

ACTOR SOCIAL

HELGA ROCIO SUAREZ RANGEL

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE PROYECCIÓN REGIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2.009**

ACTOR SOCIAL

HELGA ROCIO SUAREZ RANGEL

**Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de
Maestra en Bellas Artes**

**Director:
Maestro JOHN JAIRO OROZCO**

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE PROYECCIÓN REGIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2.009**

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	1
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	2
2. JUSTIFICACIÓN	3
3. OBJETIVOS	4
3.1 OBJETIVO GENERAL	4
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
4. MARCO TEÓRICO	5
5. MARCO CONCEPTUAL	11
6. MARCO REFERENCIAL	21
6.1 JAIME AVILA	21
6.2 WASSILY KANDINSKY	22
6.3 ROBERT DELAUNAY	23
6.4 UMBERTO BOCCIONI	25
7. PROCESO	27
7.1 PROCESO ANÁLISIS FORMAL	27
7.2 PROCESO ANÁLISIS CONCEPTUAL	27
7.3 ETAPA EXPERIMENTAL	29
7.4 ETAPA MEDIÁTICA	39
7.5 ETAPA FINAL	52
8. CONCLUSIONES	60
BIBLIOGRAFIA	61

LISTA DE FIGURAS

	Pág
Figura 1. Diez Metros Cúbicos	21
Figura 2. En Azul	22
Figura 3. La Grandé Portugaise	23
Figura 4. Ritmo alegría de vivir	24
Figura 5. Estados de la mente	25
Figura 6. Dinamismo de un jugador de Fútbol	25
Figura 7. Fotografías del rebusque en los semáforos	30
Figura 8. Rebuscador en los semáforos	31
Figura 9. Rebuscador en los semáforos	32
Figura 10. Primera Experiencia Pictórica	33
Figura 11. Fotografías de los rebuscadores en los semáforos	33
Figura 12. Fotografías de los rebuscadores en los semáforos	34
Figura 13. Fotografías de los rebuscadores en los semáforos	36
Figura 14. Fotografías para la composición	36
Figura 15. Fotos intervenidas digitalmente.	38
Figura 16. Segunda Experiencia Pictórica	39
Figura 17. Boceto 1	41
Figura 18. Boceto 2	41
Figura 19. Boceto 3	42
Figura 20. Boceto 4	43
Figura 21. Boceto 5	44
Figura 22. Boceto 6	45
Figura 23. Boceto 7	46
Figura 24. Boceto 8	46
Figura 25. Boceto 9	47
Figura 26. Boceto 10	48

Figura 27. Boceto 11	49
Figura 28. Boceto 12	50
Figura 29. Boceto 13	50
Figura 30. Boceto 14	51
Figura 31. Boceto 15	52
Figura 32. Obra N° 1	53
Figura 33. Obra N° 2	54
Figura 34. Obra N° 3	55
Figura 35. Obra N° 4	56
Figura 36. Obra N° 5	57
Figura 37. Obra N° 6	58

RESUMEN

TÍTULO: ACTOR SOCIAL*

AUTOR: SUAREZ Rangel, Helga Rocío**

PALABRAS CLAVE: Color, semáforos, ciudad, rebusque, ventas, invasión, sociedad, espacio.

DESCRIPCIÓN

Este trabajo de grado consiste en plasmar por medio de una propuesta plástica, el color que se presenta en las intersecciones de los semáforos que existen en la ciudad de Bucaramanga, explorando expresiones y vivencias de los vendedores ambulantes y demás personas que invaden estos espacios públicos. Debido al rebusque diario para obtener dinero, se encuentran personas ofreciendo diversidad de productos y servicios. Inicialmente este por medio de observaciones visuales, charlas informales y registro fotográfico se documentan imágenes de estos espacios urbanos invadidos. A estas personas que llamaremos "actor social" con base al concepto hombre-actor por Lizardo Alvaro Góngora Villabona.

Se justificará por soportes de información como: textos bibliográficos, Internet y periódicos. También nos referenciamos en artistas plásticos como: Jaime Ávila, Wiltshie, Kandinsky, Delaunay, Boccioni. Y por último, teoría sobre la psicología del color. Estos referentes conceptuales ayudan entender e identificar, sentimientos, experiencias y vivencias de la cotidianidad laboral urbana de este actor social que ejercen en estos espacios urbanos. También se realizaron bocetos en diferentes tamaños, técnicas y composiciones, se eligieron seis bocetos, para pasarlos a un formato de 60 cms x 120 cms, sobre lienzo con colores acrílico para el trabajo plástico.

Se podría concluir, por medio de una problemática social, se puede llegar a la interpretación plástica ya que por la expresión del color y sus representaciones desde el punto de vista psicológico, manejo de la forma, símbolos y vibraciones tonales; todo esto permite que el individuo pueda entender mejor la situación que vive como persona dentro de una comunidad urbana; donde hay una acción y lucha por los espacios en busca de la supervivencia diaria dentro del contexto social.

* Trabajo de Grado

** Universidad Industrial de Santander. Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia. Programa de Bellas Artes. Orozco Pérez, John Jairo

SUMMARY

TITLE: THE SOCIAL ACTOR*

AUTHOR: SUAREZ RANGEL, Helga Rocío**

KEY WORDS: Color, traffic lights, sells, the research, city, invasión, society, space.

DESCRIPTION

This final Project consist to put through a plastic proposal, the color is in the traffic light intersections that are in the city of Bucaramanga, exploring expressions and living experiences, of the street sellers and all other people that invades public spaces located . Due to the research daily of Money, we will going to observe people offering variety of products and services. Initially, this is going to be seen by visual observation, informal chatting and photographic records where images will be documented in these invaded urban spaces. To this people we will call them "social actor" in base of the human-actor concept by Lizardo Alvaro Gongora Villabona.

This is going to be justified by supported information like: bibliographic books, Internet, and newspapers. Furthermore, we will reference from plastic artists like: Jaime Ávila, Wiltshie, Kandinsky, Delaunay, Boccioni. Also, theories about psychology of the color. This conceptual references will help understand and identify feelings, experiences, and livigs of the monotonous labor life that this social actor does in this urban spaces. And last, plastic drafts were done in different sizes, techniques, and compositions, six of them were chosen to put them in a final draft 60 cms x 120 cms over canvas with acrylic colors for this final artistic job.

In conclusion, through a social problematic, we could be arrived to an artistic interprtacion using the expression of color and its representations from a psychologig point of view, management of the form, symbols, and tonal vibrations; all of these permit that the individual can understand better the situation that lives as a person who lives in a close urban society; where there is an action and fight for spaces searching for the daily survival in this social context,

* Trabajo de Grado

**Universidad Industrial de Santander. Instituto de Proyección Regional y Educación a distancia. Programa de Bellas Artes. Orozco Pérez, John Jairo

INTRODUCCIÓN

“Actor Social” surge de la inquietud de denuncia social de la problemática que se presenta en las intersecciones donde existen semáforos en la ciudad de Bucaramanga, del rebusque o economía informal, la cual presenta características especiales y normalmente desapercibidas por el común de las personas.

Es así, que esa inquietud de observación sobre esta problemática condujo a la materialización de una obra pictórica, en la que el color es el elemento más importante, pues es a partir de su significación se pretende sensibilizar al espectador respecto a este fenómeno social.

Después de una sistemática observación, se llegó a la conclusión de que eran aprovechables para el desarrollo de la propuesta, como elementos importantes: el color, los gestos y vivencias y los objetos ofrecidos o utilizados para el trabajo en los semáforos. Por lo tanto, son ellos los que se encuentran en cada una de las seis pinturas que componen el trabajo final.

“Actor Social” queda como una experiencia personal con una visión propia, pero con la convicción de que de alguna manera afectará al espectador, cumpliéndose así su objetivo planteado y aportando una buena experiencia en lo que es un proceso plástico para la autora.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Como ciudadana de Bucaramanga que a diario camino por sus calles y avenidas, he venido observando desde hace varios años, una situación que se ha manifestado en un hecho social de gran dimensión y es la de los vendedores ambulantes y demás personas que invaden los espacios de las intersecciones de los semáforos en busca del rebusque diario para obtener dinero, pero a la vez también entiendo que es parte de su diario vivir y su supervivencia para sostener a sus familias.

Esta situación ha generado a la vez algunos problemas de tránsito vehicular, peatonal y además influyendo en la estética urbana, especialmente con la variedad de color que se presenta, esto me ha llevado a preguntarme: ¿Cómo aprovechar pictóricamente la variedad de color que se presenta a partir de sus expresiones y vivencias de su cotidianidad laboral urbana de estos actores sociales dentro del escenario urbano?

2. JUSTIFICACIÓN

La consulta que se realizó sobre el rebusque diario de las personas que invaden las intersecciones de los semáforos, en la ciudad de Bucaramanga en busca de la supervivencia y sustento de ellos y sus familias es conveniente ya que refleja la falta de oportunidades laborales que existen en la ciudad, la apatía de los gobiernos en no buscar soluciones para ellos, y la misma indiferencia de la población, esta situación refleja el grado de pobreza, también generan problemas como invasiones de los espacios públicos congestiones y trancones viales. La mayoría de los casos la población es insensible ante esta realidad, se piensa que no es problema de todos sino de una minoría insignificante, no les ha tocado luchar en las calles, e ignorando que este es un problema de todos, esta problemática desprende muchas falencias sociales, sin darnos cuenta que estas situaciones nos atañen a toda la población, porque somos parte de la ciudad.

Al traducir este problema social en la plástica plasmando pictóricamente, recurrimos en la expresión del color con el fin de tomar consciencia y sensibilizar al espectador de la problemática social y urbana que hemos anunciado, por medio del arte podemos interpretar, las situaciones sociales y hacer del trabajo plástico un puente comunicador con la sociedad para sensibilizar la conciencia del espectador.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una propuesta pictórica, explorando el color que se presenta, en la invasión de los espacios, las expresiones y vivencias de los vendedores ambulantes, en las intersecciones en los semáforos de la ciudad.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar fotografías de los vendedores ambulantes en los espacios de las intersecciones en los semáforos como registro para el desarrollo de las pinturas.
- Detectar los espacios de las intersecciones en los semáforos en los cuales se presenta la problemática social del rebusque en la ciudad.
- Profundizar pictóricamente sobre la técnica mas indicada de mostrar estas expresiones y vivencias de estos vendedores ambulantes en los semáforos.

4. MARCO TEÓRICO

Para el desarrollo de la propuesta pictórica, explorando el color, que se presenta en la invasión de los espacios de las diferentes intersecciones de los semáforos de las avenidas carrera 33 y avenida carrera 27 de la ciudad de Bucaramanga, las expresiones y vivencias de los vendedores ambulantes, se realizó inicialmente fotografías de estos actores sociales, donde quedaron registrados la invasión de estos espacios con el rebusque diario y su problemática social que vive la ciudad de Bucaramanga en estos sectores urbanos. También con la búsqueda de información en periódicos e Internet y rastreo bibliográfico, se amplían los conceptos de espacio, individuo, sociedad, cultura, habitante, público, urbano, psicología del color, etc., en fin todo lo que conforma un escenario de la ciudad.

Este problema social tiene sus raíces desde los últimos años, y ha crecido por la falta de oferta laboral, viendo profesionales manejando taxis, o laborando en cualquier oficio diferente a su profesión, niños y ancianos vendiendo dulces en las calles. Desde que se inicio el Festival Iberoamericano de Teatro, los semáforos, parques y calles de Bogotá han presenciado una tendencia de trabajos informales, que se han extendido al resto de ciudades de Colombia, haciéndose diferencia en la limosna, porque prestan un servicio puntual y práctico para los conductores vehiculares de la ciudad: en los semáforos encontramos saltimbanquis que entretienen, personas limpiando los vidrios de los carros, ventas de alimentos, bebidas, libros, películas, trapos, accesorio para los celulares, música, una infinidad de productos y servicios en el cual nos podemos referir al neo servicios urbanos, que no son otra cosa que el rebusque sobre las necesidades desatendidas por el sector de la economía. Estos nuevos servicios urbanos son la aplicación de los principios del mercadeo: comprensión de necesidad, principio de oportunidad y alternativa de comprabilidad. El mercado informal ha comprendido que la gente esta dispuesta a pagar por rápida movilización, que la ciudad no tiene un pie de fuerza para controlar el caótico tráfico de la ciudad y que no se ha podido mantener la valla vial. Pero ante la ausencia de soluciones formales, el mercado informal se mueve y ofrece salida. Tengamos en cuenta que cuando el rebusque repite exitosamente un servicio o vía de venta, es porque satisface la necesidad del mercado y hace que se extienda la oferta de la economía informal.

Cuando se habla del tema del desplazamiento forzado y de la pobreza en Colombia, las cifras oficiales y no oficiales nunca coinciden, la pobreza como la falta de necesidades insatisfechas, pobreza como falta de desarrollo de las capacidades, y pobreza como exclusión de derechos. Las condiciones de salud resultan afectadas. Se están convirtiendo en un indicador más de la situación en el país. En cualquier espacio de la ciudad, existen niños, jóvenes, mujeres, hombres y ancianos con hambre, sin oportunidad al sistema educativo, de salud, de

seguridad social, de trabajo, y ni de vivienda, recreación o condiciones laborales dignas, entre otros derechos fundamentales, y de suponen que son derechos constitucionalmente considerados inalienables. Pero desafortunadamente no se vive este derecho para todos los ciudadanos.

En el caso de las personas en desplazamiento, estas familias que han tenido que dejar todo: su vivienda, tierra, trabajo, estudio, amigos, animales, por causa del conflicto armado, han salido huyendo para preservar su existencia y la de su familia, para iniciar hacia otra zona, ciudades desconocidas. con el vacío de haberlo perdido todo. El desplazado ingresa a la ciudad, que no ofrece empleo, ni garantías para sobrevivir, situándose en asentamientos ilegales, aumentando la miseria, los problemas económicos y sociales. Viéndose forzados a vivir en las calles, para subsistir deben recurrir al rebusque en las intersecciones de los semáforos o cualquier espacio público de la ciudad.

La situación de pobreza en el país se debe también a otras causas, al crecimiento demográfico, la alta tasa de desempleo y el subempleo, a los pocos ingresos percibidos por la mayoría de habitantes y a la poca costumbre del ahorro; la crisis económica que ha afectado a la población colombiana, ha repercutido directamente en el aumento de la pobreza. Esta es una situación social se refleja en las intersecciones de los semáforos, en la calle, en los buses con un sin número de niños, jóvenes, adultos y ancianos trabajando en la economía informal, cuyos ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de salud, educación y vivienda.

Haciendo referencia en las diferentes teorías de información sobre el espacio llegando ha profundizar en estos conceptos y plasmar la propuesta pictórica. Nos basamos en La definición del espacio y visión de diferentes conceptos del espacio por los autores Gastón Bachelard, Marc Augé, Michel de Certeau, Merleau Ponty autores concedores del espacio cómo tal. Según el aporte de Bachelard, en su libro La Poética del espacio, “donde el espacio lo determina el valor humano de espacios de posesión de los espacios defendidos contra fuerzas adversas, de los espacios amados donde hace énfasis en la poética, donde los espacios están captados por imágenes y objetos que ocupan estos espacios donde la imaginación hace parte de estos espacios que pueden ser reales o imaginarios”³.

En el libro de “Los no lugares, espacios del anonimatos” por Marc Augé argumenta que:

³ BACHELARD, Gastón. La poética del espacio, 1965. p.28.

“Un espacio puede definirse como lugar de identidad y a la vez se puede definir ni como espacio de identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un no lugar, es decir de espacios que no son lugares antropológicos, los no lugares son la medida de la época, medida cuantificables y que se podría tomar adicionando, después de hacer algunas conversiones entre superficie, volumen y distancia las vías aéreas, ferroviarias, las autopistas y los medios de transporte como aviones, trenes, automóviles, los aeropuertos, las estaciones ferroviarias, las estaciones aeroespaciales, las grandes cadenas hoteleras, los parques de recreo, los supermercados, las redes de cables o sin hilos que movilizan el espacio extraterrestre a los fines de una comunicación tan extraña que a menudo no pone en contacto al individuo más que otra imagen de si mismo⁴.

Otro concepto de definición del espacio por Merleau Ponty retomado del libro de Bachelard, donde Ponty hace referencia de: “Quien distingue del **espacio** geométrico el **espacio** antropológico como espacio existencial lugar de una experiencia de relación con el mundo de un ser esencialmente situado en relación con un medio. Otro es el espacio sería al lugar lo que se vuelve la palabra cuando es hablada, es decir, cuando está atrapada en la ambigüedad de una ejecución, presentada como el acto de un presente o de un tiempo y modificada por las transformaciones. Otra referencia deriva de la anterior y privilegia el relato como trabajo que incesantemente, transforma los lugares en espacios o los espacios en lugares, derivándose de ellos la distinción entre hacer y ver.

Se podría anexar también que los espacios que habitamos son lugares que se hacen privados, pero al ser compartidos por las personas que conviven estos espacios interactúan y se vuelven público, porque estas personas tienen acceso a estos espacios que eran personales. El hombre desde que nace ocupa un lugar en el mundo. Como dice Bachelard.

Otro aparte, que nos ayuda es el concepto de actor social según Góngora Villabona en su libro: “El hombre es originalmente actor, donde se representa a sí mismo y a otros, su propio drama, su propia obra: la de optar frente al juego de posibilidades que le ofrece se naturaleza abierta, por un sentido concreto de su existencia. Para el hombre solo es posible interpretar el sentido de su vida cuando la interpreta como acción dramática, en su actuar de la escena cotidiana, teatral.”⁵

⁴ AUGE. Marc. Los no lugares espacios del anonimato.1998. p.83.

⁵ GONGORA VILLABONA. Lizardo Alvaro. EL ACTOR SOCIAL,¿Un símbolo postmoderno?.1996. p.157

Estamos de acuerdo con este concepto ya que el hombre vive dentro de una teatralidad dentro de los escenarios urbanos que contiene la ciudad donde interactúa con el habitante de la ciudad.

Igualmente otro punto de vista es un aparte de miradas ciudadanas, de Armando Silva en su libro *Imaginario urbano* donde muestra la ciudad las miradas ciudadanas comparándola con “la ciudad de las vitrinas, lo que sucede en su vida social y estética” tomando este concepto de Mariluz Restrepo, en su ensayo sobre *Estudios de Simbología Urbana en Colombia*, la vitrina es un espacio construido para que nos miren desde el exterior, y de la forma como nos miran entendemos como nos proyectamos, y como la vitrina se proyecta para ser vistas, en la vitrina se encuentran dos elementos unos objetos y unas miradas, los objetos que su fin es traspasar la mirada, llegar al que esta mirando para hacerlo consumidor, y la mirada que busca traspasar el objeto para hacerlo su objeto del deseo. Como dice Armando Silva, en un párrafo de su libro: “Una mirada empírica, otra imaginaria, no obstante lo real se alimenta de lo posiblemente imaginable. Por esa circunstancia, quien esta detrás de la vitrina, el sujeto real que busca vender el objeto observado, ha tenido primero que imaginar como los posibles mirones pueden ser provocados, son en definitiva dos cómplices de acontecimiento públicos.”⁶ Concepto que compartimos ya que el momento de la venta de un producto se juega dos papeles muy importantes la necesidad y la creencia, el producto que esta en venta cubre las necesidades que se tiene en el momento y la otra es que se cree imaginativamente que el tiene todos los elementos para cumplir la real necesidad, con la fiel creencia que ese producto va a cubrir la necesidad que se tiene.

Otra teoría que se tomo en cuenta para la percepción del color desde el punto de vista Psicológico. Se aplica el color en la obra teniendo en cuenta el significado del color para los estados de ánimos, actividades de la conducta humana y escenarios urbanos donde las vibraciones cromáticas y contraste, dan movimiento en las formas. En cuanto a la Psicología del color que se encontraron nos describen que los colores con mayor intensidad de excitación están el rojo, rojo-naranja y naranja, los que producen serenidad son los azules los verdes o violáceos.

Los colores más tranquilos y confortables son los verdes, azules claros y violetas claros.

⁶ SILVA. Armando. *Imaginario urbano*, 1994. p.65.

Todos percibimos una reacción física ante la sensación que produce un color, como la de frío cuando vemos pintado algún objeto con el color azul y el color rojo aplicado en un objeto da sensación de calor.

En la psicología de los colores están basadas ciertas relaciones de estos con formas geométricas y símbolos. Los colores cálidos se consideran como estimulantes, alegres y hasta excitantes y los fríos como tranquilos, sedantes y en algunos casos deprimentes. El amarillo es el color que se relaciona con el sol y significa luz radiante, alegría y estímulo. El rojo está relacionado con el fuego y sugiere calor y excitación. El azul, color del cielo y el agua es serenidad, infinito y frialdad. El naranja, mezcla de amarillo y rojo, tiene las cualidades de estos, aunque en menor grado. El verde, color de los prados húmedos, es fresco, tranquilo y reconfortante. El violeta es madurez, y en un matiz claro expresa delicadeza. En estos seis colores básicos se comprenden toda la enorme variedad de matices que pueden ser obtenidos por las mezclas entre ellos y también por la de cada uno con blanco y negro; cada una de estas variaciones participa del carácter los colores de que proceden, aunque con predominio de aquel que intervenga en mayor proporción. El blanco es pureza y candor; el negro, tristeza y duelo; el gris, resignación.

“El rebusque en los semáforos”⁷, fue un escrito publicado por Vanguardia Liberal el día 16 de agosto de 2.008. Donde se publicó también algunas fotografías, con que se apoyaba el tema consultando, en el hablaba de la luz roja para sobrevivir en los semáforos, es una realidad que se registra en las intersecciones de la ciudad, aunque en teoría es la cuarta tasa de desempleo más baja del país en Bucaramanga por cada 100 personas en edad de trabajar, cerca de 11 no tienen empleo. Esta situación, más allá de las cifras oficiales del Dane, se evidencia en las intersecciones semaforizadas. La mayoría de estos actores sociales que ejercen esta acción en los semáforos de la ciudad para obtener dinero lo hacen por falta de oportunidades y otros por elección de vida. En el momento se registran 173 intersecciones con semáforos en Bucaramanga y es fácil registrar en ellos personas que hacen maromas, bailan, venden productos limpian vidrios y los que piden la moneda. La mayoría de estas personas vienen desplazadas de diferentes regiones del país, se ha encontrado personas provienen del sur del Cesar, de Cali, del Huila, Arauca, Bogotá, de Pasto y de muchas otras regiones y todos con un mismo fin, buscar dinero para cubrir sus necesidades individuales y de sus familias.

Podemos llegar a definir que los espacios públicos son escenarios teatrales donde el actor social, actúa diariamente con el fin de buscar su identidad y construir el

⁷ VANGUARDIA. LIBERAL. Sección Bucaramanga. Agosto 16 del 2.008.2-B.

sentido de su vida, partiendo de su acción que adapta la existencia diaria. Se hace posible vivir la vida comprendiendo y a la vez se interpretando las acciones de uno mismo y de las otras personas, donde se relaciona con el mismo hombre, en su entorno con los demás, siendo espacios antropológicos o el espacio donde la sobre modernidad interactúa en los individuos.

5. MARCO CONCEPTUAL

En este trabajo se tuvo en cuenta para la representación pictórica el significado del color, y para ello se recurrió a teorías que tratan “la Psicología del Color, de Eva Heller”⁸, en el cual nos hace referencia los efectos que producen los colores, ya que cada color produce efectos distintos y muchas veces un color actúa en diferentes significado todo depende con que color está rodeado, ya que los colores no son aislados, es por eso que se conoce acorde cromático, que es el efecto de intervenir varios colores asociándolos a un efecto particular, es por eso que se puede decir que un acorde cromático determina el efecto del color principal. Nos lleva a definir que colores con significados iguales se relacionan con sentimientos e impresiones semejantes. Ejemplo que nos da la autora es que la alegría y la animación se asocian los mismos colores que a la actividad y la energía. Otra teoría que nos ilustra es el rojo con el amarillo y el naranja da como resultado efecto distinto al rojo combinado con el negro o el violeta, el efecto del verde con el negro no es el mismo que el verde con el azul.

Se dice que el color es más que un fenómeno óptico y un medio técnico. En el contexto psicológico de Eva Heller, los trece colores que se estudian en su libro son: amarillo, azul, rojo, verde, naranja, violeta, rosa, marrón gris, plateado y negro, son independientes y todos tienen una misma importancia. Pero para nuestra consulta nos hemos concentrado en los colores amarillo, azul, rojo, verde, naranja, violeta, gris, blanco y negro. Convirtiéndose esencial para los efectos psicológicos que se quiere trabajar, en el proyecto pictórico, realizado.

Eva Heller nos hace referencia, en su libro con base a un estudio que realizó sobre la percepción del color, a un grupo de hombres y mujeres con edades de 14 a 97 años, todos relacionaron los colores con sentimientos y cualidades. En la cual nos sirve de soporte teórico, para desarrollar los objetivos de la propuesta pictórica.

Se dice, que el color azul es el color de la simpatía, la armonía la fidelidad, de las virtudes espirituales, la fantasía y también se dice que es frío y distante. El azul tiene significados mas importantes en los sentimientos se asocia con las buenas cualidades, no hay sentimientos negativos es un color que es muy aceptable, el azul es un color frío, se dice que entre mas frío el color parece mas lejano, es un color que cuando se aplica da sensación de lejanía ya que este efecto psicológico del azul se ha convertido en símbolo universal como color de la lejanía y de la fidelidad.

⁸ HELLER, Eva. Psicología del color. Barcelona: Gustavo Gili SA. 2.004.

El color Amarillo es el color del optimismo, e iluminación, del entendimiento que pertenece a la cabeza, es diversión y de la madurez, pero al ser mezclado con otro color cambia su percepción es el color más contradictorio, ya que cuando se mezcla con una pizca de otro color cambia pronto su efecto se puede convertir en traición, envidia, mentira, celos.

El color amarillo es el color preferido de las personas mayores, ya que todos los colores luminosos se hacen preferido para las personas de mayor edad. El amarillo es el color más claro de todos los colores vivos. Este color es divertido, radiante, para que resulte amable necesita siempre del naranja y el rojo a su lado. Un color vivo debe combinarse con negro o con blanco, pues entre los colores vivos hay resplandores mutuos y hacen que la imagen carezca de nitidez.

El amarillo por ser llamativo y chillón, se convierte en el color de advertencia, el amarillo reluce como un relámpago, y eso lo hace espontáneo, impertinente y presuntuoso e impulsivo. Es un color por su efecto óptico es visto de lejos e irritante de cerca, internacionalmente ha sido adaptado para las señales de advertencia. Las rayas negras y amarillas indican a los conductores la presencia de pasos inferiores o estrechos en las carreteras.

El color gris, se dice que es el color de la avaricia, la envidia, es el color sin fuerza, sin carácter, conformista, busca siempre la adaptación depende de mucho más de los colores que lo rodean que de su propio tono.

El gris es un color frío y del invierno es el color del mal tiempo. El gris en sentido jurídico, una zona gris es un espacio difuso entre aún permitido y la ya posible, quien actúa en una zona gris utiliza las lagunas existentes de las leyes. El mercado gris, no es tan ilegal como el mercado negro, donde se venden mercancías cuyo comercio no está permitido por la ley, en el mercado gris se eluden las normas sobre el comercio y los precios.

El gris como color preferido simboliza el deseo de poner barreras, como color menos apreciado, disposición al contacto. El gris parece basto. El gris se traga la suciedad. También se dice que el gris es equivalente a experiencia, respetabilidad y sabiduría.

El color blanco se dice que es el color de la inocencia, del bien, el de los espíritus, el color de la verdad, es frío, la honradez y de carácter tranquilo y pasivo. El blanco junto al azul se convierte en virtudes espirituales.

El color naranja que sugiere inquietud, advertencia, peligro, diversión, exótico, llamativo lleno de sabor, sociabilidad, armonía y transformaciones.

Es utilizado como preventivo, las luces intermitentes de los automóviles son naranjas, siendo un color luminoso, se utiliza en los chalecos de salvavidas en chalecos de seguridad de los trabajadores de carreteras, de elementos y para las recomendaciones en seguridad vial, en los semáforos.

El naranja representa la transición al estado culminante, ilumina y calienta la mezcla ideal para alegrar el cuerpo y el espíritu.

El color violeta es la mezcla del azul y rojo. Es el color que representa sentimientos ambiguos el color de la sensualidad y de la espiritualidad, el color del poder, la teología, la magia, de la penitencia, la sobriedad, de la vanidad, de la fe, de la eternidad, la justicia, el feminismo y el movimiento gay.

En el violeta se funde todos los opuestos es el límite entre lo visible y lo invisible. En este color el cerebro se funde los colores rojos y azul, aquí se unen los sentimientos y el entendimiento. Y se dice que es el color de la homosexualidad porque se une lo femenino con lo masculino, una mano violeta en los Estados Unidos es el símbolo de lo Gay.

El color Negro, el color del poder, la violencia, el duelo, la muerte, de la negación, el final, el color favorito de los diseñadores y de la juventud, los jóvenes asocian el color con los automóviles, a la moda y los mayores con la muerte. Se dice que es el color del final porque blanco es el principio. Ya que el blanco es la suma de todos los colores de la luz y el negro es la ausencia de la luz.

El negro invierte los valores de los colores cuando va acompañado por algunos de ellos.

En las señales de advertencias son negros y amarillos, el mensaje es piensa lo que haces, podría sufrir un accidente y aunque el egoísmo no está prohibido lo cierto es que es perjudicial.

Otro de los significados que posee el negro es un color estilizado, este color impresiona más que todos los colores, el negro hace referencia a lo prohibido, el

se muestra anguloso y duro, parece mas pequeño que el blanco ya que el negro concentra su efecto en los límites del objeto, caso diferente con el blanco el da sensación de amplitud, pero lo que esta en negro sobre blanco adquiere mas significado. En un mundo multicolor el negro y el blanco son colores de los hechos objetivos.

El color Rojo, de la felicidad, del gozo de vivir, de las pasiones, del amor al odio, el color de los reyes y el consumismo, de la alegría y del peligro, calor , energía, deseo, la actividad y la agresividad, es el color dominante en todos los sentimientos positivos, es color de la fuerza de la vida. Este color simboliza la vida animal. El Rojo es un color masculino. El color opuesto de rojo es el azul y el azul es un color frío y femenino.

En el contexto de la ciudad es un color importante ya que es utilizado en el tráfico automovilístico, el color rojo es utilizado en los semáforos como orden de pare, detención quien se salta una luz roja del semáforo encuentra una multa, cuando un instrumento de medida señala algo en rojo es porque algo no marcha bien. Cuando un color es tan importante como símbolo que no puede ser ignorado, se le refuerza con símbolos no cromáticos. Para que los daltónicos se aclaren con los semáforos, en todo el mundo la luz roja se halla arriba y la verde abajo.

El simbolismo de las advertencias en los semáforos es mundial. El rojo significa alto, peligro. Los frenos de emergencia y los botones de alarma son rojos, el color rojo dice deténgase. La señal que prohíbe estacionar, el cartel que prohíbe fumar, las señales de prohibición tiene internacionalmente dos elementos comunes:

Un margen rojo y la forma redonda. El rojo es el color simbólico de las actividades que exigen más pasión que razonamiento.

El color Verde, es el color de la fertilidad, de lo sano, de la esperanza, es el color de la primavera, de la naturaleza. ideológico, estilo de vida, conciencia, medioambiental, amor al naturaleza, y rechazo por una sociedad dominada por la tecnología. El color preferido de las personas mayores, el color independiente, ya que puede contener todos los colores, blanco, negro, marrón o rojo, sin dejar de ser verde. En la ley de la perspectiva cromática, dicen que el azul aparece lejano, el verde como intermedio y el rojo como cercano. El verde es un color tranquilizante.

El verde da confianza y seguridad, convirtiéndose internacionalmente en un elemento importante en el semáforo en la vida moderna, es tomado como simbolismo, carteles verdes que permitan el paso, o indican salida de emergencias, las salidas de socorro están con fondo verde y flechas blancas. En el lenguaje corriente al decir dar luz verde, significa que se aprueba los planes de otra persona.

El acorde cromático, formado con los colores, más nombrados, es característico de un sentimiento o de una impresión, esta relación se establece con el acorde y no solamente con el color principal.

Colores mas nombrados en relación a sentimientos e impresiones:

Los efectos del azul con el verde y el rojo, despierta sentimientos de simpatía y armonía, con el violeta sugiere la fantasía, con el negro parece masculino y grande.

El amarillo junto al naranja y rojo es divertido. El amarillo junto al azul y el rosa es amable. El amarillo combinado con gris y negro se torna negativo en el acorde de la envidia y los celos.

Los efectos del rojo, el rojo del amor combinado con el rosa, parece inocente y con violeta seductor. Junto al negro adquiere un significado negativo parece agresivo y brutal.

El color verde junto al azul y el blanco da efecto tranquilizante. Verde con el azul y el amarillo forma acorde de la esperanza. El verde junto al amarillo forma acorde de esperanza, el verde con el rojo da acorde con lo sano y el verde junto al violeta da acorde con lo venenoso.

El color blanco junto al color oro forma acorde de ideal y noble, el blanco junto al gris y amarillo forma acorde con objetivos.

El color gris junto al amarillo da acorde de inseguro, el gris junto al blanco da acorde de modesto, el gris junto al marrón da acorde de serio, aburrido.

El color negro junto al gris da acorde de anguloso y duro, el negro junto al plata y el blanco da acorde de elegante y el negro junto al rojo y oro da acorde de poderoso.

El color violeta junto al plata da acorde de extravagante y artificial, el violeta junto al naranja da original y frívolo. Violeta junto al negro da acorde de mágico.

El color naranja junto al amarillo da de divertido, naranja junto al oro da como acorde gustoso, naranja junto al violeta da llamativo e inadecuado, naranja junto al verde y marrón da acorde de aromático.

Otra de las teorías que también se estudio y que sirvió de apoyo para la comprensión de la incidencia que tiene el color con la forma fue el libro “De lo espiritual en el arte” de Kandinsky, donde nos hace referencia “la pintura evolucionará hacia el arte en sentido abstracto y alcanzará la composición puramente pictórica. Los medios que para ello dispone son el color y la forma”⁹ Definición que estamos de cuerdo ya que la forma puede interpretarse como representación del objeto y sin limites pero la aplicación del color sobre la forma no puede ser tan ilimitada, se debe tener cuidado con el manejo del color, porque los colores al ser aplicados no pueden ser al azar, debe tener un sentido e interpretación del objeto real, la relación entre el color y forma, la forma incide en el color porque la forma tiene propiedades que interioriza el dialogo externo, según con otras formas que se relacionan, donde pueden llegar adquirir otro significados al momento de la interpretación, algunos colores se engrandecen según la forma que adquieran o caso contrario se reducen por otros. La forma y el color por naturaleza misma son disonantes, pero ellos entre si son armónicas, los colores y las formas son infinitas, como resultado se forman diferentes combinaciones y a la vez muchos efectos, la forma por naturaleza tiene un contenido interno, que se traduce en su propia expresión.

En cuanto al comercio Informal es el comercio no organizado, contiene a las personas que laboran en micro negocios comerciales asociados a los hogares y los trabajadores relacionados a micro negocios registrados que operan sin un local, es decir, en vía pública, o en pequeños talleres o locales. Hay diferentes clases de comerciantes y vendedores, destacando los ambulantes. Ya que la economía informal está conformada por personas que no encuentran oportunidades de empleo en la economía formal donde se convierte en una estrategia de supervivencia.

⁹ KANDINSKY, Wassily. De lo espiritual en el arte.2004 p.47.

En la Economía Informal las razones que se dan:

- Por la falta de políticas económicas que apoyen la creación de negocios o empresas sin tantas trabas exigencias para crear fuentes de empleos.
- La migración a las capitales de las ciudades, resultado de esta marginación, hizo colapsar a los sistemas urbanos y fue creando el mercado informal.
- Los elevados costos de formar un negocio legalizado para formalizar una actividad económica estable y permanente. Para esto se da el caso en que una persona que quiera establecer su propio negocio necesita recurrir a tramites, y documentaciones dedicar semanas si no meses a conseguir permisos y licencias a diferentes oficinas públicas, además de tener que pagar intermediarios o funcionarios corruptos para "agilizar" la tramitación, haciendo que los costos sean más alto, para las primera utilidades que se reciben.

La economía informal tiene las siguientes características:

- La falta de protección social, de seguridad y de derechos laborales.
- La competencia desleal con la economía formal.
- Remuneraciones bajas, malas condiciones de trabajo y de seguridad y salud, empleo inestable, el desequilibrio de ingresos son superiores con relación a los trabajadores independientes y empresarios con los trabajadores no calificados de la economía formal.
- Las personas que atienden con frecuencia estas ventas informales sus bienes y servicios a precios asequibles.

Según la definición que nos ofrece en el artículo Ramos Soto y Gómez Brena: "¿Qué es la economía informal?" en Observatorio de la Economía Latinoamericana, Número 60, mayo 2006. La Economía informal, a este concepto se define allí término del sector informal en el ámbito de estudios del trabajo se ha popularizado, es usado como sinónimo de trabajador pobre, trabajador que no

tiene contrato, que no tiene seguridad social. Los vendedores ambulantes, los trabajadores a domicilio, los vendedores en la vía pública son identificados como miembros de este sector¹⁰.

Este artículo de Vanguardia Liberal del 27 de Septiembre de 2008 que se titula "Bucaramanga y la cultura del Subempleo", se comenta que hace algunas semanas se conoció el resultado de un trabajo de estadística llevado a cabo en Bucaramanga, el que pone en evidencia algo que se presentía: el número de habitantes de la ciudad que derivan sus ingresos de la economía informal, es demasiado alto.

Esa es una realidad incontrovertible y salta a la vista a lo largo y ancho de la ciudad, calle a calle. Pero el subempleo no es solo el encuadrar a un sector económicamente activo en una amalgama de labores conocidas como "el rebusque", sino que conlleva una impronta social y cultural y tiene un amplio radio de influencia.

En Bucaramanga ello es visible. No solo se ven por doquier miles de habitantes de la ciudad que luchan a codazos por la supervivencia, desde cualquier punto de la informalidad, sino que imperceptiblemente ellos han logrado que la cultura ciudadana haya mutado y el acatamiento de las normas e institucionalidad, a la disciplina cívica, hayan cedido el campo y hoy campee la informalidad.

Si la cultura que más fuerza tiene hoy es la de la informalidad. Y muchos bumangueses la han aceptado y adoptado como propia.

Tal cultura tiene múltiples expresiones. Hoy los bumangueses no cuidan su ciudad, destruyen todo lo que es público; crece geoméricamente el número de personas que arrojan todo tipo de basuras a las vías vehiculares y aceras; frente a la posibilidad de comprar un producto a la economía formal o a la informal, prefieren la oferta de esta última; crece la corrupción y el ofrecimiento de coima a los funcionarios públicos para obviar procedimientos y lograr favores; cada vez atrae más el obtener las cosas "saltando por encima de la cerca", sin seguir los procedimientos y pasos previamente establecidos; el mercado de lo fraudulento crece sin freno; al conducir un vehículo lo "normal" es transgredir las normas de Tránsito. Y la lista es casi interminable.

¹⁰ <http://www.eumed.net/coursecon/ecolat/index.htm>

Bucaramanga cayó en las redes de la cultura de la informalidad. El debate no es cuánto más vaya a rodar la ciudad en tal remolino, sino cómo hacer para que los bumangueses vuelvan a los cauces de la formalidad.

Ese es un debate que no se ha dado en la dimensión, ni en la profundidad que las circunstancias exigen. Las voces que se escuchan son dispersas y cada cual toca algunos de sus aspectos en particular, sin enlazarlo con todo lo que significa la cultura de lo informal¹¹.

La economía informal, primero que todo para que se produzca un debate como lo plantea el artículo, se debe tener claro, son las causas que genera la economía informal, porque se critica duramente el comportamiento del ciudadano, ante la situación, y no es enjuiciar el comportamiento de la sociedad en general ante la economía informal, sino más debatir las causas que genera la economía informal ya que viéndola desde el punto de vista como solución, la economía informal se convierte en una oportunidad laboral para las personas con pocas oportunidades laborales dentro de la economía formal.

Para tener más clara esta consulta debemos tener en cuenta los siguientes conceptos como:

Como concepto de ciudad se podría decir, es un espacio físico construido, planificado o no, con una alta densidad de población en donde sus habitantes residen de manera permanente, residen los organismos de gobierno y religiones, y se dan actividades de producción de bienes y servicios. Algunos consideran ciudades con alta concentración de población mayor de 2,500 habitantes.

Otra definición que podemos anexar al concepto de ciudad es la encontrada por la vía Internet, donde nos dice: " Ciudad es un área urbana con alta densidad de población en la que predominan fundamentalmente la industria y los servicios. Se diferencia de otras entidades urbanas por diversos criterios, entre los que se incluyen población, densidad poblacional o estatuto legal, aunque su distinción varía entre países. La población de una ciudad puede variar entre unas pocas centenas de habitantes hasta una decena de millones de habitantes"¹².

¹¹ <http://www.vanguardia.com/archivo/8516-bucaramanga-y-la-cultura-del-subempleo>

¹² <http://es.wikipedia.org/wiki/Urbe>

Podemos definir que el espacio urbano, se refiere al espacio físico construido con diversas edificaciones (vivienda, fábricas, edificios, bodegas) e infraestructura de servicios (drenaje, tuberías de agua, tendidos eléctricos).

La calle es la que organiza la distribución de terrenos y comunica cada una de las propiedades. Dada su estrechez crea un ambiente de tráfico y rapidez. La calle es un espacio de circulación y raras veces aparece como espacio aislado e independiente, ayuda a que las personas que habiten estas calles perciban los entes arquitectónicos con más facilidad.

El rebusque, consiste en la diversidad de trabajos que se desempeñan para conseguir dinero, entre habitantes de bajos recursos, debido a su poca capacidad de ingresos no pueden ahorrar dinero, haciendo que cada día se vean obligados a buscar los recursos que le permitan satisfacer las necesidades diarias, convirtiendo sus vidas en un rebusque.

6. MARCO REFERENCIAL

Luego de tener apoyo en lecturas realizadas para ampliar los conceptos de color, espacio, ciudad, y demás elementos que componen la ciudad como tal y sus problemáticas sociales de sus habitantes, completamos la consulta con referentes artísticos que trabajan la ciudad como tema, y nos sirven como referentes para el desarrollo del proyecto pictórico, ellos son:

6.1 JAIME AVILA

Figura 1. Diez Metros Cúbicos

Técnica:
Impresión Fotográfica sobre cartón

Tamaño:
100 x 100 cm

Fuente. AVILA, Jaime. Diez metros cúbicos. [en línea]. Bogotá, 2005 [citado Mayo de 2009]. Disponible en internet: <URL:<http://www.alcuadrado-art.com/expositores/jaime-avila/jaime-avila.htm>>

Artista colombiano sus temas a tratar, han sido experiencias propias en las ciudades en América Latina. la obra 10 metros cúbicos - cuarto mundo. Es una obra que tiene una connotación urbana fuerte, los medios que él utiliza la fotografía, el espacio, el volumen, la luz. Retrata a tribus urbanas que dominan las ciudades del mundo, como Bogotá, Sao Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima y México.

Todo el referente de su obra tiene que ver con los barrios ilegales y marginales, producto de la movilidad de las poblaciones, fenómeno que es muy ocurrente en América Latina por los llamados desplazamientos forzados. Se retrata el desplazamiento del campo hacia la urbe con las consecuencias que todo eso acarrea.

La obra 10 metros cúbicos [2003], compuesta por diez mil cubitos de cartón impresos con las fotografías mencionadas y armados en una gran instalación a manera de diez bloques, cada uno de un metro cúbico, correspondiendo cada uno a una ciudad diferente: manifestando una construcción infinita, exponencial y ordenada de eso que inevitablemente se ha convertido en el peor enemigo de las ciudades latinoamericanas: la miseria

Nos hemos apoyado en el trabajo del artista, porque sus obras son reflejo de la ciudades latinas y sus conflictos ya que el artista plasma en sus obra el problema social y cultural que viven las ciudades de América Latina e interviniendo la problemática de las ciudades en sus obras, y la base de ésta propuesta son el empleo informal en los semáforos de la ciudad reflejo de la problemáticas social que vive la ciudad.

6.2 WASSILY KANDINSKY

Figura 2. En Azul

Técnica:
Óleo sobre lienzo

Tamaño:
80 x 110 cm

Fuente. KANDINSKY, Wassil. En Azul. [en línea]. [citado Mayo de 2009]. Disponible en internet: <URL:<http://www.epdlp.com/pintor.php?id=280.htm>>

A partir del año 1908 se produce en él un cambio con respecto a sus obras se da cuenta que el objeto no es imprescindible en la pintura. Ya que comienza mayor interés por la luz y el color y cobra protagonismo al intensificar la gama cromática. Otro de sus cambios en su obra es que el paisaje no lo describe sino lo sugiere, para Kandinsky ya no trata de pintar imágenes del mundo exterior sino acontecimientos de carácter espiritual. Las figuras geométricas se evidencia en sus obras, tratando de convertir la no objetividad en un lenguaje total, desarrollando un nuevo vocabulario geométrico lineal.

Sirvió de soporte artístico por el manejo que le da a la forma y el color como lenguaje, donde crea emociones por medio de los recursos plásticos, los colores que utiliza en cada uno de sus obras son los que aportan sentido a los motivos. Otro soporte para el proyecto que se utilizó de Kandinsky es el libro “De lo espiritual en el arte” ha sido una lectura basada en un arte no figurativo, en la forma y el color ya que se dice en él que el color es el que da significado a la composición.

6.3 ROBERT DELAUNAY

Figura 3. La Grandé Portugaise

Técnica:
Ceras sobre papel

Tamaño:
180 x 205 cm

Fuente. DELAUNAY, Robert. La Grandé Portugaise. [en línea]. 1916 [citado Mayo de 2009]. Disponible en internet: <URL:http://www.personal.telefonica.terra.es/web/robertdelaunay/formas_circulares_ritmos.htm>

Figura 4. Ritmo alegría de vivir

Técnica:
Oleo sobre lienzo

Tamaño:
180 x 205 cm

Fuente. DELAUNAY, Robert. Ritmo, alegría de vivir. [en línea]. 1931 [citado Mayo de 2009].
Disponible en internet:
<URL:http://www.personal.telefonica.terra.es/web/robertdelaunay/formas_circulares_ritmos.htm>

Adopta una ancha pincelada divisionista mediante la cual afirma la autonomía del color y su capacidad para generar una forma en movimiento, le incita a yuxtaponer colores puros sin traba alguna. Descubre vibrantes superficies de distintos colores susceptibles de recomponer, en la retina del espectador, la movilidad óptica de una fuente de luz, sin diluir su forma. Delaunay comienza a consultar los tratados científicos sobre el color, elige para algunas de sus obras vivísima selección de colores que le permiten optimizar, el estremecimiento orgánico de los colores cuando se colocan al lado de sus opuestos.

Sirvió como referente por su estilo propio e investigaciones que realizó entre la relación existente entre forma y color, el manejo de la yuxtaposición de colores, la vibración de cada color puro como lo define en sus obras, por la forma como consigue colores cromáticos muy vivos y variados que activan la capacidad de reacción de la mirada, convirtiéndolo en un lenguaje visual directo, también sus obras se caracterizan por la utilización de las formas circulares en colores planos, con el fin de dar movimientos a sus composiciones.

6.4 UMBERTO BOCCIONI

Figura 5. Estados de la mente

Técnica:
Oleo sobre lienzo

Tamaño:
70.5 x 96.2 cm

Fuente. BOCCIONI, Umberto. Estados de la Mente Ritmo, alegría de vivir. [en línea]. 1931 [citado Mayo de 2009]. Disponible en internet: <URL:<http://www.epdlp.com/pintor.hph?id=195.htm>>

Figura 6. Dinamismo de un jugador de Fútbol

Técnica:
Oleo sobre lienzo

Tamaño:
193 x 201 cm

Fuente. BOCCIONI, Umberto. Dinamismo de un jugador de fútbol. [en línea]. 1931 [citado Mayo de 2009]. Disponible en internet: <URL:<http://www.epdlp.com/pintor.hph?id=195.htm>>

Pintor, escultor, sus obras, supo expresar el movimiento de las formas y la concreción de la materia. Aunque influenciado por el cubismo, al que reprochaba su estatismo excesivo, evitó siempre en sus cuadros la línea recta y utilizó los colores complementarios para crear un efecto de vibración.

Se tomó como referente por el movimiento que le da a las formas, la precisión de la materia, a la utilización de los colores complementarios para dar efectos de vibración a las composiciones.

7. PROCESO

7.1 PROCESO ANÁLISIS FORMAL

El trabajo plástico, está representado con pintura acrílica sobre lienzo en un formato de un metro con veinte centímetros de largo por sesenta centímetro de ancho (60 cms x 120 cms), con pinturas acrílicas. Representada en seis obras pictóricas horizontales

7.2 PROCESO ANÁLISIS CONCEPTUAL

El trabajo plástico, está representado en seis obras, con colores primarios, colores complementarios y colores neutrales. La aplicación del color es plano, cada obra pictórica esta plasmado las expresiones o vivencias de la cotidianidad laboral de los vendedores ambulantes y demás personas que invaden los espacios de las intersecciones de los semáforos en busca del rebusque diario en la ciudad. Su predominio es el color, visto desde un punto Psicológico con base a la Psicología del color con una intención de denuncia social. También se trabaja con los colores buscando una armonía cromática, donde el color vibre y produzca movimiento en sus formas.

En el caso de la obra se trabajaron los colores con base a los estados de ánimos emociones, vivencia muy concretamente el comportamiento con significación psíquica, también acciones fisiológica. A continuación se especifica el significado de los colores aplicados en el trabajo plástico del proyecto teniendo en cuenta las expresiones o vivencias del actor social y sus escenarios urbanos.

La zonas donde se aplicó el color rojo significa , pasión, violencia, competencia, fuerza, actividad, impulso y acción, rabia y es el color del movimiento y la vitalidad; donde representamos a las persona o zonas urbanas donde hay mas actividad.

El naranja es el color que representamos en escenarios urbanos y conducta humana con entusiasmo, movimiento, actividades positivas, cuando está aplicado en zonas grandes significa que hay demasiada acción y movimiento de las actividades en la ciudad.

Cuando se aplicó el amarillo representamos zonas urbanas y conducta humana que existe poder, acción, arrogancia, alegría, buen humor y voluntad.

La aplicación del color verde es reposo, esperanza, primavera, juventud y por ser el color de la naturaleza sugiere aire libre y frescor; este color libera al espíritu y equilibra las sensaciones. Espacios sociales simboliza con las zonas de la naturaleza, vegetación, pero las zonas aplicadas con verdes mas blanco traducen la existencia de la debilidad o pobreza.

Las zona aplicadas en azul estamos identificando, fantasía, inteligencia, fidelidad, verdad, sabiduría, recogimiento, armonía, inmortalidad, cielo, también significa lejanía, descanso y quietud; actúa como calmante y en reducción de la presión sanguínea, y al ser mezclado con blanco forma un matiz celeste que expresa cielo, pureza y fe.

El color violeta cuando se aplica en las zonas se esta representando profundidad, misticismo, misterio, tristeza y experiencia en su tonalidad púrpura, realeza, suntuosidad y dignidad; es un color delicado, fresco y de acción tranquilizante.

El color blanco, en aquellas zonas que se aplicó significa existe paz y tranquilidad. El color gris, en la zona aplicada simboliza neutralidad, sugiere tristeza y es una fusión de alegrías y penas, del bien y del mal. Y este caso representa las calles de la ciudad donde son recorridas por todo tipo de personas con diferentes comportamientos psíquica y fisiológica.

El color negro representa lo neutral, en la obra fue aplicado mas por combinación y composición de colores ya que resalta un color con el otro, para darle vibración al color que estaba próximo a el.

Haciendo alusión a la ciudad y especificando el espacio que es invadido por las personas que viven del rebusque diario. la presencia del habitante de la ciudad esta representada en la mirada que hace parte del escenario urbano Un elemento repetitivo y representativo en todas las seis obras pictóricas es la araña y su red, que se ha colocado para representar, las acciones, pensamiento, sentimientos y conductas de comportamiento del ser humano en su diario vivir dentro de la ciudad ya que dentro de la urbe de la ciudad se teje muchas cosas sean buenas como la laboriosidad del ser humano como la araña teje su red para vivir en ella o también se podría tomar con otro fin, la maldad como hace la araña, que utiliza su tejido para hacer daño cazando su presa, la araña representa todo ese

componente que tiene la ciudad. La araña se puede encontrar prácticamente en todos los ecosistemas terrestres y gracias a esto han entrado en la consciencia del mundo.

El proceso del análisis conceptual, esta dividido en tres etapas, en las cuales se describe e interpreta las etapas del proceso de la obra donde señala la secuencia del desarrollo del trabajo plástico:

7.3 ETAPA EXPERIMENTAL

La idea del proyecto comenzó a concretarse el 9 de Agosto de 2.008. en la tutoría que se tenía con el director de anteproyecto el maestro Jairo Ospina Leal. Desde un inicio el tema de la invasión de los espacios y rebusque de las ventas informales que se genera en las intersecciones de los semáforos lo teníamos claro para llevarlo a una propuesta pictórica, en la cual nos serviría el tema para la presentación de la obra plástica del proyecto de grado para obtener el título de Maestra de Bellas Artes. Ese día se hablo de las propuestas, de lo que se esperaba para la evolución del trabajo, las pautas que se debían seguir, el tiempo que se tendría, los soportes de información y referentes artísticos que se requerían para ir estudiando conceptos y teorías de toda la terminología de ciudad y sus componentes, los medios que se utilizarían para recoger las situaciones que se daban en estos espacios.

Después de esa tutoría, comenzamos a recoger toda la información que nos sirviera para la consulta del rebusque diario en los espacios de los semáforos, también se utilizo registros fotográficos de la ciudad y de los vendedores en los espacios donde se genera las ventas informales, charlas informales con estos actores sociales, registro en los periódicos e Internet sobre el tema.

Con el pasar de los días se fue realizando tomas fotográficas para ir recogiendo las impresiones de esta situación que se quería consultar, algunas de ellas son: El 1 al 5 de Septiembre se realizaron fotografías de la ciudad de Bucaramanga y vendedores ambulantes, sobre la avenida carrera 33, logrando captar imágenes de estas personas en su labor diaria y señales de la ciudad en sus calles.

Figura 7. Fotografías del rebusque en los semáforos

Fuente. La Autora

El 6 al 9 de Septiembre, se recorrió las calles de la ciudad nuevamente, en busca de lograr tener algunas charlas informales con estos actores sociales, una de la charlas que nos llamo la atención fue la que se obtuvo con un bailarín, llamado Fredy, oriundo del Valle del Cauca, se sitúa en la intersección de la carrera 33 con calle 45, con el hermano y su cuñada, nos hablo como comenzó en el trabajo en las calles, donde vivían, que había estudiado en el sena mecánico metalúrgico pero no había tenido buena suerte para conseguir trabajo, por eso estaba haciendo ahora ese oficio, nos contó cuanto se hacia diariamente, y algunas aventuras que había tenido en las calles, tenia un hijo que estaba en Cali y era Psicológico y trabaja en el Das de Cali.

Figura 8. Rebuscador en los semáforos

Fuente. La Autora

El 8 de Septiembre a las 3:30 p.m. Se realizaron las siguientes fotografías:

Figura 9. Rebuscador en los semáforos

Fuente. La Autora

Con la lecturas que se hicieron, como “El libro de las Ciudades” de Celso Roman, los capítulos de la ciudad en el río, la ciudad de papel, la ciudad de los árboles, la ciudad de las cinco de la tarde. Estos capítulos nos han ayudado ha reflexionar que todos tenemos puntos de vista diferentes como interpretamos la ciudad en que vivimos, podemos soñar con una ciudad ideal e imaginada pero sea cual sea la soñada hay estamos viviendo por una vida ideal. Llegando a la conclusión, que se plasmara como primera experiencia pictórica, una ciudad imaginada, sobre un lienzo, donde se representara el recorrido de los autos, bajo el concepto de ciudad, sociedad e individuos.

Hemos tomado un lienzo de 90 cms x 90 cms, materiales como estuco plástico, colbon, cinta de enmascarar, pinceles acrílicos y oleos. También se toma como referencia las imágenes de las fotografías que se han realizado días anteriores para el estudio del comportamiento y vivencia de la ciudad y el rebusque en los semáforos y sus espacios invadidos, se observaba como los carros van en una dirección y otras para otra dirección, como sus recorridos se entrelazan, pero todos van sobre un mismo sistema de control dirigiéndose a diferentes destinos, como a la vez las personas peatonales se atraviesan para pasar las calles, para dirigirse a diferentes lugares y observar como la ciudad se convierte en un caos con sus ruidos, luces, movimientos, actividades del individuo en la ciudad, ya que el hombre no es totalmente autónomo, es interdependiente y esta interconectados entre si, existiendo relaciones mutuas y un constante intercambio.

La siguiente imagen es el resultado de la primera experiencia pictórica que se tiene de la percepción de ciudad.

Figura 10. Primera Experiencia Pictórica

Fuente. La Autora

Los días siguientes del mes de Septiembre, se siguieron realizando registros de fotografías y lecturas recomendadas que nos servían como referencia para ampliar los conocimientos de diferentes teorías sociales, ciudad, ventas informales, arte urbano, espacio y en fin todo concepto teórico para entender más el comportamiento del hombre dentro de la ciudad. A continuación se observará algunas fotografías realizadas en la noche, para tener registrado la vida nocturna de la ciudad y comportamiento de las ventas informales en los semáforos.

Figura 11. Fotografías de los rebuscadores en los semáforos

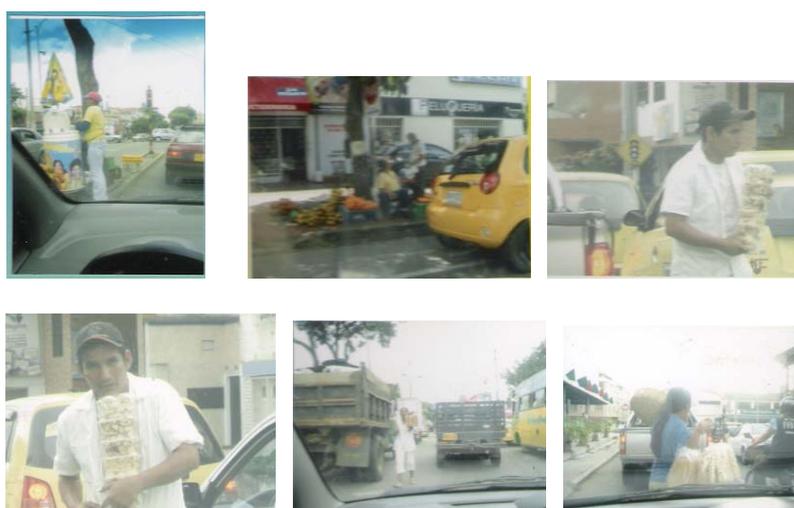
Continuación Figura 11. Fotografías de los rebusadores en los semáforos

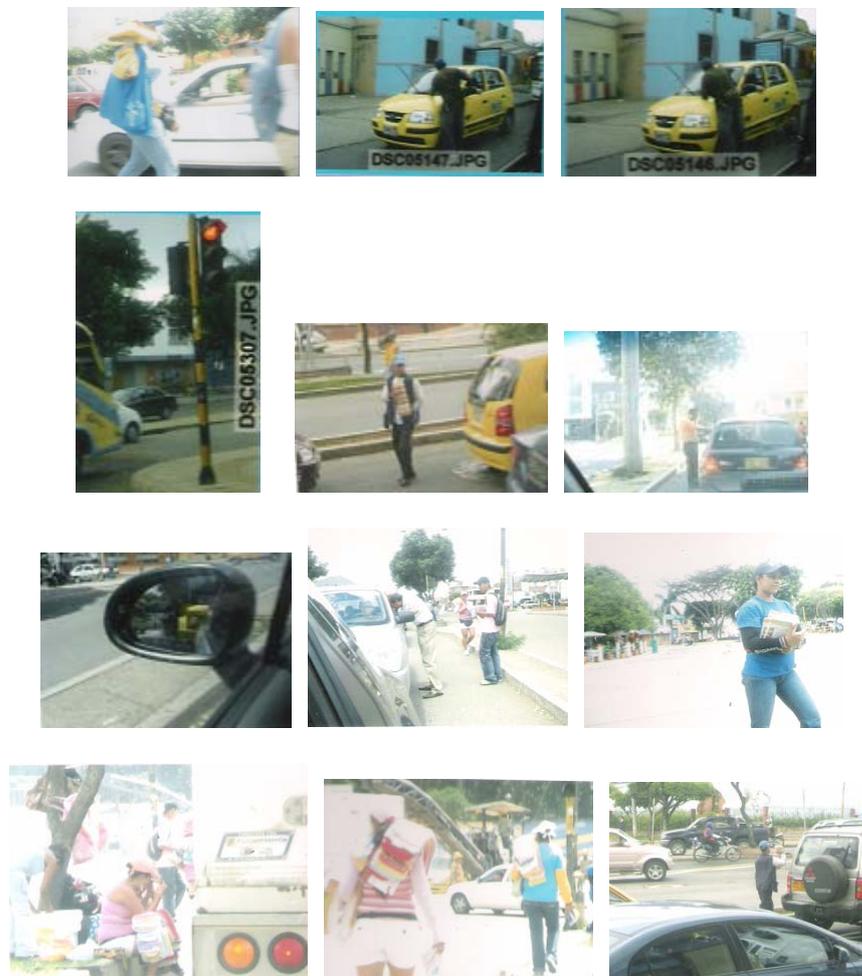
Fuente. La Autora

Seguidamente, el mes de Octubre y Noviembre, se continuo con los registros de fotografía y algunas charlas con los vendedores informales en los semáforos y lecturas de diferentes informaciones por vía Internet, para seguir ampliando y reforzando los concepto de individuo, espacio urbano, ventas informales, sociedad, ciudad y colores, objetos y elementos que intervienen en los espacios de la intersección de los semáforos.

Figura 12. Fotografías de los rebusadores en los semáforos

Continuación Figura 12. Fotografías de los rebuscadores en los semáforos

Fuente. La Autora

Estas fotografías fueron realizadas sobre la carrera 33 carrera 27.

Nos llamo la atención un vendedor de naranjas que se ubica en la carrera 33 con el cruce de la calle 34. Estuvimos charlando con él, nos contaba que venía de Canta Gallo, Bolívar, venía desplazado y estaba con la familia, llevaba mucho tiempo en Bucaramanga, que estaba en ese sitio con unos hermanos y sobrinos, vendiendo naranjas. Era muy agotante por el sol que tenía que aguantar el sol de todo el día, pero que le iba bien.

Figura 13. Fotografías de los rebuscadores en los semáforos

Fuente. La Autora

El resultados de todos los registros de fotografía que se realizaron, se escogieron algunas para se intervenidas digitalmente, con el fin de lograr algunas composiciones que me servirían de apoyo, ya que la fotografía simplemente es usada como apoyo para materializar la propuesta pictórica.

Figura 14. Fotografías para la composición

Continuación Figura 14. Fotografías para la composición

DSC05173.JPG

DSC05203.JPG

DSC05273.JPG

DSC05294.JPG

DSC05298.JPG

DSC05306.JPG

DSC05311.JPG

DSC05319.JPG

DSC05324.JPG

DSC05335.JPG

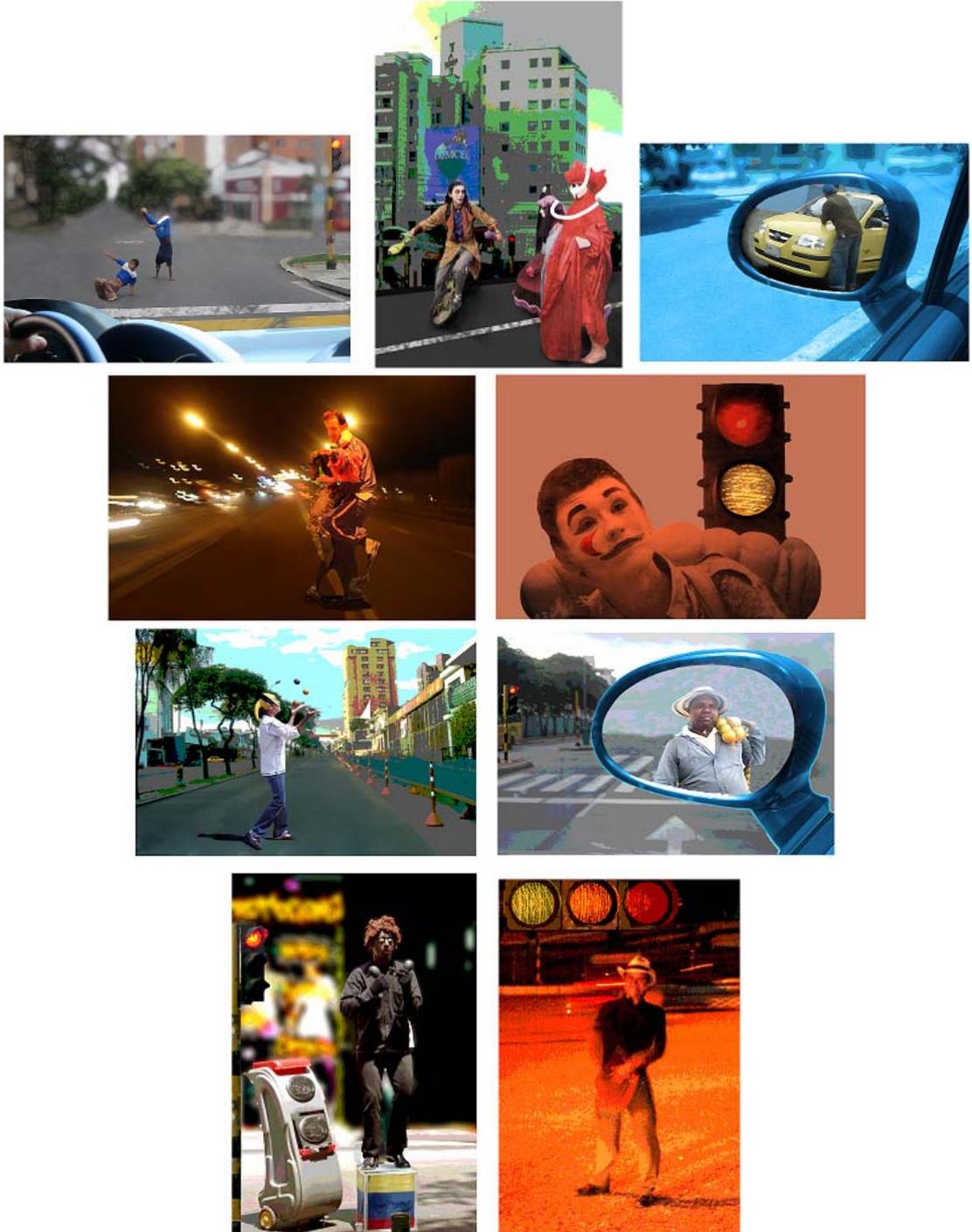
imagen 034.jpg

Sin titulo-Escaneado-01.jpg

Fuente. La Autora

Figura 15. Fotos intervenidas digitalmente.

Fuente. La Autora

Después de la experiencia con las fotografías intervenidas, el fin de ella era lograr una composición que me ayudara a solidificar la materialización de la propuesta pictórica, como segundo resultado de este proceso se realizó una pintura figurativa experimental en un formato 60cms x 80cms sobre lienzo, con estuco plástico, óleos y acrílicos.

Figura 16. Segunda Experiencia Pictórica

Fuente. La Autora

7.4 ETAPA MEDIATICA

A partir de la experiencia que se tuvo en esta primera etapa, debíamos seguir en la búsqueda de una mejor presentación plástica, de los conceptos que se habían adquirido con las consultas que se realizaron con anterioridad, era apenas un medio para profundizar en una mejor técnica pictórica, donde pudiéramos no ser tan figurativos y seguir en la búsqueda de otras formas y expresiones para hacer del arte un ente comunicador entre el espectador y la obra, en el cual se pudiera imprimir una propuesta pictórica, explorando el color, la invasión de los espacios urbanos, las expresiones y vivencias de los vendedores ambulantes en las intersecciones en los semáforos de la ciudad de Bucaramanga.

El 7 de Marzo de 2.009, tuvimos el primer encuentro con el Maestro John Jairo Orozco, es el director de Proyecto para este semestre, se presentaron los documentos del anteproyecto y los trabajos que se llevaban hasta el momento. El Maestro John Jairo, nos dio algunos referentes que ayudarían a concretar los conceptos para la evolución del trabajo plástico. Los referentes artísticos que se utilizaron para esta etapa fueron Kandinsky, Umberto Boccioni, Robert Delaunay.

Teorías como lo espiritual en el arte de Kandinsky y La Psicología del Color de Eva Heller.

Otro medio que se usó para la realización de los bocetos era observar y hacer una lista de los gestos o vivencias, elementos que marcan el comercio informal de los semáforos siendo elementos formales o conceptuales, los colores que marcan o más se repite en el contexto. A partir del 15 de Marzo, se comenzó a realizar los bocetos teniendo en cuenta los tres puntos básicos que era:

- Color
- Gesto o vivencia
- Combinación de un elemento objetual como fondo o marcado dentro del cuadro.

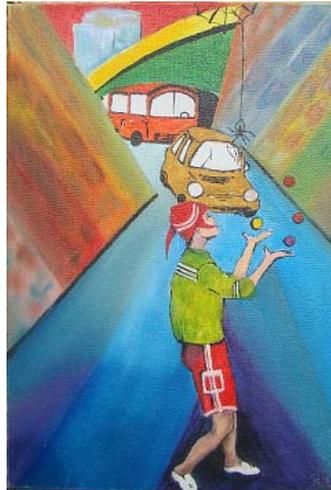
La experiencia de realizar el primer boceto con esos tres puntos al comienzo fue difícil no se lograba obtener el objetivo manteniendo en un solo boceto esos tres puntos que se hacían básicos para la realización del boceto los días 16 , 17 y 18, las ideas no fluían para poder comenzar a pintar, se tuvo que recurrir a la lectura de lo Espiritual en el Arte de Kandinsky, para romper con algunos esquemas mentales que se tenían e impedían fluir la pintura sobre la superficie de los pequeños lienzos que se tenían, el tamaño de ellos son de 30 cms x 20 cms y se realizaban con acrílicos.

El 19 de Marzo se logro empezar a realizar el primer boceto, se dibujo la figura de un muchacho jugando con algunas pelotas, se tomo como referente al artista Umberto Boccioni, nos llamo la atención el manejo del color, aplicando colores complementarios, dándole movimiento al color, manejando las formas armoniosamente y concretando la materia donde produce efectos de vibración en cada elemento donde aplica el color. Este referente nos ayudo a entender como el color puede expresarse en un lenguaje cromático donde el concepto se interprete por medio del color.

Se decidió continuar con el concepto de la telaraña y la araña en la ciudad, es una metáfora que indica que los seres humanos: No son autónomos de los demás, que tienden a interrelacionarse e intercambiar sentimientos expectativas, decisiones y soluciones. Por esto, la araña nos representa, el pensamiento del hombre, esfuerzo, sobrevivencia, dedicación y laboriosidad. Y la telaraña a su vez representa refugio, hogar protección las acciones que se traman en la ciudad.

Al terminar de hacer este boceto, se encontró que todavía no hay una conexión, sobre el objetivo del trabajo porque se vuelve a caer en lo obvio de la figura, todavía no se encuentra un buen manejo de formas y los colores.

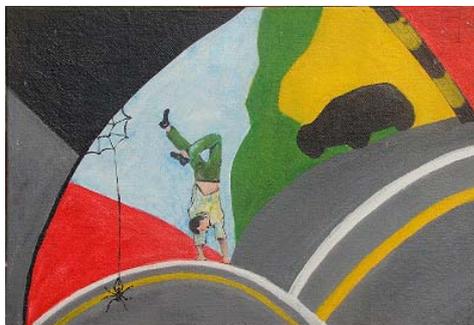
Figura 17. Boceto 1

Fuente. La Autora

Marzo 21, se realiza el segundo boceto, ya fluye la idea un poco mejor que el primer boceto se ha comenzado a dibujar otra situación, cayendo nuevamente en la figura humana, a pesar que no es una figura concreta, se ha leído un poco más sobre la espiritualidad de la forma y el color sobre la composición, se trata de no perder la idea pero llegar a expresar las situaciones que se presenta en los escenarios urbanos cuando es el momento de vivir de la venta informal. Todavía no se encuentra la afinidad con la pintura. El día 22 de Marzo termine el segundo boceto.

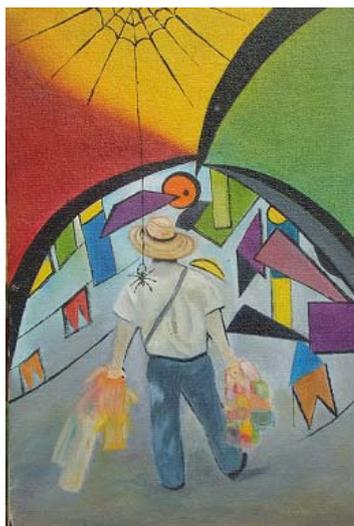
Figura 18. Boceto 2

Fuente. La Autora

23 de Marzo, siendo las 9 a.m. se comenzó a realizar el tercer boceto, queda en este momento con la realización de los bocetos hasta el momento que no se ha podido romper con lo figurativo y el objetivo de ellos, es lograr romper con lo figurativo y abrirse mas a la expresión del color sin tener que caer en lo explicito y obvio del dibujo, se necesita hacer un cambio, se siente el deseo de verlos desde otro punto de vista donde el color, el movimiento la vibración tonal nos vaya diciendo otra forma de leer la pintura. He tomado como referente Kandinsky, cuando habla de que el objeto no es imprescindible en la pintura. En este boceto se busca que el vendedor que se dibujo vea el mundo en que se esta enfrentando en concepto de cubismo, representando cada objeto de la ciudad en figuras geométricas. Como si estuviera detrás de una vitrina donde va exponer sus artículos. La experiencia que se obtuvo con el boceto se siente que todavía no se puede llegar a lo que se quiere que es romper con lo obvio, lo figurativo, el resultado todavía no hay satisfacción por lo que se quiere llegar a representar.

Figura 19. Boceto 3

Fuente. La Autora

Siendo el 24 de Marzo, hay mejor conexión con la idea que se quiere llegar a concretar, se realiza el cuarto boceto, se ha leído un poco más las teoría de algunos libros como: lo espiritual en el arte, y la Psicología del color, al leer vemos que las ideas se extiende y me ofrece otros caminos para expresar por medio del color el objetivo del trabajo pictórico. Nos inquieta el tema sobre la mirada del comprador y el vendedor, se comienza plasmando directamente el color buscando darle movimiento, luz, armonía cromática, se plasma los colores de los semáforos pero rompiendo con la estructura del él, se coloco el color azul, donde significa la fantasía los sueños de los actores sociales, queriendo vender

sus productos a los conductores vehiculares, soñando con un mejor sustento del día para ellos y sus familias. El color amarillo que se aplica significa acción, poder, optimismo pero también es un color contradictorio, ya que también significa enojo, mentira y envidia. Es el color de la iluminación, del entendimiento, pero también de los traidores. Pero en este caso lo tomamos como la acciones de los vendedores de entusiasmo de optimismo. Pero cuando lo mezclamos el amarillo con el blanco mostramos la debilidad y el miedo que se siente cuando no han vendido y se quedan con sus productos.

Los ojos que se pintaron representa las miradas tanto del espectador como de los actores sociales que viven del rebusque, dentro de un ojo se colocó suspendida la araña con la telaraña que significa los pensamientos y las acciones del ser humano que trama para sobrevivir en la ciudad. Se colocó un elemento de trabajo que es la pica de color negra, que representa el trabajo duro diario para sobrevivir en las calles. Hoy ha sido una experiencia más satisfactoria, porque se logró conseguir que se buscaba que era romper con el dibujo figurativo y aplicar el color con una composición pictórica, ya que los medios que se recurrieron fue el color y la forma.

Figura 20. Boceto 4

Fuente. La Autora

Se realizó el quinto boceto, miércoles 25 de Marzo, estamos muy felices porque ya estamos trabajando más el color y la forma. Claro está que se vuelve a pintar el rostro de un hombre que está bajo una capa de pintura, donde esconde su propia realidad para expresar otra muy diferente. Es difícil evolucionar o romper con estilos arraigados en la pintura, pero se piensa que a medida que se hace estos ejercicios pictóricos se va madurando la idea a donde se quiere llegar con la obra.

Se le aplicaron alrededor de él, el color verde que significa esperanza, vida terrenal, vivacidad, luego se le aplico el amarillo que en este caso significa acción. Luego el blanco y el lila siendo el color de la espiritualidad de los seres humanos y el azul expresando la simpatía y la armonía que existe en la composición. En este boceto se va evolucionando más la idea sobre como el color logra representar los expresiones, vivencias y objetos que encierran el contexto de la venta informal en los semáforos y se abre un diálogo para las expresiones del individuo.

Figura 21. Boceto 5

Fuente. La Autora

Marzo 26 siendo las 3 de la tardes se comenzó a realizar el sexto boceto, se ha logrado estar mas suelta el manejo del color, ya no se hace tan difícil como los primeros bocetos que se realizaron, se siente gran satisfacción al ver como se va evolucionando el proyecto, porque se adquiere más seguridad a donde se quiere llegar, que es lograr encontrar el movimiento y armonía del color para lograr llegar a los objetivos del proyecto.

En este boceto se expresa la ciudad, el escenario de los actores sociales y los objetos como vivencia espiritual y conceptual. Se dibuja la ciudad en forma geométrica aplicándose diferentes colores, estos colores representa diferentes vivencias, pensamientos y acciones representadas en el significado del color, la telaraña con su araña, es la metáfora que inicialmente se explicó lo que representaba, ya que estará presente en todos los bocetos, el semáforo es la señalización, donde los actores sociales aprovechan para vivir del rebusque diario. En el boceto se aprecia unas toallas, siendo artículos que muchos de estos vendedores ofrecen, esta representando la presencia del vendedor informal, sin estar hay la figura de él, eso me parece certero me estoy aproximando a un diálogo muy diferente al que estaba realizando y partir de este boceto se piensa que es el color al que debo acercarme en lo pictórico y lo mas importante que ha

ocurrido con este ejercicio , hay una gran satisfacción con el resultado final, ya que estoy logrando llegar al estilo que debo imprimir en la obra plástica del proyecto.

Figura 22. Boceto 6

Fuente. La Autora

Se realiza el séptimo boceto, siendo 27 de Marzo, a sido un día especial, porque nos encontramos, mas enfocados en lo que se quiere realizar, las ideas están claras, ha sido un buen ejercicio al realizar estos bocetos, porque el punto de vista sobre el proyecto plástico, se esta encausando por buen camino, y se han ampliado las ideas para lograr desarrollar los objetivos esperados del trabajo plástico.

Se ubicó primero que todo el color amarillo, luego el verde, entre ellos el morado y el azul. Sobre el amarillo mezcle el blanco donde se quiere explicar la luz, el pensamiento, las ideas del hombre, siendo el amarillo un color calido, ubicando en ese color el ojo de una persona, donde se representa toda la fuerza interior del hombre, en la zona verde dibujo el brazo con la mano extendida de un hombre, que es la zona de la esperanza, el color azul significa los sueños, la fantasía, la inteligencia y la sagacidad. El color morado representa las experiencias del hombre y a la vez para darle un equilibrio tonal a la composición entre estos colores y elementos de la ciudad.

Este ejercicio, nos ayudado para desarrollar la habilidad de hacer composiciones, no pensando en los objetos como tal, sino la expresión del color en cuanto los sentimientos, experiencias y vivencias de los actores sociales que se ubican en las intersecciones de los semáforos.

Figura 23. Boceto 7

Fuente. La Autora

A partir del 1 de Abril se comenzó la realización de otros bocetos pero esta vez se realizan sobre el cuaderno de apuntes (diario de campo), con crayolas y lápices de colores. La experiencia de pintar sobre el papel del cuaderno y con lápices de colores ha sido muy difícil, el color no fluye pues su textura es dura, es muy diferente manejar colores líquidos, porque cubren la superficie rápidamente. Se comenzaron realizando primero el dibujo, ya teniendo el dibujo sobre el papel se fue aplicando el color, donde se iba representando, expresiones y vivencia de las situaciones que se viven en las intersecciones de los semáforos teniendo en cuenta. El ejercicio ha sido interesante, pero todavía no hay conexión con lo que se quiere expresar.

Figura 24. Boceto 8

Fuente. La Autora

Abril 2, se realiza el segundo boceto en el cuaderno, se estuvo realizando consultas sobre las señalizaciones de tránsito, se resolvió sacar algunas y hacer un collage con ellas, se manejaron los colores según su significado buscando expresar el pensamiento del ser humano en los escenarios urbanos donde ocurre estas ventas informales, pero el resultado final del boceto no se a logrado concretar el objetivo del trabajo.

Figura 25. Boceto 9

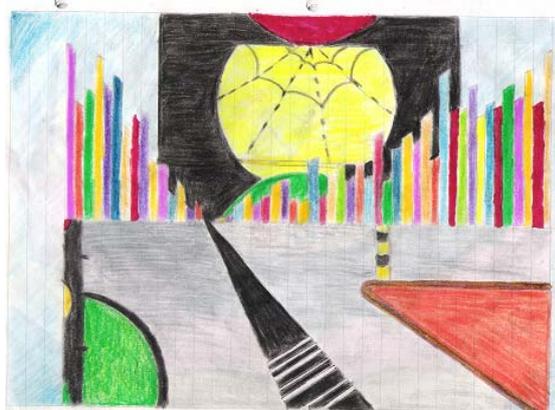

Fuente. La Autora

Abril 3, Se trata de tomar la ciudad en diferentes colores para representar los diferentes estilos de vida, y diferentes conceptos en cuanto la armonía y la forma del concepto de ciudad y sociedad, se trabaja el semáforo, descomponiendo los colores sobre la superficie para no hacer la estructura concretamente. Dentro del semáforo se coloco la telaraña nos representa esfuerzo, sobrevivencia, dedicación, laboriosidad, refugio y el pensamiento del hombre.

Al terminar de realizar este boceto, se llega a la conclusión que ha sido mas certero la idea de representar los objetos con el color y se comienza a tener diálogo diferente de la interpretación de la invasión de los espacios donde existen las intersecciones de los semáforos donde los actores sociales ejercen el rebusque diario.

Figura 26. Boceto 10

Fuente. La Autora

Se realiza el cuarto boceto el 4 de Abril, se trabaja el color en áreas amplias, representando los espacios de la ciudad, en cada uno de ellos se aplica colores diferentes, para interpretar los diferentes estados y comportamientos humanos que en la ciudad existe, ya que hay diversidad de razas, culturas, costumbres y estilos de vida. Sobre el área violeta y amarilla se traza la telaraña manteniendo el concepto metafórico del hombre con su contexto social e individual. El área de color azul, gris. Negra y violeta representa las vías donde transita los vehículos, las áreas rojas amarilla, verde y violeta son los espacios urbanos donde se concentran las construcciones, los peatones y en fin todo el componente de ciudad, en los extremos de las esquinas se colocan los colores de los semáforos donde se representan los espacios intervenidos por ellos.

Se llega a la conclusión al finalizar este ejercicio, que ya nos estamos acercando a nuestro objetivo del proyecto pictórico en el cual es descubrir por medio del color y el manejo de los espacios invadidos, las expresiones y vivencias de los actores sociales, manteniendo un lenguaje pictórico diferente a la figura y el objeto real donde se pueda ilustrar lo que se quiere decir pero con otros procesos visuales, apoyándose en las características psicológicas de cada color según lo percibido.

Figura 27. Boceto 11

Fuente. La Autora

Se ha realizado el quinto boceto sobre el cuaderno, las ideas han fluido mas rápido, se hace una interpretación del color en cada zona pintada y aplicando el significado del color se logra hacer una composición pictórica, con momentos percibidos de los actores sociales dentro de los espacios utilizados por ellos.

Se ha consignado sobre el cuaderno la panorámico de un automóvil donde se muestra la acción del vendedor, se traza la telaraña manteniendo el concepto metafórico del hombre como se ha mencionado anteriormente, alrededor de la panorámica colocamos las representación de las diferentes vías que componen la ciudad y los espacios urbanos.

Con este ejercicio pictórico se logra evolucionar en la representación pictórica ya que se puede eliminar el elemento figurativo apareciendo formas geométricas que interpretan una composición rítmica construida en las expresiones y vivencias de los actores sociales en el rebusque diario dentro de sus escenarios urbanos.

Figura 28. Boceto 12

Fuente. La Autora

Se comenzó el sexto boceto, siendo 6 de Abril, se mantiene la intencionalidad de la pintura que es logra mantener la composición y distribución armoniosa de lo diversos elementos representativos apoyándonos en las formas geométricas y la impresión psicológica del color en los diferentes formas. Se ubica la ciudad al fondo, representado por bloques de diferentes colores sobre la esquina ubicamos la mirada del hombre sobre el le aplicamos es color rojo, descomponemos el semáforo, y sus calles. La experiencia en este boceto, ha sido positivo cada vez, canalizamos más la idea en los objetivos propuestos.

Figura 29. Boceto 13

Fuente. La Autora

Se comenzó trabajando el boceto séptimo, estamos en un punto muy claro en cuanto a la representación de los objeto y elementos de la ciudad con sus

expresiones y vivencias de los vendedores informales en los espacios donde existen la intersecciones de los semáforos, se está logrando estos objetivos tanto conceptuales como pictóricos, en este boceto, se estudia la mirada del hombre dentro de estos escenarios urbanos.

La experiencia en este boceto es muy gratificante, porque se está logrando encontrar el manejo adecuado de la composición en el color y sus elementos manteniendo un equilibrio y distribución de las formas, donde se logra evolucionar con el dibujo y la pintura, encontrando un punto de partida para realizar las obras pictóricas que representan el trabajo plástico de la consulta realizada.

Figura 30. Boceto 14

Fuente. La Autora

Se comenzó el octavo boceto, 8 de Abril, se ubico los semáforos en los extremos del papel sobre los extremos, con la connotación que los semáforos en la ciudad están ubicados en las esquinas donde las calles se interceptan una con otras en esa forma ubicamos los espacios que representan las calles y avenidas, en ellas le aplicamos el color morado , naranja y azul dando un significado psicológico al color donde representamos las diferentes vivencias y expresiones de los actores sociales que viven del rebusque informal de las ventas.

Al finalizar este último ejercicio pictórico se encuentra que hay mas seguridad en el trabajo plástico que se debe ultimar, en esta etapa los conocimientos sean ampliado, despejándose interrogantes, teniéndose más claro la técnica a utilizar, en la obra plástica que se presentara como proyecto final.

Figura 31. Boceto 15

Fuente. La Autora

7.5 ETAPA FINAL

Con base a los ejercicios pictóricos que se realizaron, se reunieron para observarlos y saber cual era el estilo y composición mas acertado, donde se toma la decisión del formato de la obra, el material que se utiliza, la técnica a seguir y el número de obras que se hacen para presentar el trabajo final plástico.

Se llegó a la decisión de elegir 6 de los bocetos que servían de referencia con algunas modificaciones para plasmarlos en un formato de 60 cms x 120 cms, en posición horizontal, porque la vista de la ciudad es observada por el ojo humano horizontal, y teóricamente se dice que la carga psicológica que implica elegir el horizontalidad prima el elemento aéreo, espiritual o divino contra el terrenal. Otro de los factores que se tienen en cuenta para realizar la composición en plano horizontal establece una impresión de localización del ambiente y permite seguir el movimiento en la mente del espectador.

A continuación se ilustra el resultado pictórico, producto de los diferentes procesos y consultas que se hicieron para la culminación del proyecto:

Figura 32. Obra N° 1

Fuente. La Autora

Se aplicó el color gris, en las zonas donde fluyen los medios de transporte que vemos a diario en la ciudad, el gris junto al blanco y amarillo, nos muestra un objetivo, en este caso de indicador de señales de tránsito sobre la superficie donde transitan los carros, ya que el blanco por sí, es un color que resplandece y es frío, su significado es ligero y esta sobre una superficie de color pesado, eso lo hace ideal para ser considerado como principio estético visual suavizando la impresión del color gris.

El semáforo fue descompuesto en su estructura, ilustrando los colores de él, integrado el ojo de los vendedores informales y los compradores casuales, donde se muestra la presencia del individuo dentro del marco de ciudad. Se traza la telaraña, donde se mantendrá el concepto metafórico para las seis obras pictóricas finales. La telaraña y la araña en la ciudad, es una metáfora que indica que los seres humanos: No son autónomos de los demás, que tienden a interrelacionarse e intercambiar sentimientos expectativas, decisiones y soluciones. Por esto, la araña nos representa, el pensamiento del hombre, esfuerzo, sobre vivencia, dedicación y laboriosidad. Y la telaraña a su vez representa refugio, hogar protección las acciones que se traman en la ciudad

El color negro aplicado es el soporte que sostiene los semáforos, la zona de color azul junto a la zona de color verde expresa conductas de tranquilidad y esperanza, de los rebuscadores en espera de los consumidores de sus productos y servicios. La zona azul junto al violeta es la fantasía y la magia que expresan los actores sociales que se crea alrededor de sus ofertas para lograr ser consumidas por sus futuros compradores.

Las franjas violeta, gris y amarilla representan las calles de la ciudad transitada por los conductores; sobre la calle de color violeta además se expresa lo invisible y lo visible, la franja amarilla refleja el optimismo, la alegría ciudadana y la franja gris alude al mercado ilegal de los rebuscadores diarios que ubicados en los espacios urbanos ofrecidos por los semáforos.

Figura 33. Obra Nº 2

Fuente. La Autora

Se comenzó pintando el panorámico de un automóvil donde se muestra la acción del vendedor limpiando el vidrio de un carro, donde mostramos la presencia del actor social. Se traza la telaraña manteniendo el concepto metafórico, anteriormente explicado. Alrededor de la panorámica colocamos la representación de las diferentes vías que componen la ciudad y los espacios urbanos.

Las zonas amarilla, verde y roja son la representación de los semáforos. La franja negra representa el soporte que sostiene el semáforo. Las franjas verdes, naranja, violeta y amarilla son las diferentes vías que tienen esos espacios urbanos. Donde se viven expresiones y vivencias de los vendedores ambulantes manteniendo el significado de estos colores.

El color verde expresamos la esperanza, los diferentes estilos de vida del hombre de la ciudad. El efecto que trasmite el color naranja en esta pintura son los elementos de seguridad vial, ya que por este tiempo la ciudad vive una transformación urbana. El violeta acompañado con el azul sugiere la fantasía e ilusiones que el actor social vive en sus escenarios urbanos. Las franjas grises ilustran las calles de la ciudad.

Figura 34. Obra Nº 3

Fuente. La Autora

Sobre esta pintura se ilustra repetidamente el soporte de los semáforos dando evidencia la existencia de ellos, en las avenidas y calles de la ciudad, los colores que componen el semáforos están dentro de la zona de color amarillo donde los resaltamos sobre esta base de color, ya que el color amarillo nos trasmite energía y actividad que se ejerce en las intercesiones de los semáforos, en la zona gris se pintó la ciudad en tono gris mezclado con azul para dar un efecto de frio contrastado con la actividad de calor y la actividad que se vive en la zona naranja que esta al lado, los colores de las zonas verde y azul que están cerca resulta zonas tranquila donde se une ella tierra con el cielo.

En la zona roja ubicamos a los vendedores informales en su acción diaria donde están con todo el entusiasmo y energía de los momentos que ofrecen y se abalanzan a los conductores cuando el semáforo se pone en luz roja, siendo los momentos aprovechados para vender u ofrecer sus productos.

La zona verde es zona de la naturaleza que roda la ciudad, la zona aplicada con gris y violeta son las calles que se entrelazan, para el recorrido de los vehículos, la zona donde se aplicó el morado donde se quiere interpretar los limites entre lo visible y lo invisible dentro del contexto que las ciudad vive diariamente. Se mantiene el concepto del significado metafórico de la telaraña.

Figura 35. Obra N° 4

Fuente. La Autora

Se identifica las calles se aplicó en la zona el color gris, en esta zona se trazan franjas de color blanco, el color amarillo y el color negro, donde representamos las señalizaciones de tránsito, dentro de la zona se coloca también la presencia del vendedor de toallas, que es un producto muy típico que ellos ofrecen a los conductores, se da la forma de un ojo que ilustra la mirada, de las personas que concurre en estos espacios, tanto los que observan como los que ofrecen, la mirada está rodeada del color naranja y violeta, según la psicología del color que hemos aplicado en la pintura, cuando aplicamos el violeta junto al naranja es característico de un sentimiento frívolo, en el cual se quiere decir que las expresiones y vivencias que se viven en esos instantes es la mirada indiferente del ser humano ante la situación que vive el vendedor informal.

Al fondo está la ciudad, trazada sobre el color amarillo, recordemos que el color amarillo, por su naturaleza es un color contradictorio e inestable, se puede hablar como el color de la diversión del entendimiento de alegría, del optimismo, amabilidad, actividad, fuerza y energía, pero con cualquier pizca de otro color cambia su tonalidad y a la vez su significado se lee contrariamente, la lectura sería igualmente diferente, como ocurre dentro de la ciudad, allí hay diferentes culturas, creencias, costumbres y clases sociales. Haciendo la lectura de la ciudad, se convierte en diversidad de sentimientos, expresiones y vivencias que viven los habitantes, es por eso que tomamos al color amarillo como base de fondo, que por su naturaleza es inestable para representar el concepto de ciudad. A partir de la ciudad, se desprende diferentes franjas de color verde, negro, azul, naranja y violeta explicando que a partir de cada significado del color, representa las

diferentes características de los habitantes de la ciudad. Se mantiene el trazo de la telaraña, manteniendo su concepto metafórico anteriormente mencionado.

Figura 36. Obra Nº 5

Fuente. La Autora

Se ubicó los semáforos en los extremos, con la connotación que ellos están ubicados en las esquinas donde las calles se interceptan una con otras en esa forma marco los espacios que representan las calles y avenidas.

Se aplicó una zona de color violeta junto a el una franja azul donde el acorde de los dos colores, simboliza el lado fantasioso de las personas que intervienen en la intersección de los semáforos, en el momento de ofrecer sus productos y servicios. La zona de color naranja junto al color azul producen un efecto para alegrar el cuerpo y espíritu, ya que el naranja es el color de la transformación de la alegría del sabor, que ilumina y calienta y es complementario del color azul, donde el azul es espiritual, reflexión y calma.

Pero los acordes de colores Psicológicamente contrarios según el estudio realizado por Eva Heller, ninguna cualidad ni ningún sentimiento pueden ser al mismo tiempo su contrario. Pero En el arte el efecto del naranja cuando está junto al azul es máximo y se complementan dando un efecto contradictorio muy llamativo, visualmente, y con esta connotación fue aplicado para la realización de esta pintura.

Figura 37. Obra N° 6

Fuente. La Autora

La pintura está dividida por una franja negra, que representa las avenidas que fluyen en la ciudad, esta franja negra se abre en dos proyectándose diagonales, en la cual separa tres espacios, donde se vive en cada extremo o esquina, la presencia del hombre, representado en los ojos que se ilustran, tanto el que vive del rebusque diario como aquél conductor que transita por esas zonas donde se hace la intersección, los semáforos y se refleja una vivencia de los actores sociales. También en cada zona se evidencia, la exploración de la forma y el color, en la cual se maneja el acorde cromático en cada espacio que representa la vivencia y sentimientos de los actores sociales, donde están involucrados tanto los rebuscadores diarios que laboran en estos escenarios, como los compradores casuales que consumen sus productos y servicios, aprovechando la oferta.

Las franjas azul, verde y violeta es el acorde de la fantasía, este efecto se refleja en el momento que ellos aparecen en la escena cuando la luz del semáforo se coloca en rojo, momento donde se ilusiona la fantasía de querer vender sus productos, para lograr la venta que les representa su sustento del día, el color naranja es el optimismo, la fuerza que los actores sociales viven en cada momento de su labor diaria.

En la zona del medio se evidencia las luces de los semáforos, sobre el color violeta que significa el poder que genera estos elementos, para ordenar el tráfico de la ciudad, y el color amarillo las señales de tránsito que poseen estos espacios.

La zona siguiente se logra captar todo el movimiento que se evidencia en estos espacios, en el que se vive el rebusque diario con diferentes significados que logran percibir en los colores aplicados. Los colores amarillo son los colores de advertencia, en las señales de tránsito. En el color naranja está la telaraña, son los cordones de seguridad que la ciudad tiene como reglamentación para ayudar a ordenar el caos que se vive actualmente la ciudad, por el arreglo de las vías.

La telaraña, se mantiene como concepto y significado en todos los trabajos pictóricos urbanos que se realizaron, como se ha explicado en cada obra.

8. CONCLUSIONES

- La ciudad y la cultura al llegar a la interpretación plástica, nos permite hacer denuncias sociales ya que por la expresión del color y sus representaciones desde el punto de vista psicológico, y el manejo de la forma, símbolos y vibraciones tonales permite que el individuo pueda entender mejor la situación que vive como persona individual y como parte de una colectividad donde hay una acción y lucha por los espacios urbanos en busca de una supervivencia diaria dentro de un contexto social.
- Una obra artística es la representación de lo que el artista quiere dimensionar de su realidad inmediata.
- Todo color tiene significado, el efecto de cada color esta determinado por la conexión de significados en el cual percibimos el color.
- Ningún color es aislado, ya que cada color esta rodeado de otros colores y esto nos lleva a decir que cada color puede producir muchos efectos distintos o contradictorios.

BIBLIOGRAFÍA

AUGE, Marc. Los no lugares espacio de los anonimatos. Barcelona España: Gedisa.1998.

AVILA, Jaime. Diez metros cúbicos. [en línea]. Bogotá, 2005 [citado Mayo de 2009]. Disponible en internet: URL:<http://www.alcuadrado-art.com/expositores/jaime-avila/jaime-avila.htm>

BACHELARD, Gastón. La poética del espacio. México: Fondo de cultura económica. 1965.

BAUDRILLARD, Jean. El sistema de los objetos. México: Siglo XXI. 1970.

BOCCIONI, Umberto. Dinamismo de un jugador de fútbol. [en línea]. 1931 [citado Mayo de 2009]. Disponible en internet: URL:<http://www.epdlp.com/pintor.hph?id=195.htm>

BOCCIONI, Umberto. Estados de la Mente Ritmo, alegría de vivir. [en línea]. 1931 [citado Mayo de 2009]. Disponible en internet: URL:<http://www.epdlp.com/pintor.hph?id=195.htm>

DELAUNAY, Robert. La Grandé Portugaise. [en línea]. 1916 [citado Mayo de 2009]. Disponible en internet: URL:http://www.personal.telefonica.terra.es/web/robertdelaunay/formas_circulares_ritmos.htm

FERNANDEZ QUESADA, BLANCA. Nuevos Lugares de Intención. Tesis doctoral u. complutense. Madrid: 2.004.

GONGORA VILLABONA, Lizardo Alvaro. El actor social, ¿Un símbolo postmoderno? Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, 1998.

HELLER, EVA. Psicología del color. Barcelona: Gustavo Gili, 2005.

http://web.unab.edu.co/periodico15/n65_a3/ciudad3.htm

<http://lecturaseconomicasinformales.blogspot.com/>

KANDINSKY, Wassil. En Azul. [en línea]. [citado Mayo de 2009]. Disponible en internet: URL:<http://www.epdlp.com/pintor.php?id=280.htm>

KANDINSKY, Wassily. De lo espiritual en el arte. Mexico: Ediciones Coyoacán, S.A. de C.V. 2.004.

ROMAN, Celso. El libro de las ciudades. Bogotá: Panamericana de editores. 1997
SILVA, Armando. Imaginarios Urbanos. Bogota y Sao Paulo Cultura y comunicación urbana en América latina. Bogotá: Tercer mundo editores. 1994. pag.73.

VANGUARDIA LIBERAL. Periódico. Sección Bucaramanga 2B. Bucaramanga: Agosto16 del 2.008.

XIBILLE MUNTANER, Jaime. La situación Postmoderna del arte urbano. Medellín: Fondo Editorial Universidad Nacional de Colombia. 1995.