

DESDE MI VENTANA

ANA ROSA DUARTE DE DALLOS

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2005

DESDE MI VENTANA

ANA ROSA DUARTE DE DALLOS

Trabajo de grado para optar por el título de
Maestra en Bellas Artes

Director
JHONN JAIRO OROZCO PÉREZ
Licenciado en Artes Plásticas

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2005

AGRADECIMIENTOS

A Dios por darme la oportunidad de culminar otra meta en la vida.

A mi esposo Jorge Alberto, a mis hijos, Diana Sofía y Jorge Mario por su apoyo, compañía y aporte para cumplir este objetivo.

A Jorge Orlando Saavedra por la sabia idea de crear en la UIS, la carrera de Bellas Artes.

A José Germán Toloza, nuestro director, por su positiva labor en esta facultad.

A Jhon Jairo Orozco Pérez, por su valiosa orientación y colaboración en la elaboración de este trabajo.

A todos mis maestros, que de una u otra forma compartieron sus conocimientos y experiencias.

.

A mis compañeros por su enriquecimiento en el desarrollo del proceso.

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	1
1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA	2
1.1 JUSTIFICACIÓN	2
2.OBJETIVOS	3
2.1 Objetivo General	3
2.2 Objetivos Específicos	3
3. MARCO REFERENCIAL	4
3.1 MARCO HISTÓRICO	4
3.2 MARCO TEÓRICO	8
3.3 MARCO CONCEPTUAL	12
4. METODOLOGÍA	19
5. CONCLUSIONES	21
BIBLIOGRAFÍA	22
ANEXOS	23

ANEXOS

	Pág.
Anexo A.	24
Anexo B.	25
Anexo C.	26
Anexo D.	27
Anexo E.	28
Anexo F.	29
Anexo G.	30
Anexo H.	31
Anexo I.	32
Anexo J.	33
Anexo K.	34
Anexo L.	35
Anexo M.	36
Anexo N.	37
Anexo Ñ.	38
Anexo O.	39

RESUMEN

TITULO: DESDE MI VENTANA*

AUTORA: DUARTE DE DALLOS Ana Rosa**

PALABRAS CLAVES: Cotidianidad, Entorno, Imagen Casual, Ventana y Fotografía.

DESCRIPCION: El trabajo artístico, “Desde mi Ventana”, mediante la mirada estética, recoge por medio de la magia fotográfica, el diario acontecer del entorno en imágenes furtivas, casuales, estáticas o en movimiento, que son sacadas de su ámbito natural para ser llevadas a un campo visual interior de cuatro paredes, y presentadas a un espectador selectivo.

Las imágenes que son transpuestas del allá al acá, poseen elementos esenciales en la vida contemporánea, como la materia, el tiempo y el espacio, que permiten confrontarse desde la síntesis de la obra misma.

Lo anterior parece contradictorio con la contemporaneidad, que pide que el lenguaje del arte se dé cita en cualquier espacio abierto, donde interactúen diversos espectadores, con intereses diferentes; algo así como una “galería móvil”, que es incorporada en cada lugar.

* Proyecto de Grado

** Universidad Industrial de Santander. INSED. Carrera de Bellas Artes. Orozco P. Jhon J.

SUMMARY

TITTLE: From my window*

AUTHOR: DUARTE DE DALLOS Ana Rosa**

KEY WORDS: Quotidianity, surroundings, casual image, window, photography.

DESCRIPTION: The artistic work "From my window" takes through the aesthetics look and with the help of the magic of photography the daily happening of surroundings by means of sly images, casual, statics or moving. These images are taken from the natural enclosure to be carried to an interior visual field of four walls to be presented to an active spectator.

The images transferred from there to here possess essential elements in contemporary life as matter, space and time; those permit confront themselves from the synthesis of the work itself.

That said anteriorly seems contradictory with contemporaneity which asks for a language of art and which it could be found in any open space where different spectators could be related with different interests something like a mobile gallery which is incorporated in each place.

* Degree Project

** Industrial University of Santander. INSED Career of Beauty Arts. Orozco P. Jhon Jairo

INTRODUCCIÓN

Al finalizar la Carrera de Bellas Artes, cuando aparece la necesidad de elegir un tema y una técnica para la “Producción Artística y Cultural”, que la Universidad exige como requisito para otorgar el título de Maestra en Bellas Artes, surgen algunos interrogantes, a manera de auto evaluación y afianzamiento de lo aprendido durante el tiempo de estudio, como por ejemplo: ¿cuál es la técnica en que mejor me desempeño?, ¿cuál tema sería el más apropiado para trabajar?, ¿qué papel juega mi entorno, desde el punto de vista de la plástica?, etc.

Partiendo del imaginario personal que se puede llegar a acumular de la cotidianidad del entorno, de hombres, mujeres o cosas, que guardan en su haber un afán por el quehacer, y que esas imágenes furtivas, únicas e irrepetibles, se pueden llevar a una dimensión estética, es válida la propuesta de realizar un proyecto que, mediante la técnica de fotografía, tenga como fin el registro del acontecimiento diario de los transeúntes que día a día acuden a la cita con el tiempo.

“Desde mi ventana” es un proyecto fotográfico que recoge ópticamente vivencias de una de las tantas posibilidades artísticas que ofrece el elemento ventana, como es la de hacer de ella un visor sigiloso que capta la cotidianidad casual del entorno, y hace que las imágenes interactúen con el espectador como lo hace la ventana con el allá y el acá.

La fotografía ofrece la posibilidad de perpetuar en el tiempo cualquier instante que se quiera detener, de la materia, el sonido o la imagen que fluyen en el diario vivir como elementos propios de la contemporaneidad.

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Cómo realizar una propuesta plástica por medio de la fotografía, para lograr imágenes fundamentadas en el diario acontecer de propios y extraños “desde mi ventana”, tomando como referente la cotidianidad de mi entorno.

1.1 JUSTIFICACIÓN

El registro de imágenes en la memoria humana, de acontecimientos que a diario suceden en la vida de las gentes, permite materializar en forma creativa lo que inicialmente puede verse sencillo y sin importancia.

Llevar a cabo la propuesta de hacer un trabajo artístico con las imágenes que a diario se presentan en el entorno, de pequeñas escenas del diario transcurrir de las gentes, que se desarrollan ante nuestros ojos y que son captadas “desde mi ventana”, por medio de la fotografía en imágenes únicas o repetitivas, móviles o estáticas, es realizar un recorrido visual y vivencial de un espacio material y temporal, detenido en el tiempo, en imágenes que narran estéticamente fragmentos de historia.

La ventana, igual que la mirada, enmarca los espacios de allá, en su estado natural, donde interactúan con espectadores diversos, que al hacerse sensibles proporcionan lecturas diferentes, en escenarios también diferentes.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Realizar una propuesta artística, mediante la técnica fotográfica, con imágenes de propios y extraños en la cotidianidad casual de mi entorno, tomadas desde mi ventana, para reafirmar los conocimientos adquiridos durante el tiempo de estudio.

2.2 Objetivos específicos

Utilizar la doble mirada (ojo y ventana), en el acontecer diario, “desde mi ventana”.

Traspasar del acá al allá a través del puente de mi ventana.

Detener en el tiempo imágenes por medio de la fotografía del diario vivir, de las gentes que pasan fuera de mi ventana.

Descorrer la cortina que permite interactuar los dos mundos de la ventana.

Descifrar, a través de las líneas de la persiana, el mundo que bulle fuera de la ventana.

Condensar un proceso fotográfico con base en la documentación e información recopilada.

3 MARCO REFERENCIAL

3.1 MARCO HISTÓRICO

La revolución Industrial, que ha producido innovaciones científicas y tecnológicas, no sólo cambió la vida del hombre, sino que produjo cambios en todas las actividades incluyendo el arte; que se originan básicamente por la industria y la tecnología. Es el caso de las nuevas técnicas y soportes en la producción de imágenes, en lo relacionado con la fotografía, el cine y la televisión.¹

La invención de la fotografía, históricamente, se debe a cuatro nombres.

Joseph Nicéphore (1765-1863) logró la primera fotografía.

Louis Jacques Mandé Daguerre (1799-1851) el Daguerrotipo.

William Henry Fox Talbot (1800-1877) logró la impresión sobre papel.

Hippolyte Bayard (1801-1887) logró la positivación sobre papel.

Sin embargo la prehistoria de los fenómenos que harían factible la fotografía se remonta hasta la antigüedad.

La fotografía se inventó a partir de un procedimiento usado por los artistas del renacimiento, que era el uso de la cámara oscura.

También tuvo importancia el perfeccionamiento del grabado con la litografía; el silueteado de las figuras del Siglo XVIII, técnicas que prepararon el terreno para la fotografía: el retrato.

¹ CALVO SERRALLER, Francisco, "El Arte Contemporáneo", Bogota, Alfaguara S.A. 2001. Pág. 338

“Pero más allá de las técnicas, hay algo importante, desde el punto de vista material y estético, que no sólo explica lo que sería la fotografía, sino el espíritu del arte moderno, o sea la luz”.²

Una vez que la técnica fotográfica se consolidó, surgió la disputa entre fotógrafos y pintores que se agudizó cuando en el salón de 1859 en París, se les concedió una sala a los fotógrafos. Sin embargo a partir de 1860 las relaciones fotógrafo-pintores cambiaron.

La fotografía fue útil para los artistas como Delacroix, Ingres y Courbet, pues les facilitaba su trabajo pictórico.

Degas utilizó las nuevas perspectivas que ofrecía la cámara, que facilitaban ver aspectos imposibles de mostrar en la vida normal del cuerpo humano.

“Este uso de la fotografía tenía que ver con la teoría de la mirada a través de la cerradura, que es la mirada furtiva del espía o del mirón, con las consecuencias visuales que conlleva este tipo de visión forzada”.³

Ya en los inicios del siglo XX se produjo una reacción en el sentido contrario; lo que explica que la fotografía se incorporara en igualdad de condiciones como un producto más de los movimientos artísticos de vanguardia, ejerciendo una labor importante en el desarrollo del arte contemporáneo. Por eso en la actualidad, los Museos de Arte en el mundo, tienen departamento de fotografía como cualquiera otra de las especialidades artísticas clásicas.

En lo que a Colombia se refiere, John Bennet, en 1848, funda en la Nueva Granada el primer estudio fotográfico. Desde esa época, la imagen fotográfica entra a formar parte de los medios masivos de comunicación, como revistas,

² CALVO SERRALLER, Francisco, “El Arte Contemporáneo”, Bogotá, Alfaguara S.A. 2001. Pág.350.

³ *Ibid.*

periódicos, etc. Y en 1868, Alberto Urdaneta reproduce mecánicamente una fotografía para El Agricultor, y con la aparición en 1881 del Papel Periódico Ilustrado de Urdaneta, se masifica el uso de la imagen.

A continuación se relacionan algunos fotógrafos que a través de sus lentes, fijan la mirada en la cotidianidad diaria de las gentes, de los cuales se retoman conceptos que se consideran importantes en el desarrollo del documento, como también en el registro de la serie de fotografías captadas en la cotidianidad de los transeúntes que se observan “desde mi ventana”.

.
André Kertész (1894-1985) Budapest, fotógrafo con grandes dotes de observador, paciente y organizado que atisba instantes cotidianos de la vida callejera de París

.
Henri Cartier Bresson (1908-2004, Francia), fotógrafo y pintor, sabe componer con rigor, observando los gestos y dispara en el breve instante en que halla un conjunto significativo, lo que él define como el momento decisivo. Para él la fotografía es, un mismo instante, el reconocimiento simultáneo de la significación de un hecho y de la organización rigurosa de las formas percibidas visualmente, que expresan y significan ese hecho.

Joan Colom (1921), fotógrafo español, fue uno de los precursores en la composición de series fotográficas, tomadas en su mayoría de la vida cotidiana en la ciudad de Barcelona.

Bernd e Hilla Becher, matrimonio de artistas alemanes, nacidos en los años treinta, dedicados a fotografiar edificios urbanos y arqueología industrial. Su obra es temática y en forma seriada, de modo que el observador se encuentra ante un conjunto de variaciones sobre el mismo tema.

Tres líneas diferentes conducen a través de la obra de Bernd e Hilla Becher, como una unidad, a algo radicalmente nuevo: en primer lugar la fotografía como medio de una actividad documental y artística; en seguida la tipología, la secuencia de imágenes, la serie y, por tanto, la comparación de imágenes como principio de trabajo y, en tercero el contenido de sus fotografías: arquitectónico, funcional y que al mismo tiempo, nos habla de la historia, de la economía, las arquitecturas y los grandes objetos de diseño funcional procedentes de un mundo en desaparición, de la industria pesada y la minería con sus altos hornos, torres refrigerantes, depósitos de agua, silos y naves industriales, así como estos mismos objetos en el ámbito urbano y su otro gran tema, las casas de habitación.⁴

Encontrar en un museo de arte contemporáneo fotografías de torres, hornos, lavadoras, etc., permite ver el inicio de un nuevo sentir artístico.

IMPORTANCIA DE LA FOTOGRAFÍA EN ALGUNOS MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS.

Desde el Renacimiento, cuando a partir de mecanismos usados por los artistas como la cámara oscura, se da origen a la invención de la fotografía, ésta ha sido una técnica relevante en movimientos artísticos posteriores como el Impresionismo donde uno de sus principales componentes al igual que para la fotografía es la utilización de la luz.

Con respecto al Realismo, Baudelaire llevaba años polemizando sobre la importancia de “modernizar” el contenido de la pintura, reclamando temas contemporáneos, extraídos de los escenarios propios de la modernidad. Cuando en la exposición universal de 1855, se originó el escándalo del pabellón expuesto por Courbet en defensa del Realismo (1848-1860), se creó la polémica acerca de si

⁴ HERZONGENRATH, Walf, “Distancia y proximidad”. Exposición Fotográfica (online) disponible en www.conet.com.mx 1993.

la finalidad del arte era la reproducción exacta de la realidad o si debía intervenir en ella la imaginación.

En cuanto al Futurismo, se dieron avances como la creación del aparato que sirvió para comprobar la realidad de las posiciones de un cuerpo en movimiento (cronofotografía), por parte de Etienne Jules Marey, fotógrafo de los fluidos, y Edward Muybridge, (1830-1904), quien con su trabajo sobre el caballo hizo un gran aporte al cine y aclaró dudas sobre la representación de la velocidad y los efectos cinemáticos.

La fotografía se convirtió en el siglo XX en un medio más para conseguir efectos de importancia estética equiparables a los logrados de otra manera.

Así se explica, en fin, que se incorporara definitivamente, y en igualdad, como un producto más de los movimientos artísticos de vanguardia.

El inglés David Hockney es un grabador, pintor y fotógrafo considerado uno de los más importantes artistas contemporáneos del Pop. Fotógrafo, relator de historias del espacio urbano, en una entrevista en 1.984 Hockney dijo: “no tengo la menor duda que las fotografías que he tomado y exhibido hacen que la gente mire de una manera más interesante –una pequeña rasgadura en un pedazo de papel, la sombra de otro- pero finalmente, la buena fotografía siempre ha logrado eso: permitirle al público ver cosas, donde lo más cotidiano y normal puede convertirse así en algo extraordinario”.⁵

3.2 MARCO TEÓRICO

En la antigüedad, el hueco en el muro era una salida para el humo y una entrada para la luz. Pero Le Corbusier opinaba que una ventana era mucho más que un hueco, puesto que a través de ella se obtiene acceso al mundo exterior. Antes de que se hiciera la primera ventana, la gente anheló tenerlas, así como Ícaro y

⁵ PIGNALOSA, María Cristina, "Hockney", Lecturas Dominicales, "El tiempo", Bogotá, 2004 19 de septiembre..Pág.4

Leonardo de Vinci, soñaron con un aeroplano antes de que hubiera uno en la vida real. El hombre quiere mirar y que lo vean, por eso añora las ventanas y por tal razón puede verse el modo como están diseñadas, pintadas y decoradas. Hacer una ventana se convirtió en un trabajo importante para las escuelas de arquitectura.

La ventana en la historia ha ocupado lugares importantes como el que ocupó en la Edad Media, por sus destacadas vidrieras de colores que mostraban el sentimiento religioso, los grandes rosetones, los arcos y la recargada decoración. En el Renacimiento, junto con otros elementos arquitectónicos como las columnas, triglifos, estucos y metopas, formó parte importante de las fachadas de la época; en la arquitectura moderna de Louis Sullivan y Frank Lloyd, donde lo ligero y lo funcional es tan importante, los grandes ventanales entran a desempeñar un papel fundamental por su luminosidad en los espacios interiores; ya en los años cincuenta Walter Gropius hace de la ventana un complemento en sus diseños

“J. J. Beljon explica acerca de las posibilidades que ofrece la ventana, como elemento de comunicación con el mundo exterior o interior; también para mirar a veces sin que lo vean, como elemento de contacto social y como sueño voyerista que ha sido llevado a cabo con la ventana del televisor.”⁶

La ventana es un elemento que genera contacto entre el exterior y el interior, un testigo de la cotidianidad de cualquier lugar, por el acceso adentro o afuera; y permite la salida de la oscuridad y la curiosidad. También es utilizada como cuadro, como se puede observar en los paisajes surrealistas del pintor Magritte.

⁶ BELJON, J.J, “Gramática del arte”. España. Celeste Ediciones S.A.: 1993.Pág. 85

La ventana y la cámara son afines; se mira a través de ellas; se puede detener el tiempo momentáneamente a través de ellas, igual que a través de las dos se puede trabajar la luz en mayor o menor cantidad. La ventana y la cámara son medios que comunican: llevar una cámara es llevar una ventana móvil, desde la cual se puede mirar cada vez que se quiere. “Me gusta llegar primero y abrir la ventana y a través de las rendijas de la persiana mirar a oscuras el movimiento de la calle. A esa hora hay mucha gente y fuera la luz es intensa”.⁷

Hay pintores, fotógrafos, poetas, etc. que destacan tanto la ventana como también lo que se puede ver a través de ella, en la composición de sus obras; y lo hacen desde diferentes puntos de vista, como el allá, el acá, la luz y la lírica; y sus trabajos se han tomado como referentes porque hay en ellos aportes importantes, relacionados con el registro de las imágenes fotográficas captadas en el diario vivir de las gentes que pasan fuera de la ventana; es el caso de Carl Gustav Carus, pintor romántico que adoptó el motivo de la figura vista de espaldas, clave para el diálogo con el mundo exterior, a través de la ventana.

Johannes Vermeer (1632-1675), pintor holandés, tiene entre sus principales características pictóricas el trabajo de la luz, como se puede apreciar en sus obras “Caballero y Dama que bebe”, “Mujer leyendo una carta” o la “Pesadora de perlas”, donde utiliza el mismo interior a la luz de la misma ventana.

Los cuadros de René Magritte (1888-1967), pintor y fotógrafo surrealista belga, son inquietantes por los espacios fingidos que pinta a través de la ventana, pues en ocasiones el espectador se queda sin saber si lo que está pintado en el paisaje, es lo que está fuera o lo que está dentro.

⁷BALLESTEROS, Isolina, “Tras la persiana” (online) disponible en <http://desequilibrios.com./imágenes/relatos/Isola/traslapersiana>. Htm. 2001

Georg Oddner, 1923, muestra en “Ventanas de España”, ese rostro hecho de relámpagos en medio de la brumosa cotidianidad, las facciones más allá de su cara. Por ejemplo, vemos diferentes personas asomadas a la ventana; “el protagonista es el observador observado, mientras que el observador original permanece omnisciente”.⁸

En la obra literaria de la escritora Carmen Martín Gaité, la ventana es un símbolo fronterizo, limítrofe entre el espacio cerrado y el abierto, entre lo familiar y lo inexplorado; fuente de inspiración para músicos, fotógrafos y pintores. La ventana es el punto de referencia de que se dispone para ver desde dentro lo que está sucediendo fuera. La ventana condiciona un tipo de mirada: mirar sin ser visto; puede ostentar una posición estratégica de semi escondite. Las persianas, cortinas y visillos que suelen celar el interior, al ofrecer la ventaja de mirar lo de fuera desde el reducto privado, permiten una óptica fragmentaria y velada de los acontecimientos que tienen lugar al aire libre.⁹

Ana Mercedes Hoyos, prefiere ubicarse en “el vano de una puerta o de una ventana” de donde extrae un paisaje cada vez más inclinado a la abstracción. En sus obras hace énfasis en el alejamiento de lo figurativo y su acercamiento a lo abstracto.

Patricia de Escobar, fotógrafa, muestra en su obra fotográfica “Estudio en Chelsea, London”, el ambiente y la iluminación vistos a través de la ventana; la técnica y profundidad del tema hacen que la obra parezca, más que una foto, una visión pictórica.

⁸ GARCIA, Ángela, “Miscelánea Sueca”, autorretrato del fotógrafo (online) disponible en <http://www.liberacion.press.se/antiores/031003/sueca/foto/htm2003>

⁹ TORRE FICA, Iñaki, “La mujer ventanera “ en la poesía de Carmen Martín Gaité (online) disponible en <http://www.ucm.es/info/espéculo/número19/ventana/html>

3.3 MARCO CONCEPTUAL

Cuando se estudió la tecnología de Decoración de Interiores en ITAE, se vio la materia de fotografía, pues hacía parte del plan de estudio; en ésta, se hacían prácticas en retrato, paisaje, interiores arquitectónicos, etc. Una vez terminados los estudios se continuó haciendo uso de la técnica a manera de registro de los diferentes trabajos realizados, como: decoración de apartamentos, vitrinas, oficinas, etc., llegando a reunir una buena cantidad de fotografías para utilizar como catálogos y mostrar en trabajos posteriores.

Al iniciar los estudios en la Universidad Industrial de Santander, en la Carrera de Bellas Artes, se volvió a ver la materia de fotografía básica; a pesar de que ya era familiar, existía una diferencia que consistía en que se enfocaba más hacia la plástica.

Cuando hubo necesidad de hacer los distintos trabajos de las diferentes materias, se asignó un lugar como taller para realizarlos, con acceso a la calle a través de una gran ventana para efectos de comodidad con respecto a la luz.

Dicha ventana deja ver a diario infinidad de personas, animales y cosas que en forma reiterativa pasan en todas las direcciones, como si se observara una película sin fin, que cuenta miles de historias. (Ver anexo A.)

Las imágenes no son homogéneas; presentan en ocasiones ciertas anécdotas, que enriquecen el paisaje urbano o humano que enmarca la mirada, como si fuera un cuadro, del desprevenido transeúnte que detiene la marcha para hacer uso de su innata curiosidad y se acerca sigiloso a la ventana como queriendo indagar algo, pero se sorprende cuando descubre que en lugar de observar, es observado. Y surge la pregunta; ¿qué pasaría si no existieran las ventanas?, y efectivamente

hay viviendas donde no existen las ventanas, como en las cavernas y las chozas. En los pueblos europeos las ventanas permanecen cerradas por períodos hasta de seis meses, debido a las estaciones. Pero en general la ventana es un elemento arquitectónico importante, puesto que propone acercamiento, comunicación e integración entre el escenario exterior y el interior. Continuando con la descripción de las diferentes imágenes que se observan fuera de la ventana, también está la del niño que, sin temor a ser visto, se orina tranquilamente en la jardinera exterior de la ventana, o la señora elegante que creyendo estar sola, extrae cuidadosamente de la jardinera una planta y continúa la marcha con ella, como si no hubiese pasado nada, etc. (ver anexos B - C).

Lo anterior permite deducir que la ventana sólo necesita abrirse para, a través de ella, obtener un documento de la cotidianidad casual del entorno mediante una serie de registros fotográficos,. (Ver anexo D).

Cuando en un taller con el maestro Emel Meneses se pidió que se hiciera un trabajo sobre el entorno del barrio, se realizó un registro fotográfico que, aunque al final no se entregó, sí planteó interrogantes.(ver anexo E)

Cuando se inició el noveno semestre y había que elegir el tema para el trabajo final de Producción Artística y Cultural, se eligió un tema que se denominó “Desde mi ventana”, pues ya existía la inquietud respecto de las imágenes de la cotidianidad que, a través de la ventana, se podían ver en el entorno (ver anexo F).

Se inició la investigación, documentación y viabilidad de poder llevar a término la realización de la propuesta artística, como también, cuál podía ser la técnica más apropiada. En cuanto a la técnica se eligió la fotografía pues para captar momentos de luz, el azar, movimiento o casualidad era la más apropiada. Por lo

demás se encontró que quienes han trabajado en forma más directa sobre el tema han sido los fotógrafos, quienes tienen el privilegio de ver el mundo desde muchas ventanas. Por ejemplo, Joan Colom (Barcelona 1921), galardonado con el Premio Nacional de Fotografía 2002, en la segunda mitad de los años cincuenta, renueva el lenguaje de la fotografía y la incorpora a las tendencias de vanguardia de su momento. Entre sus exposiciones se encuentra la de imágenes casuales tomadas en la vida cotidiana del barrio chino; o la peruana Verónica Barclay que rescata la cotidianidad de las ciudades, escenario de gran parte de su quehacer fotográfico. También los poetas que, utilizando la ventana como observatorio, escudriñan líricamente la mirada indiscreta de unos ojos, hacia el exterior o el interior; pintores como los Impresionistas, que aluden al tema en forma tangencial cuando su atención principal radica en el estudio de exteriores, de la atmósfera, los cambios fugaces y la luz (ver anexo G).

Leído y documentado el tema, surgen inquietudes con respecto a hacer realidad matérica y artísticamente la propuesta, como por ejemplo el tipo de cámara que se va a utilizar y los accesorios de la misma, (inicialmente se pensó en utilizar la digital), la sensibilidad de la película, el lugar desde y hacia donde se van a realizar las tomas, la hora y el día más convenientes, si la toma va a ser premeditada o casual, individual o seriada, etc. En síntesis, todo lo concerniente al proceso y desarrollo del documento, hasta entregar el “producto” terminado, al complemento más importante, que es el espectador, sin el cual no tendría objeto la realización de la obra.

Para acompañar el proceso y poder afianzar los conceptos, se lleva un diario de campo donde quedan consignadas las experiencias, vivencias y sentimientos experimentados durante el ejercicio. Luego viene la etapa de observación comportamental y sicosocial del medio y las gentes que lo transitan para, de esa manera, tener una idea más familiar, de confianza y seguridad del escenario

visual, utilizado para la consecución de la toma de las distintas imágenes (ver anexo H).

Se adquiere una buena cantidad de películas ISO 50, recomendadas para trabajos de éstas características. Y “desde mi ventana”, con la cámara Pentax K 1000 instalada en un trípode, el ojo enmarca azaroso la escena de la cotidianidad que registra y hace sensible en cada mundo que se refleja, en fragmentos personales, del médico, el vendedor, el conductor, el celador, el barrendero; y en general, del niño, la mujer, el anciano, etc. con sus rostros alegres o miradas tristes, pasos lentos o ajetreados, etc.(Ver anexos I-J).

Cada materialización visual que se hace mediante el registro fotográfico, a veces individual, a veces en serie, tiene su propia carga tensional, pues no deja de preocupar el hecho de no sólo pasar el puente de la ventana entre lo de fuera y lo de dentro, sino que se está cruzando la barrera de la intimidad del desprevenido transeúnte que pasa fuera de la ventana y nos estamos apropiando de algo que no nos pertenece; aunque la intención sea la de que el observado ignore que ha sido fotografiado, con el fin de hallar mayor naturalidad en la imagen (ver anexo K).

Espiar desde o hacia la ventana, una mañana, una tarde, o en las noches, conlleva a experimentar diversas emociones, como la de creer que se está obrando mal o en contra de principios éticos; se necesita retomar el propósito estético en el cual está fundamentado el trabajo. Igualmente, es motivo de ansiedad el momento en que cada película es revelada, no sólo por los resultados esperados, sino porque ahí están las imágenes furtivas de los extraños transeúntes de la cotidianidad del entorno. Además, porque era requisito valorar los resultados de las imágenes logradas, para dar inicio a la toma del rollo siguiente (ver anexo L).

Llaman la atención las inquietudes de las personas que de una u otra forma han tenido que ver en el desarrollo del proceso, como por ejemplo la persona en el laboratorio que pregunta cuál era el objetivo de tomar tantas fotos con el mismo tema; o el visitante ocasional del taller que se cuestionaba al pensar que él fuera una de las personas fotografiadas.

Cada registro nuevo, que se hace visible en la furtiva imagen fugaz, anula el anterior y da vida al siguiente, lo que presume una sucesión interminable de imágenes, propias de la tecnología contemporánea, -cine, video, tv- lo que es propio de la “civilización de la imagen”.¹⁰

Enfocar desde cerca, a través de los hilos de la persiana, los rostros de las gentes, que pasan desprevenidas, en el diario transcurrir de la transitada calle del entorno, presagia miradas contundentes al sentirse ante la presencia del lente de la cámara (ver anexo M).

Cada momento ofrece sus propias posibilidades con respecto a la luz y a la ubicación de la ventana; en la mañana por ejemplo, el sol da de frente, lo que indica esperar o explorar otras alternativas para las tomas de las imágenes; por la tarde juegan papel importante las sombras alargadas de los edificios vecinos, que deben ser cuidadosamente manejadas, aunque a veces la premura del tiempo, no lo permita. Y en la noche, la soledad y el silencio, invitan a cambiar el protagonista, en este caso la luz con su color y movimiento. (Ver anexos N-Ñ)

El ojo, elemento importante en la consecución de las tomas fotográficas, debe abrir el paso a otros sentidos como el oído, que también hace parte del escenario, de la cotidianidad, captando sonidos como: la música, el llanto de los niños, el

¹⁰ FONT, Domenec, “El poder de la imagen” Barcelona, Salvat Editores, 1981..Pág.4

canto de los pájaros, el pito de los carros, el grito del vendedor de frutas, el grito que anuncia que viene la grúa, etc.

Mirar “desde mi ventana” es enmarcar en pequeño un paisaje urbano o humano que se extrae de un gran todo, que puede ser el barrio o la ciudad, que al hacerse sensible se traspone con una nueva connotación estética e interpretativa.

Las imágenes del entorno temporal y espacial, son definitivas en la cotidianidad que se debe captar día a día en un deseo de alcanzar cosas reales por medio de la visión y la imaginación. “Acechaba en la calle todo el día, excitado, dispuesto a abalanzarme, resuelto a atrapar la vida, a preservarla en el acto mismo de ser vivida. Sobre todo buscaba atrapar toda la esencia en los confines de una sola fotografía, de alguna situación que estuviera en el proceso de desplegarse ante mis ojos”.¹¹

Cada película revelada va siendo evaluada, estudiada y colocada en exhibición en el estudio, en un panel que se ha denominado el panel de las probabilidades, pues cada día aparecen y desaparecen opciones con respecto a la puesta en escena del trabajo final. Se toma la decisión definitiva de utilizar la mayoría de las imágenes captadas, a manera de mosaico, pues se considera que todas son importantes, y hacerlo mediante un tríptico conformado por retablos que dan como resultado el diseño de una ventana, (uno de los elementos importantes en el desarrollo del proceso), con el fin de ofrecer al espectador el resultado del trabajo para su observación; también para facilitar el manejo, el transporte y el montaje; por lo tanto en colaboración con el laboratorio, se pidió que fueran copiadas con ciertos dominantes para descontextualizarlas un poco y hacer que en su presentación den la idea de un instante o muchos instantes (ver anexo O).

¹¹ CARTIER – BRESSON, Henri, “Cuando la cabeza y el corazón se unen por los ojos” (online), disponible en www.foto3.es/web/historias/biografias/cartier.htm-13km

Tomando la frase de que “una imagen vale más que mil palabras”, se puede vislumbrar a lo que se está abocado con las imágenes estáticas o en movimiento, de los desprevenidos transeúntes del entorno que han roto todo distanciamiento entre el allá y el acá mediante la interacción de estímulos, tanto en la semántica como en la estética; para, en síntesis, ser trasladadas a un espacio cerrado, de cuatro paredes, con un espectador selectivo, en una acción contradictoria a lo que pide el arte de la contemporaneidad, que es que sea colocado en cualquier lugar abierto “que esté cerca de un público con intereses diversos”,¹² con sentires diferentes, que se integre en forma directa a su entorno y a todo lo que le rodea.

¹² GALLO, Juan, “Espacios al cuadrado”, Bogotá, Semana Decora 2004..Pág. 85

4 METODOLOGÍA

El proceso matérico de ejecución del trabajo “desde mi ventana” se lleva a cabo, inicialmente por medio de la documentación del tema a través de las lecturas sobre obras de artistas, pintores y fotógrafos que se han adentrado o han tratado el tema en forma tangencial.

También se establece un seguimiento del entorno donde se van a recopilar las imágenes fotográficas, con el fin de establecer qué características de tipo sicosocial ofrecen las personas que por allí transitan, y poder establecer cierta familiaridad y confianza en el desarrollo del trabajo. Se trata, de alguna manera, de adentrarse en el espacio de allá, y que haciendo sensibles las acciones casuales de los desprevenidos transeúntes que pasan fuera de la ventana, sean traspuestas acá con una lectura estética

Es la relación de afuera y adentro de la ventana, la que sigue siendo común; la que va dando la oportunidad de ir reuniendo una a una las imágenes furtivas que cada día se van realizando, del diario vivir de las personas que en forma ocasional pasan frente a la ventana.

Existe un diario de campo donde se van registrando a diario los pormenores, experiencias, vivencias, preocupaciones, satisfacciones, etc. que durante el proceso se van presentando, pero que van siendo capitalizadas con el fin de ser cada vez mejores en el desarrollo del trabajo.

Cada imagen captada es un fragmento que hace parte de un mundo que está allá, pero que a la vez propicia una interrelación con el mundo interior o entre el que observa y el observado. En un espacio temporal en un día normal, se registran imágenes individuales o en serie que narran historias del acontecer diario

de propios y extraños que a paso ligero o retardado acuden a la cita. En la relación contraída entre el exterior y el interior se genera comunicación en la que se puede percibir el pensamiento por el accionar de cada persona, animal u objeto enmarcado en la mirada furtiva haciendo sensible la escena vista “desde mi ventana”.

Juegan papel importante, en el registro de las imágenes, factores como la hora, el día, la luz, la lluvia, etc., que en cierto modo modifican el diario acontecer del entorno, observado “desde mi ventana”.

En la cotidianidad, siempre se desarrollan escenas interesantes, que sólo necesitan ser vistas, como en este caso, desde el punto de vista de la plástica, para hallar en ellas ese potencial.

.5. CONCLUSIONES

Uno a uno se fueron dando los pasos con los cuales se logra concretizar la propuesta de llevar a la plástica, mediante la técnica fotográfica, las imágenes casuales de la cotidianidad del entorno, “desde mi ventana”.

Es muy importante ver cómo, a medida que el trabajo se va desarrollando, se va teniendo una mayor claridad del mismo, como en una especie de maduración o buen desarrollo, y cómo los cinco elementos destacados de la propuesta: Cotidianidad, imagen casual, entorno, ventana y fotografía, permiten, en forma concatenada, llevar a cabo el proceso que, sin preverlo, debe llegar a buen término, ofreciendo varias lecturas al espectador y hallando en el tema sólo un pretexto.

La imagen ha sido desde la antigüedad relevante en la vida del hombre, y hoy que la humanidad es una gran consumidora de la misma, es importante poder desarrollar un trabajo a nivel local, o del entorno, valiéndose de la imagen casual, con sus características inherentes, que bien podría realizarse en cualquier lugar del mundo. La imagen es el soporte materializado de una escena de la humanidad.

De los múltiples lugares o elementos que pueden ser utilizados como ventanas, que sirven como puente de comunicación entre lo lejano y lo cercano, entre lo conocido y lo desconocido, es escogida la más cercana, la que hace parte de nuestra cotidianidad y permite extraer imágenes que se hacen sensibles allá y son traspuestas acá con una lectura estética diferente y en un escenario diferente.

BIBLIOGRAFÍA

BALLESTEROS, Isolina, "Tras la persiana" (online) disponible en <http://desequilibrios.com/imagenes/relatos/Isola/traslapersiana.Htm>. 2001

BELJON, J.J., "Gramática del arte". España. Celeste Ediciones S.A.: 1993.Pág. 85

CALVO SERRALLER, Francisco, "El Arte Contemporáneo", Bogota, Alfaguara S.A. 2001.Pág. 338

CARTIER-BRESSON, Henri, "Cuando la cabeza y el corazón se unen por los ojos" (online), disponible en www.foto3.es/web/hinbmstorias/biografias/cartier.htm-13km

FONT, Domenech, "El poder de la imagen" Barcelona, Salvat Editores, 1981.Pág 4

GALLO, Juan, "Espacios al cuadrado", Bogotá, Semana Decora 2004.Pág 85.

GARCIA, Ángela, "Miscelánea Sueca, autorretrato del fotógrafo"(online) disponible en <http://www.liberacion.press.se/anteriores/031003/sueca/foto/htm2003>.

HERZONGENRATH, Walf, "Distancia y proximidad". Exposición Fotográfica (online) disponible en e-mail [macg@ www.conet.com.mx](mailto:macg@www.conet.com.mx) 1993.

PIGNALOSA, María Cristina, "Hockney", Lecturas Dominicales, "El tiempo", Bogotá, 2004 19 de septiembre.Pág 4

TORRE FICA, Iñaki, "La mujer ventanera" en la poesía de Carmen Martín Gaité (online) disponible en [http:// www.ucm.es/info/esp%C3%A9culo/numero19/ventana/htm](http://www.ucm.es/info/esp%C3%A9culo/numero19/ventana/htm)

ANEXOS

Anexo A. Rosa de Dallos: Imagen Casual. Fotografía. 13 cm. * 9 cm., 2004

Anexo B. Rosa de Dallos: Imagen Casual. Fotografía. 13 cm. * 9 cm., 2004

Anexo C. Rosa de Dallos: Imagen Casual. Fotografía. 13 cm. * 9 cm., 2004

Anexo D. Rosa de Dallos: Imagen Casual. Fotografía. 13 cm. * 9 cm., 2004

Anexo E. Rosa de Dallos: Imagen Casual. Fotografía. 13 cm. * 9 cm., 2004

Anexo F. Rosa de Dallos: Imagen Casual. Fotografía. 13 cm. * 9 cm., 2004

Anexo G. Rosa de Dallos: Imagen Casual. Fotografía. 13 cm. * 9 cm., 2004

Anexo H. Rosa de Dallos: Imagen Casual. Fotografía. 13 cm. * 9 cm., 2004

Anexo I. Rosa de Dallos: Imagen Casual. Fotografía. 13 cm. * 9 cm., 2004

Anexo J. Rosa de Dallos: Imagen Casual. Fotografía. 13 cm. * 9 cm., 2004

Anexo K. Rosa de Dallos: Imagen Casual. Fotografía. 13 cm. * 9 cm., 2004

Anexo L. Rosa de Dallos: Imagen Casual. Fotografía. 13 cm. * 9 cm., 2004

Anexo M. Rosa de Dallos: Imagen Casual. Fotografía. 13 cm. * 9 cm., 2004

Anexo N. Rosa de Dallos: Imagen Casual. Fotografía. 13 cm. * 9 cm., 2004

Anexo Ñ. Rosa de Dallos: Imagen Casual. Fotografía. 13 cm. * 9 cm., 2004

Anexo O. Rosa de Dallos: Imagen Casual. Fotografía. 13 cm. * 9 cm., 2004

