casas, sus vivencias y pude sentir la manera tan afectuosa en que cada uno impregno de su esencia cada boceto, como esos lugares no se olvidan y traen al presente tanto dudas como respuestas, esta experiencia me permitió además conocerlos y hasta reconocirme en algunas ocasiones en ellos, convirtiéndose en parte importante en el proyecto ese hecho de que las representaciones unen, conectan personas a pesar del tiempo y de las diferencias.

En primer lugar tuve en mente que quería que esta serie escultórica tratara de distintas personas y no solo de una comunidad o tipo de personas. Así que me propuse buscar sujetos, hombres, niños, mujeres, jóvenes y gente mayor para plantearles colaborar con mi búsqueda y preguntarles que si aceptaban participar en esta obra.

Entendí que no siempre es fácil para cualquier persona contar su historia a un individuo y menos al entender que parte de ella seria expuesta ante más cantidad de gente, por lo cual no siempre obtuve colaboración en ese sentido, al principio recurrí a invitar a participar en mi proyecto a personas con las que ya había tenido algún tipo de contacto. Con ellas inicié lo que fueron una serie de visitas donde hacíamos las jornadas de dibujo por medio de sentarme a preguntarles sobre su vida en sus diferentes casas, indagamos ellos y yo en el recuerdo de los momentos de familia, de las diferentes etapas en cuanto a edad, de la felicidad y también de soledad y angustia.

Establecí adecuado que el dibujo fuera lo más puro posible sin necesidad de mi intervención en él, los relatos dibujos fueron realizados por cada persona, que tímidamente se fueron soltando en el papel, permitiéndonos conocer una belleza de imágenes donde lo importante no está en la habilidad técnica del dibujo.

Metido ya más de lleno en el cuento y realmente motivado por los resultados que iban apareciendo me atreví a ampliar la variedad de perspectivas, en el sentido que opté por tomar

esta información de personas de diferentes ciudades, realice entonces unos cuantos viajes a unas pocas ciudades del país de acuerdo también a mis posibilidades económicas. Se puede decir que logre traer con migo dibujos relatos de 6 personas que provienen y vivieron en departamentos como: Antioquia, Caldas, Cauca, Nariño y Valle del cauca.

Poco a poco mediante analizar cada caso, pude también explorar como se va presentando la vida en sus diferentes formas, encontré un lenguaje representativo en la composición de cada imagen, y entre sus dibujos y mi trabajo con los otros materiales escultóricos se fueron enlazando las intensidades de línea con mi intensidad de tallado, la cantidad de dibujos en cada serie me dio a entender la distribución del barro y del escombros con el que expreso esas imágenes del habitar.

Es por el respeto hacia estas personas que quise darle equivalencia a cada detalle que fui encontrando en su relato, adquirí un compromiso de llevar a cabo la respectiva exposición de todo el trabajo en conjunto y también en obsequiarles una muestra de la expresión escultórica resultante.

4.5 Las formas antes de la escultura

Para tener claro cómo iba a plantear las esculturas, tuve que pasar por un proceso de hacer ejercicios de bocetos en los que intente crear las formas que tendrían las esculturas con escombros, estas formas en principio fueron influidas por el trabajo más reciente para esa fecha (2015) que yo había realizado en el taller de énfasis 2.

La influencia venía de mi obra “Reconstrucción n.3” en la que planteaba una forma de columna hecha a partir de escombros tallados y apilados tratando de trabajar un tema de desequilibrio y tensión asociando la forma arquitectónica de la columna como representación de la problemática del ser humano. Así pues en adelante realice imágenes en mi cabeza de crear un tipo de estructura retomando la forma en vertical, y retomando mi técnica de trabajar con el escombros, en principio pensé demasiado la idea hasta el punto de no encontrarle forma, paso seguido empecé mejor plasmar en papel las ideas desarrollándolas mejor en bocetos.

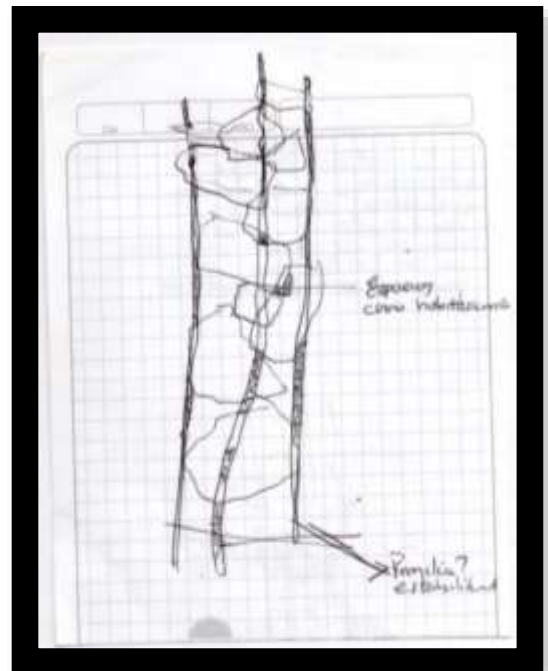
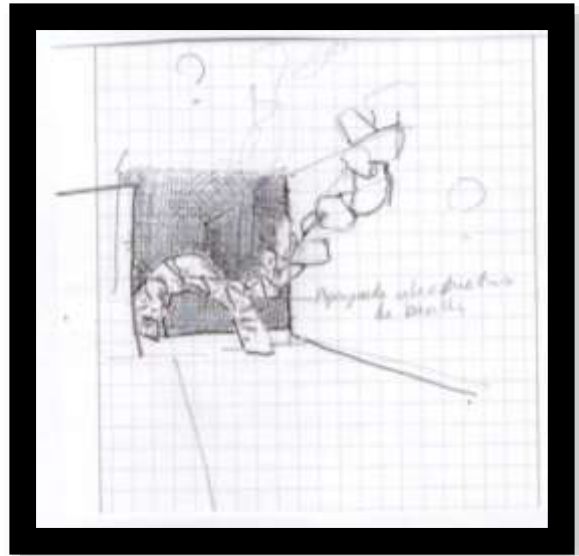
Reconstrucción n.3
Víctor Cerón
Escombros
Tallado y apilado
200 x 18 x 30 cm
2015

Los bocetos los fui realizando casi que cuando me surgían las ideas y casi siempre me urgía plasmarlas así fuera en medio de mis jornadas de trabajo, razón por la cual los dibuje en hojas de cuaderno o en pedazos de hojas que tenía a la mano.

Siempre me estuve indagando cómo hacer para que el escombros se pudiera trabajar en volúmenes más grandes y ubicándolos en forma equilibrada pero que diera la sensación de estar en desequilibrio, ya que para mí el tema era plantear un lenguaje por medio de la composición con las formas escultóricas y por medio del manejo del peso, volumen y de las sensaciones que se pudieran lograr, dado que desde esa instancia para mí estaba claro que de lo que quería hablar era de algún tipo de tensión en la vida del ser humano contemporáneo y para mí el potencial del escombros estaba en que es un fragmento de realidad, que fue parte de un edificio y el edificio es una creación del ser humano casi que a su imagen y semejanza, entonces para hacer corresponder la escultura al tema me fui por el camino de construcción de esculturas alusivas a la ruina, a la construcción y al desequilibrio.

Así fue como en los bocetos pensé en hacer estructuras de varillas ancladas a una base fundida de cemento para sostener los fragmentos de escombros amarrándolos con alambre, definí en ese entonces que cada material tendría un valor en la escultura que no fuera añadido como al azar, sino como parte del lenguaje que yo quería establecer. Por eso empecé a trazar estas estructuras hechas con tres varillas recicladas de construcciones en demolición con formas irregulares que surgirían de una base, como a modo de exoesqueleto, con la disposición de las varillas quise insinuar como los ejes de vida que las personas tenemos actualmente, desde aquí empecé a pensar en que sería muy interesante basar las obras en las vivencias de otros, así pues yo esperaba tener unas especie de estructuras variadas y diferentes con las que desarrollaría mis inquietudes de conocer cómo es la vida de otras personas y como se pudiera ver las tensiones que llevan esas vidas.

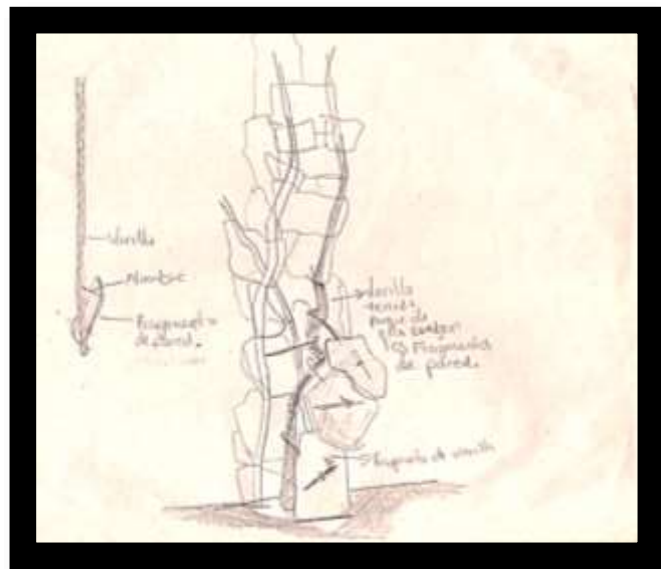
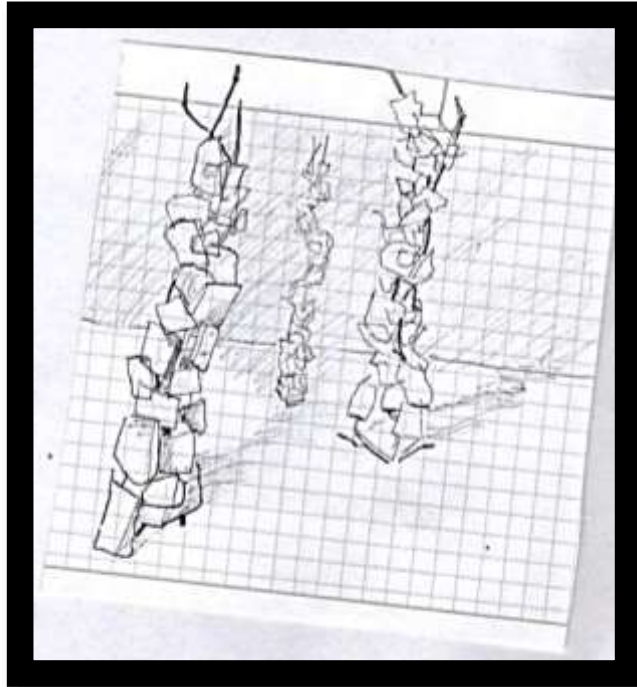
También empecé a pensar en trabajar el escombros tal vez cortado en láminas para poder que fueran unos fragmentos más livianos y poder usar la fachada del escombros que es la parte donde está el repello y las capas de pintura, este tipo de ensamble me recordaba como la manera en que uno de mis referentes artísticos; Mario Merz ensambló algunos de los materiales en muchos de sus iglús, ya que él usaba el material en láminas, lo apilaba uno sobre otro pero todo unido a una estructura redonda con la que conformabas sus obras.

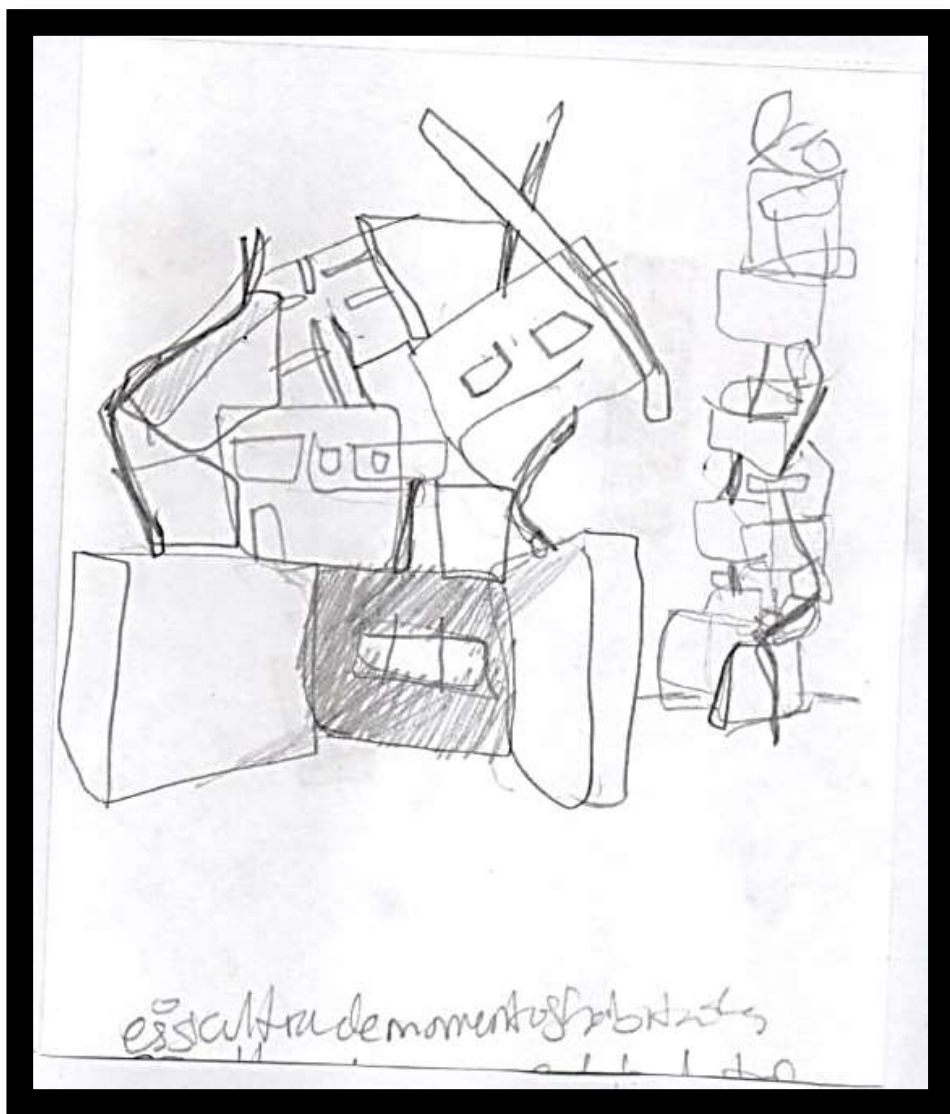

En cuanto a ¿qué haría con el escombros, además de aplilarlo o ensamblarlo?, pues establecí que este material me permitía esculpir unas imágenes de recuerdo, de memoria y de introspección de personas. Al ir pensando en la forma de las estructuras y al tener cada vez más claro que basaría las obras en personas, todo fue fluyendo más armoniosamente.

Con la idea de que necesitaba trabajar con fragmentos más grandes para aprovechar sus fachadas empecé a reconsiderar la viabilidad de las estructuras y las cualidades del material en esos formatos ya sea por el peso de los fragmentos, o porque al cortar los escombros en láminas grandes se debilitarían y al momento de realizar el tallado se podría quebrar.

Con los bocetos empecé a analizar ese tipo de cosas y a tomar la idea de realizar las esculturas a modo de estructuras de 4 paredes no macizas del todo sino generando un espacio entre los muros, como a modo de una habitación. De esta manera llegué a pensar en trabajar a partir de construir o reconstruir espacios habitados, que esta imagen de ese espacio se ensamblaba muy bien en mi búsqueda plástica, digamos que pude visualizar como podría también componer cada imagen por medio de la acomodación de los fragmentos, del tallado y de los colores y texturas que los fragmentos poseen.

Y aunque a continuación podrá darse cuenta de que no lleve a cabo del todo la idea propuesta en estos bocetos, si es importante entender que desarrolle las esculturas a partir de lo que me planteé aquí, como resultado ya supe que trabajaría mis obras pensando en los espacios habitados de otras personas y no propiamente desde mi punto de vista, que necesitaría entonces recolectar unos tipos de escombros, y unos tipos de imágenes específicas de las experiencias de vida de esas personas. Por lo tanto es en este proceso de los bocetos que pude hallar más claridad en lo que quería hacer, en llegar a poder ver caminando el tema y mis ideas en una búsqueda ya en territorios de la plástica.

4.6 Los dibujos relatos

Los dibujos relatos son la información base del acto representativo de este proyecto, son obtenidos por medio de un momento de conversación donde se les dio a conocer a las posibles personas interesadas en participar cual era el propósito del proyecto y se les invitó a relatar los lugares donde han vivido por medio de plasmarlos ellos mismos con un dibujo rápido.

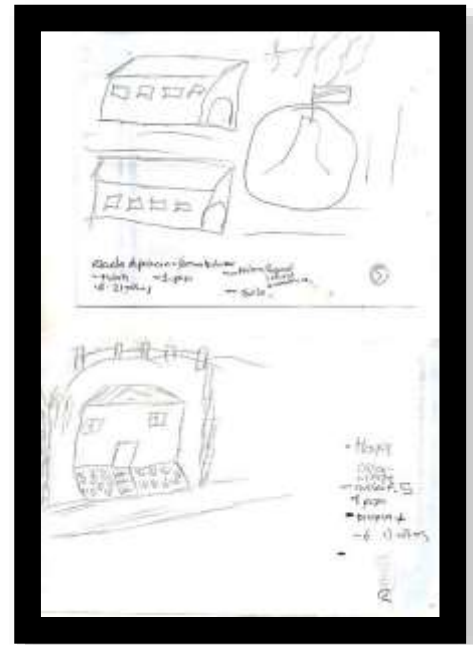
Encuentro memorable el punto de vista que cada persona tiene de la casa, que además de abrir una ventana entre ellas y la creación artística, posibilitan un espacio de encuentro en cuanto a poder sentirnos reflejados en sus relatos, abriendo una puerta necesaria hacia la memoria y la reflexión.

Con las personas hice las jornadas de dibujo por medio de sentarme a preguntarles sobre su vida, indagamos ellos y yo en el recuerdo de los momentos de familia, de las diferentes etapas en cuanto a edad, de la felicidad y también de soledad y angustia.

Establecí adecuado que el dibujo fuera lo más puro posible sin necesidad de mi intervención en él, los relatos dibujos fueron realizados por cada persona, que tímidamente se fueron soltando en el papel, permitiéndonos conocer una belleza de imágenes donde lo importante no está en la habilidad técnica del dibujo.

Gracias a la diferencia de las personas, aparecieron variedad de formas en representar los lugares habitados, en cuanto a las cantidad de los dibujos, en cuanto al detalle el dibujar las casas, en el modo en que algunas de las personas escogían no dibujar todas las casas donde realmente vivieron si no que hacían unas cuantas pero con un detalle minucioso incluso diferente entre cada época, mientras que las otras personas escogían dibujar una cantidad más amplia de dibujos casi que recordando minuciosamente cada casa y cada época, pero con una manera de dibujar diferente a la otra y un detalle en otro aspecto, más así el contexto del lugar, incluso con la primera persona que participó se realizaron unos dibujos como de ensayo sobre unas hojas de papel de una libreta de apuntes que se tenía a la mano, dibujos que yo intervenía escribiendo uno que otro apunte sobre lo que la persona contaba de lo que dibujaba en ese papel.

Debo decir que las primeras dos visitas o encuentros fueron con personas que yo ya conocía me decidí completamente por esa metodología, ya que antes de lanzarme a buscarlas estuve meditando que tipo de metodología usar, hasta llegue a pensar en hacer un tipo de cuestionario sobre preguntas concretas de las casas pero me di cuenta que estaba esquematizando demasiado esta parte para mi gusto, porque por ejemplo estaba empezando a formular preguntas de respuesta cerradas en torno a qué tipo de casa era, cuantos pisos tenia, que color de paredes y hasta que de baldosa eran los pisos, pareciendo algún tipo de encuesta, pero claramente mi búsqueda no era por ahí. Al renunciar a esa metodología y optar por la otra más ligera o más como un dialogo fue que pude llegar a realmente obtener unos resultados gratamente sorprendidos, las personas en medio de la conversa llegaban a producir y que fueron los primeros en dar la aprobación en participar, y que gracias a ellos fue que unos tipos de imágenes donde las líneas eran tan libres y sinceras que realmente motivaban aún más mi exploración y me hicieron llegar a sentir la importancia del dibujo como relato

Entonces pude darme cuenta como irle explicando más fácilmente a quien me iba a colaborar de que se trataba, les que aclararles que la idea era que ellos mismos dibujaran, ya que ellos tenían la idea de que era yo el encargado de hacerle los dibujos como cuando el pintor hace un retrato a encargo o como cuando un niño pone a los papas a hacerles la tarea, porque en esta ocasión lo que era importante es que tuvieran la posibilidad de enfrentarse y reencontrarse con el medio del dibujo y con el medio de los recuerdos gracias al ejercicio de relatar lo que hacían en esas épocas, en qué lugar estaban y hasta con quien vivían, para que tuvieran una imagen mental del lugar casa que es la imagen que yo requería para este proyecto.

Cada caso me permite obtener una serie de imágenes con cantidades de dibujos distintos, en algunos casos las sesiones de relato se extendieron en varias horas, en días o en unos cuantos minutos, pero siempre se lograba hacer una introspección, cada persona obviamente tenía que recordar cómo había vivido y con ello traer recuerdos que compartían conmigo, me contaban sus historias de vida y de alguna manera yo podía ir comprendiendo un montón de cosas de ellas, por eso expongo este espacio a nombre de relatos, porque cuando uno está frente a un relato de estos esta frente a una historia de vida contada en intensidades de líneas, en composición con las formas y con un desenvolvimiento en el propio papel, la forma de relatar

te puede envolver o no, pero siempre te deja una experiencia compartida en escuchar a otro ser humano como tú.

Finalmente las personas que participaron me propusieron también ser incluidos junto a sus dibujos para presentarlos en esta parte del proyecto por medio de una descripción muy breve de cada uno de ellos y nombrándolos con sus iniciales. De mi parte no puedo estar más agradecido por la colaboración que encontré, en respuesta de agradecimiento y por el respeto hacia estas personas es que quise darle equivalencia a cada detalle que fui encontrando en su relato, adquirí un compromiso de llevar a cabo la respectiva exposición de todo el trabajo en conjunto y también en obsequiarles una muestra de la expresión escultórica resultante.

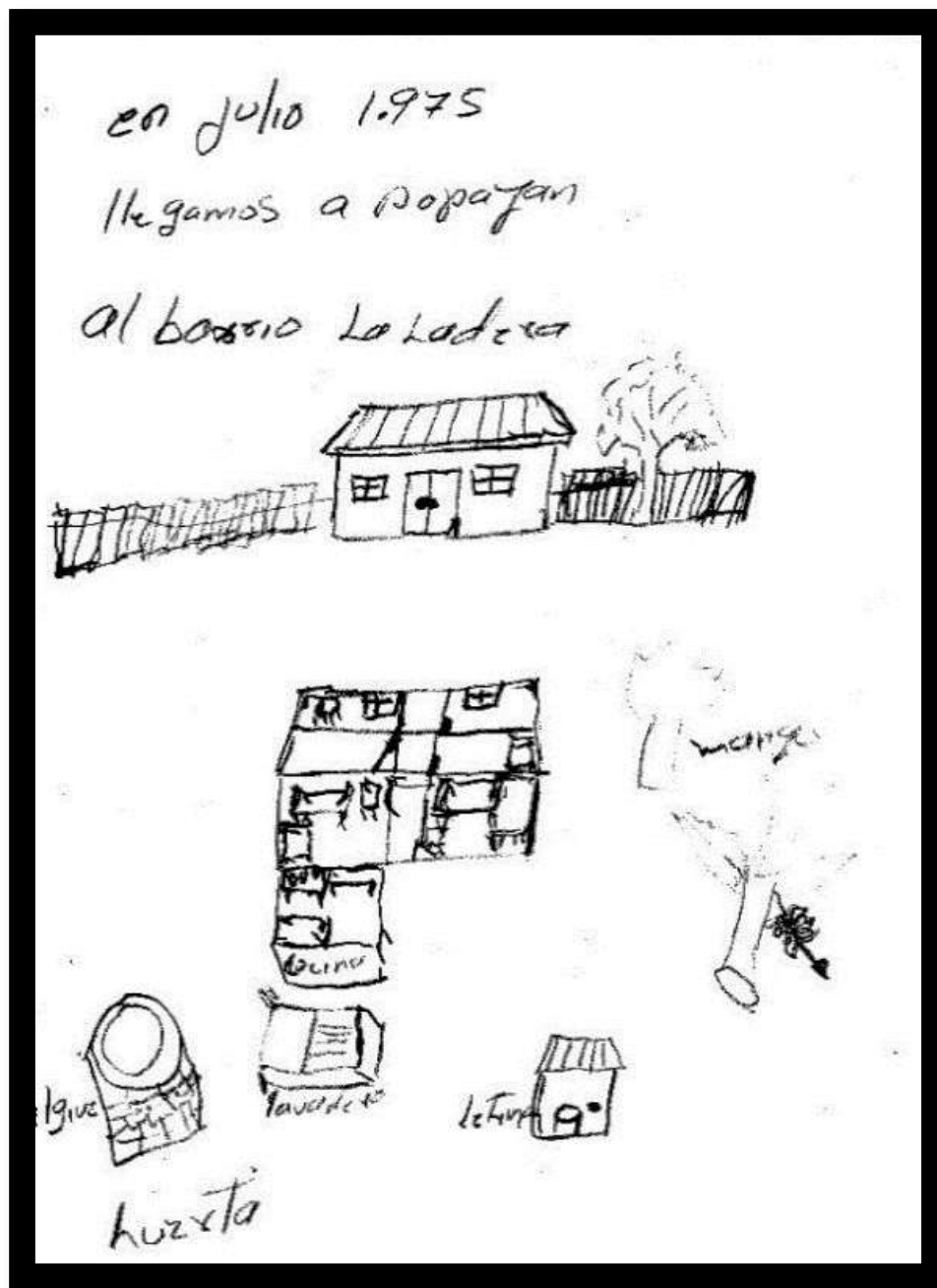
A continuación se encontrara con las series de dibujos resultantes que denominen “Relatos”, junto con una breve descripción de la persona que los realizo.

4.6.1 Relato 1 M.N.E 1957

Actualmente vive en la ciudad de Popayán, ama de casa. Es oriunda del departamento de Nariño. Con su familia vivía en el campo hasta que cambiaron de residencia y se establecieron en la ciudad de Popayán, Cauca. Posteriormente tuvo su propia familia y fue cambiando constantemente de vivienda entre las ciudades de Cali y Popayán. En total realizo 4 dibujos relatos.

Dibujo de la serie Relato 1 M.N.E 1957
M.N.E
Lápiz sobre papel
23 x 17 cm
2017

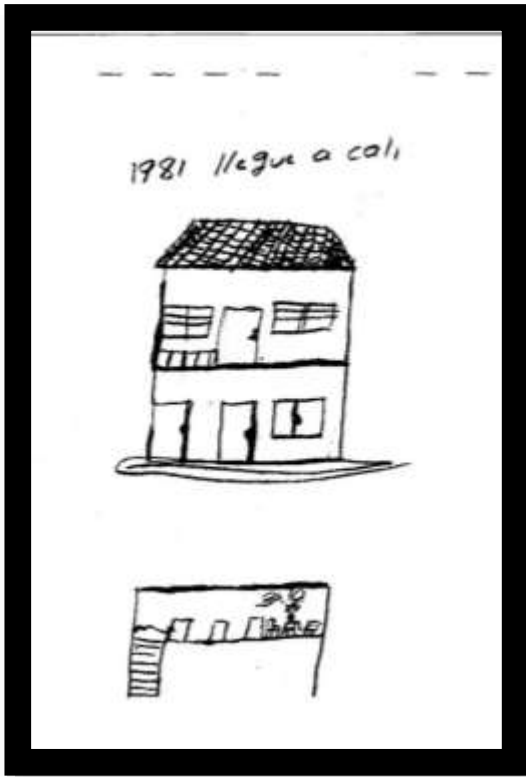
Dibujo de la serie Relato 1 M.N.E 1957

M.N.E

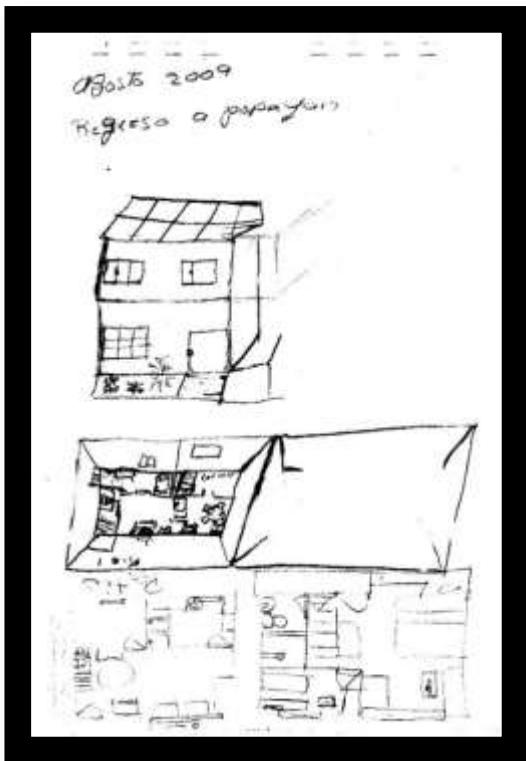
Lápiz sobre papel

23 x 17 cm

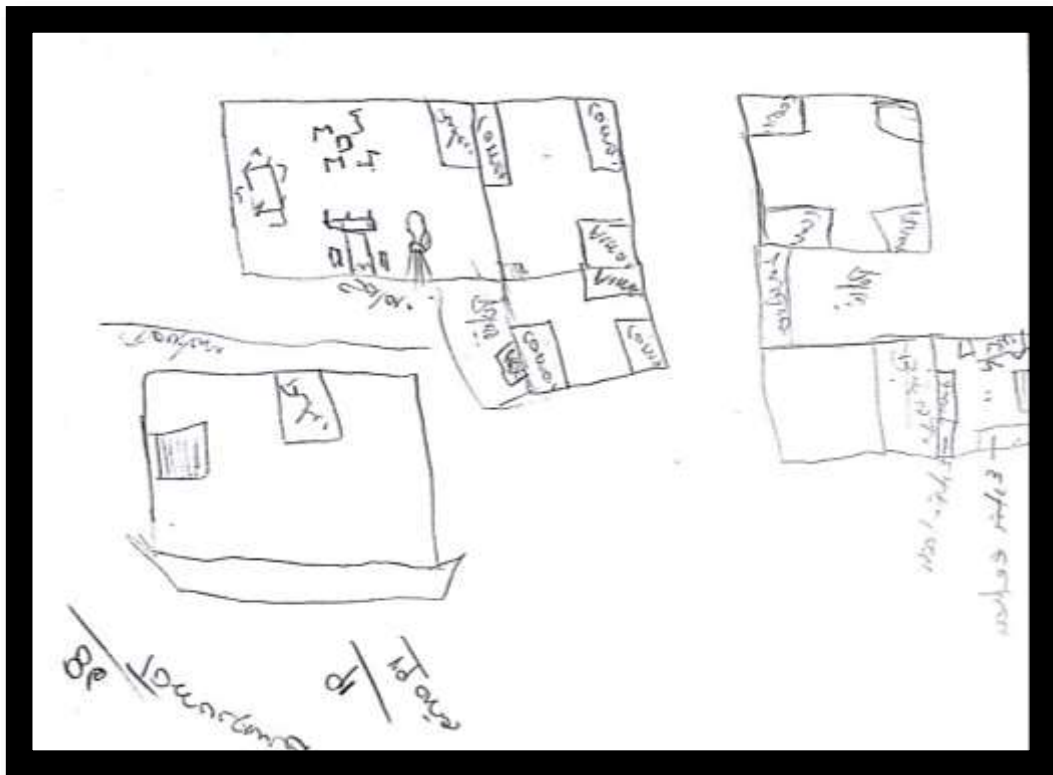
2017

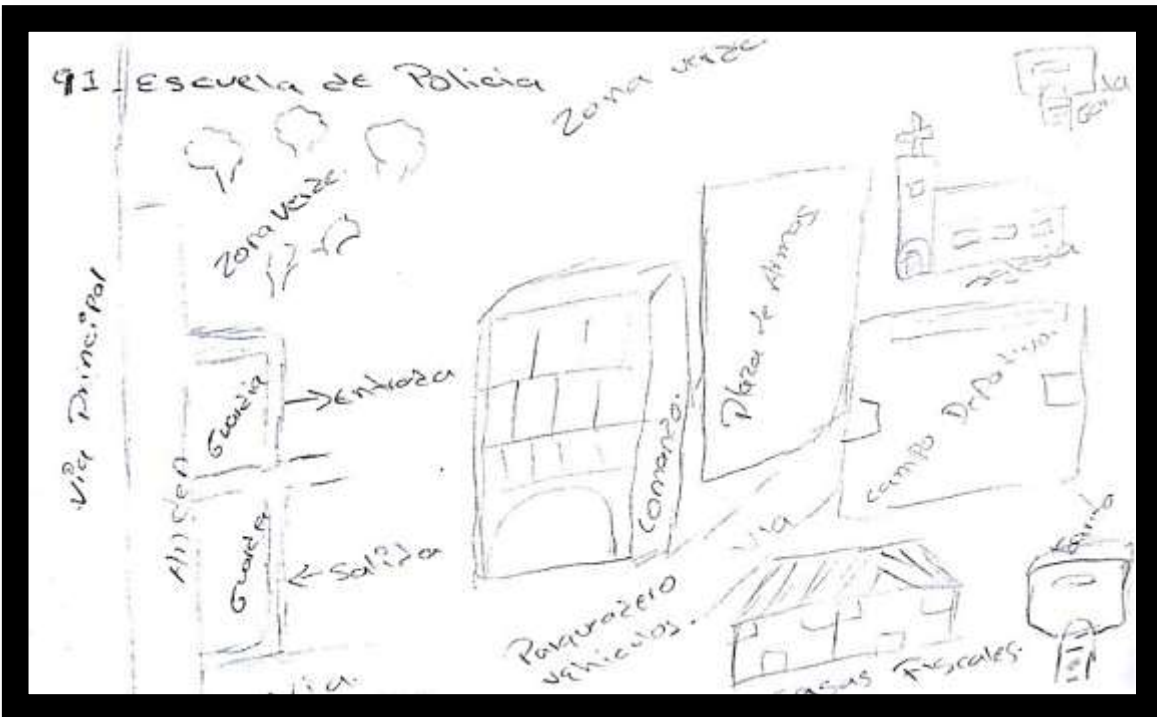
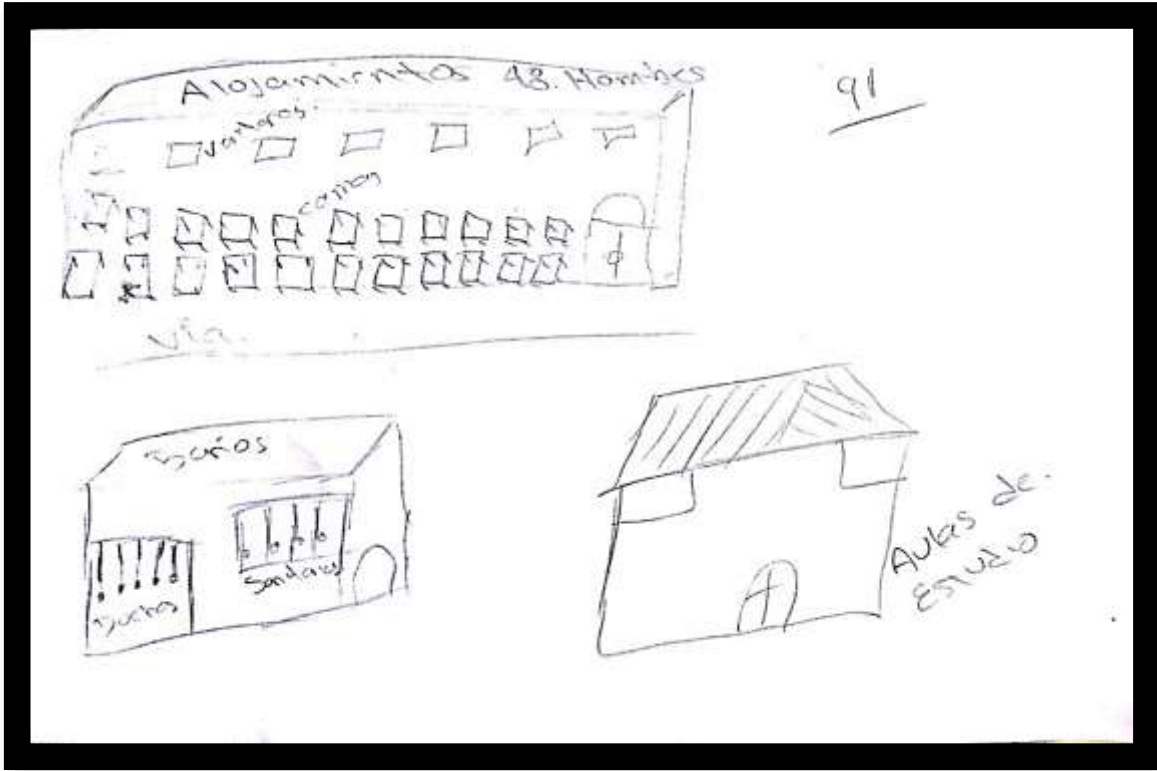

Dibujo de la serie Relato 1 M.N.E 1957
M.N.E
Lápiz sobre papel
23 x 17 cm
2017

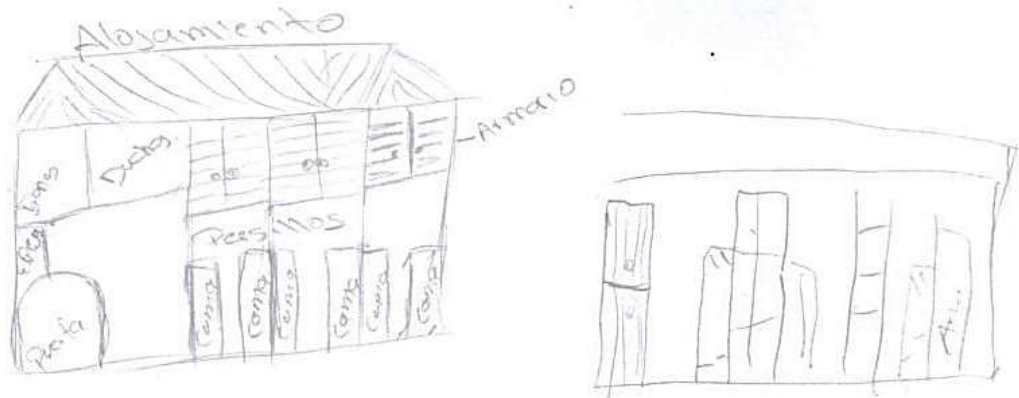

Dibujo de la serie Relato 1 M.N.E 1957
M.N.E
Lápiz sobre papel
23 x 17 cm

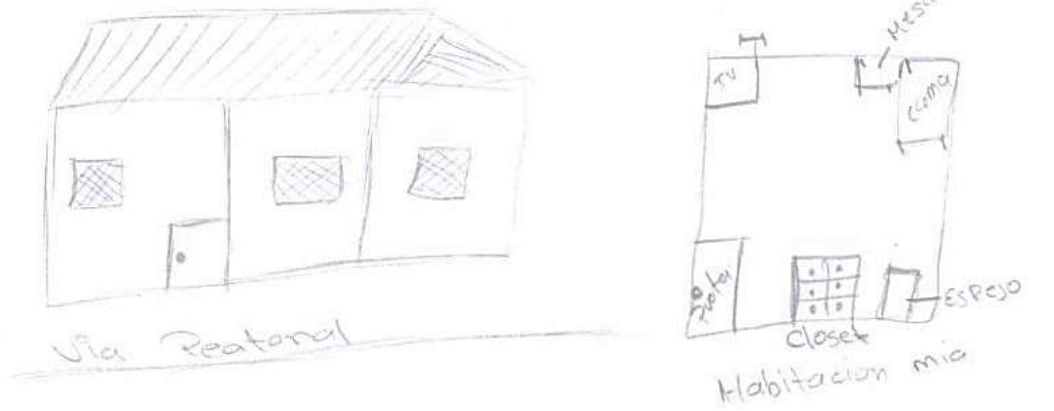

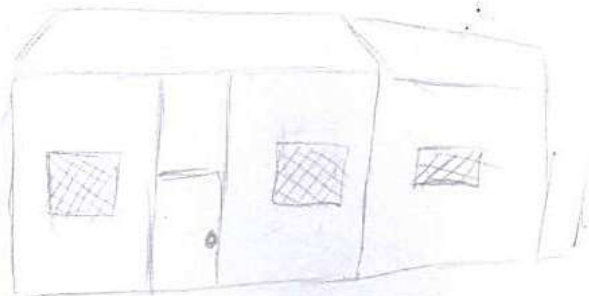
12 = 96 Policia Guaviare.

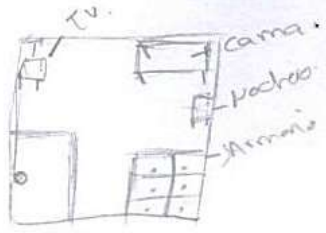
96-98 Tomas Cipriano.

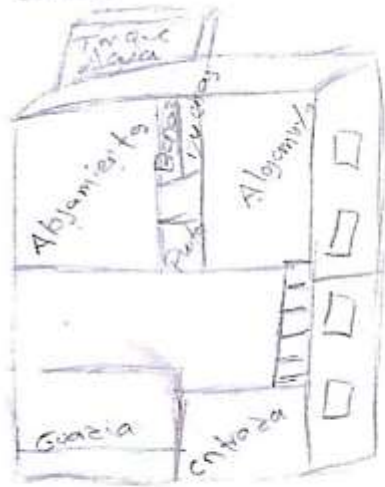
3 - Tomas Cipriano

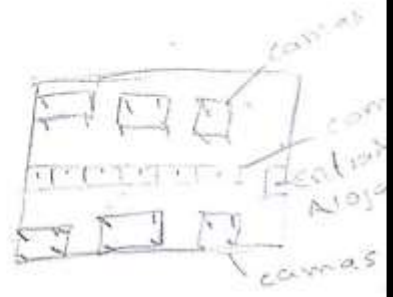
Via Peatonal

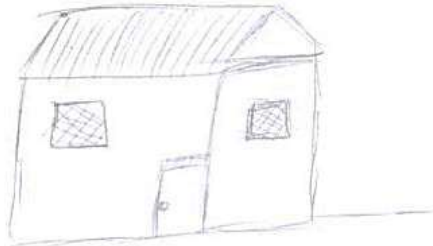
99 2000. ROSAS. Estacion Policial

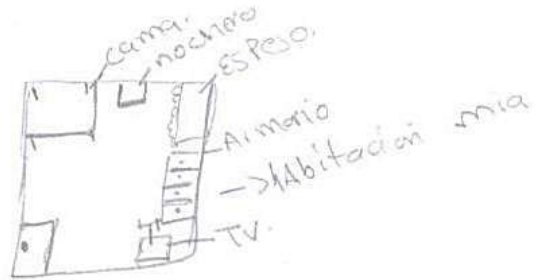
Glazas

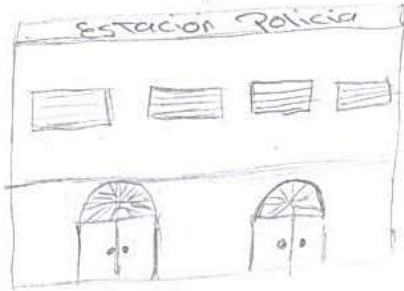
2000 - 2005 casa casa RIVERA

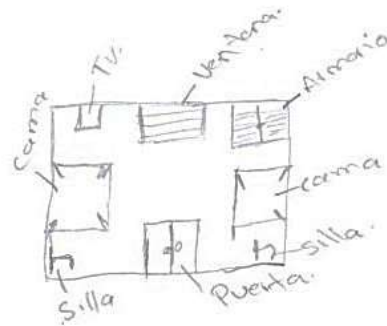
Via Peatonal

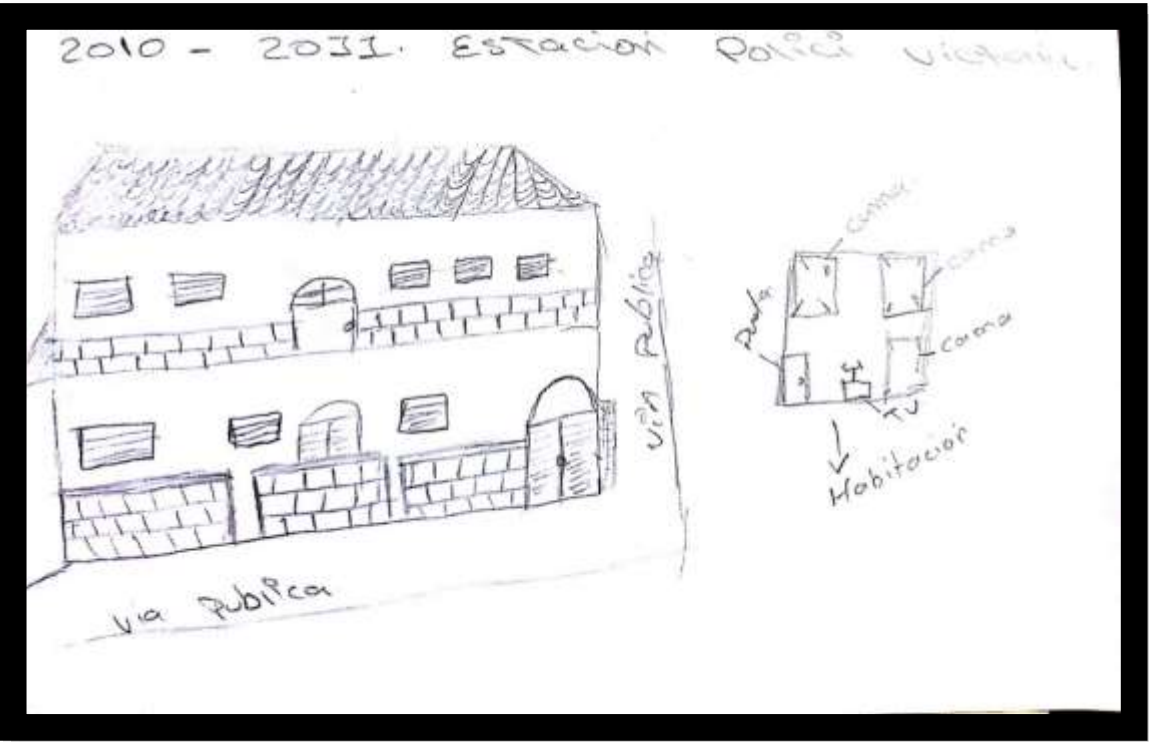
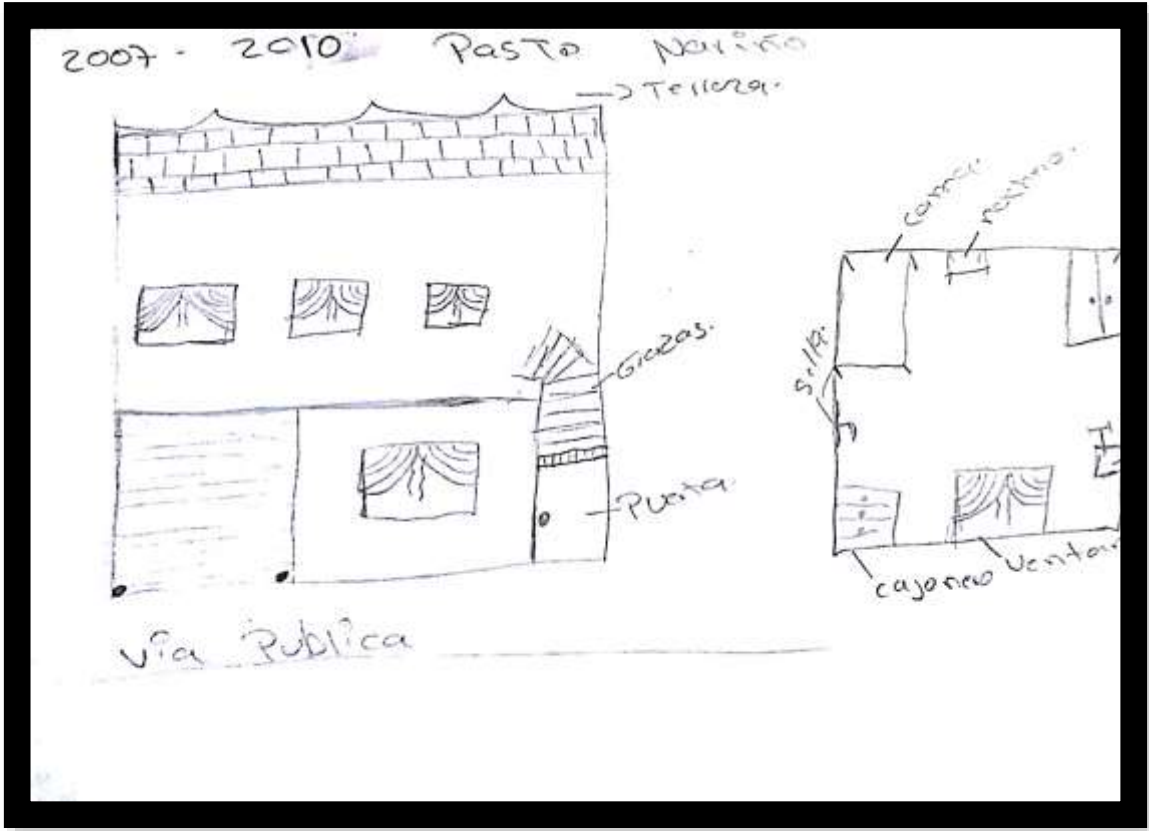

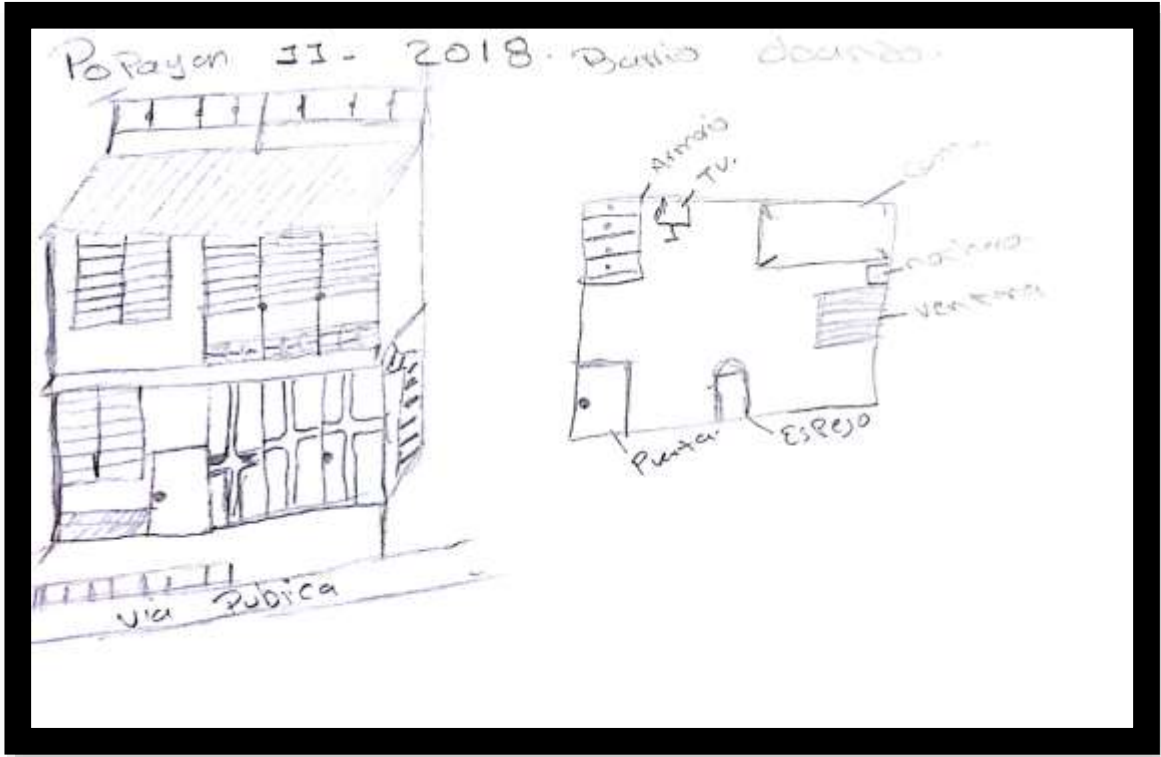
2005 A 2007 - Estacion Policia encono Parta

Via Publica

Dibujo de la serie Relato 2 P.J.C 1971

P.J.C

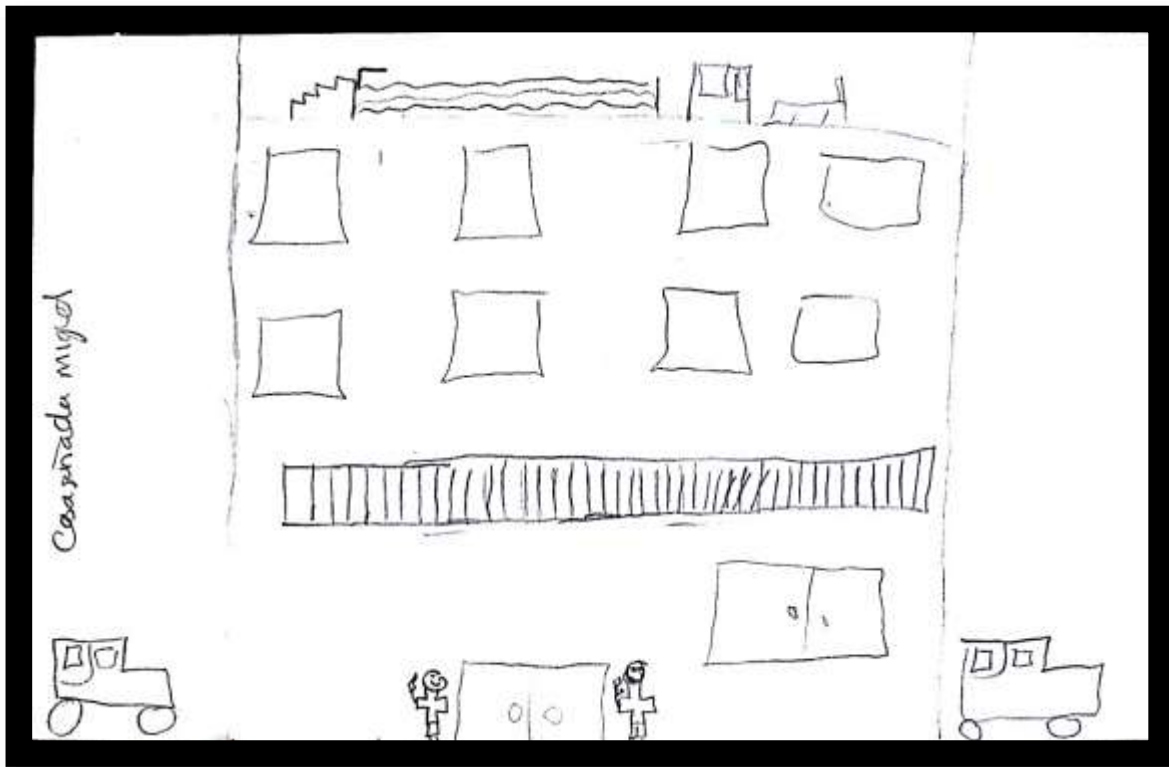
Lápiz sobre papel

23 x 17 cm

2017

4.6.3 Relato 3 M.A.P 2005

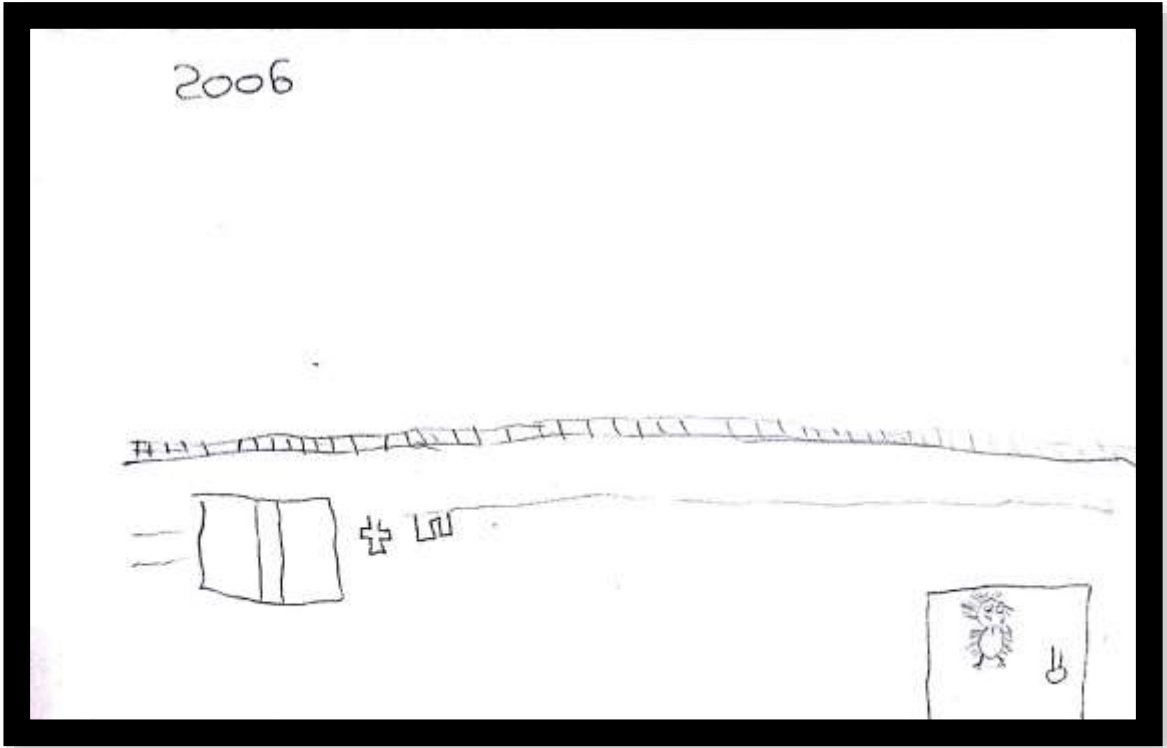
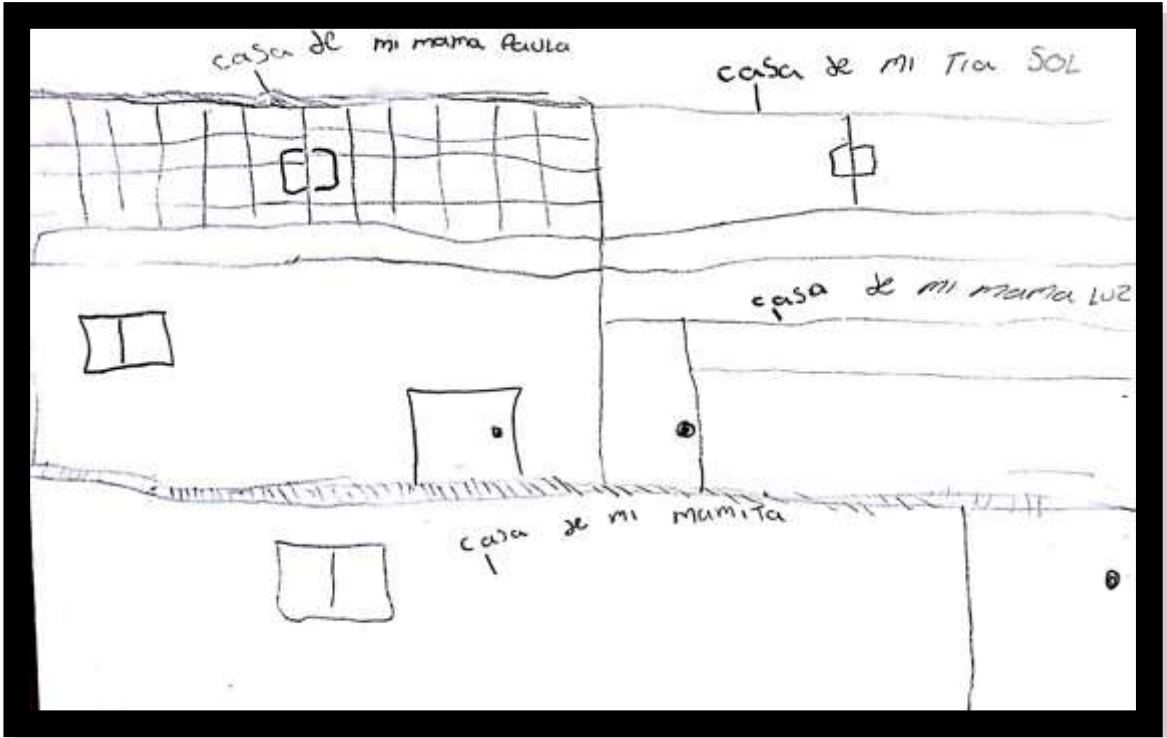
Vive con su familia materna en un barrio al oriente de la ciudad de Medellín, estudiante de secundaria. Ha cambiado pocas veces de vivienda en el mismo barrio. Realizo 6 dibujos relatos, con la particularidad de realizar uno planteando su casa soñada.

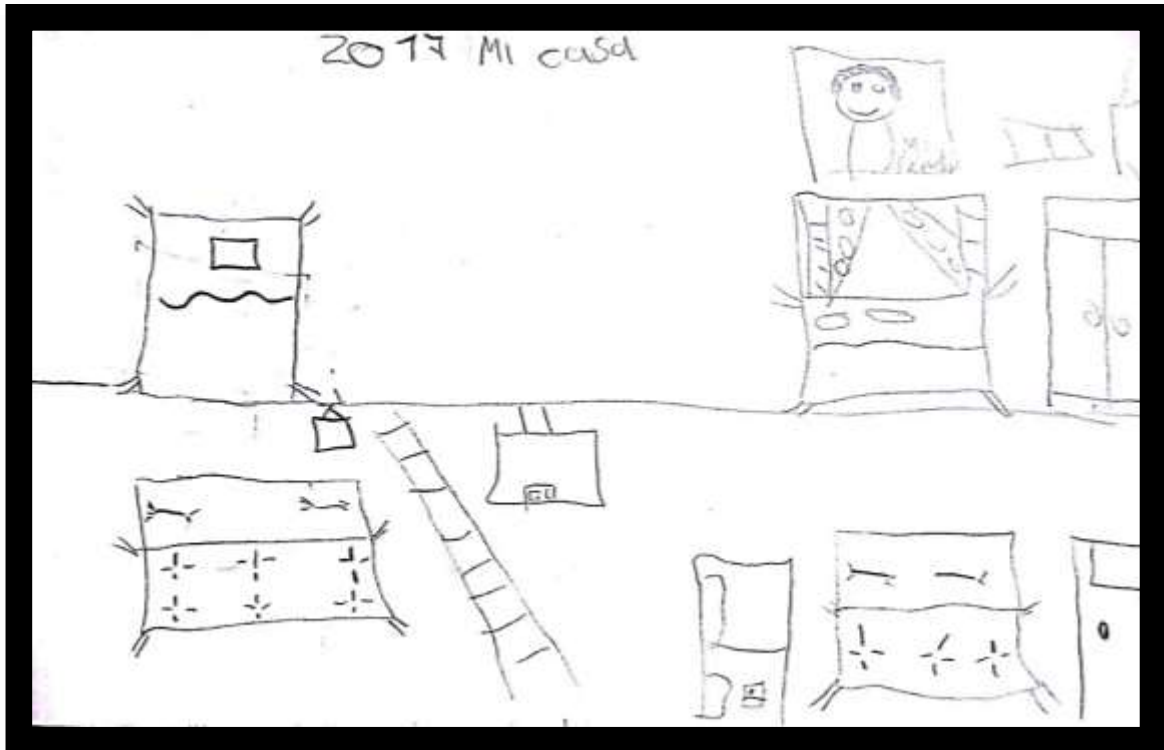
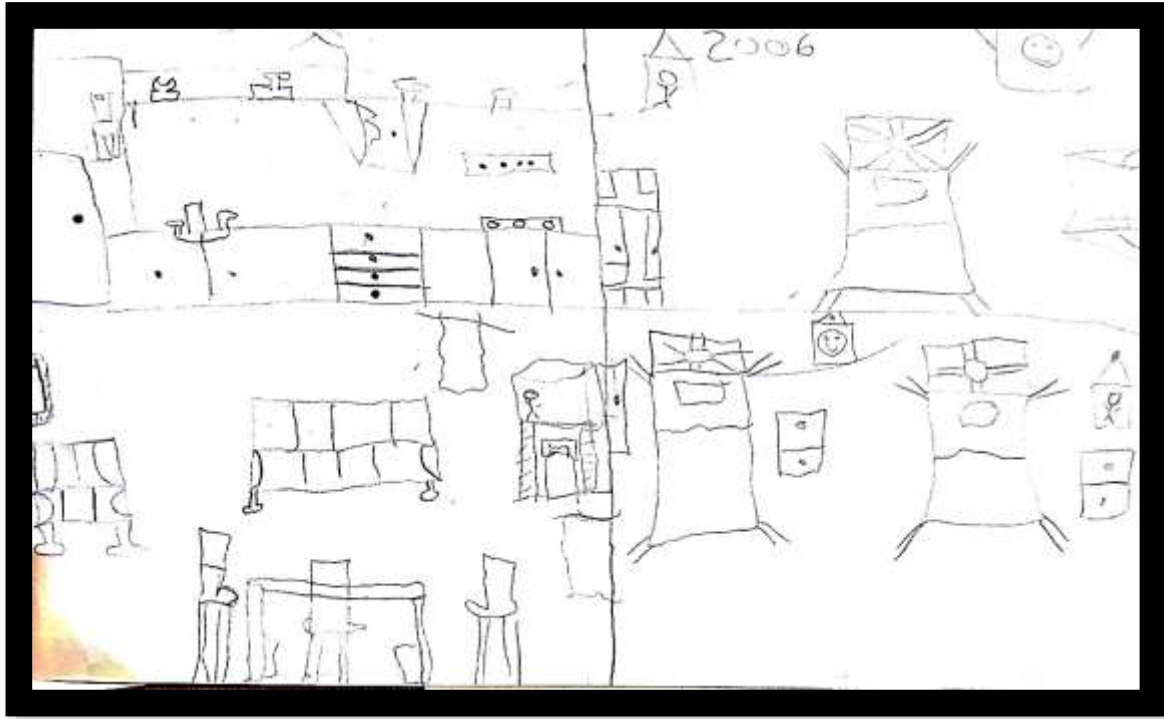

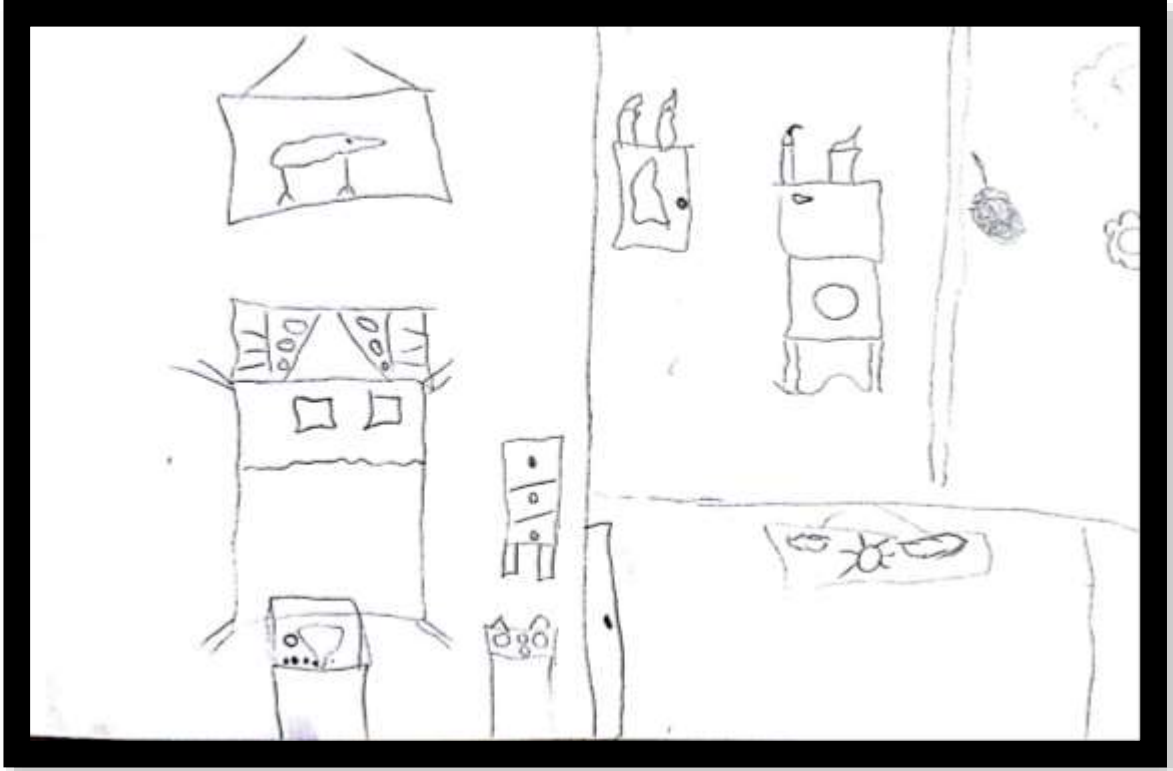
☺

Dibujo de su casa soñada de la serie Relato 3 M.A.P 2005

M.A.P
Lápiz sobre papel
21.5 x 13.5 cm
2017

Dibujo de la serie Relato 3 M.A.P 2005

M.A.P

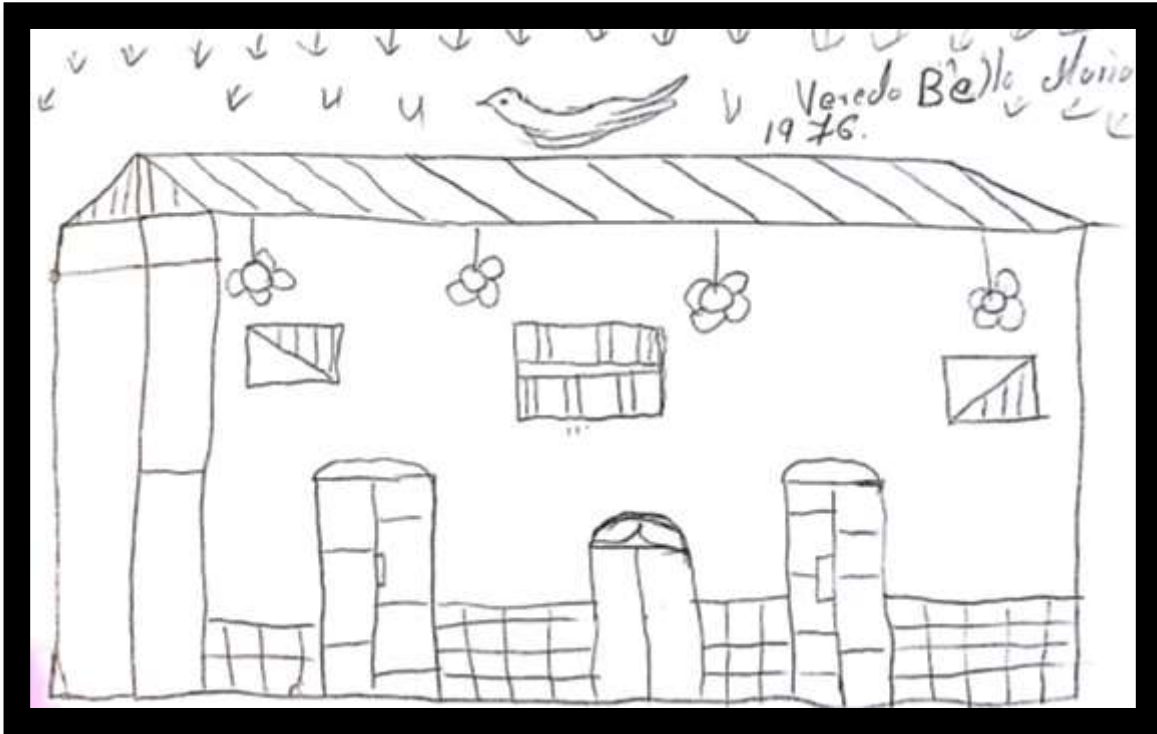
Lápiz sobre papel

21.5 x 13.5 cm

2017

4.6.4 Relato 4 A.C.A 1967

Vive en la ciudad de Medellín, proviene del corregimiento de Santa Ana, Antioquia. Vivió en su infancia con su familia, en la adolescencia empieza a vivir solo, cambiando de ciudades de residencia, actualmente es asesor de ventas. Realizó 15 dibujos relatos en total.

Dibujo de la serie Relato 4 A.C.A 1976

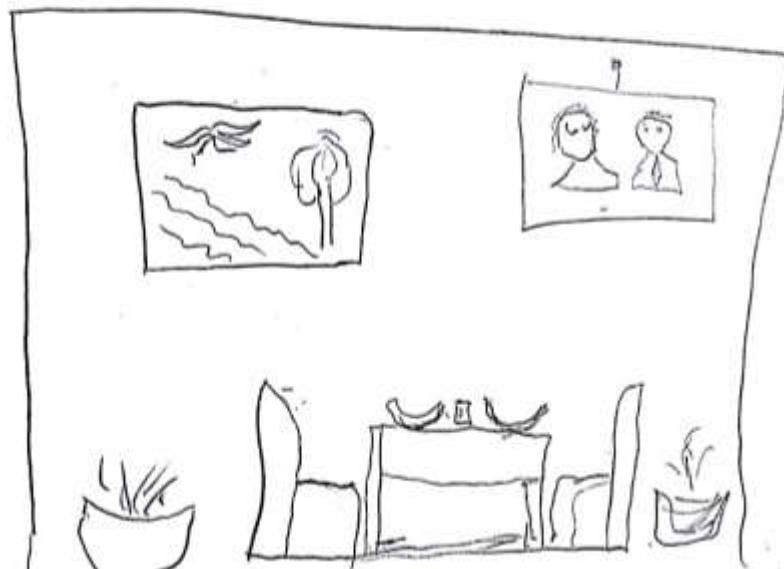
A.C.A

Lápiz sobre papel

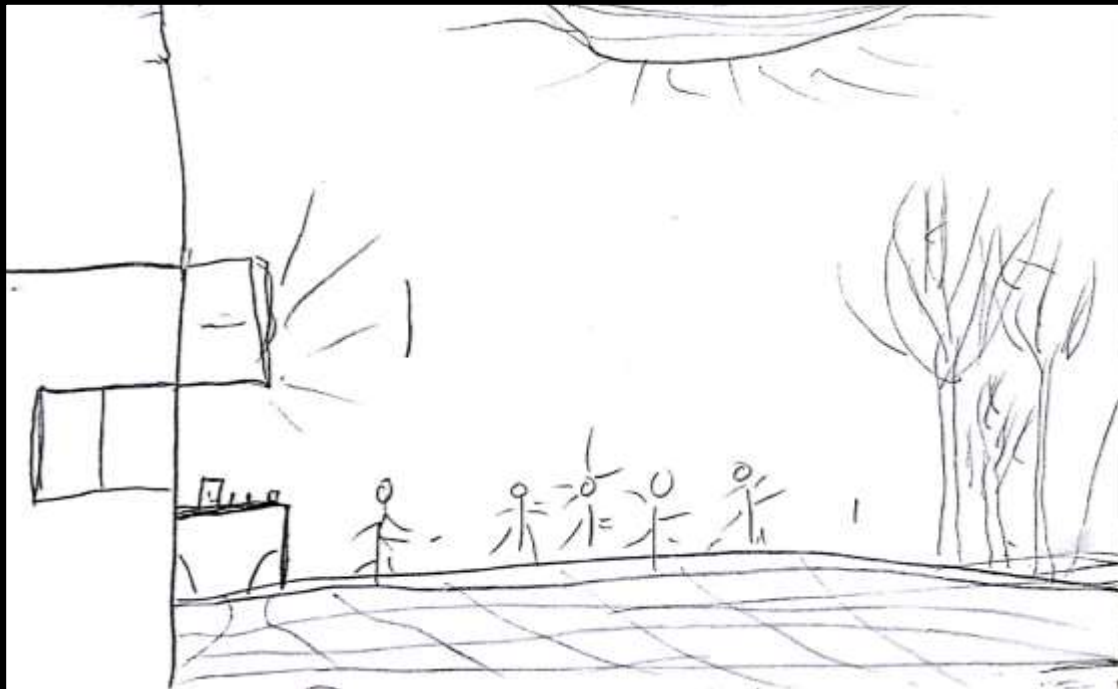
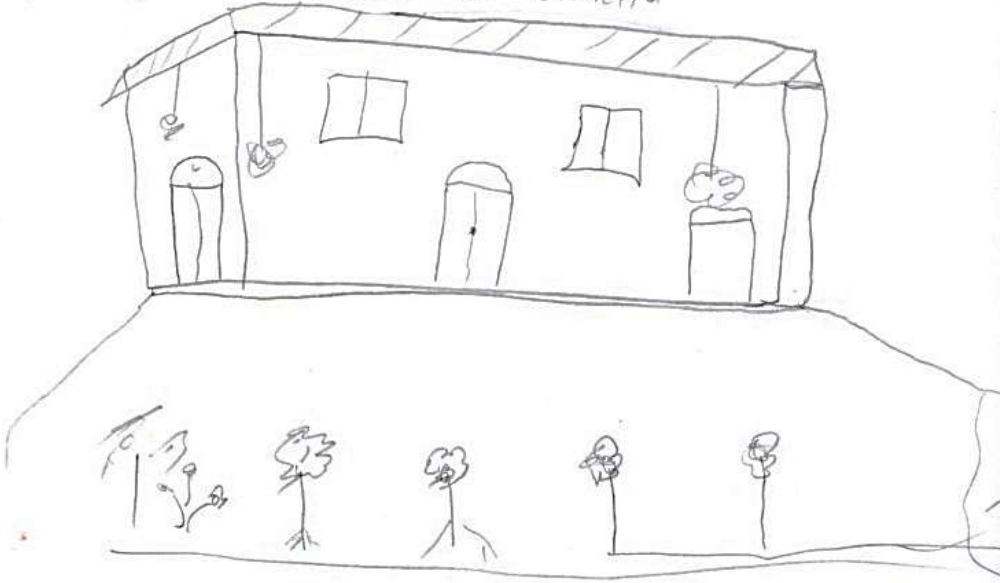
21.5 x 13.5 cm

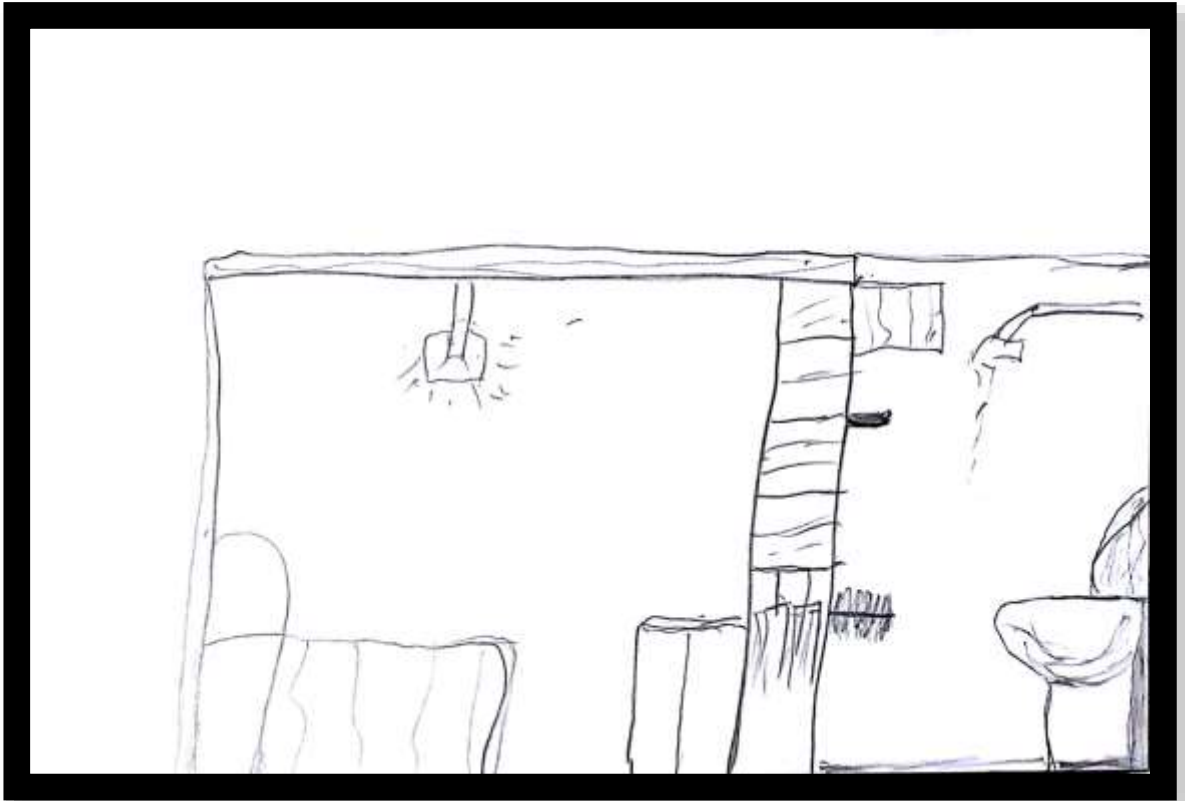
2017

Hopital - 80 - 16 años

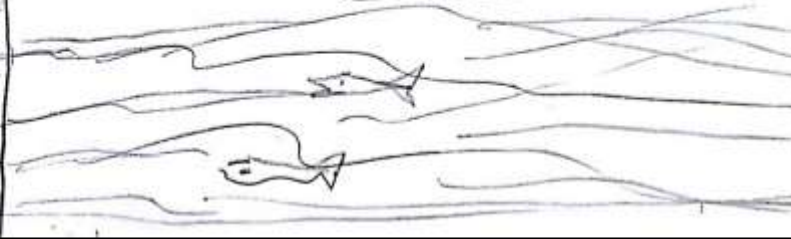
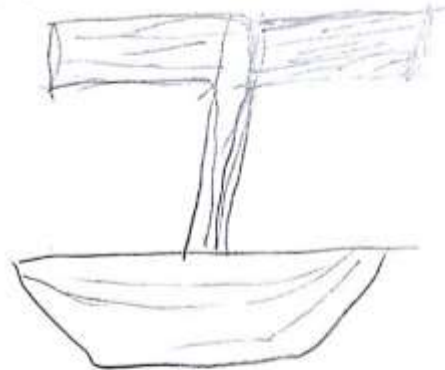
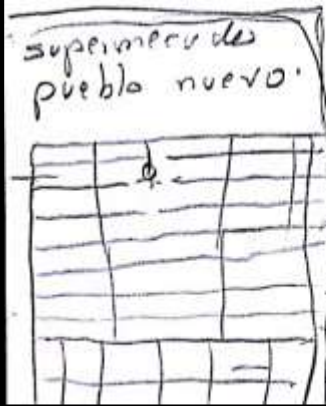

Concejo de San Antonio
Vereda la Estrella Noviembre de 80

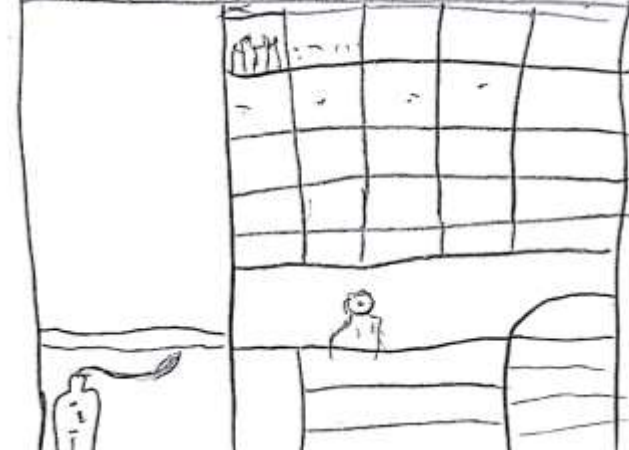

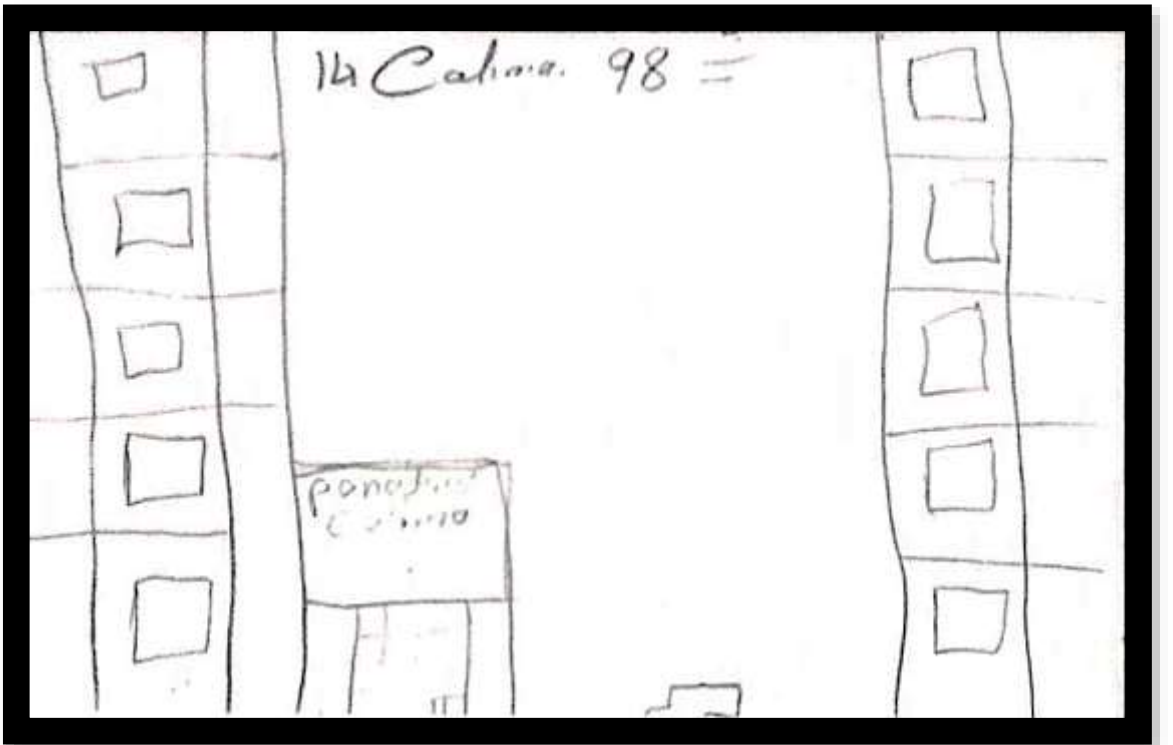
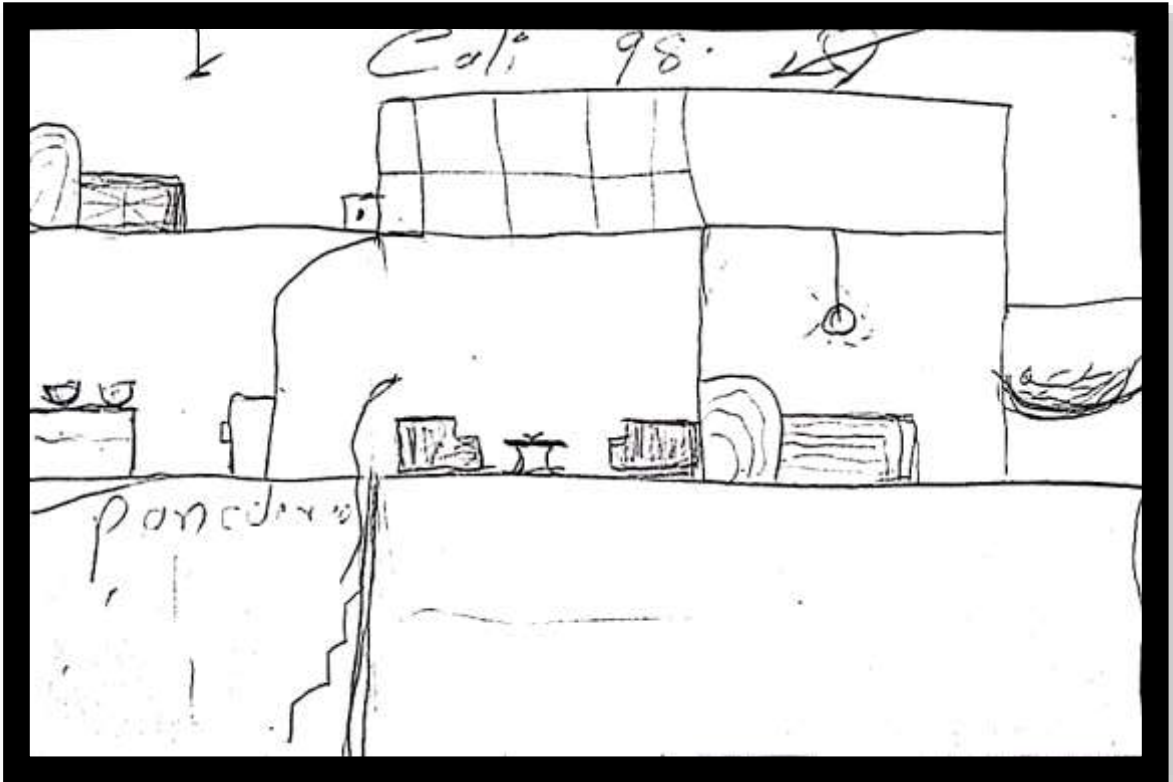
Abril 97. Buena Ventura

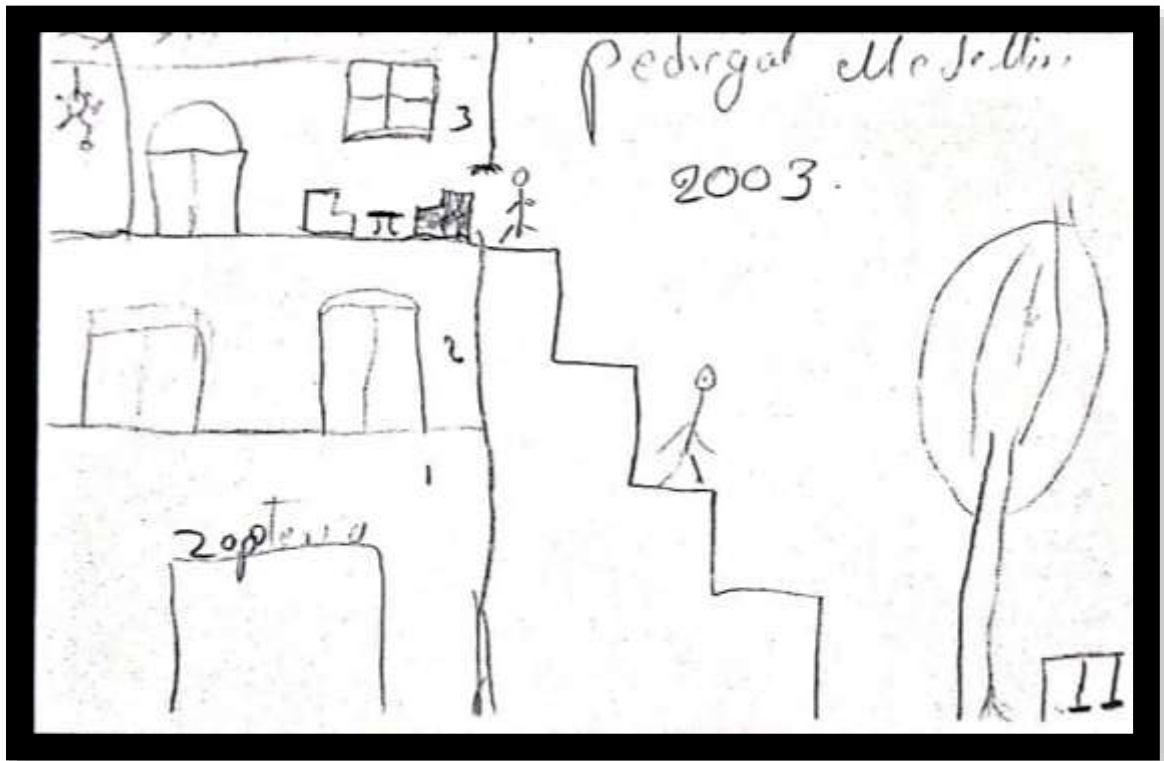
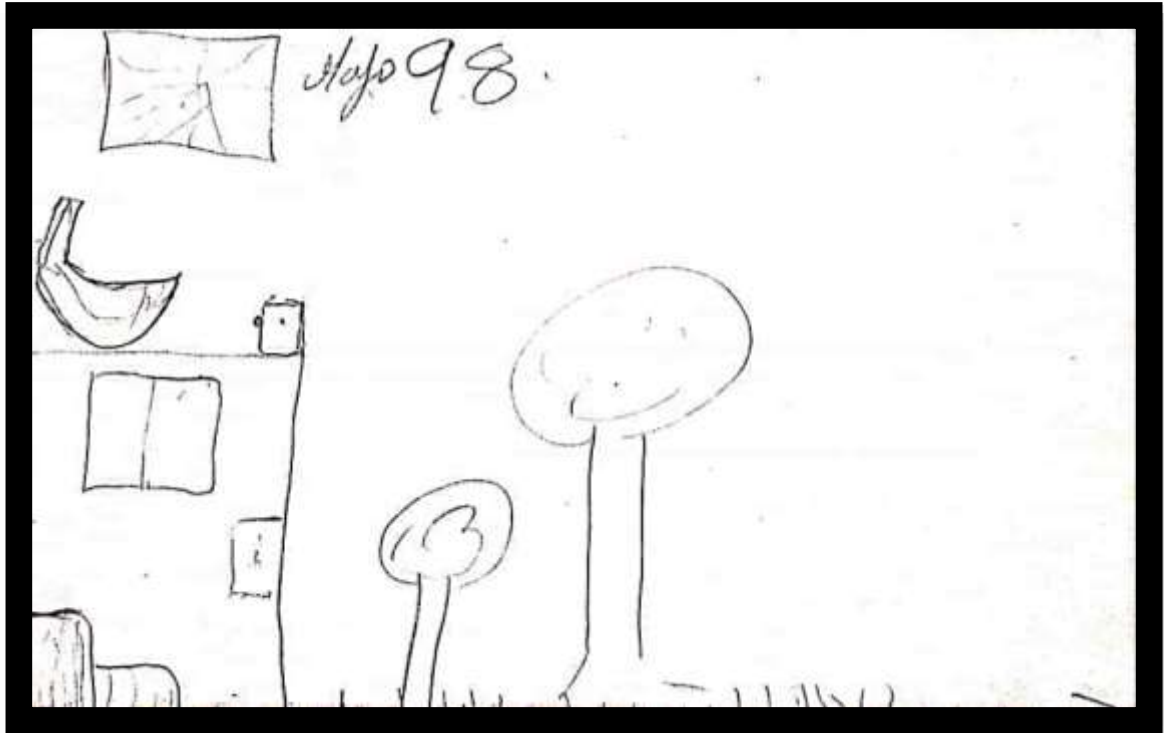

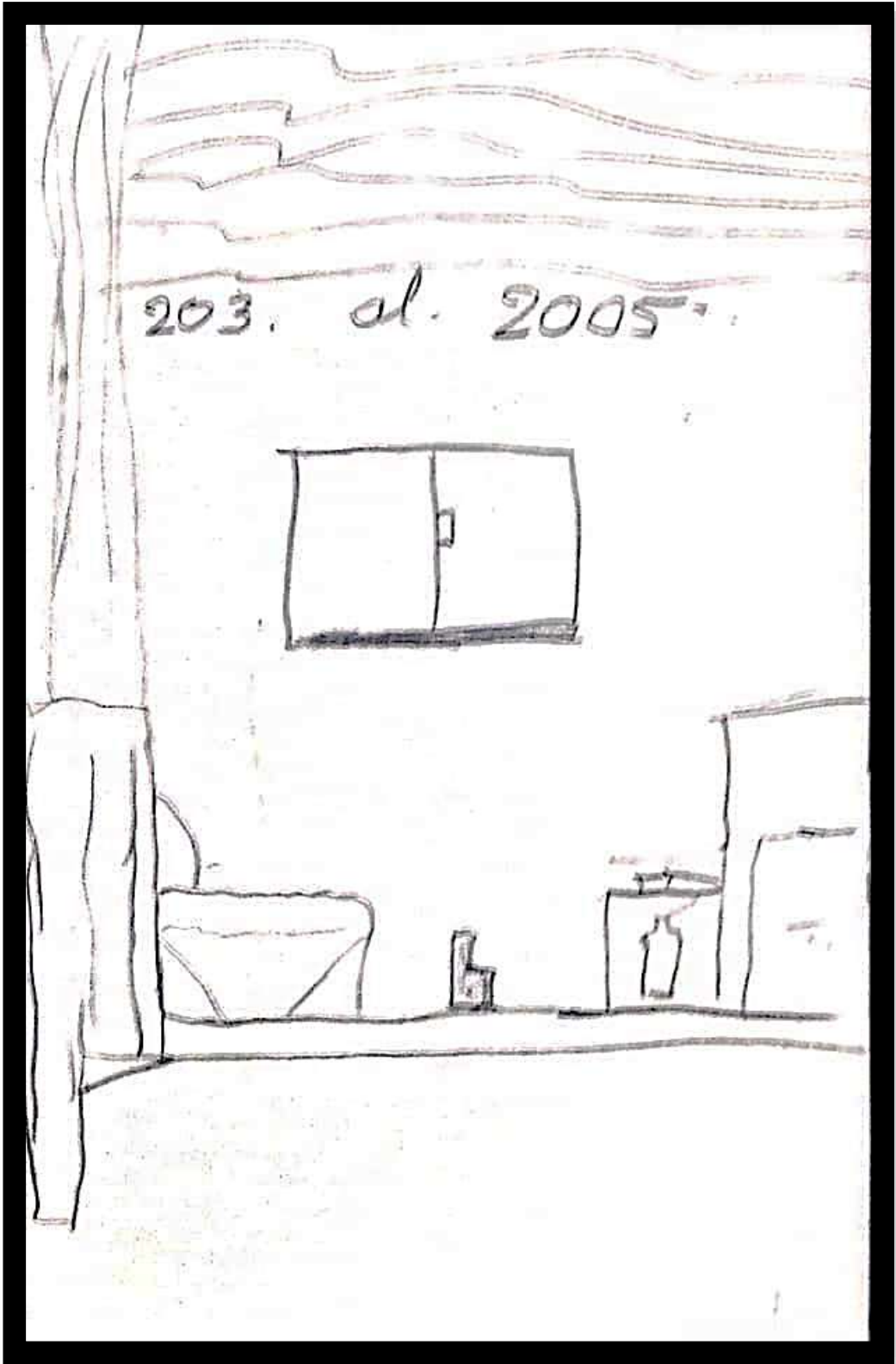
Abril - del 98

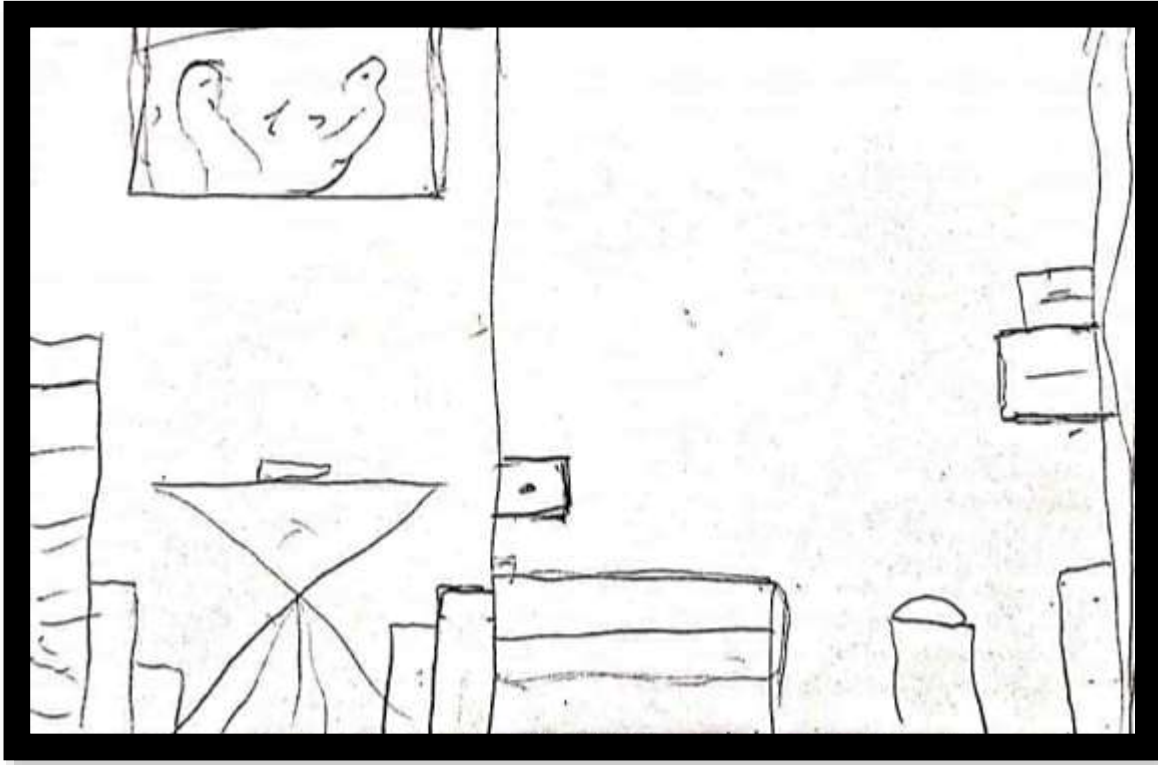
Panaderia Puerto Mallorino

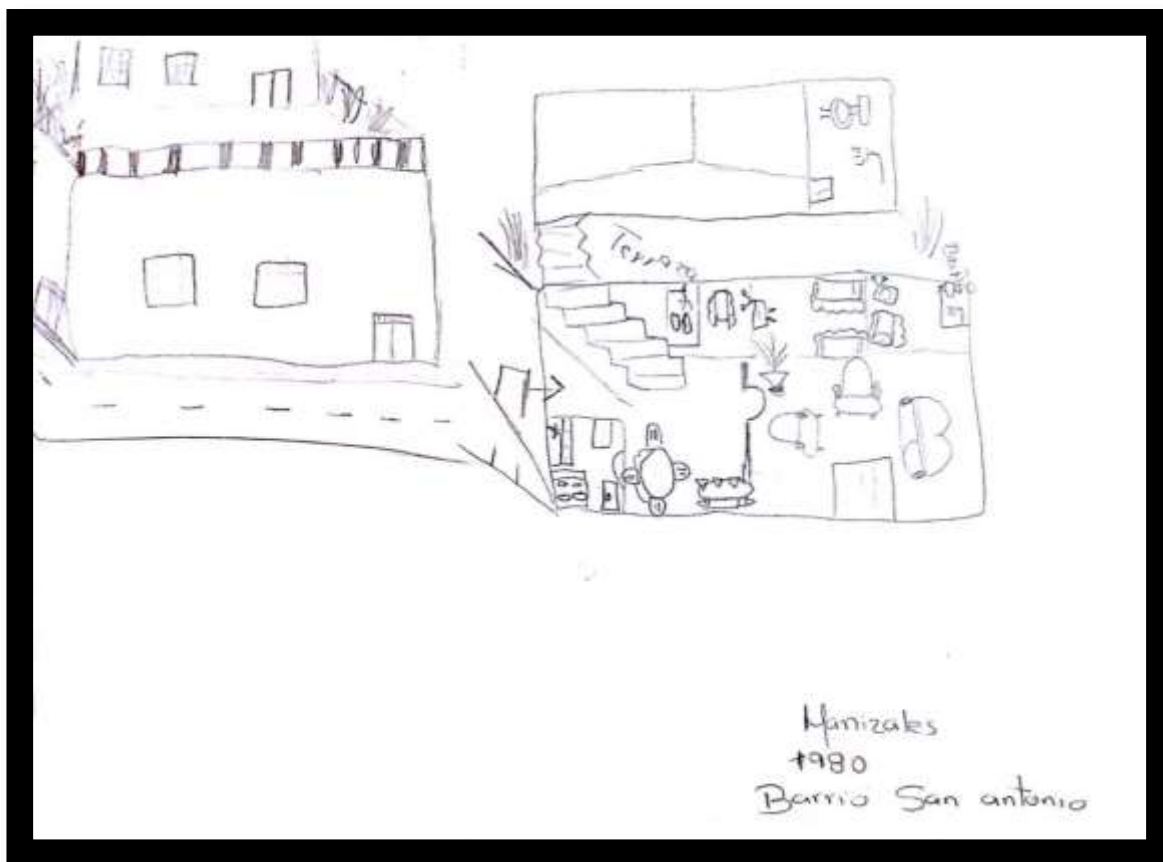

Dibujo de la serie Relato 4 A.C.A 1976
A.C.A
Lápiz sobre papel
21.5 x 13.5 cm
2017

4.6.5 Relato 5 D.S 1980

Vive en la ciudad de Manizales en la vivienda familiar, la cual ha tenido unos pocos cambios, y está ubicada en el centro de la ciudad. Actualmente es administrador de un bar. En total realizo 3 dibujos relatos.

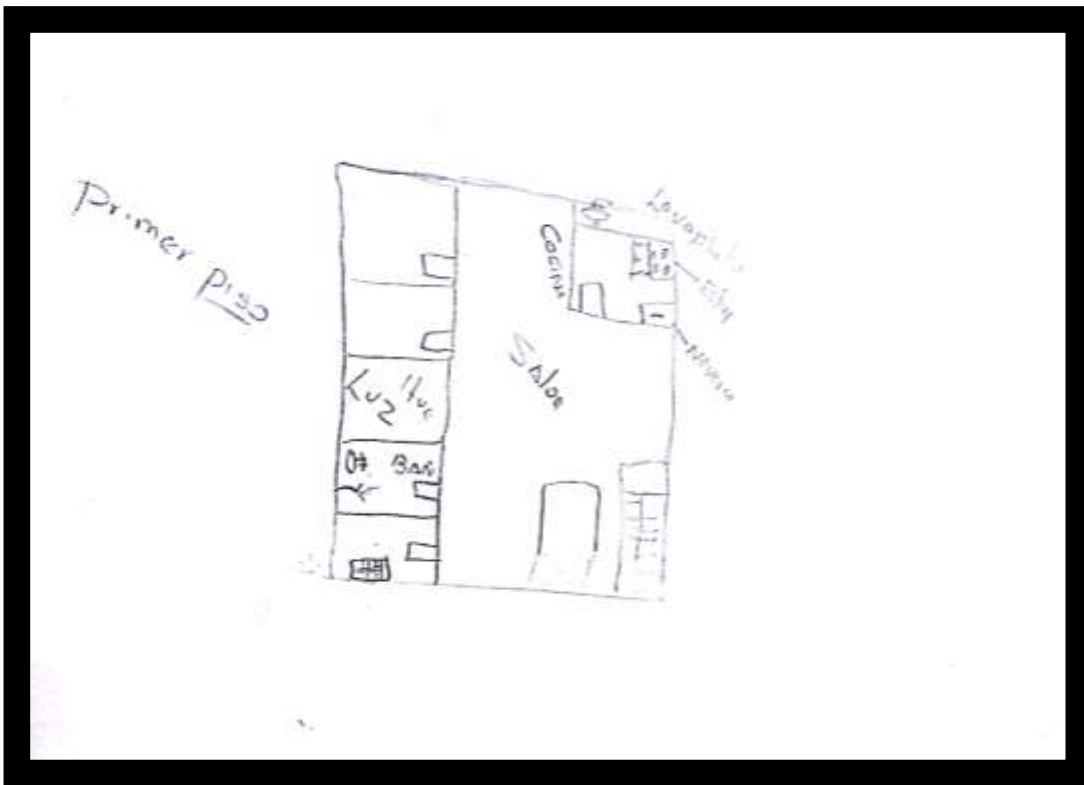
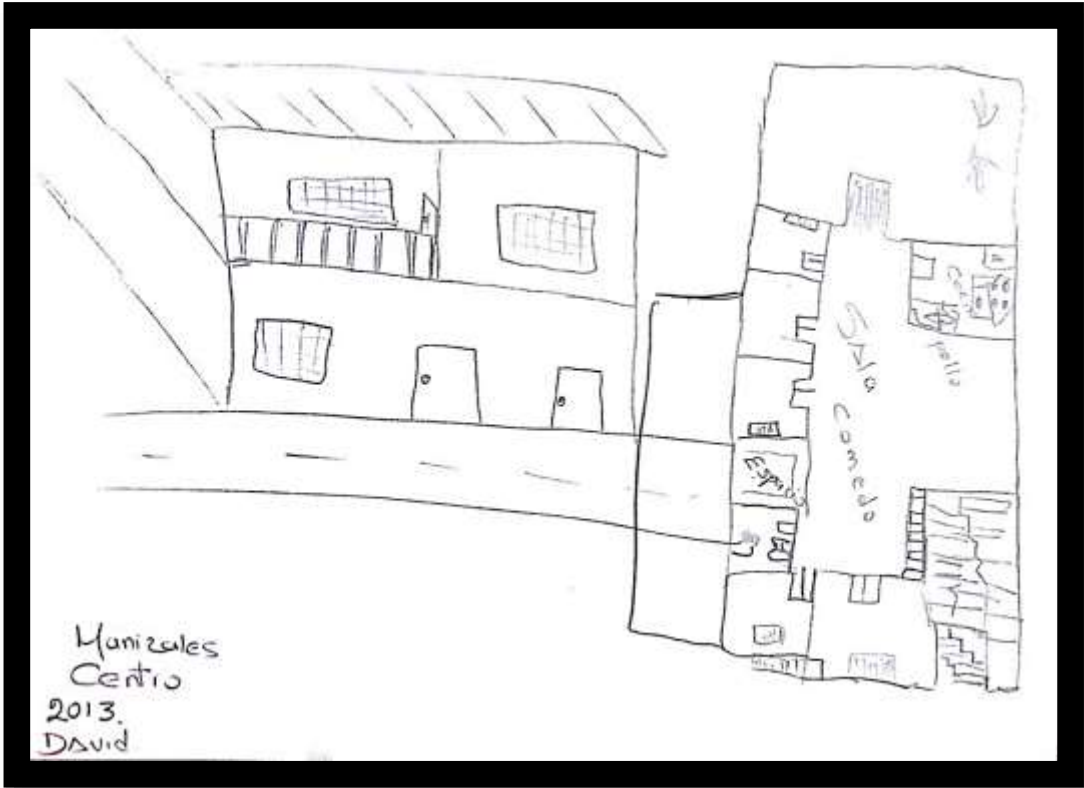
Dibujo de la serie Relato 5 D.S 1980

D.S

Lápiz sobre papel

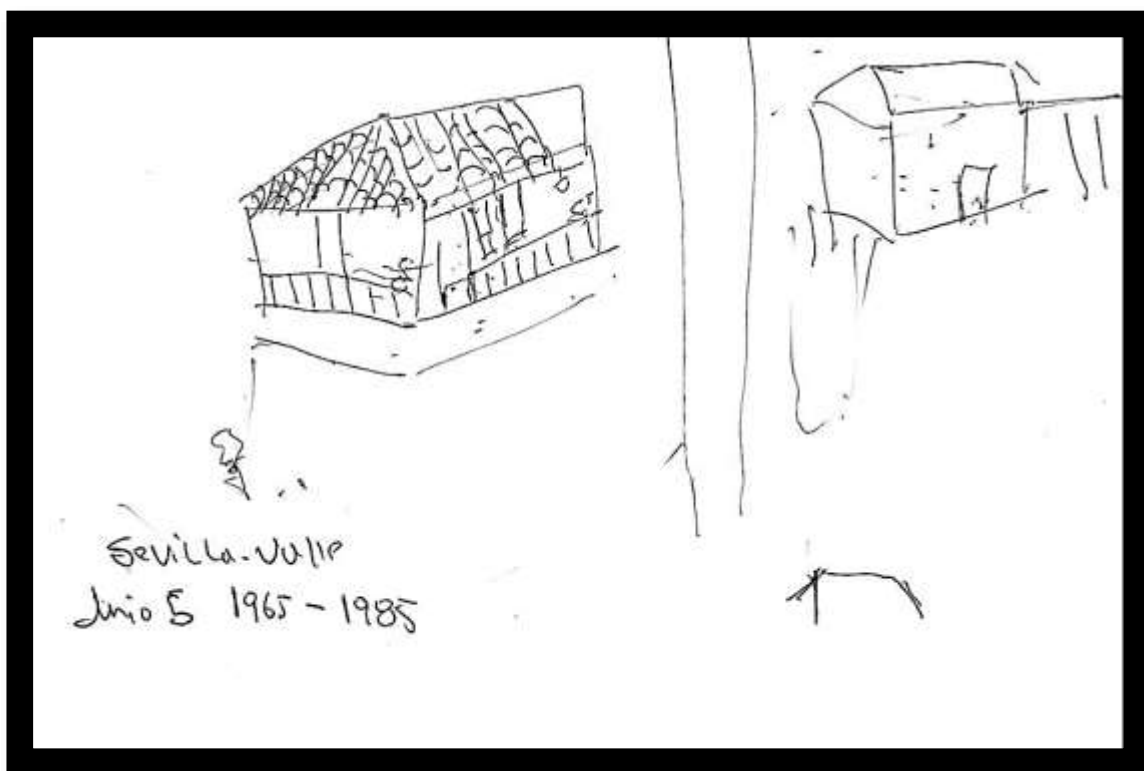
23 x 17 cm

2017

4.6.6 Relato 6 J.U.L 1965

Vive en la ciudad de Medellín, originario del municipio de Sevilla valle, vivió en su infancia con su familia hasta la adolescencia cuando decidió dedicar su vida a ser misionero franciscano, por lo cual ha variado muchas veces de ciudad de residencia. Llegó a realizar 10 dibujos relatos, se estima que faltarían 10 dibujos más para terminar de dibujar su historia de vida hasta la actualidad.

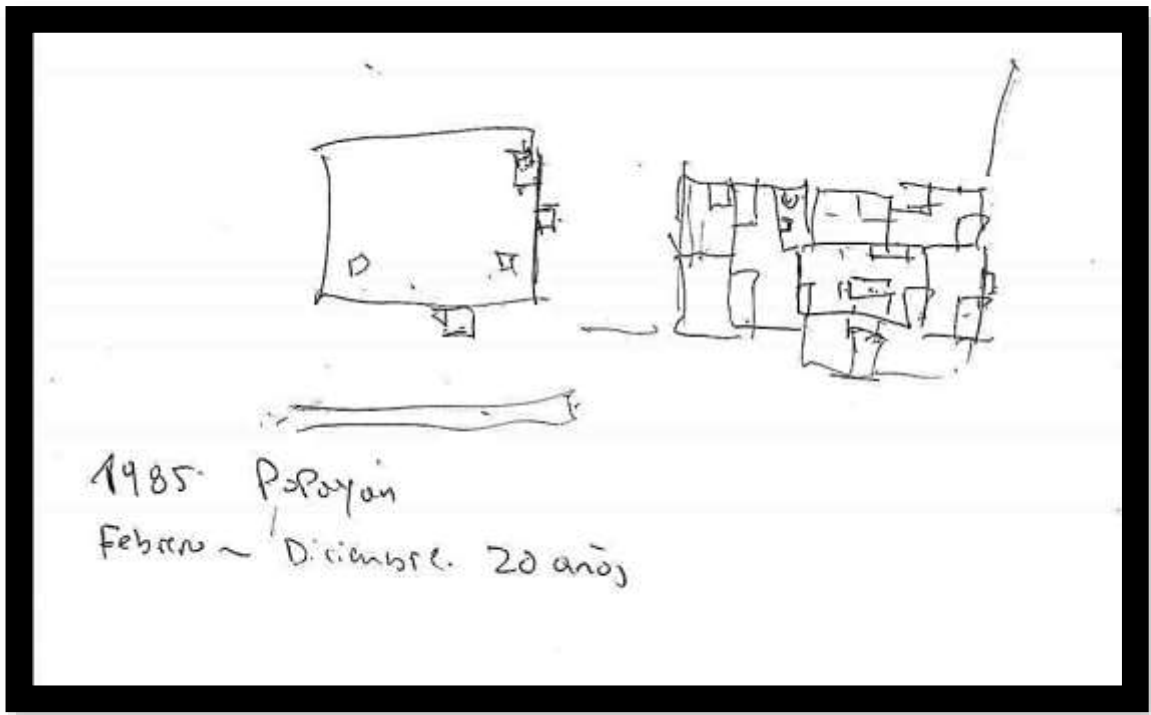
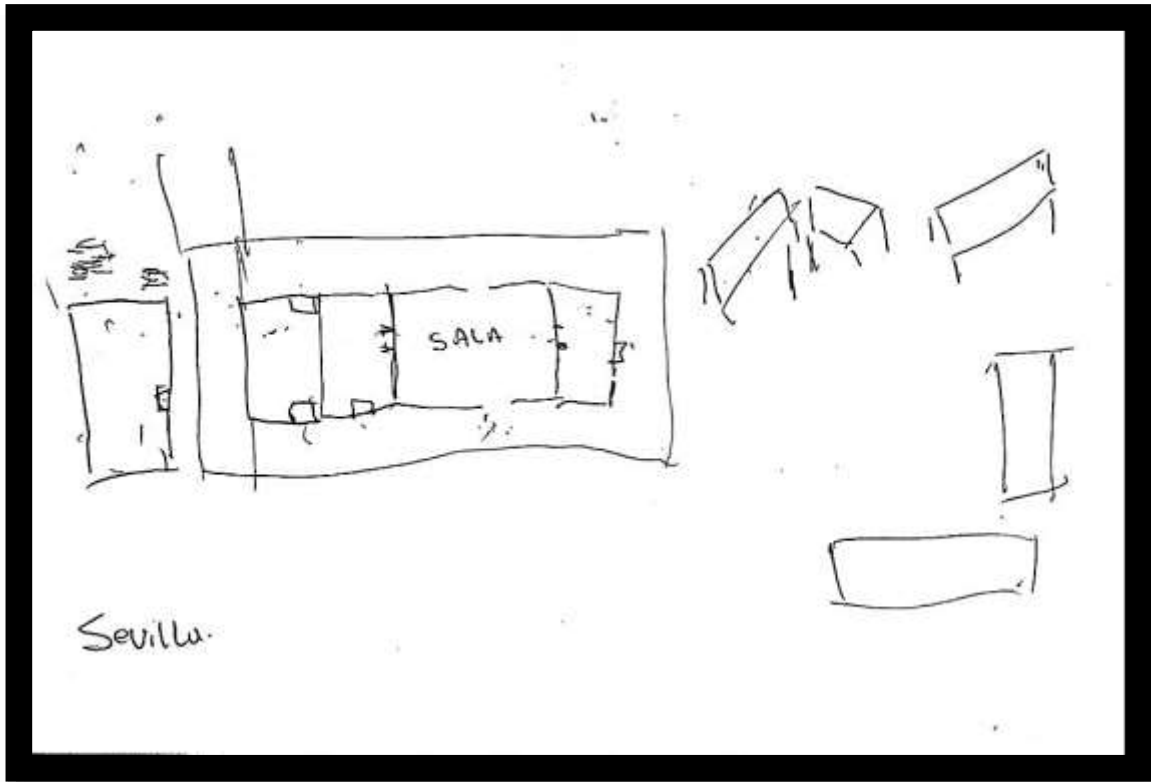
Dibujo de la serie Relato 6 J.U.L 1965

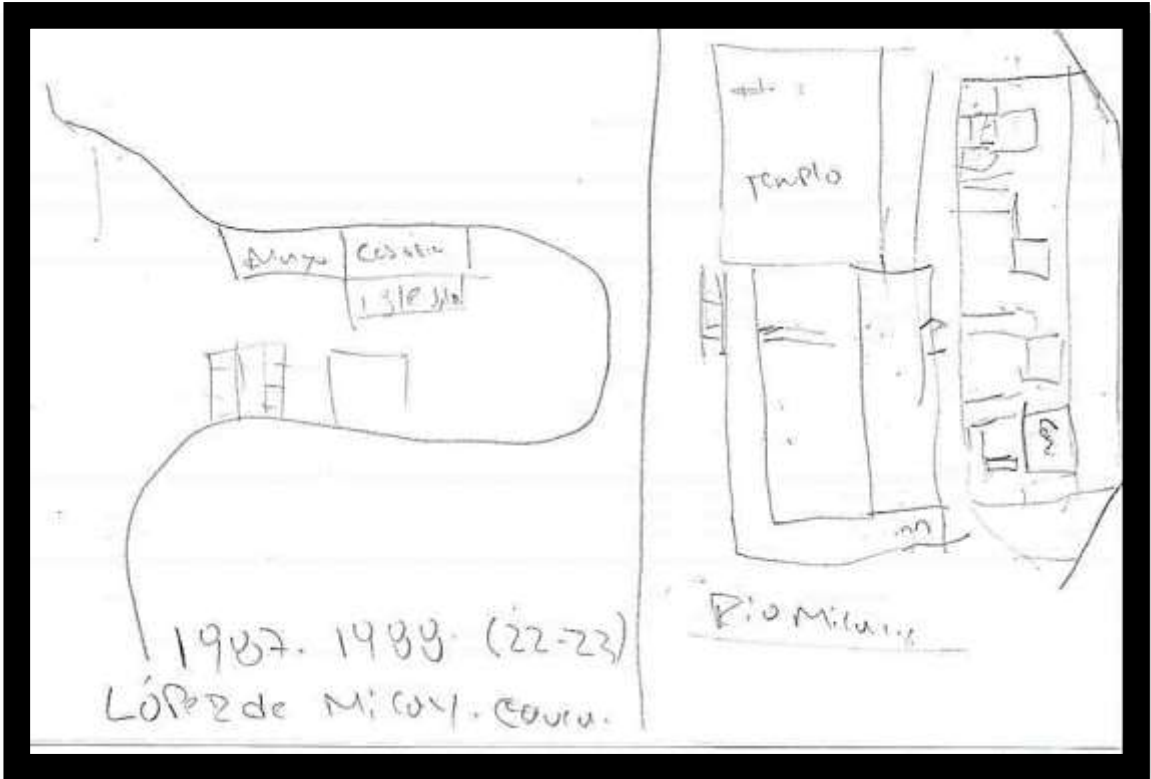
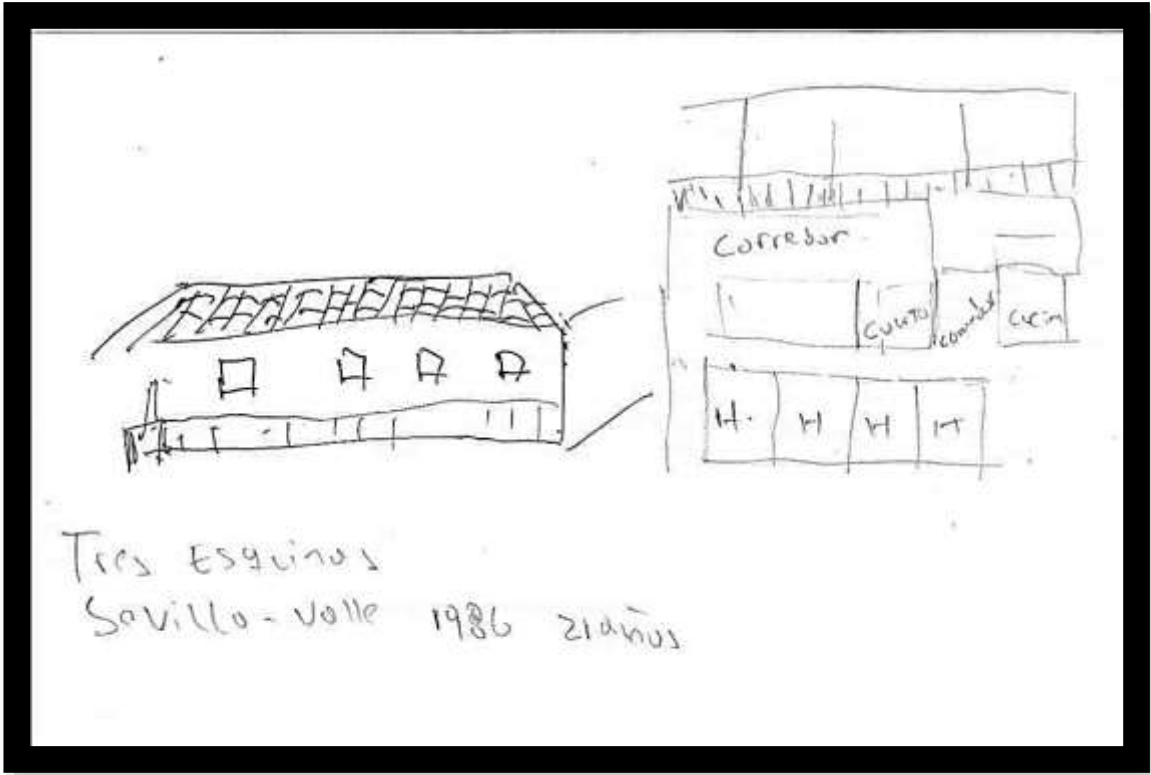
J.U.L

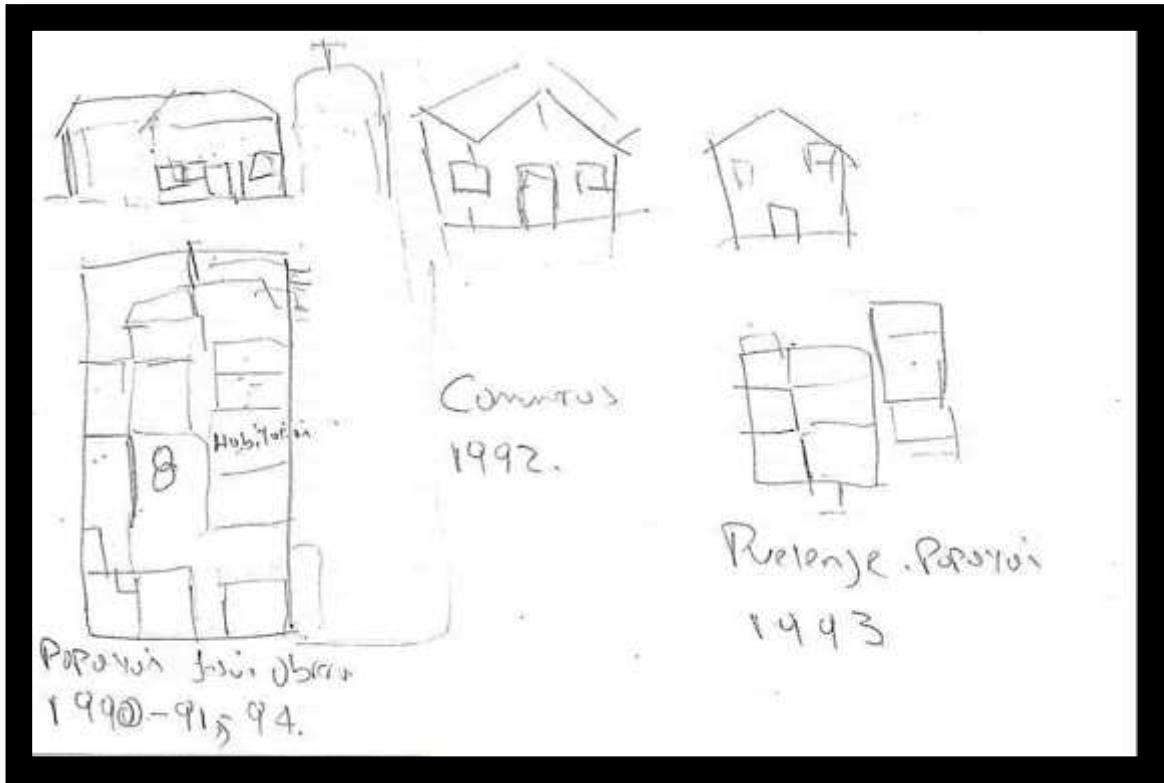
Lápiz sobre papel

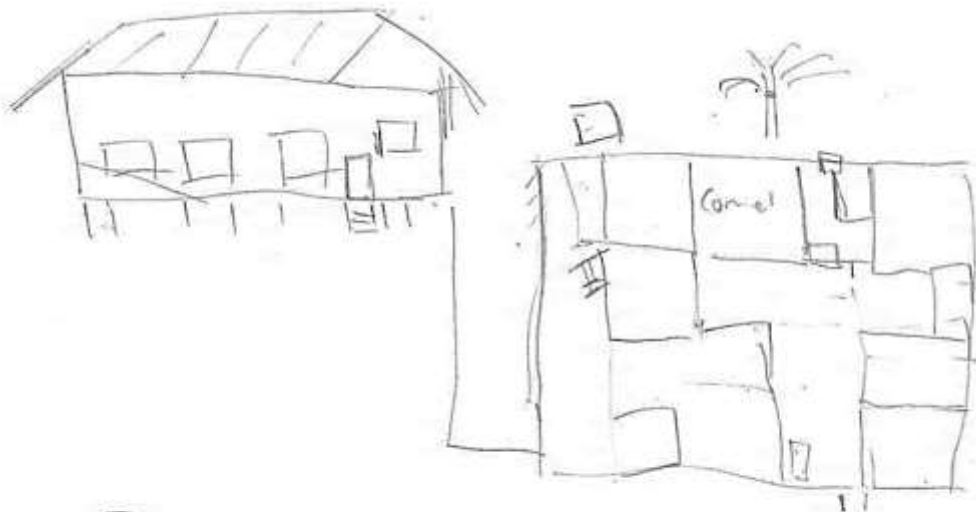
21.5 x 13.5 cm

2017

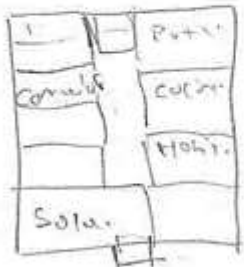

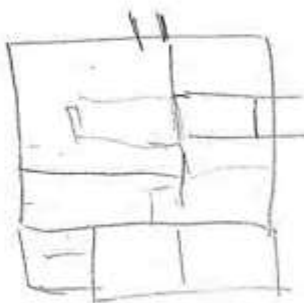

Bocas de Sangua. Noniño
1995 - 1999 (30-34 Años).

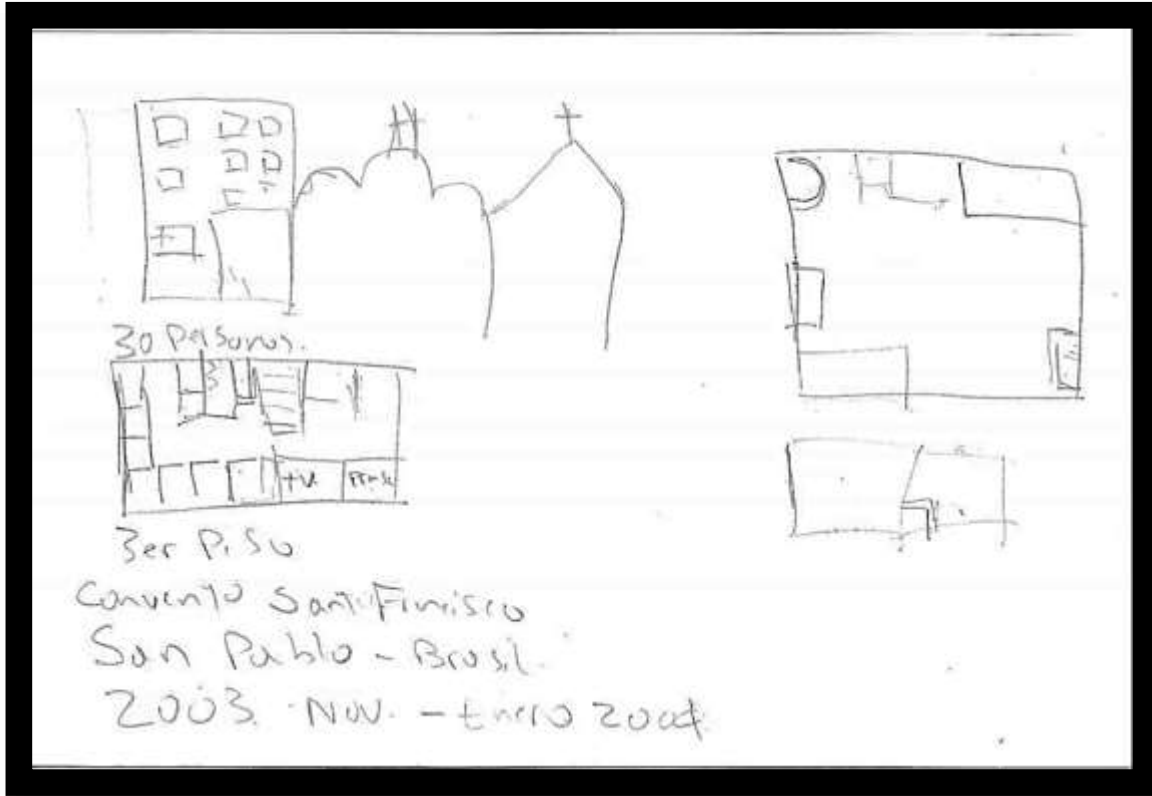
Ibuvé
El Bosque.
1999 - 2000

Ibuvé
Boqueron
2001

Jazmin.
Ibuvé
2002.

Dibujo de la serie Relato 6 J.U.L 1965

J.U.L

Lápiz sobre papel

21.5 x 13.5 cm

2017

4.7 Maquetas

Después de realizado el proceso anterior de realizar los bocetos del cómo pensaba iban a ser las formas de las esculturas y de establecer e iniciar la metodología con la recolección de los dibujos relatos, proseguí con realizar el trabajo de las maquetas en barro, pensando en que esta parte sería como un boceto en tres dimensiones de lo que podría ser las esculturas grandes que pensaba hacer, pero, finalmente estas obras que denomine “Maquetas” serían parte importante de la exposición final, ya que al realizarlas se puede ver el tratamiento de la imagen de los espacios habitados que hay en ellas y esto merece su propio espacio y adquiere el valor de obra escultórica.

Esta parte del proceso se impregno de la parte arquitectónica, pues en este planteamiento artístico que propongo hablo de un enfoque hacia el análisis de la imagen del espacio habitado de cada persona, de la arquitectura como imagen que habla de los seres humanos no en términos de lo bello o lo feo sino de la vida misma de estos seres, de las problemáticas sociales y de la importancia de hacer el ejercicio de auto reflexionarnos y de reflexionar junto con las experiencias de las otras personas . Por este motivo me vi avocado en establecer unas series de relaciones entre las formas y la composición en las obras en barro y la anatomía de cada persona y en las tensiones psicosociales que pudiera entender sucedía en cada caso de acuerdo a las visitas y a los dibujos relatos.

Para darle rienda suelta a este proceso escultórico tuve que preparar también la arcilla, ya que la recolecté directamente de la naturaleza y la procesé para obtener un material que se convertiría en cerámica, de ahí partí a escoger con cuál de los dibujos relatos empezaría. Me decidí por el primero en la lista, el cual fue “Relato 1 M.N.E 1957”. De acuerdo a lo obtenido en este caso, tendría que trabajar con 4 hojas de dibujo donde la persona me traslado su imagen de lo que vivió en su determinado momento y en la casa en la que habitó, al momento de intentar conjugarlo en barro surgieron algunas dificultades en como compondría la escultura con tan poquitas imágenes, pensando en que la escultura que haría basada en esa maqueta sería de un tamaño de más de 2 metros, entonces me incline por dividir lo que la persona había dibujado en cada hoja en espacio en 4 espacios, como a modo de pisos o

plantas de un edificio, modelando entonces en la base los dibujos de la casa de infancia y así en adelante.

Obviamente debo decir que hice varios ensayos antes de llegar a la forma que utilicé en adelante, tuve que hacer varias versiones porque en algunos hice cada casita por separado y la idea era ir las apilando de acuerdo al orden cronológico, pero al ser este material de carácter blando no tenían una estabilidad con la cual trabajar, en otras ocasiones fui haciendo la representación de varios dibujos en un solo pedazo de arcilla. Este proceso al igual que el de los bocetos, resulto siendo de ensayo y error y siempre fue de aprendizaje, ya que me permitió tener una idea a menor escala de lo que podría ser trabajar los fragmentos de escombro. Ya cuando tuve unos cuantos ensayos sentí que me hacía falta incluir la parte

antropomorfa de la arquitectura que quería trabajar, entonces acudí a revisar las fotos que guardo en la mayoría de los casos de las visitas a las personas que participaron en el proyecto, y bueno como también conserve el contacto con ellos pues conseguí me dieran sus estaturas, e incluso pude revisar por redes sociales alguna foto de cuerpo entero que me sirviera para mi cometido.

Así que realicé con esa información una serie de esculturas pequeñas de cada persona que participó en el proyecto, algo muy básico como una silueta en tres dimensiones con la respectiva estatura a escala, las hice a modo de maquetas en barro cocido. Hice una figura antropomorfa de cada individuo y con ella cree la superficie para plasmar mis interpretaciones de los dibujos, esta superficie la hice con una masa de arcilla con la que por decirlo así enrolle la figura antropomorfa, para después de dejarla secar un poco separar una de la otra, obteniendo así la figura con un espacio vacío con la forma de la persona y en la parte que rodeaba ese espacio fui tallando reinterpretando los dibujos relatos y estableciendo un juego compositivo de orden, profundidad y tamaños, resultando una composición diferente en cada maqueta.

Fui estableciendo una relación de escala entre la maqueta y las medidas de la persona, cada maqueta tiene una escala de 1:10, que significa que cada centímetro en la maqueta equivale a 10 centímetros de la altura de la persona, sin embargo los dibujos representados no están a escala en la maqueta, ya que con ellos digamos que hice una composición donde cada tamaño

cambio, algunas veces repetí, voltee, o incluso abstraje un poco más, debido a la lectura personal que me iba surgiendo, y como la forma que surgió fue como una masa con tres caras o paredes con un interior hueco, entonces aproveche esas paredes para conformar en cada una mi lenguaje de composición casi que a modo de contar la misma historia de la persona pero no con letras sino reitero reinterpretando los dibujos, lo que la persona vivió en esos espacios y como esto la afectó.

De este trabajo de las maquetas debo también resaltar el tratamiento íntimo y respetuoso de cada imagen observando los detalles y tallándolos, fue como una situación introspectiva, un ritual muy bonito que me atrajo a ella con mucha fuerza, me ponía a pensar en la huella diciente que es el representar, en la vida de esa persona e imaginarme sus vivencias, y como finalmente la escala de las maquetas y esas imágenes en ellas permiten que uno se detenga a mirar esa imagen íntima. A continuación presentare cada maqueta relacionada a los relatos dibujos antes vistos, en el mismo orden del de los dibujos relatos, aclarando que solo se realizaron las maquetas de los primeros 4 dibujos relatos, pero con la clara promesa de realizar las maquetas de relatos faltantes.

4.7.1 Maqueta 1 M.N.E

La maqueta 1 es basada en los cuatro dibujos relatos del sujeto M.N.E, la altura de esta cerámica se hizo con una escala 1:10 de la estatura del sujeto, ya que por cada 10 centímetros de estatura de la persona se corresponde a un centímetro en la obra, resultando una escultura de un tamaño de 15 centímetros de altura. Las demás medidas de ancho y profundidad son determinados de una manera aleatoria ya que se corresponden al trabajo de composición de la adaptación de lo dibujado en las cuatro imágenes relato.

Maqueta 1 M.N.E, Cerámica ,15 x 6.5x 6.6 cm ,2018.

En esta maqueta recurrí a crear cuatro composiciones relacionadas a la historia de vida de la persona según lo que me contaba en sus dibujos, en cada lado de esta escultura quise contar esa historia personal, por medio del manejo cronológico de las imágenes, apilándolas como en una línea temporal en forma ascendente jugando con sus formatos pero respetando los trazos del autor.

Maqueta 1 M.N.E, Cerámica, 15 x 6.5x 6.6 cm ,2018

4.7.2 Maqueta 2 P.J.C

La maqueta 2 es basada en los dibujos relatos del sujeto P.J.C. la altura de esta cerámica se hizo con una escala 1:10 de la estatura del sujeto, por cada 10 centímetros de estatura de la persona se corresponde a un centímetro en la obra, resultando una escultura de un tamaño de 16.5 centímetros de altura. Las demás medidas de ancho y profundidad son determinados de una manera aleatoria ya que se corresponden al trabajo de composición de la adaptación de lo dibujado imágenes relato.

Maqueta 2 P.J.C, arcilla quemada 16.5 x 6.5x 6.6 cm, 2018.

En esta maqueta planteo también crear cuatro composiciones relacionadas a la historia de vida de la persona según lo que me contaba en sus dibujos, en cada lado de esta escultura quise contar esa historia personal, por medio del manejo cronológico de las más de diez imágenes que la persona dibujo, apilándolas también siguiendo una línea temporal en forma ascendente jugando con sus formatos pero respetando los trazos del autor.

Maqueta 2 P.J.C, arcilla quemada 16.5 x 6.5x 6.6 cm, 2018.

4.7.3 Maqueta 3 M.A.P

La maqueta 3 es basada en los dibujos relatos del sujeto M.A.P. Tiene una altura de 12 centímetros, hecha con una escala 1:10 de la estatura del sujeto, por cada 10 centímetros de estatura de la persona se corresponde a un centímetro en la obra. Resultando una escultura de con forma cuadrada ya es basada en un niño preadolescente, Las demás medidas de ancho y profundidad tienen el mismo tratamiento que en las otras cerámicas ya que se corresponden al trabajo de composición de la adaptación de lo dibujado en las cinco imágenes relato, que el chico realizo.

Maqueta 3 M.A.P, arcilla quemada 12 x 6x 4.5 cm, 2018.

En esta tercera maqueta utilice los cinco dibujos del espacio habitado de los cuales uno es una imagen de casa soñada, es importante observar que este joven exploró un poco más con su imaginación con ese dibujo. Por mi parte valore mucho sus perspectivas creando esta imagen de estructura personal también a partir de usar cuatro composiciones en cada lado de esta escultura, por medio del manejo cronológico de estas imágenes, apilándolas también siguiendo una línea temporal en forma ascendente.

Maqueta 3 M.A.P, arcilla quemada 12 x 6x 4.5 cm, 2018.

4.7.4 Maqueta 4 A.C.A

La maqueta 4 es basada en los dibujos relatos del sujeto A.C.A. su altura es de 17 centímetros correspondiente a la medida a escala utilizando la correspondencia de 1:10 con la estatura del sujeto, por cada 10 centímetros de estatura de la persona se corresponde a un centímetro en la obra. Resultando una escultura de con forma rectangular, las demás medidas de ancho y profundidad tienen el mismo tratamiento que en las otras cerámicas ya que se corresponden al trabajo de composición de la adaptación de lo dibujado en las variadas imágenes relato, que el sujeto realizó.

Maqueta 4 A.C.A, arcilla quemada 17 x 6.5x 5 cm ,2018.

Maqueta 4 A.C.A, arcilla quemada 17 x 6.5x 5 cm, 2018.

Esta cerámica cuenta con un manejo del espacio de contexto de la imagen de la casa de este sujeto de acuerdo al ejercicio que esta persona realizo en cada dibujo, fui adaptando sus imágenes en esta composición que cree de 4 caras o lados.

A partir de la imagen de la infancia ubicada en la parte baja de la cerámica, fui añadiendo cronológicamente las demás imágenes transformando un poco sus medidas pero guardando su sentido, es curioso el trabajo minucioso que esta persona le dio a contar su historia aportando más de diez dibujos para crear esta escultura.

4.8 El fragmento en la mezcla

Existió un proceso paralelo al de la recolección de la información de los dibujos relatos. La recolección de un tipo escombros ocupó bastante de mi tiempo, y hasta se volvió mi material favorito y más codiciado, este material se encuentra en los andenes de los barrios en algunas zonas verdes y cercano a alguna obra de construcción donde hubieran demolido alguna edificación, por definición es un fragmento o resto de material de construcción generalmente hablando porque en lo particular en el escombros se encuentran fragmentos de materiales como cerámica, ladrillo, cemento, arena, tejas, madera, hierro, alambre, acero, guadua, pvc, plástico y vidrio.

No fue muy sencillo como en principio lo pensé, pues dure más de un año en esta tarea, donde tuve que hacer algunos recorridos a lo largo de la ciudad o en mi cotidianidad estar atento a percatarme de encontrar algún fragmento útil para mi propósito escultórico, a veces tuve la suerte de encontrarme fragmentos cerca a mi casa o a mi trabajo, en cambio en otras ocasiones lo llegué a observar pero no lo recogí de inmediato y al día después que conseguía como transportarlo ya no estaba por lo cual se convirtió en un ejercicio de aprovechar y recolectar la mayor cantidad posible del material.

Para mi obra opté por dos tipos de escombros en específico, uno al que denominaré fragmento que se refiere al fragmento de pared conformado por ladrillo y cemento, o por ladrillo cemento y cerámica y el otro lo denominaré como viga ya que es un tipo de fragmento de columna de acero con cemento y es más pesado. Apropiarse de este desecho y convertirlo en material, es otra pieza fundamental a ensamblar en este proyecto, el fragmento y la viga significan para mí tal vez lo que para el pintor es el lienzo o lo que fue tal vez fue la luz para los impresionistas o en lo que significó la piedra caliza y el mármol para los escultores del periodo clásico y de las antiguas civilizaciones.

Con este material estoy explorando de manera empírica también la forma de tallado, sus características su cuidado y su manejo, lo utilizo como pigmento físico de la realidad del habitar, lo percibo como dotado de un color a vida a experiencia, un fragmento-huella de una interacción sujeto espacio, persona y pared.

Es que el mismo proceso de recolectar el material permite leer cosas, no pude evitar estar atento a lo que la situación del escombros me decía y reflexionar con el que la escultura ha pasado ya por variedad de materiales, que incluso esa misma trayectoria me permite hoy en día tener un terreno abonado para expresarme con este material no convencional. Aunque también de un tiempo para acá siento que la experiencia del artista en estudiar o ser quien se apropie del material de una manera más fuerte o más profunda ha ido perdiéndose, creo que es inevitable que las dinámicas actuales de frenesí, estrés y eficacia no se tomen el arte, y que estos ritmos de vida nos lleven a alejarnos de

lo que no es de fácil acceso o de un uso más fácil. Entiendo el sentido del arte en relación a su entorno y tiempo, veo que este contexto actual es muy dinámico y por ende para mi es aceptable que exista arte en esa dirección, pero me aferro a que no deberíamos irnos a los extremos de solo utilizar los medios tecnológicos de moda para expresar, y que tal vez por enfocarnos en ellos olvidemos el aprendizaje que tienen otros medios que nos acercan a nuestra parte humana y natural, menos artificial.

Por ello podrá haberse dado cuenta ya, que este tipo de material y el manejo del mismo es la piedra angular de mi propuesta artística, pues este material proviene de una acción humana de cambio de transformación de un espacio y esto esta tan íntimamente relacionado con la creación y cada creación expone tanto de su creador que me resulta inevitable no aprovecharlo.

Por esta razón valore cada vez más las oportunidades de recolectar, porque me permitían tener ese contacto real en el momento del acto de la construcción, que es muy dicente de lo que en la parte teórica de este proyecto se planteó, la crítica a la función de la arquitectura actual se hace necesaria, puesto que es fácil darse cuenta en estos procesos constructivos que la comunicación entre , obrero y arquitecto no es abocada a un repensar el habitar tanto desde la persona que se supone tiene el conocimiento académico para proponer una reflexión en su labor, como del cliente que ciegamente solo se rige por el interés económico de un terreno, teniendo ambos un tercer actor que queda justo en medio y queda relegado solo a cumplir órdenes y hacer lo que los planos digan, por experiencia propia y por lo que he podido constatar opino que cada actor del acto constructivo debería asumir y tomar la tarea más

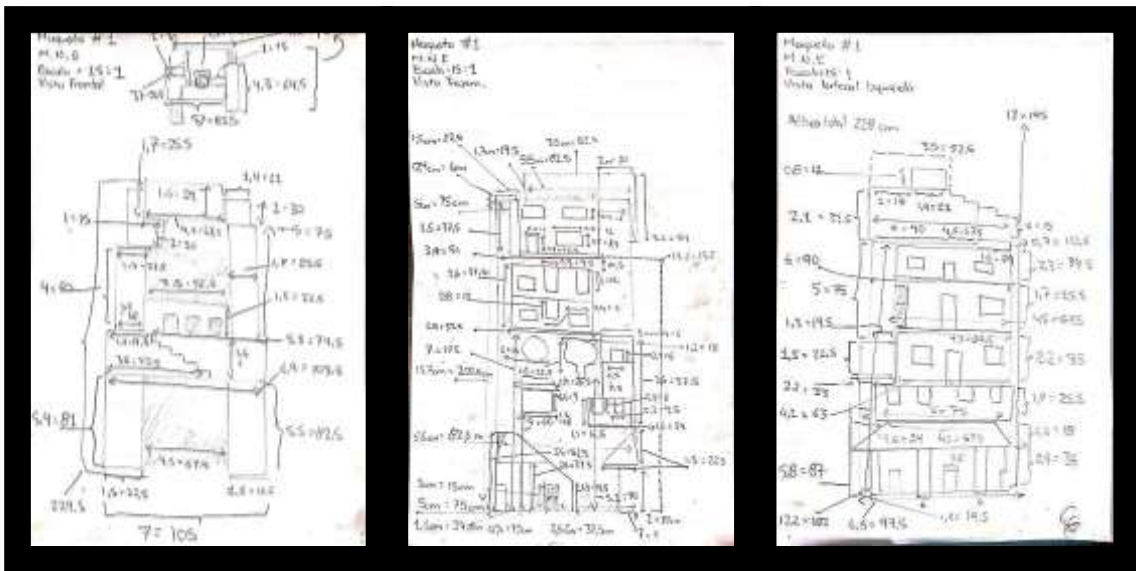
responsablemente, ¿por qué? Pues por el hecho de que en cuanto alguien empiece a dar el paso, otras personas lo harán y podrían llegar en un futuro cambiar la mirada hacia el habitar asía un sentido más profundo. Este motivo es uno de los tantos que siento enlazan mi obra artística con la reflexión de estos temas en principio arquitectónicos pero en el fondo sociales, para mi es claro que desde nuestro arte no estamos en busca de soluciones, pero si tenemos una herramienta que aun hoy en día nuestras obras generan algo en las otras personas, porque nuestra afinidad creería yo que esta por los lados de ser personas que sienten intuyen y expresan a través de la plástica su contexto humano.

4.9 Estructura Personal M.N.E.

En este capítulo en particular ahondare en el proceso creativo y esta vez relatare mi experiencia en crear escultura asumiendo el habitar que la otredad me compartió. Con la creación de las cerámicas di rienda suelta a modelar las imágenes relato en el barro, realice un trabajo de tallado de diferentes profundidades, abstraje los dibujos en una especie de relieves que recubrían las 4 paredes de la escultura, en el material solo se trabajó en su propio color terroso junto con una pigmentación de las hendiduras con un óxidos en tonos más oscuros para llegar darle una apariencia de envejecido a las maquetas. Ese tipo de tratamiento en la cerámica se realizó como imagen a escala de lo que sería una escultura de mayor tamaño, utilicé en esta ocasión una correspondencia de tamaños de 1:15, donde por cada centímetro en la maqueta se haría 15 centímetros en la escultura grande llamada estructura personal, esta adaptación la plasme en una especie de planos que dibuje, donde tome las medidas de todos los relieves de la cerámica y señale cuales serían sus dimensiones a trabajar en la estructura personal.

Plasmé en cuatro hojas unos tipos de planos de los cuatro lados de la “Maqueta 1 M.N.E” para guiarme en el trabajo en la escultura que haría con escombro, tome las medidas de los relieves de la maqueta, para preservar la composición lograda allí.

Cada proceso de este proyecto fue generando una serie de situaciones adicionales que aportaron a mi ejercicio creativo, en este caso para pasar a trabajar de un trabajo algo intimista y minimalista de los dibujos y de las maquetas a hacer una escultura a gran escala tuve que idearme transformar un espacio en mi propia casa, esta obra me llevo a constatar que definitivamente el espacio arquitectónico de la casa debe poder brindar estas acciones del habitar, en este caso mi habitar ocurrió en la creación del espacio de mi taller, cuando iba a hacer un viaje de recolección de escombros también recogía material de madera que me sirvió para hacer la estructura y el techo de mi espacio de trabajo, en un modo casi que instintivo porque fluyó de mi propia necesidad para resguardar mí que hacer escultórico. Entonces adecue el patio de mi casa que era tierra y plantas reorganizando estas y estableciendo una puerta que me permitiera entrar los escombros más fácil, fui haciendo dos niveles de piso apisonando la tierra y ubicando los ladrillos sueltos recolectados también previamente, ya para el espacio donde iba a ubicar la escultura grande conseguí unas baldosas y demarque en ellas el área que ocuparía la obra, por ultimo hice un techo a punta de plásticos transparentes amarrados en sus extremos evitando que la caída del agua cuando lloviera no afectara mucho .

Gracias a esta construcción intuitiva que me resultó, pude empezar con el reto de “la estructura personal 1 M.N.E”. Para mí fue desafiante ya que realmente era la primera vez que me lanzaba a hacer una escultura mayor tanto en volumen, peso como en altura, y llegarla a realizar de tal forma que no se derrumbara y se pudiera armar y desarmar como un rompecabezas.

Recordemos que para referirme a los tipos de escombro que utilice los nombre como fragmento que es un pedazo de pared, y, como viga que viene siendo el pedazo de escombro que se compone de cemento varilla y mixto. Teniendo claro esto, pude determinar en que utilizaría cada tipo de material en el espacio que demarque para ubicar la escultura, pues establecí que empezaría con un par de vigas que eran gemelas y las ubiqué en la parte frontal una a cada lado, y a partir de ellas fui haciendo el rompecabezas con fragmentos más pequeños, después de resultar ese primer piso donde hablaría de la primera etapa en la vida de esa persona fue que empecé ansioso el tallado de los dibujos relatos de M.N.E en este material, pues es una experimentación total, va uno conociendo que tipo de fuerza debe ejercer en qué tipo de pedazo del fragmento , empieza también esa corporeidad poética de mover cada peso y volumen hasta encontrarle su lugar, van surgiendo las acciones de desarmar tallar y volver a armar ubicando cada pieza trabajada junto con su antecesora, por cada trabajo arduo con las vigas y los fragmentos venia una etapa más sutil y delicada de ir escarbando en su piel, en ir escarbando oquedades para dar con formas abstractas de puertas o ventanas o de siluetas de casas.

La experimentación en esta escultura también consistía en las herramientas que utilicé las cuales son muy puntuales, y son totalmente sacadas del trabajo de la construcción pues a punta de tallar con cincel y destornilladores fue que me acerque al tallado, medí con metro y escuadras, revise lo derecho o torcido de cada fragmento con el nivel de mano, gaste cantidad de lápices para delimitar por donde iría mi fuerza al tallar o al cortar con pulidora de disco de corte de concreto y piedra.

Esta etapa me acercó al hecho de la capacidad innata del ser humano en el construir intuitivo, ya que yo ciertamente no tengo una capacitación o conocimiento amplio o técnico de la construcción. Por ende esto que me sucedía a mí en ese reto de realizar semejante escultura no debía ser algo muy alejado del ser humano que se enfrenta a utilizar sus manos y construir su albergue, a elegir en que espacio habitaría mejor, o en

reparar una gotera de su casa con sus propios métodos. La realidad no se aleja a este hecho, pues en la mayoría de ocasiones nos enfrentamos a situaciones donde tenemos que vivir y aprender sobrepasar cada obstáculo, construyendo una solución a través del ensayo y del error, impulsado siempre por la intuición.

Muchas veces cuando lograba avanzar en realizar más bloques ensamblados por día me tenía que devolver pues me equivocaba cuando cortaba mal el material y lo debilitaba pues es de tener en cuenta que es un material que se compone de más de un material y la fuerza del golpe del martillo o la vibración de la pulidora iban debilitando y abriendo las grietas que cada fragmento o viga poseía. Motivo que me llevo a dedicarle mañana y tarde a la escultura pues del trabajo en las bases dependía todo lo que se venía a apoyar en ella, estuve atento a pensar en eso, pues si bien para mí la escultura debía reflejar una tensión en algún momento no debería ser desequilibrada pues ya sería peligrosa para el público y también para la escultura misma por la fragilidad, peso y volumen del escombros.

A pesar de lo trabajoso de este trabajo escultórico puedo también afirmar que no fue solo tensión o peligros, hubo compensación en unos momentos de poesía, de imágenes que iban resultando en medio de esas ruinas que siempre me hicieron detener a contemplar, la tridimensionalidad de la escultura posee esa cualidad de proponerte una presencia frente a ti, pesada o liviana no importa, pues cada momento de luz u oscuridad viste de un halo tan misterioso y fugaz cada recoveco de la estructura que te hace sentir algo o te lleva a un lugar en los recuerdos indefinible.

Cada paso que di en mi proyecto llego al punto de ir fluyendo con una fuerza que movía mis manos a seguir trabajando cada imagen relato como vívida, como propia, en algunas veces propuse una composición desde un ángulo distinto al que la persona dibujo. En esta etapa la composición se dio en los tamaños y la mezcla de texturas que fui incluyendo al ensamblar los colores y pieles de los fragmentos en una sola composición, por ejemplo en llegar a combinar un pedazo de fachada en cemento con una fachada en cerámica o azulejo y con una figura ya fuera de árbol, de casa, o de los muebles dibujados con ambos materiales.

Con respecto a la estabilidad en general de la obra creo que se logra en contrarrestar los pesos de los bloques entre ellos mismos, la construcción de tipo modular se adapta a lo que este previamente construido pues un bloque que se coloca se talla de acuerdo a las formas que proponen los bloques sobre los que iría, y este mismo bloque nuevo fue pensado en torno al peso y forma del fragmento siguiente. Debo aclarar entonces que mi sistema utilizado no requiere de argamasa o cemento para unir las piezas, si no que se trata de una construcción de ensamblaje, donde cuando era necesaria anclar un fragmento a los otros se hacía por medio de taladrar los fragmentos con un hueco en cada uno para ubicar un trozo varilla que los mantendría unidos e inmóviles, pues de no ser así el peso que se fuera ubicando encima iría ejerciendo unas fuerzas que hacen mover los bloques de lugar, y si eso ocurriera peligraría la estabilidad total de la obra.

Retomando el trabajo del tallado debo también aclarar que en esta estructura personal 1 M.N.E, se buscó hacer un trabajo a escala de la maqueta 1 M.N.E, el cual no es del todo exacto puesto que tuve que variar en unos cuantos centímetros en algunos casos las medidas de los relieves dependiendo de cómo podría aprovechar los colores, las texturas de las fachadas de los fragmentos y las vigas para que se conjugaran con los de los fragmentos vecinos y así crear cada imagen no solo desde el tallado si no desde el color. El tratamiento de la imagen en cada relieve fue similar, hablando de la parte externa de la obra, de las fachadas de las tres paredes, pues la idea era contar unas historias y que tuvieran un hilo conductor desde los relieves. En cuanto al interior de la estructura propuse un lenguaje a partir de que se insinuara el peso de los fragmentos pues esta estructura debía tener unas paredes no lisas y parejas sino irregulares con fragmentos que se realzan y con oquedades pues para mí estas esculturas tratan del edificio como imagen de un molde o un contenedor del ser humano, es de recordar que en la maqueta propuse un espacio interno que dejaba ver como la silueta del cuerpo de la persona, por esta razón busque generar ese espacio pero abstrayéndolo un poco más pues me interesaba permitir en ese espacio abovedado que las personas que vieran la obra se interesaran en entrar a ella y pudieran apreciar una imagen intuitiva de los bloques como los espacios habitados que tal vez influyeron en la conformación de la persona “retrata” allí.

Ya para este punto del recorrido del proyecto tuve como resultado una sola estructura personal pues el tiempo que me demandó fue total pues en total en esta escultura grande trabajé un espacio de 150 días, en jornadas de ocho horas seguidas y no me daba para llegar a crear otras estructuras y presentarlas para la sustentación. Sin embargo no me preocupaba eso, más bien al finalizarla sentí una satisfacción muy grande y no pude más que contemplarla la obra que por fin tenía en frente mío y no tenía que seguir imaginándola sino que podía ya apreciarla, y podría ya compartirla con un público en un espacio diferente a mi taller, por eso me planteé hacer una exposición de ella acompañada de las maquetas e incluso de los dibujos relatos

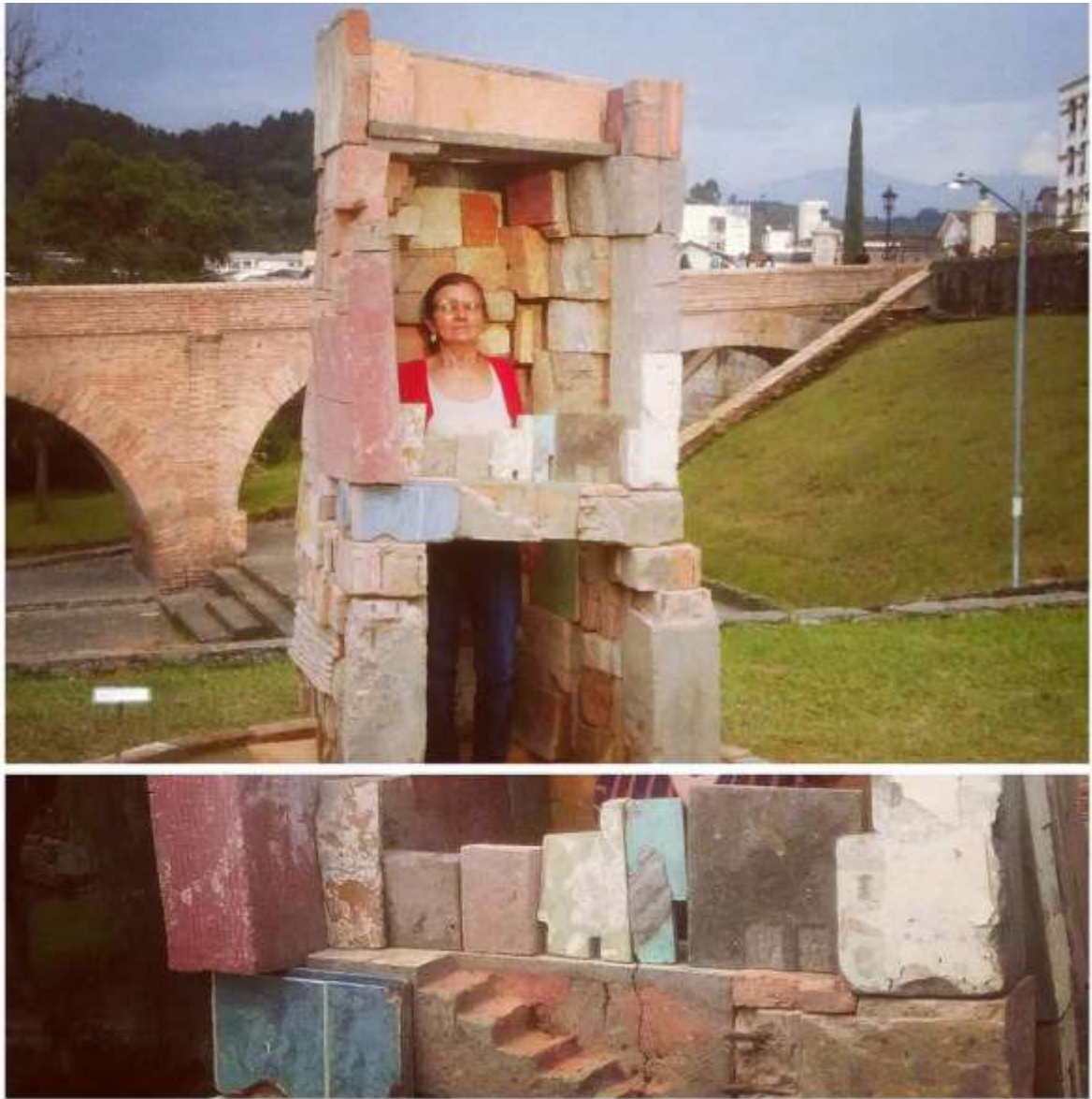
Estructura Personal 1 M.N.E. Escombros de pared, fragmentos de varilla, trozos de madera. Tallado, apilado y ensamblado. 225 x 105 x 97.5 x 75 cm. Pedestal 20 cm altura. 2019

Estructura Personal 1 M.N.E. Escombros de pared, fragmento de varilla, trozos de madera. Tallado, apilado y ensamblado. 225 x 105 x 97.5 x 75 cm. Pedestal 20 cm altura. 2019

Estructura Personal 1 M.N.E. Escombros de pared, fragmento de varilla, trozos de madera. Tallado, apilado y ensamblado. 225 x 105 x 97.5 x 75 cm. Pedestal 20 cm altura. 2019

Estructura Personal 1 M.N.E. Escombros de pared, fragmento de varilla, trozos de madera. Tallado, apilado y ensamblado. 225 x 105 x 97.5 x 75 cm. Pedestal 20 cm altura. 2019

5. Las imágenes del habitar.

En esta parte final describiré lo que se hizo para la exposición de todo el trabajo obtenido en este proyecto, decidí hacerlo por medio de una instalación en un espacio público de la ciudad y no en un museo o en una sala de exposiciones.

La instalación la denomine “las imágenes del habitar”, pues expondría en ella el trabajo artístico producto de la reflexión del habitar en torno a las imágenes que otros habitantes hicieron de sus lugares de vida. Por ello recurrí a realizar un ejercicio de apropiamiento del lugar a modo de asentamiento irregular o invasión como también es llamado, pues al lugar llegue por la necesidad de ocupar un territorio urbano diferente donde cualquier persona pudiera adentrarse en estos relatos, maquetas y estructuras, permitiendo un encuentro también con los materiales de la instalación que fueron varillas de acero de escombros, ladrillos reutilizados, alambre oxidado, cilindros de cemento, tierra y arena.

Cuando empecé a pensar en este montaje sentí siempre una necesidad por dentro de usar un espacio al aire libre, pues quería proponerme experimentar también ello, quería acercar lo que hacemos como artistas al público en un lugar que fuera representativo de la ciudad así les resultara extraño, quise darle un lugar amplio a la escultura y al dibujo para que ocurrieran en la naturaleza. Llegue a contemplar la idea de usar un espacio del centro de la ciudad de Popayán, pues habría la posibilidad de impactar más cantidad y más variedad de personas, las opciones eran limitadas pues la reglamentación del uso de los espacios del centro de la ciudad es muy enfática en la preservación de la imagen de la ciudad blanca y colonial que se tiene por tanto este tipo de propuestas totalmente diferentes y alternativas no se llegan a comprender fácilmente. La ciudad atravesaba por un proceso de paro regional indígena y campesino que tenía a la mayoría de la ciudadanía en estado alerta y expectativa, para ese entonces el paro llevaba ya un mes de establecido y se tenía un ambiente tenso en el aire.

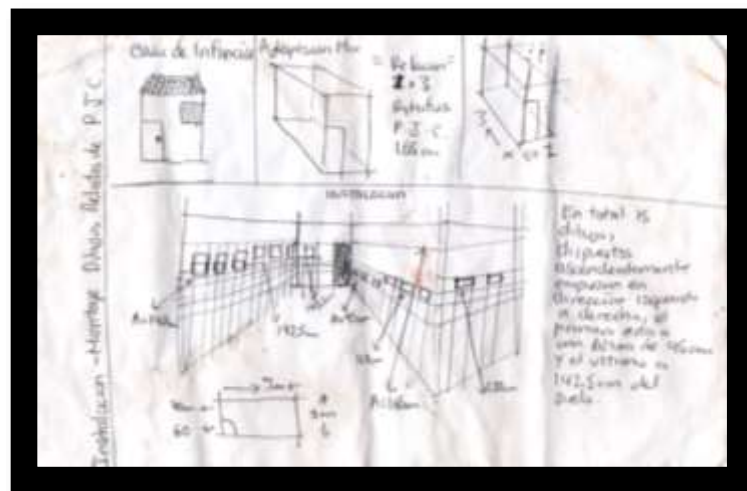
Aun con esas situación social fui al centro de la ciudad y cerca de mi facultad encontré el espacio que estaba buscando, ubicado en el centro histórico de la ciudad y a la rivera de un rio se encuentra el parque Julio arboleda, dispuesto al lado del puente del humilladero y por ende un lugar de afluencia turística y cultural. El parque tiene una amplia zona verde planteada a partir de varias terrazas de prado que culminan en una terraza verde amplia y despejada a la altura del puente, en ella fue que decidí hacer el asentamiento para las obras.

Hice las averiguaciones con funcionarios de la gobernación y de la alcaldía para saber los pasos que tenía que dar para conseguir el permiso de usar el parque. Redacte en primer instancia la solicitud formal individual como ciudadano y como estudiante de la universidad del cauca, el tramite duro una par de semanas puesto que además de lo del paro los funcionarios atendían las solicitudes de permisos para la semana santa que era la semana después de mi sustentación, finalmente y mediante la cooperación y buena gestión del encargado de los permisos en la oficina de secretaria de gobierno obtuve el respectivo permiso de usar el espacio del parque por todo un día.

Con todo listo emprendí mi viaje en camión hacia el parque el día 10 de abril de 2019 en horas de la mañana, ya en esta plaza empecé por ubicar primero la estructura personal 1M.N.E, pues por su tamaño era importante armarla primero, en armarla tarde unas seis horas con la ayuda de tres ayudantes, pues a diferencia de armar la escultura en mi taller donde el terreno se desnivelaba naturalmente por peso de la obra y en este nuevo espacio tuve que trabajar el terreno sobre el que iba a montarla, para ello utilice la tierra y la arena para hacer el terreno circular. A partir del montaje de la obra grande alineé lo que fueron las maquetas y los dibujos que son relacionados al caso de la persona M.N.E 1957. Pues era importante respetar el origen de cada obra y el proceso para llegar a ese resultado, ya que desde los dibujos relatos de cada persona empezaron a resultar lo que considero unas imágenes de carácter poético que se enlazan fuertemente con el sentido del habitar.

Para la disposición de las maquetas tuve que definir donde irían dispuestos unos habitáculos que realice con las varillas y el alambre, en total fueron 6 habitáculos que se basaron en una esquematización de la imagen de la casa de infancia de la persona en cada caso, los dibujos se laminaron para protegerlos de la lluvia y se dispusieron de acuerdo a la estatura de cada sujeto, los plasme en unos planos sencillos señalando las características de tamaño para que al momento del montaje hubieran unos lineamientos que seguir y hacer así una disposición más adecuada pues quería darle esa importancia a los dibujos, pues sin ellos no habría podido realizar esta serie de obras.

Frente de la entrada a cada habitáculo coloque los cilindros de cemento a modo de pedestal para ubicar las maquetas, cada maqueta dialogaba en el espacio con sus dibujos y permitían al público complementar las imágenes del habitar, pues en este proyecto el habitar vivió fue por la interacción humana, de igual manera pienso que el habitar no puede desligarse de eso porque si no seguiremos viendo en vez de hogares establos o cocheras para el individuo cosificado y deshumanizado.

Así fue entonces como se presentó esta instalación artística, exponiendo en ella una reflexión a la imagen del habitar que surgió de una experiencia personal en cuestionarme ¿cómo el espacio habitado puede expresar al sujeto?, y, ¿puede el espacio habitado dar indicios de su identidad y de la vida misma?

Pretendo que mis obras sean como una oportunidad de conocer o tal vez entender un poco más la realidad en que vivimos, como en esta exploración que es una búsqueda de tintes melancólicos y sociales que no solo expone unas representaciones de edificaciones sino que además se sumerge en la profundidad de indagar en la otredad, ya que se sumerge en la profundidad de la memoria de otras personas, en sus representaciones del habitar permitiendo transitar entre la discusión teórica social del tema, su veracidad y la expresión artística por medio de una metodología cooperativa de carácter social que inicio con individuos habitantes que dibujaron las casas donde habían vivido y con ese material base hacer una escultura en cada caso para al final llegar a conformar una serie de obras diversas, con las que formar una amalgama una imagen plástica al planteamiento habitar.

6. Anexos

 Alcaldía de Popayán	ALCALDÍA DE POPAYÁN	GSCC-120
	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL	Versión: 07
		Página 1 de 1

Popayán, 2019-04-05

Radicación: 20191200123781

Señor
VÍCTOR CERÓN NARVÁEZ
Estudiante de artes plásticas, Facultad de Artes de la Unicauca
Ciudad

Referencia: solicitud con Radicación: 2019-113- 012155-2

Cordial saludo

En relación a la petición de la referencia, por medio de la cual solicita un permiso, para ubicar una instalación "escultórica", compuesta por material de escombros, cerámica, en el parque Julio Arboleda (zona verde) de la ciudad, el día miércoles diez (10) de abril del año en curso, entre las 6:00 a.m. a 7:00 p.m.; actividad con el fin de sustentar trabajo de grado; me permito comunicarle que esta Secretaría AUTORIZA la actividad programada.-

NOTA no podrán ocupar espacio diferente al autorizado, se deberá permitir la libre traslación al ciudadano, el lugar se deberá dejar completamente aseado, así mismo se prohíbe la utilización de equipos sonoros en el desarrollo de la actividad.

Cordialmente,

ALBA NELLY ALZATE ATEHORTUÁ
Secretaría de Gobierno Municipal

Proyecto: José Rafael Villa M. J. R.
Revisó: Dra. Alba Nelly Alzate Atehortúa
Anexo: N/A
Copia: N/A
Archivado en: Autorización/autorización permiso urbano

Vive el
CAMBIO **POPAYÁN**

Popayán © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21, Código Postal: 190003, Conmutador: 8333033
www.popayan.gov.co

7. Bibliografía

BIBLIOTECA SALVAT DE GRANDES TEMAS - LIBROS GT (1973). *Función de la arquitectura moderna*. En: *los fundamentos funcionalistas de la arquitectura actual*. Salvat Editores, S.A. ISBN 10: 8434573903. Barcelona, 1973.

ILLICH, IVAN (1973) *Tools for conviviality* Harper & Row Publishers, New York. Ed. Española: *La convivencialidad*; Barral Editores, Barcelona, 1974.

ILLICH, IVAN. (1985, 22 de diciembre). *La choza de Gandhi*. El País. Recuperado de http://elpais.com/autor/ivan_illich/a/

ILLICH, IVAN. (1983, 05 de junio). *La reivindicación de la casa*. El País. Recuperado de http://elpais.com/autor/ivan_illich/a/

8. Referencias

Buscador de Wikipedia: Christopher Alexander (2019). Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Christopher_Alexander

Buscador de Wikipedia: Richard Serra (2019). Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Serra

Buscador de Wikipedia: Richard long (2019). Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Long

Buscador de Wikipedia: Mario Merz (2019). Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Merz

Buscador de Wikipedia: Sucesión de Fibonacci (2019). Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Sucesi3n_de_Fibonacci

Illich, Iván (2019). Iván Illich un pedagogo radical (en línea). Recuperado de <http://www.fundacionunam.org.mx/educacion/ivan-illich-un-pedagogo-radical/>