

UNA MIRADA HACIA EL OLVIDO

JORGE HERNÁN CUELLAR MEDINA

Trabajo de grado para optar al título de Maestro en Artes Plásticas

Director:
Ricardo Amaya Gaitán
Magister

Facultad de artes
Departamento de Artes Plásticas
Programa Artes Plásticas
Universidad del cauca
Popayán, octubre 2021

Nota de aceptación:

Aprobado por el Comité de Grado en Cumplimiento de los requisitos exigidos por la Universidad Del Cauca para optar por el título de Maestro(a) En Artes Plásticas.

Adriana Torrez Cap

Jurado

Eduardo Muñoz

Jurado

Heiner Calero

Jurado

AGRADECIMIENTOS

Primeramente, doy gracias a Dios por cada momento en que su presencia me mantuvo a salvo en cada paso que di a través de las sombras de la duda.

Agradezco atentamente a aquellas personas que abrieron su corazón para compartir sus historias de vida el cual; fueron clave para desarrollar mi tesis. A ellos mi total respeto.

Agradezco la atención y comprensión de mi asesor Ricardo Amaya quien estuvo en el momento indicado para darme un empujoncito, al Maestro Jerson quien me compartió desinteresadamente algunas ideas y aportes para mejorar mi proyecto.

A nuestra apreciada Maestra Adriana Torres, quien siempre estuvo atenta y pendiente de mi proceso y desarrollo de trabajo de grado.

A mis jurados Heiner Calero, Eduardo Muños y Adriana Torres Cap, Por sus aportes y sus sinceras apreciaciones.

Agradezco También a mis compañeros que en su momento sacrificaron su valioso tiempo para ayudarme en el proceso del montaje, Adrián Flor Campo, Jesús Huertas, Claudia Gutiérrez, Yober Arbey Melo.

Agradezco aquellas personas que creyeron siempre en lo que hacía y sin pestañear me brindaron un lindo gesto de aliento a seguir. Gracias Camilo torres por brindarme su amistad y consejo desde la distancia, gracias a Santiago, Sandrita, Mauricio y leydi Katherine por su entusiasmo. Gracias Viviana Solarte por hacerme creer que todo es posible siempre y cuando se tome la decisión correcta...perseverar.

Para finalizar agradezco infinitamente a mis dos mejores referentes, mi madre Edubina Medina, mi hermana Edna Roció Quintero quienes me apoyaron incondicionalmente.

Gracias por ser mi mejor ejemplo. Por atreverse acompañarme en este caminar en este universo que llamamos arte, pero por sobre todo...gracias por ser correspondido como hijo y como hermano.

Creo que todos hemos tenido alguna vez esa sensación de extrañeza, de no encontrarnos del todo cómodos en la realidad, de sospechar que lo que vemos y palpamos no necesariamente es cierto, o que lo es en parte. ¿Cómo logra uno transmitir esa intuición a otros? Es imposible.

Lo mirarían de manera rara, le recomendarían algunos tratamientos o incluso lo mandarían a terapia. Sin embargo, esa impresión tarde o temprano regresa, nos atraviesa, invade todo lo que nos rodea y cuestiona incluso nuestra propia existencia.

Mario Mendoza, Paranormal Colombia.

INDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
CAPITULO I : El silencio detrás de la acción.....	3
CAPITULO II : INSTANTES	11
CAPITULO III : UNA MIRADA HACIA EL OVIDO.....	15
III.I. REFERENTE.....	16
III.II. APROXIMACIONES	18
CAPITULO IV : DIALOGOS	21
PLANO DE MONTAJE	38
CONCLUSIONES	61
BIBLIOGRAFIA	62
WEBGRAFIA.....	63

INTRODUCCIÓN

A través de la investigación-creación pretendo visibilizar mi inconformidad sobre el problema de la exclusión social que abate a los habitantes de calle de la ciudad de Popayán, con el objetivo de construir desde la observación, interacción, socialización y creación plástica una dinámica de reflexión para demostrar las causas por las cuales los habitantes de calle están atados bajo aquella condición de vida y como dichas percepciones e imaginarios que el público en general sostiene frente al habitante de calle no les permite verlos como una persona normal sino, como un ente subnormal.

Lo anterior implicó la búsqueda de diversos marcos de interpretación que consideran que los fenómenos cotidianos desde el pensamiento de Bordieu conllevan a generar efectos de desigualdad y rechazo a partir del poder y las distintas formas de dominación. En este caso la imagen fotografía desde Sebastiao Salgado y Lee Jeffries parten como referencia reconociendo en sus retratadas evidencias de los procesos de exclusión que se dan en diferentes lugares del mundo. Por tal razón comencé a realizar el ejercicio del recorrido como método etnográfico identificando a los habitantes de calle para luego entablar una relación mutua entre ellos, conviviendo durante un corto tiempo en su espacio para así redescubrir sus historias que quedaban luego sujetas en la imagen fotográfica. Simultáneamente desde el dibujo, la pintura la serigrafía e instalación empecé a componer piezas utilizando la técnica del retrato que me permitiera entrar en un modo de juego plástico en que la imagen siempre mantuviera dicho tono realista con la posibilidad de pudiese unirse con expresiones disueltas entre líneas y sombras sobre el papel periódico. Esos procesos dejan como constancia narraciones y huellas de dicha interacción entre el observador y el observado con un solo fin, realizar un cambio sustancial en nuestra manera de pensar, ver y ser ante los habitantes de calle.

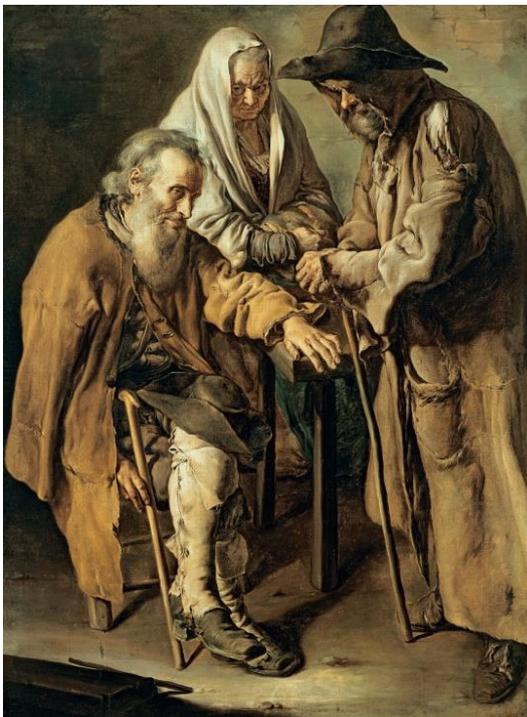
CAPITULO I

El silencio detrás de la acción

"Necesitamos mirar y contemplar para interiorizar, para curiosear, para revelar, para encontrar en lo mirado nuestro deseo por revelar verdades"

El estado de contemplación del ser humano, es la actitud que el hombre realiza frente a la belleza del mundo. Es una cualidad estética y filosófica que permite a un individuo estar en constante interacción e interpretación con su medio. Este acto se asume con dicha humanidad logrando así captar lo que sucede a su alrededor. Aquella contemplación se da solo para reflexionar sobre lo que acontece en su entorno y en mi caso es desde la observación que hago frente al habitante de calle. Esa experiencia se manifiesta en una etapa que sencillamente aparece cuando solo decidimos abandonar por un instante nuestras acciones y dejar de actuar para con uno mismo, por ejemplo, es cuando abandono mis ambiciones y me separo de mis dimensiones espacio-tiempo, lo hago con el objetivo de convertirme en lo contemplado para así redescubrir su esencialidad. Un modelo a seguir es cuando se aprecia la danza que práctica el pájaro mientras se despliega en la suave corriente del aire. Mirarlo es observarlo. Es intentar sentir que danza con él a fin de entenderlo, comprenderlo, tal como se comprende a sí mismo y para ello hay que convertirse en el otro, compartir su existencia y participar de su universo. A partir de entonces entablo una relación entre mi persona y el habitante de calle, convivo en su espacio durante un corto tiempo. Compartimos secretos y deseos con la idea de entender con absoluta claridad su naturaleza humana de tal forma que me permite acercarme a las realidades últimas, a las verdades más profundas que hacen parte de su ser. Desde entonces decido reproducir imágenes que hablan sobre una mirada contemplativa y crítica del problema que me aqueja empleando una de las herramientas de mayor dinamismo en el arte que es el Retrato.

Sabemos que, durante la prehistoria, pasando por la edad media, el renacimiento, el barroco, y hasta en la actualidad se observa la intención del artista por desarrollar nuevos conceptos en pro a evidenciar las necesidades tanto en términos socioculturales y políticas como también de uso personal desde una mirada crítica utilizando la dinámica del retrato. En relación con el artista del siglo XVII, Giacomo Ceruti o como lo denominaban en su época **Pitochetto**.: el pintor de los mendigos encuentro una conexión por el tipo de retratos que aborda dejando al descubierto su empatía frente al tema del género más humilde y que representa desde la pintura con fondos entre marrón y ocres oscuros retratos de personas dóciles y enfermos en una atmosfera de nostalgia.

Grupo de Mendigos.
Artista: Giacomo Ceruti.
Año: 1735.
Técnica: óleo sobre tela.
FUENTE: <https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/ceruti-giacomo/grupo-mendigos>

Desde entonces en mis primeros ejercicios abordé desde el retrato representaciones que hacían alusión al tema de la exclusión y la desigualdad que vivían algunos personajes, entre ellos niños y jóvenes que vivían una penosa situación en nuestro país durante el 2014 apoyándome de recortes fotográficos de periódicos que posteriormente los utilizaba para mis primeras piezas de dibujo y pintura.

Sin título

Artista: Jorge Hernán Cuellar

Técnica: Acrílico y carboncillo sobre lienzo

Dimensiones: 100 x 80 cm

Año: 2014

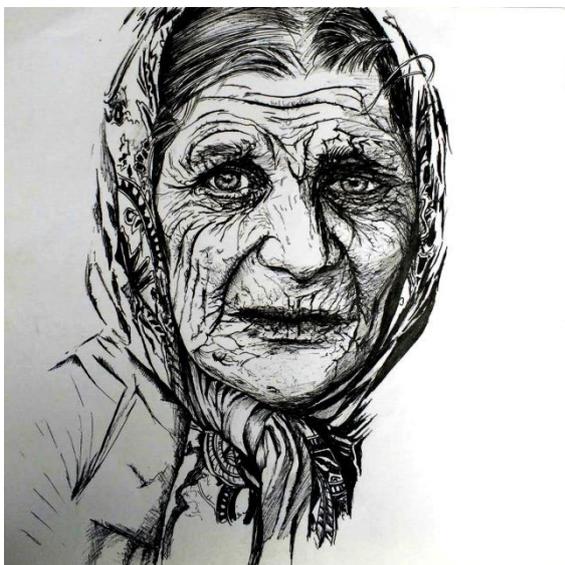
Estas dos dinámicas me han permitido entrar en un modo de juego plástico que en su mayoría decido que la imagen se mantenga en un tono realista con la posibilidad de que pueda unirse con ciertas expresiones deliberadas entre líneas fuertes y sutiles que se entremezclan con manchas de pinturas concibiendo gestos de una naturaleza involuntaria como lo muestra la pieza. Incisivamente utilizo el rostro como expresión fiel sobre las sensaciones que preveo de aquellos personajes retratados sujetos a una vida de lucha. La mancha, el salpicado son el tapiz compuesto de pequeños trozos de historias que se entrelazan con el resto de la imagen.

Sin título
Artista: Jorge Hernán Cuellar
Técnica: Acrílico y carboncillo sobre papel
Dimensiones: 100 cm x 75 cm
Año: 2014

El retrato reaparece casi como una acción en duelo por sobreponerse de una situación resquebrajada sujeta en una mirada absorta por su estado. "Estos retratos en cierto modo me permiten generar una percepción particular de un individuo sobre Otro". Es casi una evocación personal, por tanto y en algunos casos, no es una imagen fiel sino más bien, una reinterpretación. Se trata de una obra cuyo lema o motivo principal es un ser humano que me llama mi atención a través de su aspecto físico y emocional dentro de su propio campo y de su dimensión psíquica, todo ello en un espacio temporal.

ANTECEDENTES

Sin título

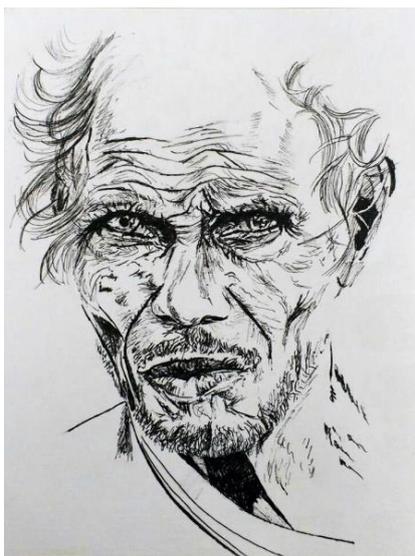
Artista: Jorge Hernán Cuellar

Técnica: Estilógrafo sobre papel opalina

Dimensiones: 35,4 x 35 cm

Año: 2015

Imagen tomada de internet perteneciente al fotógrafo Lee Jeffries

Sin título

Artista: Jorge Hernán Cuellar

Técnica: Estilógrafo sobre papel opalina

Dimensiones: 50 x 35 cm

Año: 2015

Imagen sacada de internet perteneciente al fotógrafo Lee Jeffries

Sin título

Artista: Jorge Hernán Cuellar

Técnica: Estilógrafo sobre papel opalina

Dimensiones: 38 x 25 cm

Año: 2015

Sin título

Artista: Jorge Hernán Cuellar

Técnica: Estilógrafo sobre papel opalina

Dimensiones: 50 x 35 cm

Año: 2015

Cada individuo es el resultado de lo que nos rodea y a la vez lo que nos rodea es el resultado de nosotros. De modo que el ejercicio del retrato me permite por un lado entenderlo de cierto modo como si fuese un leve instante de complicidad ante el retratado, o por decirlo de otra manera un momento en el cual se congela esa pequeña parte del personaje al momento de presionar un solo botón; como en el caso de la fotografía. Sin embargo, por otro lado puede decir que el retrato construido desde trazos, sombras, gestos y formas me permite trascender a instancias desconocidas que solo suelen aparecer a través del dibujo cuando recordamos la inquieta y oculta intimidad del retratado. Esa imagen de aquel instante se sujeta a un pasado lleno de ambiguos secretos, dejando ver una cantidad de sensaciones y emociones que permite a la imagen una descarga de sinceridad a las que solo se puede llegar haciendo el ejercicio del diálogo, la observación y por último la interpretación.

Por ende coloco el ejemplo del artista Joel Daniel Phillips retratista que hace algo parecido. Desde el dibujo Phillips siempre va hacia a la profundidad y variedad de la experiencia

humana utilizando el retrato como medio el cual cuenta historias a partir de las caras que rodean su ciudad y que, en este caso representa a quienes viven en la pobreza y a los que no tienen un hogar.

Título: Bernard reading
Artista: Joel Daniel Phillips.
Técnica: Dibujo al carboncillo y grafito sobre papel.
Año: 2013
Dimensiones: 200 x 1.90 cm
Fuente: <https://www.joeldanielphillips.com/belongings>

Título: Jack
Artista: Joel Daniel Phillips.
Técnica: Dibujo al carboncillo y grafito sobre papel.
Año: 2014.
Dimensiones: 238.8 x 106.7 cm.
FUENTE: <https://www.joeldanielphillips.com/noregretsinline>

Estas representaciones hacen hincapié al verismo empático por el habitante de Calle que rodea su ciudad. De tal forma sus retratados dejan de ser materia oscura en un espacio circundante, a ser integrantes de una escena llena de componentes narrativos. Inspirado por la profunda amplitud de la experiencia humana, se esfuerza por contar las historias personales y sociales grabadas en los rostros de quienes observa, a través del dominio técnico del dibujo. En relación con el artista encuentro momentos donde nuestros sentidos proyectados del yo sean transparentes, permitiendo que las emociones más profundas y sinceras se hagan visibles a partir de la intervención en el papel.

CAPITULO II

INSTANTES

Toda historia nace de la relación mutua del observador y el observado. Estas historias surgieron de un instante, de un momento y de un tiempo determinado como antecedente que han conducido al pasado desde el presente. Fue entonces que entendí que estaba sujeto a ello al momento de ver que mi pasado desde mis primeros trabajos artísticos los cuales he venido desarrollado durante el transcurso de mi carrera como estudiante de artes. Ese pasado es la imagen que describe aquellos CAMINANTES como los he denominado los cuales suelen estar a un lado del camino donde transitaba continuamente a la hora en que mi persona iba almorzar. Aquellos sujetos se asemejan a los hombres que había visto hace años. Estos tenían características similares a los de ahora; cabelleras largas, ojos marrones con manchas en las zonas de derecha a izquierda. Sus rostros reflejaban cicatrices grandes que por lo general y en muchos casos se daban por peleas o disputas por de defenderse de otros individuos. También observaba manchas en sus caras que se realzaban en sus frentes o en sus mejillas con un tono de piel tostada resultado del abrasante sol al cual estaban expuestos o por abrumador frio que los acompañaba en las noches. A esa edad solo podía verlos superficialmente con un aire de compasión por su forma de vida y o condición física. Esos breves instantes se tornaban en un aire de dolor ajeno que lentamente pasaba a mi cabeza desde mis ojos proyectando una sensación de conmiseración. Ese dolor anulaba todas mis ambiciones al momento de ver tal escena, ya que trataba de comprender por qué aquellos sujetos se encontraban en aquel estado. Desde entonces he ido buscando nuevos referentes que hablan sobre la imagen desde su propia experiencia como lo hace Alejandra Gómez Vélez en su texto “La Imagen Intermitente (2016: 12 quien afirma que; “la imagen tiene pues el poder de hacer ver la presencia invisible de lo oculto, de la perdida, de la ausencia”(pág.12). Dicho en otras palabras: *la imagen en si*

tiene la posibilidad de hacer presente aquello que se no está. De aquello que se ha perdido. De la ausencia de lo que no está, de lo que en un momento estuvo y por ciertas circunstancias ha sido relegado. En ese momento empiezo a descubrir que en las imágenes que venía desarrollando y en comparación de algunos fotografías esta implícitamente aquella frase que Alejandra Gómez mencionó. De modo que en el dibujo al igual que la fotografía encuentro una construcción que se da paso a paso, proceso tras proceso explorando realidades desconocidas que se alimentan del deseo de visibilizar a través de la técnica problemas que nos aquejan. Bajo esa premisa empiezo a desarrollar nuevos ejercicios de retratos, pero sobre un nuevo soporte como el periódico utilizando imágenes de internet. Sabemos que este material se ha consolidado en un elemento didáctico rico en posibilidades al momento de utilizarlo en distintas expresiones. Este soporte que es un medio de difusión de información, comunicación y como objeto de denuncia lo he apropiado y reutilizado para intervenirlo desde la plástica con la técnica del dibujo.

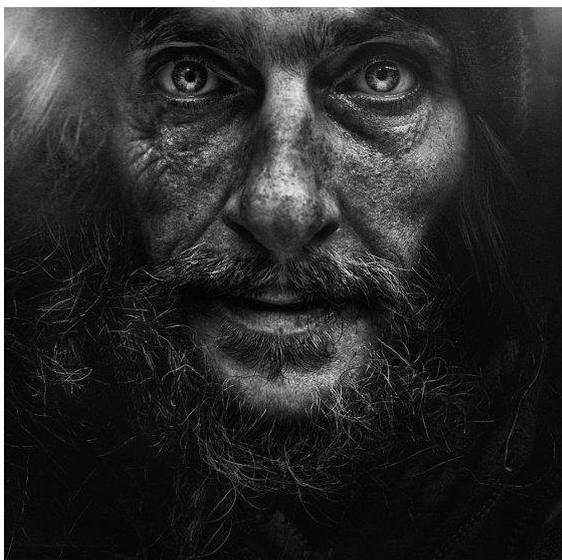

Título: de la serie zozobra.
Autor: Jorge Hernán Cuellar
Fotografía de lee jeffries.
Técnica: Dibujo en carboncillo sobre periódico.
Dimensiones: 40 cm x 29.9 cm.
Año: 2015.

Título: de la serie zozobra.
Autor: Jorge Hernán Cuellar
Fotografía de lee jeffries.
Técnica: Dibujo en carboncillo sobre periódico.
Dimensiones: 40 cm x 29.9 cm.
Año: 2015.

Las piezas que están hechas sobre papel periódico me permiten sintetizar la simplicidad de cada de uno de estos seres circundantes. La frescura del color del papel realza la entrega total del retrato a través de la gestualidad del trazo. Algo parecido, pero desde el ejercicio de la fotografía, lo pude observar en los retratos que realiza Lee Jeffries el cual propone un diálogo parecido a través de la imagen digital. Este medio le da la posibilidad de ser utilizado como soporte de aquellas historias íntimas que muchas veces sus retratados le suelen contar. Su

Fotógrafo: Lee Jeffries.
Técnica: Fotografía.
Año: octubre 9- 2011 **FUENTE:** <https://time.com/3785517/portraits-of-the-homeless-by-lee-jeffries/>

modo de actuar le permite redescubrir sus mundos, sus intimidades, intereses, emociones, anhelos y por ende la apreciación del uno por el otro el cual queda grabado en las fotografías que realiza.

Título: de la serie zozobra.
Autor: Jorge Hernan Cuellar
Fotografía: de Lee Jeffries.
Técnica: Dibujo en carboncillo sobre periódico.
Dimensiones: 40 cm x 29.9 cm.
Año: 2015

De igual forma puedo decir que mis retratos, logrado desde la acción del trazo me permite trascender a través del gesto del dibujo a instancias desconocidas que solo suelen despertarse cuando escuchamos la inquieta intimidad del retratado.

CAPITULO III

UNA MIRADA HACIA EL OVIDO

Al igual que la lente, el fotógrafo se vuelve cómplice de íntimas historias que reposan ocultas en las imágenes reveladas. La focal apunta directamente a la luz de la pupila deteniéndose en una milésima de segundo para congelar en un instante secretos reveladores de una vida oculta que subyace en la mirada del retratado. En este corto acto identificamos desde el punto de la escases, la simplicidad, la diferencia en lo desaliñado pero sobre todo por la naturalidad de estos seres que dan cuenta desde su condición de vida una situación cambiante que vive presente a través de acciones establecidas de un contexto social, político y cultural esto dado a que en la actualidad, se establecen de manera incisiva imaginarios que han condenado la manera en como percibimos al ser, denominándolo como un elemento más y de menor valor. Ese efecto se da por desgracia al constante desarrollo que vivimos a diario por el degradante acto de la globalización y el capitalismo que ha traído consigo mismo este tipo de mensajes y sobre todo, nuevos métodos de actuar y pensar como lo plantea algunos estudios de la sociología, la filosofía, y la lingüística. En este caso el sociólogo francés Pierre Bourdieu, desde sus aportes hacia finales del siglo XX, descubre que los fenómenos de discriminación y rechazo cotidianos surge partir del estudio del poder y las distintas formas de dominación que conllevan a generar un efecto al que llamaron la desigualdad en sociedades complejas. Un ejemplo gráfico de tal afirmación lo observamos a través del trabajo que ha realizado el fotógrafo Sebastiao Salgado empleando su cámara fotográfica con la que narra acontecimientos devastadores que se vivieron en el continente africano.

III.I. REFERENTE

Fotógrafo: Sebastião Salgado.

Técnica: Fotografía.

Año: 1984-1986

FUENTE: <http://thecitizen.es/cultura/sebastiao-salgado-leyenda-viva-de-la-fotografia>

Fotógrafo: Sebastião Salgado.

Técnica: Fotografía.

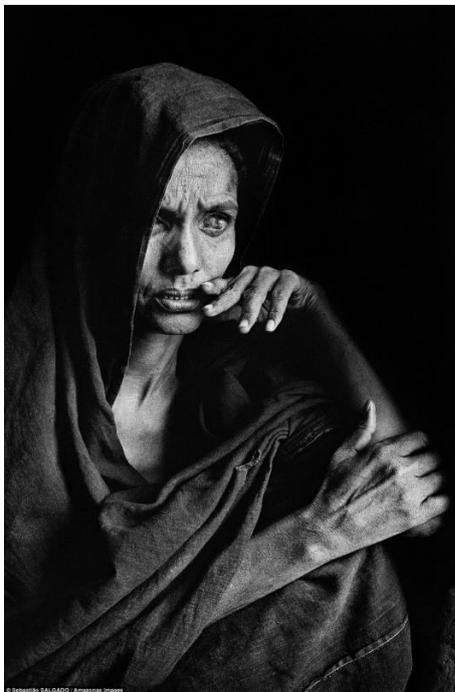
Año: 1984-1986

FUENTE:

<https://oscarenfotos.com/2019/03/09/ponencia-belleza-y-fealdad-en-sebastiao-salgado-desde-theodor-adorno/>

Fotógrafo: Sebastião Salgado.
Técnica: Fotografía.
Año: 1984-1986
FUENTE: <http://thecitizen.es/cultura/sebastiao-salgado-leyenda-viva-de-la-fotografia>

Fotógrafo: Sebastião Salgado.
Técnica: Fotografía.
Año: 1986
FUENTE: <http://thecitizen.es/cultura/sebastiao-salgado-leyenda-viva-de-la-fotografia>

Salgado recorrió los continentes africanos desde 1984 hasta 1986 tratando de captar los cambios de la humanidad a través de su lente. Fue testigo de los acontecimientos que desató el conflicto internacional todo por el dominio territorial. Al igual que el pintor, Salgado pinta literalmente con la luz. El escribe y reescribe el mundo a través de las luces y sombras que se ven reflejadas en cada una de sus fotografías. Su trabajo prácticamente se vuelca en un

sendero etnográfico demarcado por la vida de muchos migrantes que sufrieron la fatídica experiencia del conflicto entre el poder y las fuerzas revolucionarias dejando en si una huella que describe la situación que muchos sufrieron en términos de despojo, hambruna, zozobra, miseria y en su mayoría la muerte como resultado de un desmesurado acto de deshumanización. En él, encuentro desde su oficio una dinámica que me resultó útil. Hacer recorridos etnográficos desde mi contexto con el objetivo de identificar en los entrevistados cuáles fueron las causas o motivos que llevaron a que estas personas tomaran la decisión de vivir en las calles de la ciudad utilizando el método de investigación cualitativo. De la misma forma empleé la herramienta de la fotografía como evidencia de dichas entrevistas que sirvieron de manera análoga para el desarrollo de las siguientes piezas.

III.II. APROXIMACIONES

Pacientemente recorría las calles de la ciudad en busca de estos caminantes. Cuando los miraba ya fuese desde una distancia considerable sentía cierta sensación la cual no podía describir en ese momento. Era algo extraño y supuse que no tenía que prestarle atención. Tras dar unos pasos más para acercarme a ellos, que aquella sensación de repente se hacía mucho más fuerte, era como si algo invisible se hubiese postrado en mí. No había marcha tras, había llegado al espacio donde ellos reposaban. Cuando los abordaba, detallaba en su mirada una extraña sensación por verme. Les parecía raro que una persona como yo se hiciese al lado de ellos. Muchos pensaron que era algún tipo que trabajaba para la fuerza pública o en la mayoría de interpretaciones un criminal que había llegado para hacerles daño. En ese pequeño instante comprendí dos cosas: la primera era que aquella sensación que tuve antes de abordarlos correspondía a dicho prejuicio que está sujeto al miedo. Ese miedo corresponde a los imaginarios que muchos personajes han implantado en nuestras mentes diciendo que los

habitantes de calle son una amenaza. Por otro lado, comprendí que ellos(as) habían perdido en sí la confianza de socializar con los transeúntes. Se habían vuelto herméticos transformándose en si en una nulidad para las personas, por ello les es difícil entablar una conversación con desconocidos y en su mayoría con personas de su misma condición por el hecho de que NO han podido recuperar, primero, la confianza por las personas y también la confianza de sí mismos.

Tras una larga charla entre nosotros entendí que no son ninguna amenaza tanto para el uno ni para el otro. De esa manera nos quitamos aquel velo o imaginario para dar paso a nuevos relatos que traen consigo una carga enorme de emocionalidad. A partir de entonces empiezo a escucharlos con más tranquilidad sus experiencias que han dejado consigo una huella incurable que yacen en sus cicatrices, o en sus rostros cargados de un oscuro pasado. Las imágenes que presento a continuación están sujetas a relatos cuyas vidas se entrelazan en una misma situación. Son personas que en algún momento de su vida tuvieron un empleo, una familia, un hogar y una vida como la que muchos individuos denominan una vida normal. Sin embargo aquellas vidas cambiaron desde el momento en que los problemas empezaron a fragmentar su existencia ya fuese por la pérdida de sus seres queridos o por no pertenecer a la mismas condiciones sociales en que otras personas se encuentran, siendo objetados o en el mayor de los casos, terminan aislados por su estado físico mental, como por el ejemplo de aquellas personas que terminan siendo olvidados en espacios de asilos cuyos familiares prefirieron dejarlos ahí para evadir sus responsabilidades. Algunos de ellos que ya no tienen como pagar parq que los cuiden o alimenten, optan por abandonar estos espacios para encaminarse en una vida de olvido en las calles como lo mencionan algunos de los entrevistados. En consecuencia, veo cómo lo dicho tiene congruencia con lo que plantea el escritor Mario Mendoza desde el término de la “micro violencia o violencia tras política” el cual sustenta que muchos de las problemáticas que se vienen dando a través de la apática

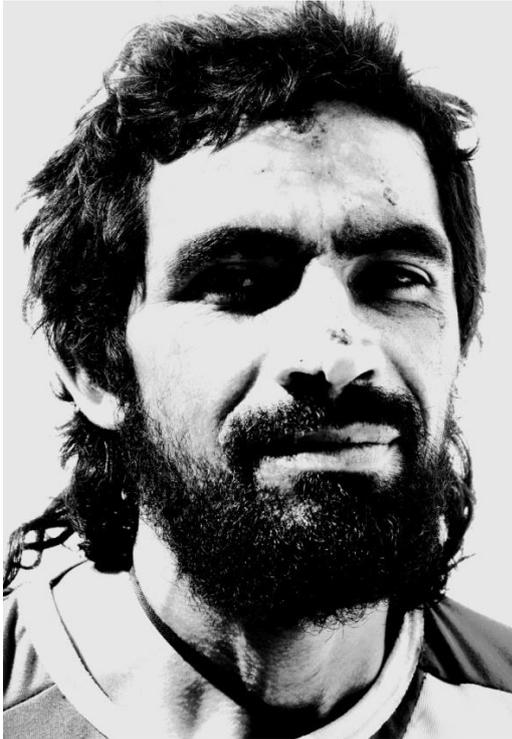
relación que llevamos diariamente en los diferentes escenarios de nuestra vida. Según Mendoza (2013) “la violencia que viene dentro del sistema es aquella que se desprende a través del clasismo, el racismo, la segregación social, la violencia laboral, la violencia de género. Eso es lo que de verdad nos está fragmentando y aniquilando como sociedad" Eso quiere decir que aquella violencia ejercida por este sistema está ratificando un estado de rechazo o de exclusión permanente como consecuencia y fruto de nuestras propias actividades de disyunción. Y Lo más recurrente en estos procesos es, según las narraciones que he escuchado de los entrevistados esta esencialmente el menosprecio que se le daba hacia ellos que se viene dando desde su núcleo tanto familiar como social. De tal forma esto los condenan a que permanezcan escondidos en un silencio rotundo entre un estado de aflicción y de emociones melancólicas. En sus revelaciones encontré que algunos desde su adolescencia, fueron golpeados, maltratados y hasta violentados sexualmente. Pero lo más recurrente e incisivo de todo ello es el rechazo al que fueron sometidos no solo por sus familiares y amigos, sino también por su núcleo social. Muchos de ellos tomaron la decisión de un camino hacia un mundo sin retorno como el de la soledad, el alcoholismo y uno de los más despiadados actos: el mundo del consumo de drogas psicotrópicas con el fin de encontrar en ello una salida que de otro modo termina convirtiéndose en su propio refugio y una salida donde alberga momentos de tranquilidad ante la soledad y el dolor de un pasado que aún sigue vigente.

FOTOGRAFÍAS DE APOYO

AUTOR: Jorge Hernán Cuellar Medina.

Técnica: Fotografía.

Año: 2016

CAPITULO IV DIALOGOS

Este nuevo ideal del hombre respecto a su condición socio político y cultural, me permitió, desde el arte, encontrar nuevas maneras que pudiesen hablar sobre aquel fenómeno. En esa nueva búsqueda, pude encontrar otras formas de abordar la imagen desde un nuevo referente el cual muestra en su obra la misma relación sobre este tipo de temas. De ese modo el artista Alexis Mata crea en sus obras un diálogo similar a través de la plástica interviniendo el espacio con piezas escultóricas y de instalación retratando desde su medio la existencia de los seres olvidados que habitan en el Distrito Federal de la ciudad de México.

Título: De la serie; Pensamientos vagos.
Artista: Alexis Mata Celis.
Técnica: Mixta: Aerosol, serigrafía y dibujo. sobre pared y madera e instalación.
Dimensiones: variables
Año:2008
FUENTE:
<http://e3colectivo.blogspot.com/2009/02/ci-ler-en-la-galeria-nina-menocal.html>

Las técnicas que suele utilizar son la serigrafía, la pintura de aerosol sobre madera recortada. De igual manera interviene los espacios con objetos y proyecciones de imágenes recreando personajes de habitantes de calle en espacios con una atmosfera de espacialidad.

De ese modo aparece un nuevo método en mi hacer y con el mismo soporte que venía utilizando. En esta etapa decidí ampliar el formato de las imágenes creando así, una

instalación escultórica con pequeños y grandes tiras de papel periódico que colgaban unas tras otras en una base de madera dispuesta en la parte superior del lugar.

Sin título.

Autor: Jorge Hernán Cuellar

Técnica: Instalación, Dibujo en carboncillo sobre periódico.

Dimensiones variables: ancho 112 cm x altura 240 cm x 300 cm de diámetro.

Año: 25/10/2016

Con esta instalación pretendo invitar a que el espectador interactúe confiadamente con la pieza en dicho espacio con el objetivo de incluirse en un acto diálogo íntimo entre la obra y el observador.

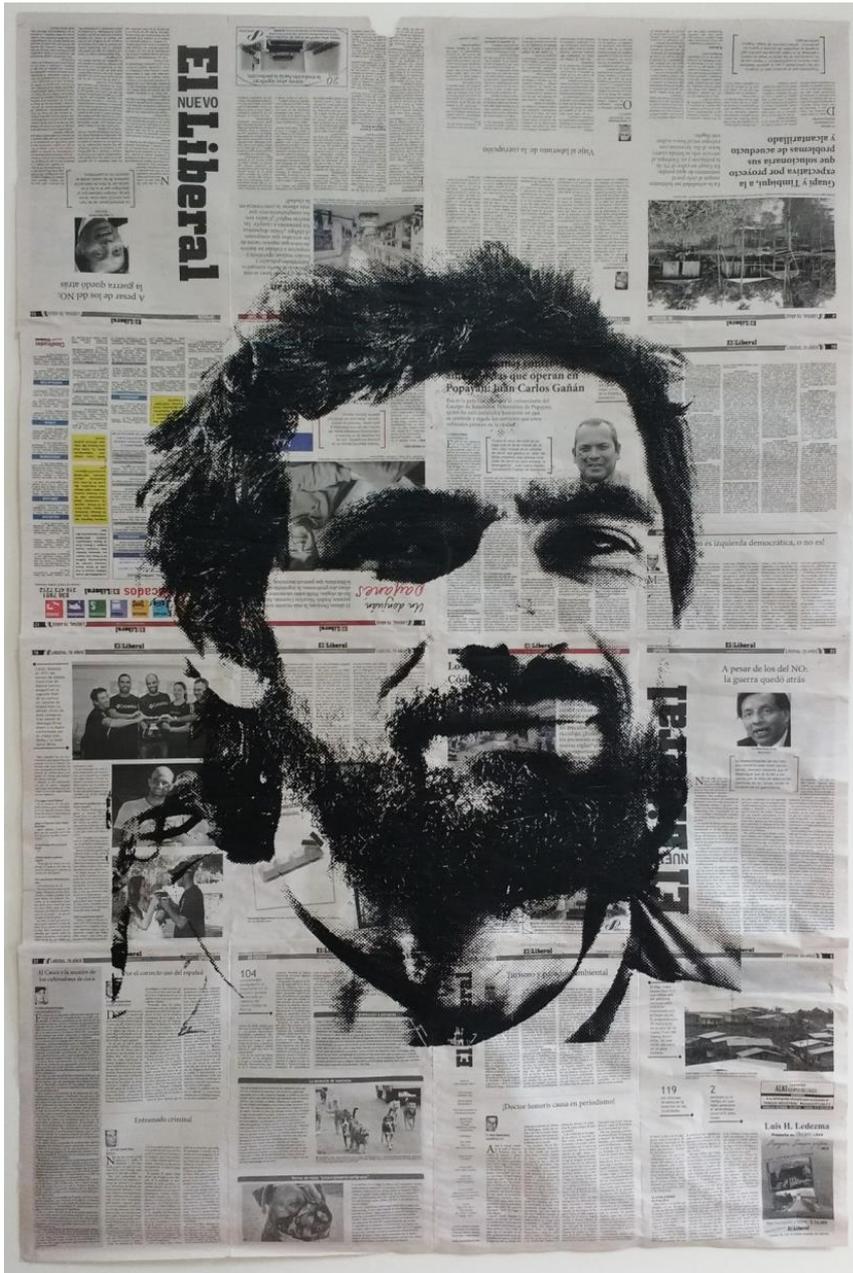

En esta instalación comprendí que es casi una alusión a la reconstrucción de una vida de fragmentos ligada a aquellos caminantes. Es el restablecimiento de una vida olvidada que había sido de construida generalmente por todos, Pero que al mostrarla de tal forma se transforma casi en un acto simbólico de reconstrucción a través de cada trazo y recorte la cual permite suscitar un proceso de conciencia y sensibilidad sobre el problema de la exclusión social.

Desde entonces seguí utilizando imágenes fotográficas sobre el periódico como soporte, pero ya en otros formatos como muestro en los siguientes ejercicios. Estas piezas están resueltas en la técnica de la serigrafía utilizando dimensiones de 200 cm por 150 cm. La técnica se adapta adecuadamente en el soporte ya que proporciona una nueva una experiencia estética o una reinterpretación de la realidad distinta resurgiendo como registro de un tiempo condensado en el soporte y la imagen.

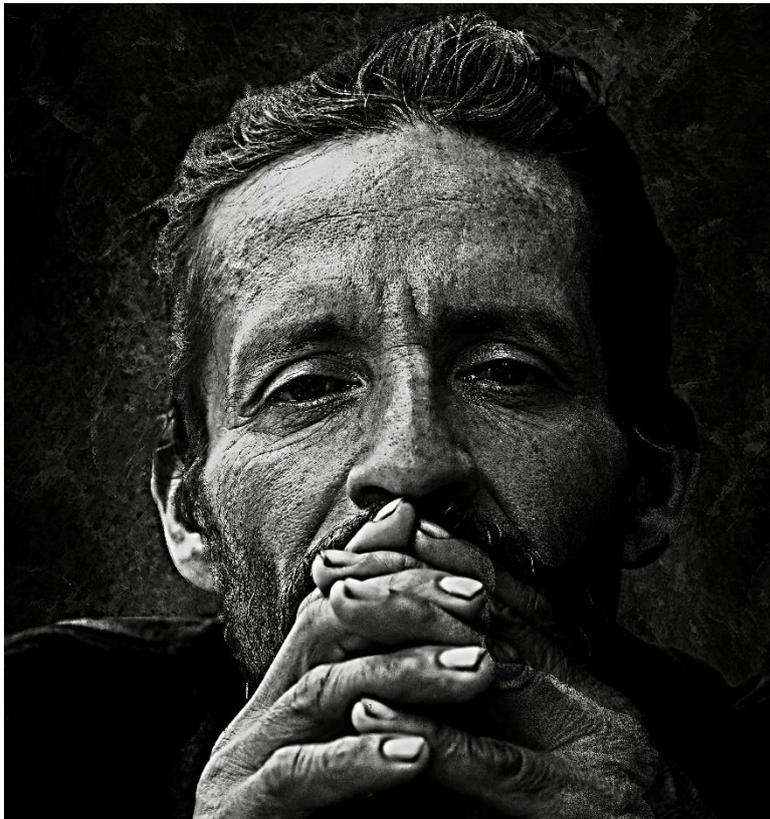

Sin título.
Autor: Jorge Hernán Cuellar
Técnica: Serigrafía sobre periódico.
Dimensiones: 150cm x 100cm
Año: 2017

Sin título.
Autor: Jorge Hernán Cuellar
Técnica: Serigrafía sobre periódico
Dimensiones: 150cm x 100cm
Año: 2017

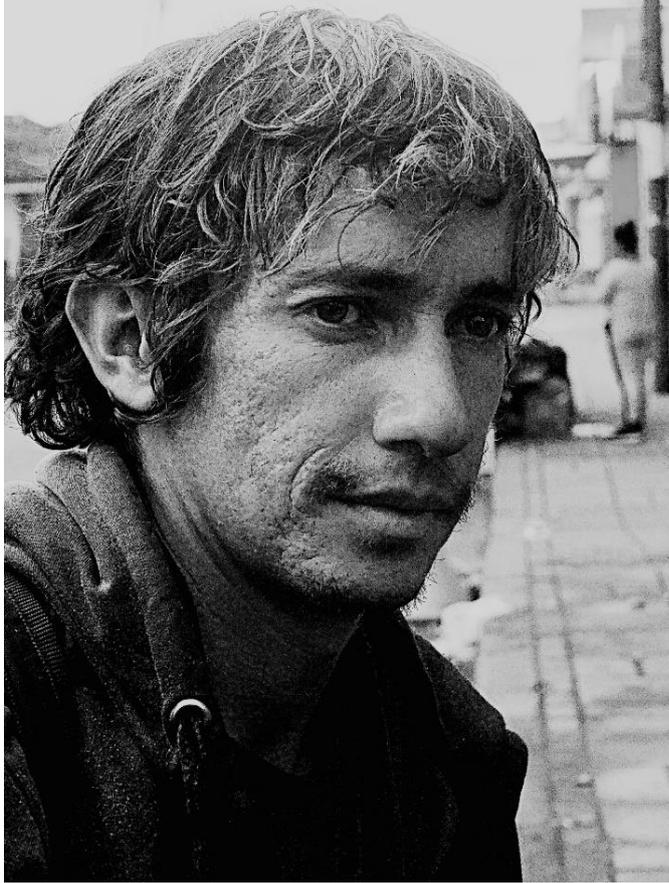
FOTOGRAFIAS DE APOYO

I, Jota. Jorge Hernán Cuellar, 2019. Fotografía digital
II, Jota. Jorge Hernán Cuellar, 2019. Fotografía digital

I. Ana. Jorge Hernán Cuellar, 2019 Fotografía digital
II. Ana. Jorge Hernán Cuellar, 2019 Fotografía digital

El Mono. Jorge Hernán Cuellar, 2020. Fotografía digital

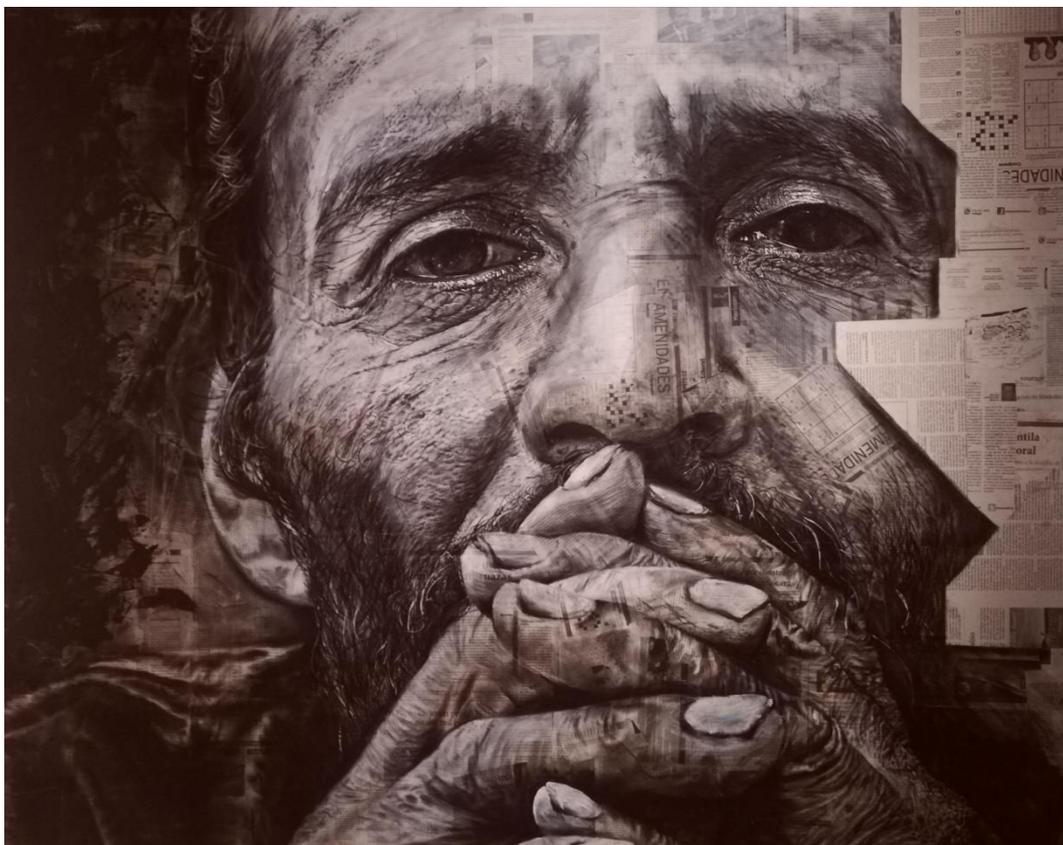

Antonio. Jorge Hernán Cuellar, 2020. Fotografía digital

José Benavidez. Jorge Hernán Cuellar, 2021. Fotografía digital.

INTERVENCIONES SOBRE EL PAPEL PERIÓDICO

JOTA

Autor: Jorge Hernán Cuellar

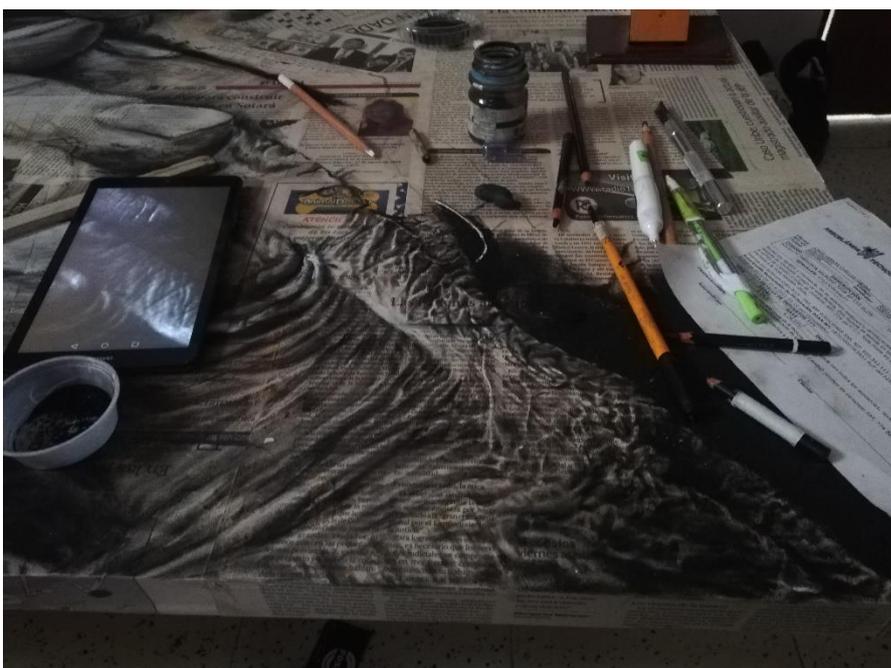
Técnica: Retrato en carboncillo y tinta litográfica sobre papel periódico

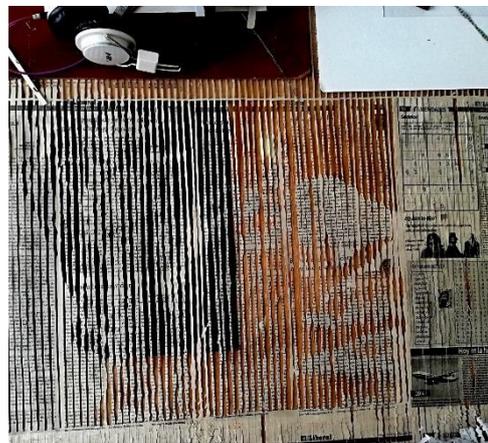
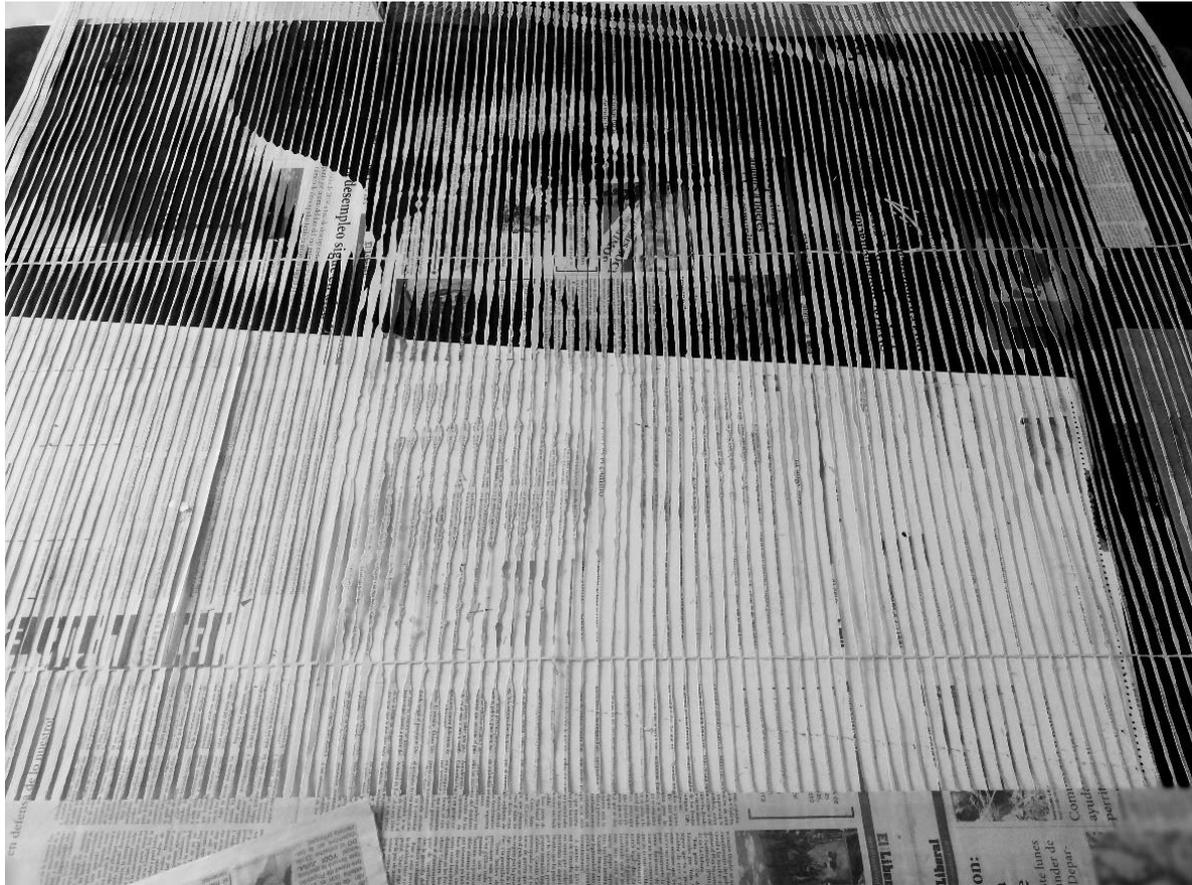
Dimensiones: 160cm x 140cm

2019-2020

La obra está realizada en un bastidor construido a partir de varias capas de papel periódico pegadas sobre una tela delgada. El retrato está resuelto con lápiz carboncillo y tinta

litográfica que se utiliza para impresión sobre papel periódico. En algunas partes la imagen deja al descubierto partes donde se aprecia con claridad el papel periódico. Todo el papel que se utilizó para hacer las obras es recolectado en diferentes partes de la ciudad.

MATRIZ

Retratos en recorte sobre papel periódico

Dimensiones Variables

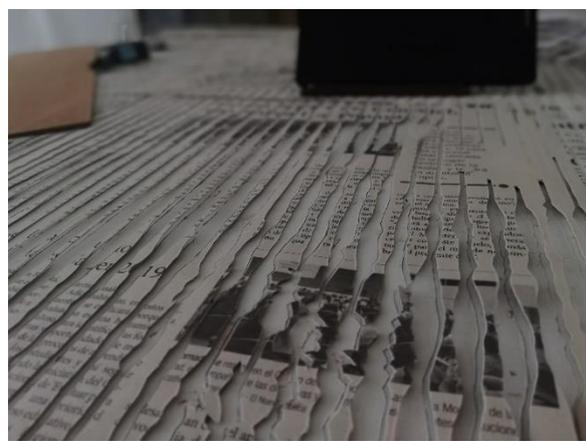
2020

Matriz está compuesta por tres piezas de retratos suspendidas desde la pared formando un tríptico. Cada una está hecha en periódico recortado sujetas unas tras otras a través de una leve línea compuesta del mismo material. Detrás de ellas está una lona negra que sirve de

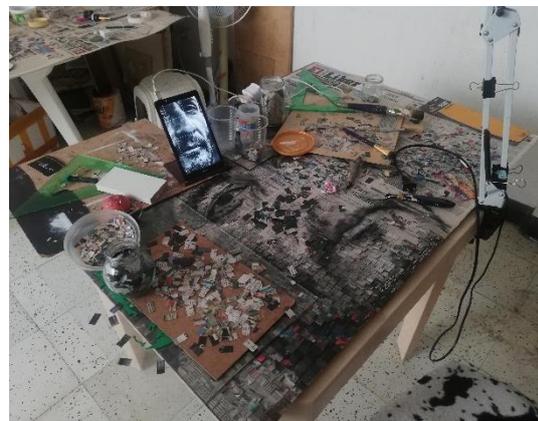
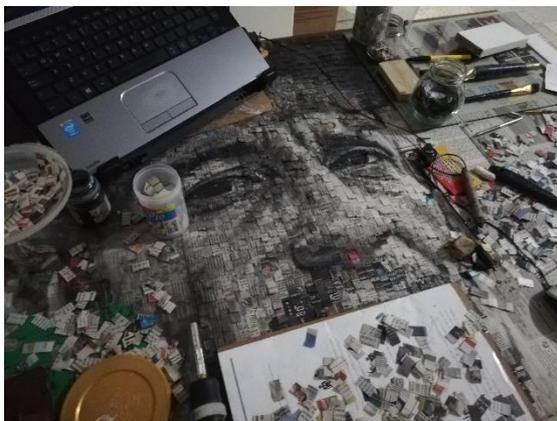
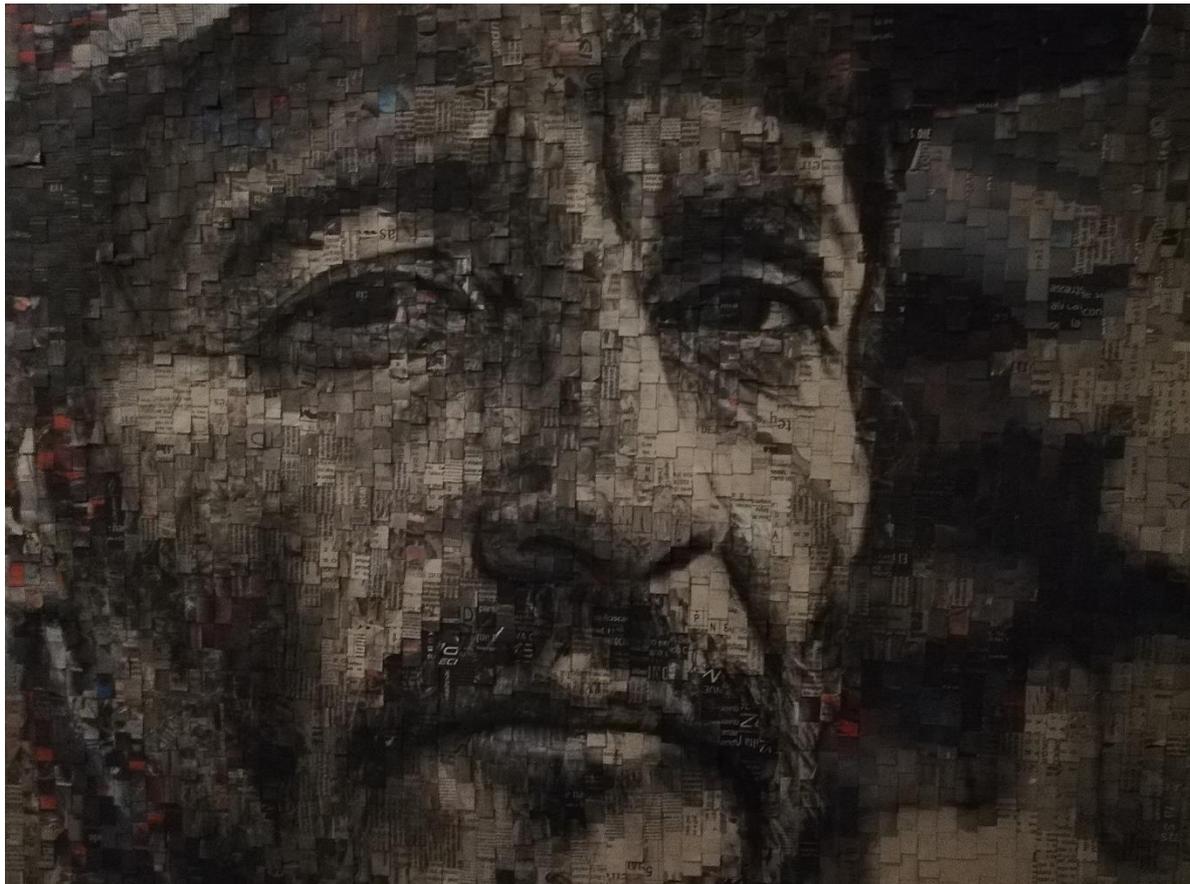
fondo para que la pieza pueda mostrar a la persona retratada a través de unos orificios entre líneas de papel y líneas vacías que se revelan desde la distancia al conectarse con el fondo oscuro. Este ejercicio nos invita a reflexionar sobre aquellos momentos en que nuestra mirada se detiene a través de dichos orificios los cuales dejan al descubierto aquella frágil mirada que se quebranta cuando observamos a personas con una condición de vida distinta a la nuestra. De esta manera la pieza incita al espectador verla desde la distancia hasta el acercamiento dejando al descubierto dicha curiosidad. De tal forma la obra se activa a través de la mirada curiosa del espectador cuya acción es la misma que muchos practicamos regularmente cuando no interesamos en entender la composición de una realidad sujeta a un cuerpo en un espacio.

Detalles del proceso de recorte.

Antes de iniciar el recorte primero de preparar el soporte de papel. En este proceso se coloca varias capas de papel una tras otras para que su gramaje sea lo más grueso posible para que no se vaya a dañar durante el proceso de corte. Luego se utilizan dos o tres punta de lanza con cuchillas altamente filosas para hacer un corte adecuado según lo que se desea

Jorge Hernán Cuellar, 2021. Fotografía digital

Autor: Jorge Hernán Cuellar
Técnica: Retrato collage sobre papel periódico
Dimensiones: 100cm x 72cm
2020-2021

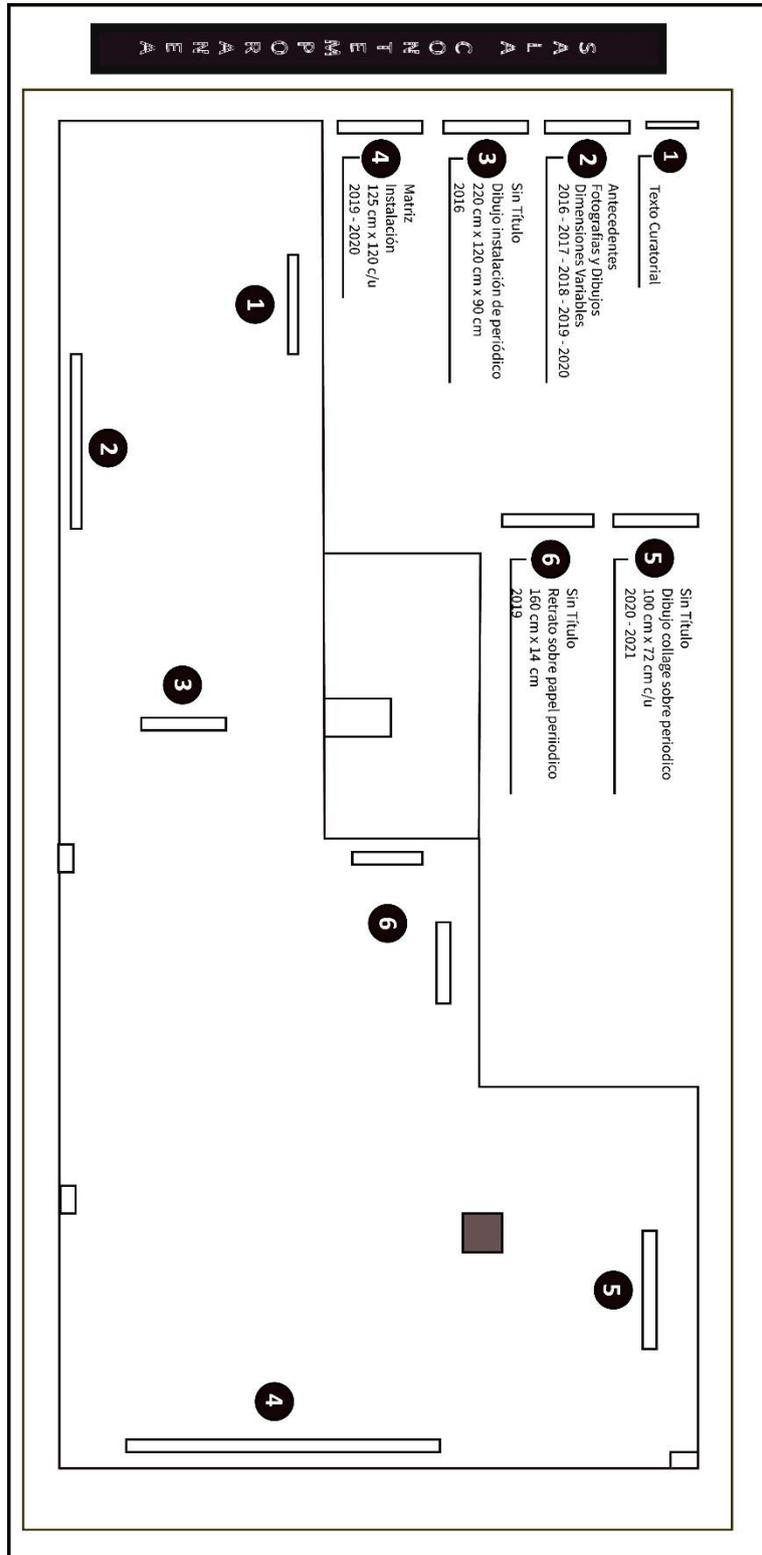
La obra está construida con cientos de papelitos de periódico recortado de diferentes tonos de grises y negros. Cuando se tiene los papelitos se van pegando uno tras otro para formar el retrato minuciosamente con el objetivo de lograr que cada papelito se transforme en un pixel que sirve para conformar la imagen. De igual forma se utiliza lápiz para adecuar ciertos detalles al retrato para darle un buen acabado a la imagen. Pienso que el periódico me ha

permitido jugar con nuevas posibilidades dar a conocer mi interés por el tema de los hombres que yo llamo caminantes ya que es un elemento como dije antes adecuado para hacer noticia sobre temas como el que he vendido viendo, la exclusión social entre otros temas que se relacionan y que por ende los medios de comunicación actuales no enseñan y prefieren diferir temas que son subordinados por minorías de gran poder.

Autor: Jorge Hernán Cuellar
Técnica: Retrato collage sobre papel periódico
Dimensiones: 100cm x 72cm
2020-2021

Plano de montaje

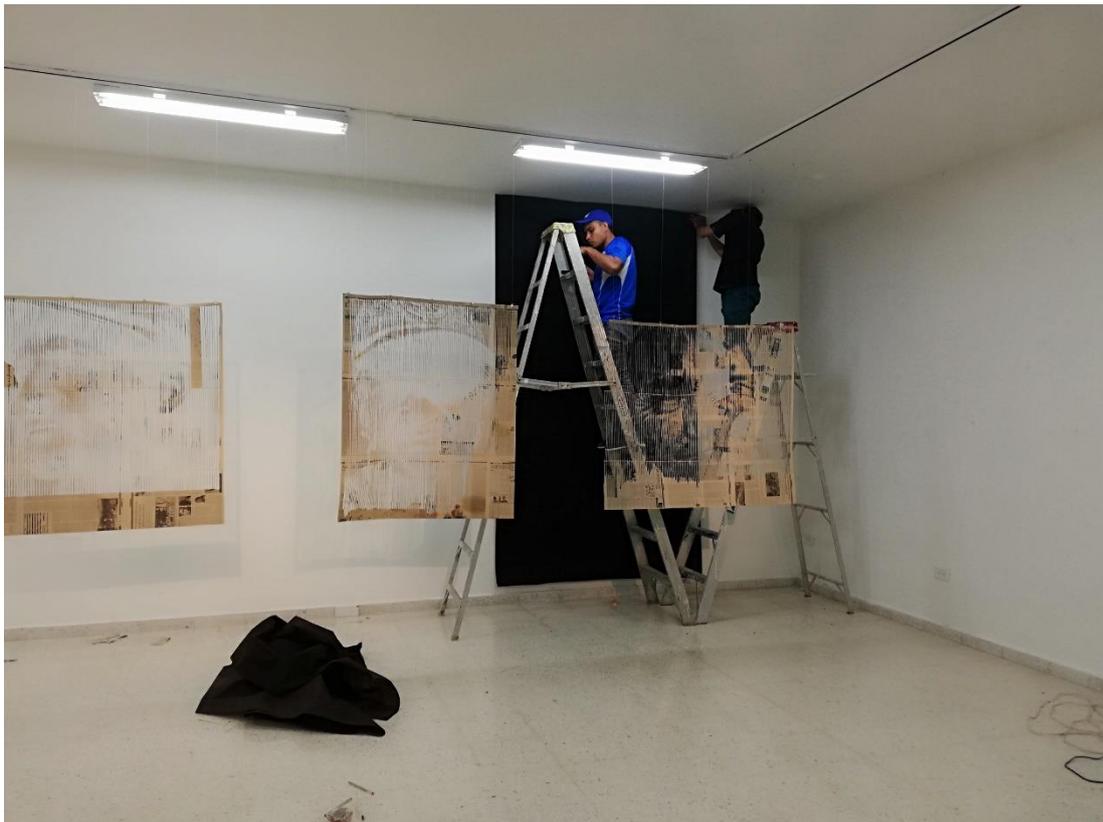
PROCESO DE MONTAJE

Jorge Hernán Cuellar, 24 de junio del 2021. Fotografía digital

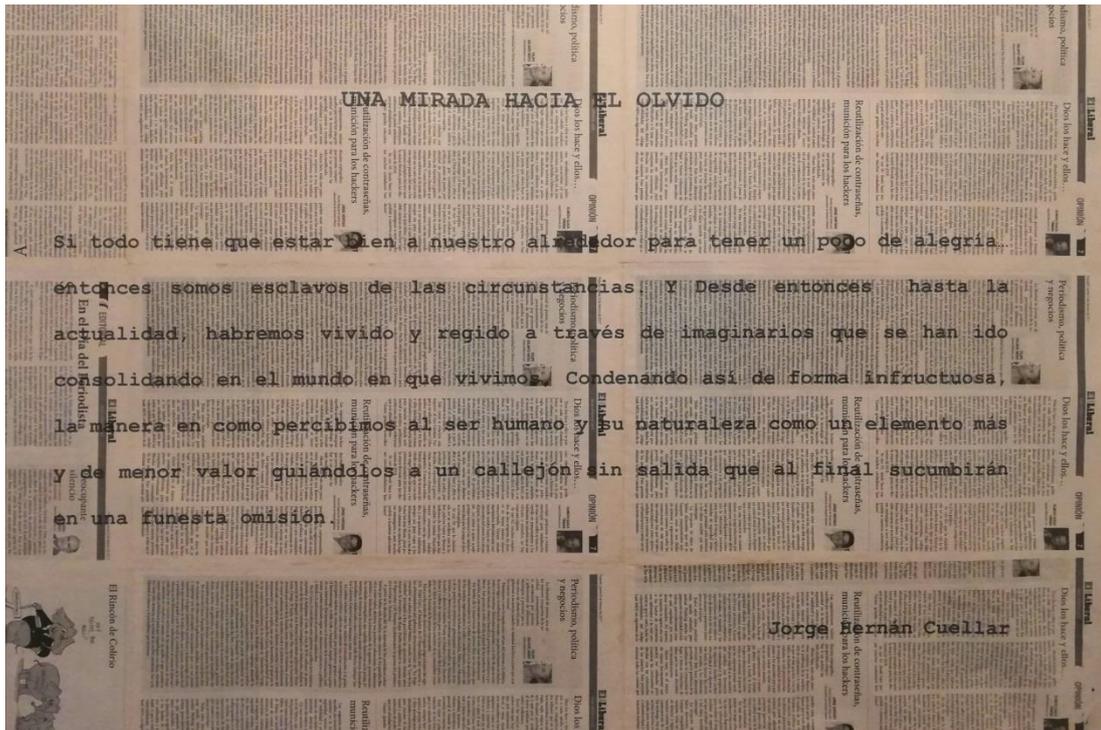
Jorge Hernán Cuellar, 24 de junio del 2021. Fotografía digital

Jorge Hernán Cuellar, 24 de junio del 2021. Fotografía digital

Jorge Hernán Cuellar, 24 de junio del 2021. Fotografía digital

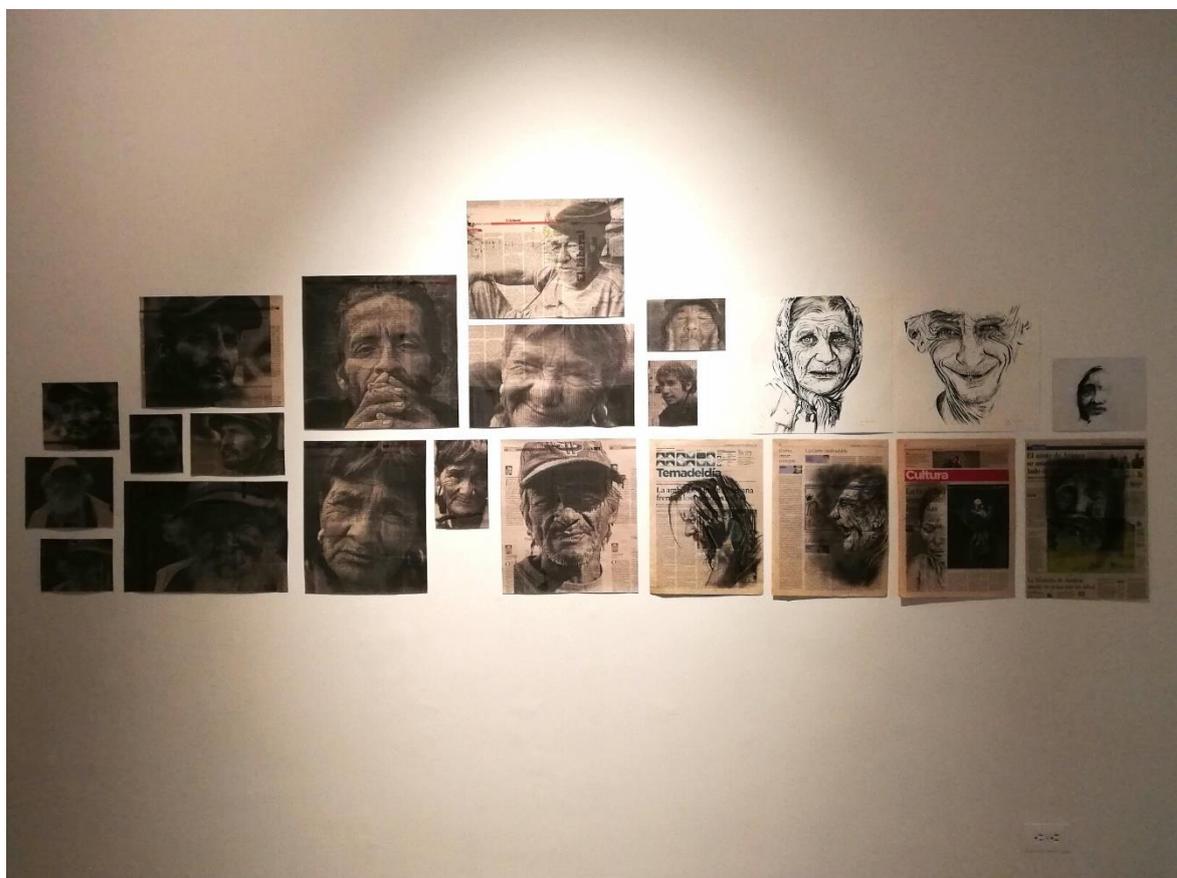

UNA MIRADA HACIA EL OLVIDO

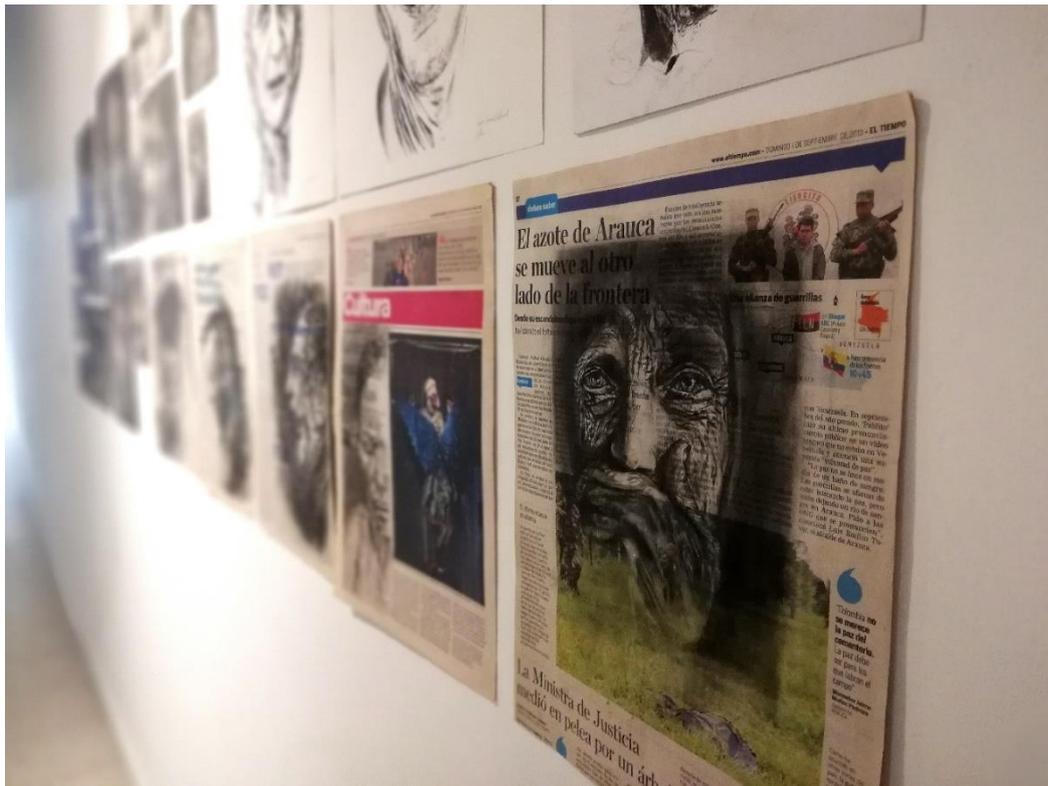
Si todo tiene que estar bien a nuestro alrededor para tener un poco de alegría...entonces somos esclavos de las circunstancias. Desde entonces habremos vivido y regido a través de imaginarios que transforman nuestro pensar y actuar Condenando así de forma infructuosa, la manera en cómo percibimos al ser humano y su naturaleza como un elemento más y de menor valor guiándonos a un callejón sin salida que al final sucumbirán en una funesta omisión.

Jorge Hernán Cuellar

2021

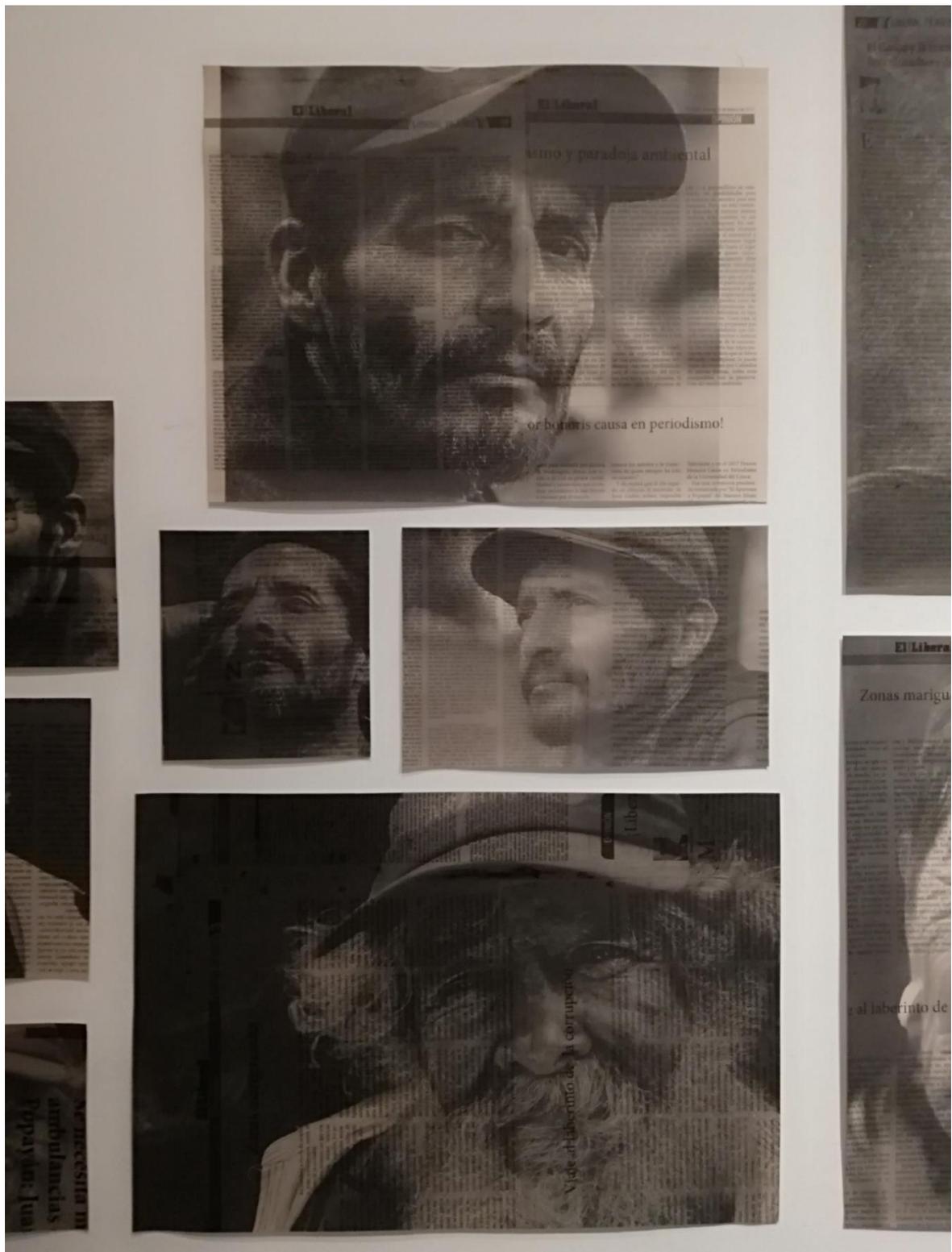
Jorge Hernán Cuellar, 24 de junio del 2021. Fotografía digital

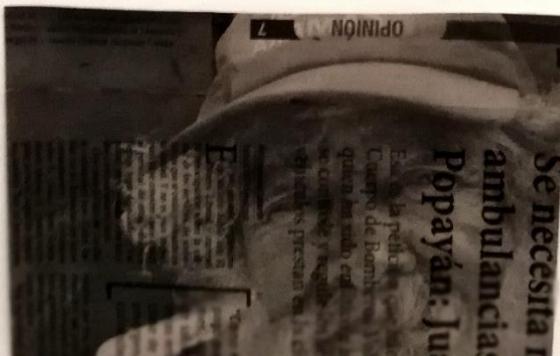
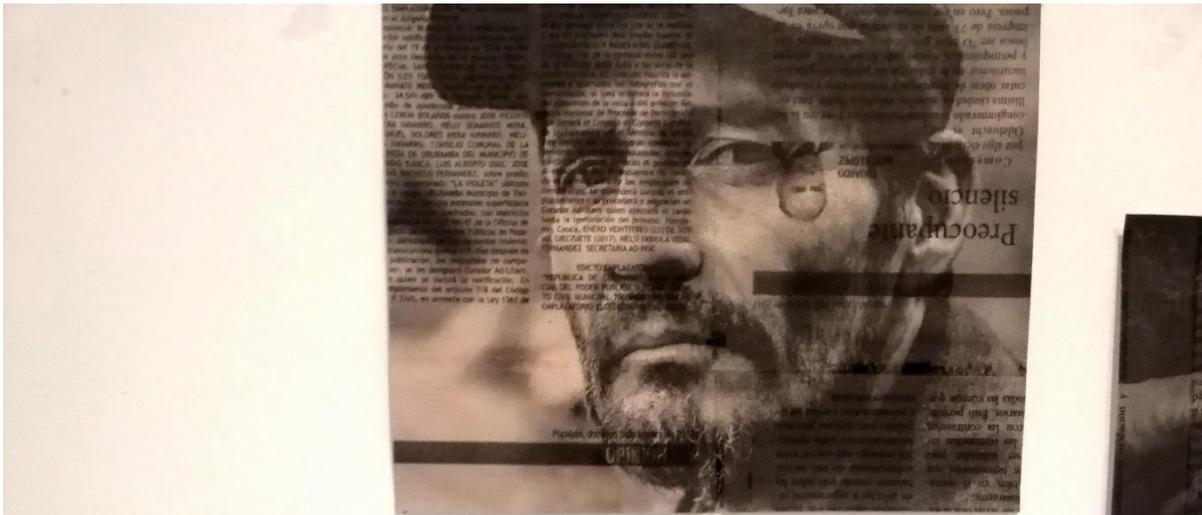
Jorge Hernán Cuellar, 25 de junio del 2021. Fotografía digital

Jorge Hernán Cuellar, 25 de junio del 2021. Fotografía digital

Jorge Hernán Cuellar, 25 de junio del 2021. Fotografía digital

Jorge Hernán Cuellar, 25 de junio del 2021. Fotografía digital

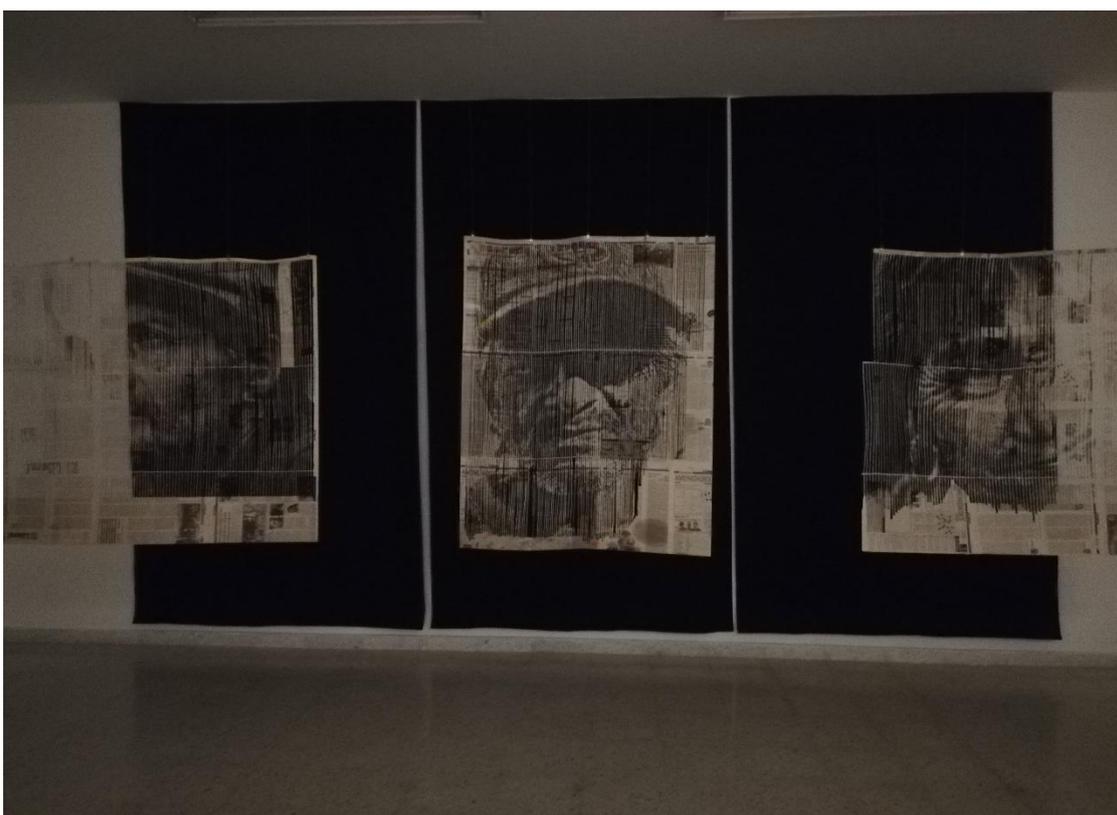
Jorge Hernán Cuellar, 25 de junio del 2021. Fotografía digital

Jorge Hernán Cuellar, 25 de junio del 2021. Fotografía digital

Jorge Hernán Cuellar, 25 de junio del 2021. Fotografía digital

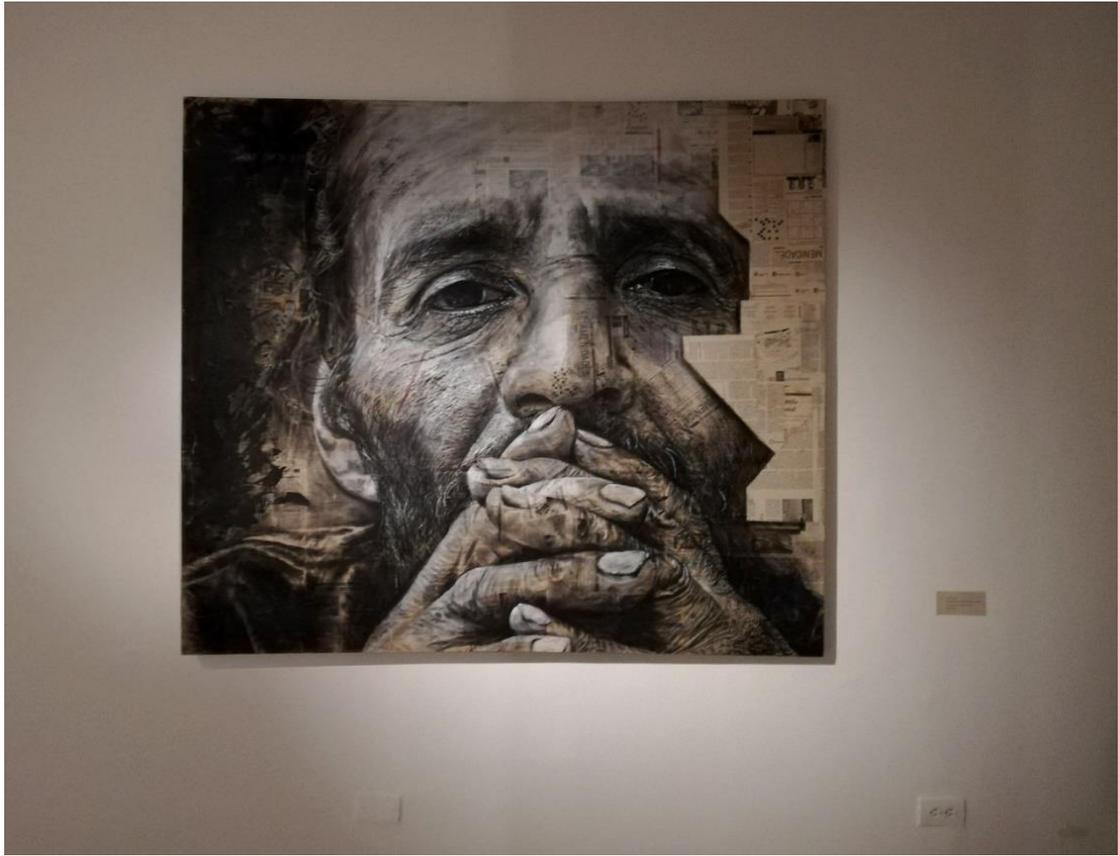
Jorge Hernán Cuellar, 25 de junio del 2021. Fotografía digital

Jorge Hernán Cuellar, 25 de junio del 2021. Fotografía digital

Jorge Hernán Cuellar, 25 de junio del 2021. Fotografía digital

Jorge Hernán Cuellar, 25 de junio del 2021. Fotografía digital

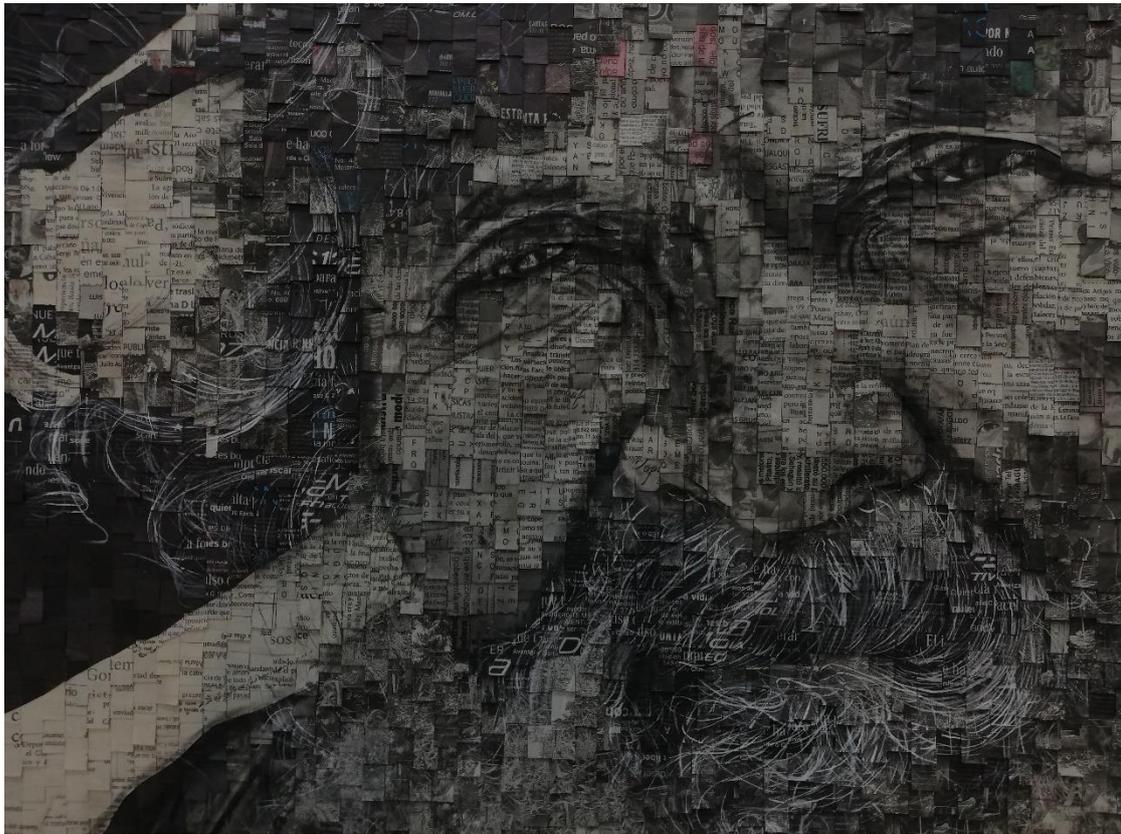
Jorge Hernán Cuellar, 25 de junio del 2021. Fotografía digital

Jorge Hernán Cuellar, 25 de junio del 2021. Fotografía digital

Jorge Hernán Cuellar, 25 de junio del 2021. Fotografía digital

Jorge Hernán Cuellar, 25 de junio del 2021. Fotografía digital

CONCLUSIONES

Actualmente los imaginarios que se vienen construyendo en la sociedad en general, han contribuido de manera incisiva que el ser humano actué de una forma distante y discriminatoria frente a ciertos grupos sociales, denominándolos como un elemento más y de menor valor. Estas nuevas dinámicas e ideas sobre estos comportamientos son fenómenos que se han ido instalando de manera paulatina en nuestro modo de ver, desarrollando conductas e imaginarios que conllevan a la comunidad realizar actos inconscientes de rechazo frente a los grupos sociales menos favorecidos como en el caso de los habitantes de calle, ya sea por su condición física o porque muchos creen que son un peligro para la comunidad. Sin embargo, mediante el ejercicio de observar encontré aquel deseo por revelar que son personas con diferencias físicas, pero iguales como cualquier otro(a) persona que transitan la ciudad. Son personas que tienen sus propias historias escritas a través de su densa armadura que llevan como prenda que cubren sus delgados y envejecidos cuerpos. Historias fuertes de una existencia llena de melancolías la cual se prevé desde una atmósfera de silencio fundida en sus miradas que aún prevalece en su absorta elipsis la cual no les permite llevar una vida común y corriente. Y sin embargo logran sobrevivir ante la adversidad a la que escasamente se les presenta al habitar la calle. De tal forma me apoyo en el ejercicio del retrato como método y herramienta funcional que lleva consigo, evidencias del proceso paulatino de la relación que encontramos entre mirar, contemplar, indagar y crear imágenes que dejan como constancia, el sustrato donde se hallan miles de respuestas a nuestras dudas frente a la naturaleza humana, y en mi caso, a la condición del hombre-mujer desde los procesos de la exclusión humana.

Esta acción me permitió entender a los caminantes no como una abstracción sino más bien ver en cada uno de ellos un mundo de secretos, un universo de experiencias y conocimientos plenos desde su propia estética. Todo esto se transforma en un acto claro de contemplación que se desprende a través del más sincero de los afectos, la empatía. Aquello me permitió trascender ante cualquier condición física y psicológica del hombre o la mujer. La empatía nos da una enseñanza, ir más allá de los límites establecidos ya sea por un orden social, político o de pensamiento reconociendo que podemos romper barreras e imaginarios que impiden hacer que nos relacionemos ante un público como este.

Desde entonces, utilizo técnicas como la fotografía, la serigrafía, el dibujo e instalación en el retrato, para realizar de cierta manera un procedimiento que pudiese mostrar mi interés por sensibilizar y recuperar el valor por la dignidad humana de aquellos caminantes. Por ende, mi creación plástica se volvió en sí una máquina imperfecta que depende de la relación y reflexión entre el sujeto de investigación para luego elaborar una acción gestual ante el soporte en el que se deja escrito de manera plástica aquel momento entrañable entre mi persona y los caminantes.

BIBLIOGRAFIA

Berger, J. (1972). Modos de ver. Inglaterra: Gustavo Gili.

Bourdieu, P. (2002) Campo de Poder, Campo intelectual. Tucumán capital Federal: Montessor.

Castillo, P. Et Aida, M. (2006) La deshumanización del hombre. Reflexiones de León R. Kass sobre la clonación humana. Murcia, España: Asociación Española de Bioética y Ética Médica.

López, M.M. Et Bautista, F.J. (2015) Saberes y reflexiones desde la paz. Ecuador: Edi loja.

Mendoza, M. (2014) Paranormal Colombia. Bogotá: Editorial Planeta Colombiana S.A

Vélez, A.G. (2016) La imagen intermitente, espera y contestación ante la presencia desnuda del otro. Medellín: Facultad de Ciencias Humanas y Económicas Universidad Nacional de Colombia.

Wenders, W. Et Salgado, J.R (2014) LA SAL DE LA TIERRA. Documental. Francia: Decia Films y Le Pacte

WEBGRAFIA

PINTURA. (4 agosto, 2012) Giacomo Ceruti, el pitocchetto: la pintura de género en el barroco. Obtenido del Trianarts. <https://trianarts.com/giacomo-ceruti-il-pitocchetto-la-pintura-de-genero-en-el-barroco/#sthash.EMTr4TWp.dpbs>

ROLÓ, A (10 de diciembre de 2017) Sebastiao Salgado, leyenda viva de la fotografía. Obtenido del The Citizen. <http://thecitizen.es/cultura/sebastiao-salgado-leyenda-viva-de-la-fotografia>

BICKER, P (FEBRERO 26, 2012) Retratos de personas sin hogar por lee jeffries. Obtenido de Time.com. <https://time.com/3785517/portraits-of-the-homeless-by-lee-jeffries/>

PHILLIPS, J. D (2016) Matando al negativo. Obtenido de joeldanielpillips.com <http://www.joeldanielpillips.com/hazards-may-be-present>

Nota del Centro Cultural Tijuana. (1 de Octubre, 2008) Alexis Mata muestra en exposición sus pensamientos vagos. Obtenido de CONACULTURA, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en lo Estados. https://www.cultura.gob.mx/estados/oct09/01_cec022.html