

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

Daniela Badillo Gómez

Trabajo de Grado para Optar al Título de
Maestra en Artes Plásticas

Director

Carlos Alberto Beltrán Arismendi

Magister en Diseño y creación Interactiva
Phd(c). Diseño y Creación

Universidad Industrial de Santander

Facultad de Artes

Artes Plásticas

Bucaramanga

2024

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

Daniela Badillo Gómez

Trabajo de Grado para Optar al Título de
Maestra en Artes Plásticas

Director

Carlos Alberto Beltrán Arismendi

Magister en Diseño y creación Interactiva
Phd(c). Diseño y Creación

Universidad Industrial de Santander

Facultad de Artes

Artes Plásticas

Bucaramanga

2024

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

Dedicatoria

Este trabajo es dedicado a los pescadores Leonardo Hurtado, Prospero Hurtado, Luis Alfredo Caña, Juan Bautista Badillo y mi padre Hernán Badillo, junto a los habitantes de El Contento, Cesar que hicieron todo lo que estuvo a su alcance para contribuir a la obra, gracias a cada una de estas personas por dejarme adentrarme en este espacio que es suyo y compartir conmigo sus conocimientos. Desde lo más profundo de mi corazón agradezco a mi padre Hernán Badillo y mi madre Lucenith Gómez por su amor y ayudarme a luchar por mis sueños, a mi hermana Gisela por la paciencia y compartir su casa conmigo, mi hermano Johan, a mi pareja Jhon Jairo Moreno por todo su apoyo y a cada una de las personas que aportaron a la materialización de este proyecto.

Dedicado a El Contento, Cesar

Tabla de contenido

<i>Tabla de figuras</i>	5
<i>RESUMEN</i>	6
<i>ABSTRACT</i>	7
<i>INTRODUCCIÓN</i>	8
<i>Capítulo 1</i>	9
<i>Planteamiento del problema</i>	9
<i>Justificación</i>	11
<i>Objetivo general</i>	12
<i>Objetivos específicos</i>	12
<i>Capítulo 2</i>	13
<i>Antecedentes formales y conceptuales</i>	13
<i>Desarrollo conceptual</i>	13
<i>Referentes artísticos</i>	17
<i>Capítulo 3</i>	25
<i>Antecedentes</i>	25
<i>Proceso de creación de la obra</i>	27
<i>Descripción formal</i>	47
<i>Descripción conceptual</i>	48
<i>Resultados de la instalación</i>	49
<i>Conclusiones</i>	50
<i>Bibliografía</i>	52

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

Tabla de figuras

Figura 1 Desde el fondo del río	18
Figura 2 Cosmoatarrayas	19
Figura 3 Cartografía de Mompox	20
Figura 4 Cartografía- taller de creación.....	21
.Figura 5 Estación puerto Mompox.....	22
Figura 6 Compartir estación puerto Mompox	23
Figura 7 Memorias sonoras de la guerra y la paz.....	24
Figura 8 Memorias en café.....	26
Figura 9 Tejido.....	26
Figura 10 Memorias de una tradición	27
Figura 11 Registro - Trabajo de observación.....	28
Figura 12 registro de dialogo con los pescadores.....	29
Figura 13 Registro de labor de pesca.....	30
Figura 14 Aprender a tejer atarraya.....	30
Figura 15 Primer boceto de los audios entrelazados.....	31
Figura 16 Bocetos iniciales de la propuesta plástica.....	32
Figura 17 Formato de preguntas.....	33
Figura 18 Grabación de los relatos.....	34
Figura 19 Edición de los audios.....	37
Figura 20 Prueba de auriculares	37
Figura 21 recopilación de elementos	38
Figura 22 Labores de pesca.....	39
Figura 23 Bocetos de montaje en sala	41
Figura 24 Registro fotográfico - Pre montaje en sala	44
Figura 25 Instalación final de la obra.....	49

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

RESUMEN

Palabras clave: Co creación, Cultura, El Contento, Memoria, Pesca, Tradición Oral, Territorio

Este proyecto tiene como propósito presentar la propuesta plástica “Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar” esta obra alude a la importancia de la tradición oral en el corregimiento de El Contento, en donde se preserva el conocimiento ancestral y la memoria colectiva de los pescadores a través de la tradición oral que emplean sus habitantes para continuar con su legado.

El proyecto artístico busca reflejar la relevancia de las tradiciones y la preservación de los conocimientos en El Contento, mediante un trabajo de campo con los pescadores y una instalación artística que evidencia la importancia de la pesca para la comunidad. Se exploran los elementos estéticos, la tradición oral y las costumbres de la cultura ribereña de El Contento, Cesar para desarrollar la instalación artística, involucrando co-creación con la comunidad.

La artista se basa en antecedentes formales y conceptuales, como el trabajo de artistas como Carolina Caycedo, Mónica Naranjo Uribe y Liliana Andrade, que exploran la relación entre el arte y las comunidades, así como la importancia de la tradición oral y la memoria colectiva en la creación artística. Se describen los procesos de creación de la obra, incluyendo el trabajo de campo que permitió un acercamiento más íntimo con el espacio y los pescadores, en donde a través de encuentros se da un compartir de saberes y conocimientos que permiten la recopilación de relatos que son fundamentales para la creación de la propuesta artística, ya que permite seleccionar los elementos estéticos que forman la obra.

La obra final se materializa a través de una instalación artística que incluye los relatos de los pescadores, implementos de pesca seleccionados y la interacción del espectador con la memoria colectiva y las prácticas culturales de El Contento, Cesar.

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

ABSTRACT

TITLE: RIVER VOICES: FISHING AND TERRITORY MEMORIES OF EL CONTENTO, CESAR

KEYWORDS: Co-creation, Culture, El Contento, Fishing, Memory, Oral Tradition, Territory

This project aims to present the artistic proposal "Voices of the River: Fishing Memories and Territory of El Contento, Cesar." This work alludes to the importance of oral tradition in the village of El Contento, where ancestral knowledge and collective memory of the fishermen are preserved through the oral traditions practiced by its inhabitants to carry on their legacy.

The artistic project seeks to reflect the significance of traditions and the preservation of knowledge in El Contento through fieldwork with the fishermen and an artistic installation that highlights the importance of fishing to the community. The project explores aesthetic elements, oral traditions, and customs of the riverside culture of El Contento, Cesar, in order to develop the artistic installation, involving co-creation with the community.

The artist draws on formal and conceptual precedents, such as the work of artists like Carolina Caycedo, Mónica Naranjo Uribe, and Liliana Andrade, who explore the relationship between art and communities, as well as the importance of oral tradition and collective memory in artistic creation. The creation processes of the artwork are described, including the fieldwork that allowed for a more intimate approach to the space and the fishermen. Through these encounters, there is a sharing of knowledge and stories that are essential for the creation of the artistic proposal, helping to select the aesthetic elements that shape the work.

The final artwork is realized through an artistic installation that includes the fishermen's stories, selected fishing implements, and interaction with the collective memory and cultural practices of El Contento, Cesar by the viewers.

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

INTRODUCCIÓN

“Este pueblo se sostiene es de la pesca, porque aquí no hay más na que hace y cuando no hay pesca ’o vea, laso ’e burro” (Badillo Rodriguez, 2023)

El Contento, Cesar, es un corregimiento de Gamarra situado en medio de la ciénaga el Contento y el Rio Magdalena y su fundación se remonta al año 1886, según sus habitantes, puesto que carece de bibliografía. Este pueblo cuenta con un aproximado de 900 habitantes entre ancianos, mujeres, hombres y niños. Lugar en donde la autora compartió con su familia parte de su niñez y del cual nace un interés personal por la memoria que preservan los habitantes de El Contento, Cesar, en donde la tradición de la pesca, el tejido de atarrayas y el río son de importancia.

En razón de lo anterior, surge el interés de indagar en la memoria de los pescadores del territorio; Así mismo, por resaltar la preservación del conocimiento ancestral y la memoria colectiva de las experiencias vividas en el trabajo de los pescadores de El Contento, hombres de mestizajes diversos pero que comparten en sus venas el amor y la tradición de la pesca que sus antepasados dejaron en ellos y quienes transmiten a sus familias esta importante herencia.

“Voces del río: Memorias de pesca y territorio del Contento, Cesar” Es un proyecto artístico en co-creación con la comunidad en el que se quiere resaltar la cultura y tradición de los pescadores de El Contento, a través de una propuesta artística instalativa con los relatos de los pescadores por medio la tradición oral de la pesca; para esto, se elabora un trabajo de creación con la comunidad buscando indagar en su memoria colectiva.

En este sentido, el primer capítulo está enfocado en realizar el trabajo de campo, siendo en primera instancia observación participativa, buscando generar un cronograma para los encuentros a realizar con la comunidad, logrando así una interacción íntima por medio de un compartir de saberes, costumbres y tradiciones, en donde la pesca es el todo.

En segundo lugar, se indaga en el análisis de conceptos y artistas que tengan afinidad con el tema de la pesca, territorio, memoria, trabajo en comunidad, co-creación e instalación, para así poseer una visión más amplia de los temas trabajados.

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

Terminando con un tercer capítulo en el cual se describe la propuesta plástica, partiendo del trabajo de creación realizado y la experiencia con la comunidad, siendo el trabajo de campo un punto clave para la creación de la obra, ya que permitió tener un pensamiento y una mirada mucho más profunda en el tema, así como en la búsqueda de crear una conexión recíproca con los pescadores del territorio, la cual es la base de todo este trabajo, siendo el punto de partida para la toma de los registros de audio que permiten seleccionar cada uno de los elementos que hacen parte de la instalación final en la cual se busca evocar a la tradición de la pesca que prevalece en El Contento, Cesar.

Capítulo 1.

Planteamiento del problema

“Las tradiciones y expresiones orales sirven para transmitir conocimientos, valores culturales y sociales, y una memoria colectiva. Son fundamentales para mantener vivas las culturas” (UNESCO, Consultado 2023)

La tradición oral es catalogada como un compartir de saberes y conocimientos de una comunidad, la cual se ha llevado a cabo a través del tiempo a pesar de la rápida industrialización y el avance de la tecnología en el mundo, se sigue usando en las comunidades. Es un acto de identidad cultural a través de una memoria colectiva, que busca preservar esos saberes, costumbres y tradiciones que han perdurado en el pasar de los años, la cual puede verse modificada o deformada. De igual manera la memoria según Michael Pollak es catalogada como un elemento esencial del sentimiento de identidad, tanto individual como colectivamente, siendo así un factor fundamental para la continuidad y coherencia de un individuo o de una comunidad en la restauración de sí mismo. (Pollak, 1992)

El Contento es un corregimiento de Gamarra Cesar, en el cual prevalece la tradición oral de la pesca a través de la memoria colectiva de sus habitantes que optan por mantener el legado

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

siendo generadores (gestores) de esta tradición en un acto de cristalizar la memoria y continuar con sus costumbres. Buscando así que las nuevas generaciones continúen con la tradición de la pesca, la cual ha perdurado y trascendido a través de generaciones en donde antepasados de la autora dedicaron gran parte de su vida, catalogado como un territorio de tradiciones en donde la pesca y el tejido de atarrayas de manera tradicional destacan.

Su cultura ribereña adentra a esta población en un acto de reconocimiento entre el río y el ser, generando una conexión que los apropia de los códigos que emanan del río en donde se percibe subidas del caudal, sequías, distinción de zonas aptas para la pesca, así como los implementos a usar. Sin embargo, se ha presentado una pérdida paulatina de sentido colectivo sobre las tradiciones o prácticas culturales en el territorio, esto parte desde la pesca como único sustento para los habitantes, así como la persistencia de las nuevas generaciones por preservar el legado que sus antepasados le otorgaron. No obstante, la comunidad insiste en salvaguardar sus tradiciones y preservarlas por medio de la tradición oral como método de evocar el pasado y avivar el presente con las prácticas arraigadas del territorio.

El Contento es un territorio que carece de reconocimiento en Colombia debido a que no hay registro de estudios elaborados de su cultura ribereña Contentera, ni archivos de fácil acceso de los cuales se pueda obtener gran información sobre su cultura, costumbres y tradición, fomentado el desinterés y desconocimiento al territorio.

A partir de esta realidad y teniendo en cuenta que la pesca es una labor de suma importancia social y económica en el corregimiento de El Contento, surge un interés personal de la autora por la tradición oral que se da en el territorio en donde se apuesta a seguir con aquella costumbre ancestral de la pesca, partiendo desde la memoria colectiva de los pescadores, en busca de una conexión recíproca y en un compartir de saberes con esta comunidad, esto lleva a plantear la siguiente pregunta, ¿Cuáles son los elementos estéticos con los cuales se puede evidenciar la tradición oral de los pescadores de El Contento, Cesar, a través de un acto de memoria colectiva, para la creación de una instalación artística sobre las prácticas culturales y la memoria colectiva del territorio?

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

Justificación

La tradición oral es un legado que debe perdurar a través del tiempo, logrando que la memoria colectiva prevalezca en cada una de las comunidades. El Contento es uno de los territorios ribereños de Colombia que usa la tradición oral a través de la memoria colectiva de sus habitantes, quienes buscan mantener el legado que sus ancestros dejaron en ellos, para que así las nuevas generaciones continúen con la tradición.

El arte es el medio por el cual se quiere evidenciar cómo se ha dado la tradición oral de la pesca en este territorio, por medio de los relatos y compartir de saberes de los pescadores de El Contento. La obra pretende resaltar la importancia de este territorio ribereño que continúa con la tradición de la pesca, siendo el arte un intercesor para el manejo de temas como la tradición oral de la pesca, la memoria colectiva, trabajo en co-creación con la comunidad, en un territorio ribereño de Colombia. Debido a esto, es de gran importancia recrear experiencias estéticas partiendo desde la memoria con la comunidad, logrando generar lazos del pasado y presente como un acto de actualización a la memoria y creación desde un sentido colectivo por medio del arte.

Adicionalmente, se genera por medio de la representación plástica un enfoque de conexión a través de la memoria compartida, los relatos y recorridos que se elaboran con los pescadores del territorio, en una búsqueda de resaltar su labor y tradición, así como un aprendizaje de sus costumbres y cultura.

Así mismo este proyecto formará parte y enriquecerá el repositorio de la Universidad Industrial de Santander gracias al desarrollo del tema la tradición oral de la pesca en El Contento, Cesar, un territorio de Colombia que carece de visualización, siendo así un primer acercamiento a esta comunidad contentera en la historia de la Universidad, logrando ser uno de los pioneros en interesarse por resaltar este corregimiento poco visible del territorio colombiano por medio del arte.

Por último, en medio de un acto de reconocimiento, trasciende un interés personal de la autora por la memoria que prevalece en los habitantes del Contento, en donde la tradición de la pesca, el tejido de atarrayas y el río son de gran importancia. Es por esto que nace el interés de indagar en la memoria de los pescadores del territorio, en un acto de reivindicación

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

consigo misma y sus antepasados, en reavivar sus raíces, así mismo por resaltar la preservación del conocimiento, testimonio, la memoria colectiva, trayendo a coalición relatos y elementos estéticos que contribuyan a la elaboración de la propuesta plástica

Objetivo general

Explorar los elementos estéticos, la tradición oral y costumbres presentes en la cultura ribereña del Contento Cesar, que potencialicen el desarrollo de una instalación artística que evoque la memoria colectiva y las prácticas culturales del Contento Cesar.

Objetivos específicos

- Construir un marco teórico y de referentes artísticos sobre la tradición oral, la cultura, la co-creación y la instalación artística que permita una mayor comprensión de la temática del proyecto.
- Diseñar los espacios y métodos de acercamiento y diálogo con la comunidad de pescadores del Contento Cesar.
- Determinar los elementos estéticos y relatos que contribuyen al desarrollo de la propuesta instalativa.
- Experimentar con la evocación de la memoria y la tradición oral de la pesca a partir de las experiencias con los pescadores del Contento Cesar a través de la elaboración de la instalación artística.

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

Capítulo 2.

Antecedentes formales y conceptuales

Desarrollo conceptual

Al adentrarse en el proceso de creación, surge la necesidad de indagar y comprender términos imprescindibles para llevar a cabo el acercamiento con el territorio y los pescadores del Contento Cesar, con el fin de obtener una apropiación de los términos que son la base para dar inicio al trabajo de creación con la comunidad.

En primer lugar, al hablar de Contento Cesar es indispensable indagar y comprender el término “territorio”, Arturo Escobar plantea en su libro “Sentipensar” el territorio como material y simbólico, afirmando que no tiene fronteras fijas, sino entramados con otros territorios aledaños (Escobar, 2014). Es decir, que el territorio es una apropiación de una unidad geográfica (la naturaleza y los ecosistemas) por medio de un proceso sociocultural; grupos o comunidades que se establecen en un territorio mediante prácticas culturales, ancestrales, en donde prevalece la étnica, historia y cultura, siendo así un espacio colectivo compuesto por identidades territoriales las cuales son dinámicas y cambiantes (Escobar, 2014)

Cabe resaltar que el territorio no es únicamente término de propiedad, por el contrario, es la apropiación que desarrollan los grupos sociales en él, adentrándose por medio de sus costumbres y cultura.

El territorio está intrínsecamente arraigado a la cultura, es decir, que la cultura hace parte del territorio, es aquella que no es innata, sino que por el contrario se aprende, se construye, proviene del entorno social de uno y no de los genes. (Hofstede Geert, 2010)

La cultura son elementos y características propias de una comunidad, por medio de sus costumbres, tradiciones, leyes, métodos de comunicación, modelos de pensamiento, así como maneras propias de construir sociedad. Es un fenómeno colectivo, debido a que es compartida con las personas que viven y vivieron en el mismo entorno social, siendo esta una especie de programación colectiva que distingue a los miembros de una comunidad de otros. (Hofstede Geert, 2010)

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

Las diferencias culturales son las pieles o capas de una cebolla, constituida por los símbolos: palabras, gestos, imágenes, u objetos que llevan un significado particular que se reconoce como tal, sólo por aquellos que comparten la cultura, Los héroes: personas vivas o muertas e incluso imaginarios que tienen unas características apreciadas en la comunidad, siendo modelos de comportamiento, los rituales: actividades que se llevan a cabo para el bien de la comunidad, son considerados socialmente esenciales, por último, los valores: tendencias para elegir estados de cosas sobre los demás, es decir indicaciones de algo moralmente bueno que posee un lado negativo. (Hofstede Geert, 2010)

Los espacios de acercamiento dados con el territorio y la comunidad del Contento Cesar, a través de la exploración, contemplación y diálogos compartidos han sido fundamental para precisar algunas de las diferencias culturales que componen su comunidad, una de ellas es la tradición oral, el medio por el cual se da el intercambio y conservación de saberes, costumbres y vivencias de una comunidad a través de las generaciones, logrando que perduren en el pasar del tiempo con el propósito de difundir las historias, leyendas, saberes, mitos o leyes que han recibido de sus antepasados y transmitirla a las nuevas generaciones para que así continúe el legado y su cultura prevalezca. (Jiménez, 2016)

La tradición oral son manifestaciones, las cuales son transmitidas de generación en generación, que forman parte de la identidad cultural de un pueblo y se han conservado a pesar de las transformaciones que sufren en el tiempo y en el espacio, así mismo, es un legado ancestral del cual hacen parte mitos, leyendas, prácticas ancestrales, recetas medicinales, bailes, cantos y costumbres, en donde los relatos del pasado y de sus vivencias están ampliamente entrelazadas, siendo un rito de memoria. (Jiménez, 2016)

Siendo así una estructura imprescindible para las comunidades, para que el compartir de saberes y costumbre prevalezca en los territorios, es la historia de los pueblos, de la comunidad que continúa su camino por medio de sus vivencias y sus tradiciones preservando el legado, su legado. (Jiménez, 2016)

La tradición oral está ligada a la memoria, ya que al transmitir saberes por medio de la tradición oral se lleva a cabo un acto de remembranza, la mente se sumerge en el pasado para recordar aquellas costumbres, saberes, tradiciones que dejaron en ellos sus antepasados. La

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

memoria es obstinada, pues, insiste en mantenerse viva, presente, no se somete a quedar en el pasado, en el olvido. (Jelin, 2001)

La memoria cumple un papel altamente significativo, como un mecanismo cultural que fortalece el sentido de pertenencia a las comunidades (Jelin, 2001). Involucra recuerdos y olvidos, narrativas y actos, silencios y gestos, así mismo se da un juego de saberes y emociones, es la capacidad de recordar. Contiene saberes, creencias, patrones de comportamiento, sentimientos y emociones que son transmitidos y recibidos en la interacción social, en los procesos de socialización, en las prácticas culturales de un grupo. De igual modo la memoria está ligada a recordar y olvidar, siendo un ejercicio singular, en donde cada persona posee sus propios recuerdos. (Jelin, 2001)

La memoria colectiva es considerada un entrelazado de las tradiciones y las memorias individuales de las personas que se transmiten por medio del diálogo con otros y la socialización de códigos culturales compartidos. Son grupos sociales que recuerdan y se apropian de los conocimientos del pasado. (emblemático, 2011)

En el Contento Cesar se utiliza la tradición oral para compartir las costumbres, creencias y saberes por medio de la memoria colectiva de sus habitantes, debido a esto necesario indagar en lograr un acercamiento recíproco para desarrollar el proceso de creación con la comunidad, así que es importante traer a coalición el término Co-creación.

La co-creación es un acto de creatividad colectiva, es decir, compartida por un círculo de personas en los cuales se da a través de procesos que parten desde el hacer, la adaptación, creación y creador. (Lijadoras & Pieter, 2008)

Los diferentes niveles de creatividad, conlleva a buscar experiencias que faciliten las expresiones de creatividad de las personas. Esto se da por medio del liderazgo, guiar y proporcionar bases para incitar a las personas en cada uno de los niveles de creatividad, buscando así que cada individuo cuente con las herramientas adecuadas para llegar al proceso de creación si así lo desea. (Lijadoras & Pieter, 2008)

La co-creación es fundamental para un acercamiento íntimo con los pescadores del Contento y el desarrollo de la instalación artística, por tal motivo se busca ser una guía y proporcionarle bases a través de diálogos compartidos con la comunidad para que se

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

sumerjan en cada uno de los procesos de la co-creación teniendo en cuenta que esto es susceptible a la cantidad de experiencias e interés de la comunidad. Llevando a cabo la creación de la instalación artística a través del trabajo en co-creación con los pescadores del Contento por medio de los relatos y elementos estéticos que componen la instalación.

Partiendo del término “instalación artística” como aquel que transforma al espacio vacío y neutral en una obra individual, invitando a los espectadores a vivir el espacio como el espacio global y total de la obra. El soporte material de la instalación es el espacio, siendo así espacial. (Groys, 2009)

El espacio de la instalación artística es catalogado como propiedad privada simbólica del artista, es decir, que el artista es el que decide cómo intervenir el espacio, distribuir las obras y cómo los espectadores van a interactuar con las obras y el espacio. Siendo así, todo lo que se coloca en dicho espacio se vuelve parte de la obra por el simple hecho de ser colocado en ese espacio. (Groys, 2009)

En la instalación artística el espectador adquiere mayor importancia, ya que deja de ser solo “observador” a ser parte esencial de la obra, interactuar con la obra y el espacio le permite generar diálogos que buscan el relacionamiento de los dos, comienza a sumergirse en el espacio y recorre la instalación de manera atenta y consciente, interactuando con ella.

Es por esto que se maneja la instalación artística como medio para explorar en la evocación de las memorias colectivas de los pescadores del Contento Cesar a través de los relatos y elementos estéticos que buscan sumergir al espectador en la interacción con la obra y el espacio, logrando que conecten con las memorias colectivas de los pescadores y sean una pieza fundamental de la obra.

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

Referentes artísticos

El territorio ha sido un tema de investigación y creación en el arte, escudriñando en la cultura, costumbres y vivencias de las comunidades, siendo el arte un transmisor de experiencias y evocaciones a la memoria, usado como excusa para poder conocer, indagar, analizar y contribuir a comunidades. Así nace el interés de este proyecto por indagar en la cultura y tradición oral de la comunidad del Contento Cesar, por medio de un trabajo de exploración y compartir de saberes, en búsqueda de generar una conexión en ambas partes para así dar paso a la creación de una propuesta plástica. Por lo cual se busca artistas afines con los temas planteados anteriormente y que formalmente son de interés para la autora por su propuesta plástica y el trabajo que realizan con las comunidades, el interés y respeto que transmiten a estas, las cuales son Carolina Caycedo, Mónica Naranjo Uribe y Liliana Andrade.

Carolina Caycedo

Artista nacida en Reino Unido de padres colombianos, la obra de Carolina se basa en trabajos con comunidades afectadas por la minería o represas en búsqueda de la justicia ambiental, biodiversidad cultural y trabajo con la mujer.

Carolina Caycedo llevaba a cabo sus obras a través de un trabajo de campo, talleres e investigación en donde no utiliza como único método la observación y recolección de objetos, sino que logra centrarse en generar formas participativas basadas en las prácticas y conocimientos de las comunidades, en medio de este trabajo con la comunidad recolecta materiales, experiencias, objetos e historias que van configurando un cuerpo de obra crítico y sensible.

Desde el fondo del río

La exposición Desde el fondo del río (From the Bottom of the River) es un análisis a sus últimos diez años de práctica artística, en donde hace memoria de los proyectos que ha desarrollado a largo aliento y en su amplia red de trabajo sobre el río, por medio de performances, fotografías, videos, instalación, talleres y libros de artista, analiza el gran impacto de las represas hidroeléctricas, así como la privatización del agua en comunidades ribereñas las cuales su único sustento es la pesca y la minería artesanal.

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

Figura 1 Desde el fondo del río

Nota. Vista de la exposición-Carolina Caycedo: From the Bottom of the River, MCA Chicago, 2020-2021, Foto: Nathan Keay. MCA Chicago -

<https://artishockrevista.com/2021/03/05/carolina-caycedo-desde-el-fondo-del-rio/>

“Si, según las filosofías indígenas, el conocimiento se inscribe en el territorio, entonces la construcción de represas supone una destrucción activa no solo de la naturaleza, sino también de los sistemas de conocimiento que la integran. Por tanto, la obra de Caycedo puede interpretarse como un acto de recuperación. No solo busca concientizar sobre problemas sociales y ambientales, sino que también ofrece una fuente activa de preservación del conocimiento y un tipo de testimonio visual y material”, escribe Acevedo-Yates. (Artishock, CAROLINA CAYCEDO: DESDE EL FONDO DEL RÍO, 2021)

Cosmoatarrayas

La exposición Cosmoatarraya son unas series de atarrayas inspiradas en las atarrayas de los pescadores, nace a partir de la observación de la cotidianidad de las personas que viven cerca del río, los cuales entablan relaciones internas entre el cuerpo y el río, por medio de gestos o rituales realizados como el pescador cuando lanza la atarraya para pescar.

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

El nombre Cosmoatarrayas hace referencia a que cada atarraya en sí misma es un universo, dejando de lado el solo hecho de ser objeto a convertirse en un elemento cargado de simbolismo. (SERRATO, 2020)

Figura 2 Cosmoatarrayas

Nota. Tomado de Revista Diners (2020) Cosmoatarrayas (Ósun 2018) Instalación. - <https://artishockrevista.com/2020/03/30/carolina-caycedo-cosmotarrayas/>

“Cada uno lo hace de manera distinta, que responde tanto al conocimiento adquirido con la práctica diaria, como al aprendizaje recibido de sus ancestros. Así que esa idea de conocimiento acumulado, sintetizado en la relación de la atarraya con el pescador, me fascinó. Y en la casa de una pescadora, en La Jagua, un pueblo al lado de Garzón, Huila, me regalaron la primera atarraya. Me la traje al estudio y simplemente jugué con ella tanto, que empezaron a surgir estas esculturas colgantes, inspiradas en la manera como los pescadores cuelgan sus atarrayas para secarlas después de una jornada de pesca” - Carolina Caycedo (SERRATO, 2020)

Mónica Naranjo Uribe

Artista nacida en Berlín, Alemania, residente en la ciudad de Bogotá, Colombia. Mónica basa su obra en una exploración íntima y física del territorio y su representación, el cómo visualizar esta relación intrínseca a través del arte, usando principalmente el dibujo, la

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

narración visual a través de publicaciones, la instalación o intervenciones efímeras en el paisaje. Actualmente está centrada en la Geología, explorando en cómo el arte puede hacer representaciones de conceptos científicos. (Uribe, 2020)

Mónica Naranjo hizo parte del Salón Nacional de Artistas 46- Inaudito Magdalena en donde trabajó con los habitantes de Mompos en donde por medio de talleres y de un recorrido a el territorio se lleva a cabo la cartografía de Mompos junto a la Antropóloga María Fernanda Márquez

Cartografía de Mompos

La cartografía logra entrelazar el pasado junto a la cotidianidad del territorio que habita en la memoria de los habitantes, a través de las creencias, historias, recuerdos del pasado ante el paso de la depresión momposina, buscando esa conexión con el territorio

Este taller es pensado con el fin de ser un instrumento de documentación que logré ser una especie de conector entre sus habitantes, ancianos y niños, ya que está construida por medio de relatos, creencias, historias, recuerdos buscando generar un imaginario de la representación de Mompos, tanto lo cotidiano como aquello que ya no está físicamente pero sí en las memorias de las personas.

Figura 3 Cartografía de Mompos

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

Nota. Salón Nacional de Artes-Inaudito Magdalena 46. Cartografía de Mompox (2022).

Fotografía: Mónica Naranjo Uribe- María Fernanda Márquez -

<https://artesvisuales.mincultura.gov.co/sna46/formacion/creacion/cartografia-de-mompox/>

“La cartografía busca entretejer la cotidianidad del lugar, el pasado del territorio que aún habita en la memoria de sus habitantes, la particularidad geográfica de la depresión momposina, creencias o historias que ayuden a develar el tipo de conexión con su entorno natural.”-Mónica N (SNA, Monica Naranjo- Inaudito Magdalena 46 SNA, 2022)

Figura 4 Cartografía- taller de creación

Nota. Salón Nacional de Artes-Inaudito Magdalena 46. Cartografía de Mompox (2022).

Fotografía: Mónica Naranjo Uribe- María Fernanda Márquez. -

<https://artesvisuales.mincultura.gov.co/sna46/formacion/creacion/cartografia-de-mompox/>

Liliana Andrade

Arquitecta y diseñadora nacida en Bogotá, Colombia. Su trabajo está basado en la museografía y el arte, por el cual ha logrado trabajar dirigiendo grandes exposiciones

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

artísticas y haciendo su museografía. (SNA, Liliana Andrade- Inaudito Magdalena 46 SNA, 2022)

Estación puerto Mompox

Liliana hizo parte del Salón Nacional de Artes-Inaudito Magdalena 46, en donde realizó un trabajo de investigación con los habitantes de Mompox logrado una visibilización de la estación del puerto mediante trabajo con la comunidad, el cual es un lugar de encuentro, socialización e intercambio de saberes

En su interés por la comunidad de artesanos y artesanas del territorio, los cuales estuvieron a punto de desaparecer, Liliana decidió encontrar una manera de cómo visualizarlos, generando procesos de trabajo colaborativos, puesto que le interesaba identificar los saberes y conocimientos antes que recolectar objetos para elaborar una exposición. Debido a que este tipo de procesos logra generar lazos más profundos e internos con la comunidad, estimula una apropiación real y consciente de los espacios por medio de sus saberes.

Es así como deciden tomar un espacio cargado de ser cómplice de encuentro e intercambios de saberes para intervenir con la comunidad de artesanos, haciéndolo suyo y lograr visibilizar aún más por medio de su propio trabajo.

.Figura 5 Estación puerto Mompox

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

Nota. Salón Nacional de Artes-Inaudito Magdalena 46. Estación puerto Mompox (2022).
Fotografía: Pablo Rincón Díaz - <https://artesvisuales.mincultura.gov.co/sna46/exposiciones-y-proyectos/inaudito-magdalena/mompox/>

“Más que un producto terminado, este es un proceso abierto que se irá completando en el tiempo. Los oficios momposina son sencillos, bellos, ricos en técnicas y de gran austeridad. Tantas técnicas conjuntas y ensambladas permitirán llegar a nuevas creaciones, a entrelazar saberes y conocimientos que apenas están apareciendo. Aquí flotando en el río.” - Liliana A. (SNA, Liliana Andrade- Inaudito Magdalena 46 SNA, 2022)

Figura 6 Compartir estación puerto Mompox

Nota. Salón Nacional de Artes-Inaudito Magdalena 46. Estación puerto Mompox (2022).
Fotografía: Pablo Rincón Díaz - <https://artesvisuales.mincultura.gov.co/sna46/exposiciones-y-proyectos/inaudito-magdalena/mompox/>

Memorias sonoras de la guerra y la paz: Biblioteca musical del conflicto armado en Colombia (1985-2020)

Es una instalación sonora en donde se recopila, sistematiza, analiza y visibiliza las canciones compuestas y/o interpretadas por los diferentes grupos del conflicto en Colombia, material que es compartido en una biblioteca sonora digital. Canciones: Canto Latino, Donde nació yo,

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

Un río que canta, El Patía, Canción Pro Defensoras de derechos humanos, Resiste, Corrido del río minero, América latina obrera, El Flecha, Alabao 2: No se nos puede olvidar, Zambulle, El cariño de mi pueblo. (SNA, Memorias sonoras de la guerra y la paz -Inaudito Magdalena 46 SNA, 2022)

Figura 7 Memorias sonoras de la guerra y la paz

Nota. Salón Nacional de Artes-Inaudito Magdalena 46. Memorias sonoras de la guerra y la paz (2022). Fotografía: Fausto Díaz Pasmíño -

<https://artesvisuales.mincultura.gov.co/sna46/participantes/biblioteca-musical-de-la-paz/>

La pequeña selección que aquí se articula como una colaboración especial con el 46SNA, para esta exposición, presenta el cruce de diferentes aspectos alrededor de los ríos, el territorio, el conflicto armado y los procesos de resistencia desde lo humano y lo no-humano. El material sonoro que se reproduce, además de cumplir un propósito curatorial, busca contribuir a la difusión del proyecto con fines estrictamente pedagógicos y de construcción de memoria. (SNA, Memorias sonoras de la guerra y la paz -Inaudito Magdalena 46 SNA, 2022)

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

De igual forma hay un proyecto de la universidad pontificia bolivariana llamado Proyecto de investigación joven investigador UPB-Colciencias 2019-2020, titulado Pescando Historias, basado en ser una ventana hacia lo local, hacía los territorios que no figuran en los grandes medios de información, como lo es el corregimiento El Llanito de Barrancabermeja (bolivariana, 2020). En este proyecto hablan de la memoria, el territorio ribereño, sus habitantes, se realizan entrevista, registro fotográfico y video que contribuye a la creación de la propuesta pastica.

Capítulo 3.

Antecedentes

En medio de mi transcurrir como estudiante en el programa de Artes Plásticas, conseguí darme a la tarea de experimentar en diferentes ámbitos conceptuales y técnicas artísticas en medio de la necesidad de una búsqueda de mi enfoque como artista. Este enfoque está centrado en la reflexión y representación de los saberes del territorio y cultura de los pueblos. A causa de un interés por esas raíces que me han dejado mis ancestros provenientes del río, que preservan la tradición de la pesca como su única fuente de economía. Esto me permite tener una mirada y una conexión arraigada al territorio, su cultura, sus tradiciones y sus habitantes. Seguidamente, presento unas obras que han sido parte del estudio que he desarrollado del territorio de El Contento y su cultura, que han sido significativos en el proceso de observación y creación del proceso artístico.

Memorias en café

Memorias en café es una pieza artística creada a través de la contemplación y observación de El Contento, Cesar fusionado con la memoria, que me transporta a instantes de mi niñez, espacios significativos en donde compartí momentos que marcaron mi trascendencia en este mundo. El paisaje dibujado en aguadas de café es una representación del río magdalena y detrás las casas de El Contento, alude a los recuerdos de mi niñez, ese pueblito ribereño a orillas del río Magdalena, en donde la arena es el adorno de las casas, el calor te abraza en cada momento del día mientras el río te refresca un poco amortiguando la resolana, el olor a

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

pesca'o, la música en cada esquina y el café infaltable en casa de la abuela, abuela Bernardita, son momentos que perduran dentro de mí.

Figura 8 Memorias en café

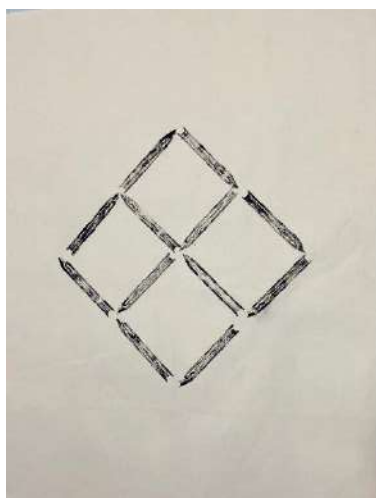
Nota. Fuente del autor

Tejido

Tejido es una pieza artística bidimensional que evoca a la atarraya de pescar y su tejido, usando la aguja de tejer como elemento fundamental en la pieza. Alude a la trama del rombo que se repite para poder dar forma junto a los crecidos, la pita y el plomo a la atarraya, este elemento que es fundamental en la vida del pescador. En El Contento los pescadores suelen tejer sus propias atarrayas, trasmallo, Chinchorra y chinchorros siguiendo el patrón del rombo, con ayuda de la aguja y la paleta.

Tejido es una pieza de grabado sobre lona costeña, en donde la aguja es el modelo para hacer un grabado creando la trama del rombo que se observa en las atarrayas, mirando otras formas de representar los elementos de la pesca.

Figura 9 Tejido

Nota. Fuente del autor

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

Memorias de una tradición

Memorias de una tradición es una instalación artística basada en la memoria de mi abuelo Juan Bautista Badillo Rodríguez en el mundo de la pesca en El Contento. Alude a su memoria en busca de resaltar la tradición de la pesca, la oralidad y las costumbres que permean El Contento, a través de su mirada y dirigirse a su pasado, aquellos días en donde río arriba subía el río Magdalena en canoa con canaleta en mano y la esperanza de tener una buena pesca.

Memorias de una tradición consta de dos atarrayas suspendidas del techo, junto a una luz tenue y cálida que lleva a ese ambiente cálido de El Contento y en la sala se escucha el relato de mi abuelo, contando sus anécdotas en sus días de pesca y la importancia de esta para el pueblo.

Figura 10 Memorias de una tradición

Nota. Fuente del autor

Proceso de creación de la obra

El proceso de creación de la instalación artística “Voces del río: memorias de pesca y territorio de El contenido, Cesar” está centrado en la observación e interacción con los pescadores sobre la tradición oral de la pesca en el corregimiento El Contento, evidenciado en el trabajo de campo realizado por la artista. Por lo tanto, se llega a la conclusión de crear una instalación artística implementando las anécdotas de los pescadores a través de los relatos recopilados junto a la selección de los elementos que utilizan para esta labor.

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

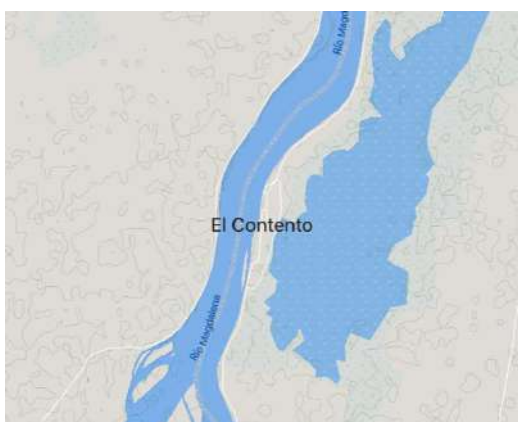
A continuación, se encuentra detallado el proceso de creación de la obra, donde se evidencia el trabajo de campo, los primeros acercamientos con los pescadores, bocetos iniciales de la instalación y la pieza final.

En primer lugar, el trabajo de campo inicia con un primer acercamiento realizado en junio del año 2023, donde se da un espacio de reconocimiento y contemplación en el entorno, en busca de reconocer el paisaje, sus calles, el río, sus habitantes y como se desenvuelven en el día a día. El reconocimiento del territorio y de su cultura sumergen a la artista a ser consciente de sus raíces y contemplar de una manera distinta a cuando era una niña, siendo capaz de reconocer patrones, modos de pensar y una tradición que es vital para El Contento, la pesca. Este ejercicio es registrado por medio de fotografías, entrelazando el paisaje, la tierra y el río, en donde comienzan a crearse imaginarios de cómo crear la obra.

Figura 11 Registro - Trabajo de observación

Nota. Fuente del autor

Mapa de El Contento

El Contento está ubicado entre la ciénaga el contenido y el río Magdalena al sur del Cesar, es un pequeño corregimiento ribereño de Colombia, el cual tiene como único ingreso económico la pesca. Mapa obtenido de Mapcarta (Mapcarta, s.f.)

Nota. <https://mapcarta.com/es/W672139895>

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contenido, Cesar

En segundo lugar, se crean los espacios para dar el primer encuentro con algunos de los pescadores de El Contenido, un espacio de dialogo en compartir conocimientos sobre la tradición de la pesca, el tejido de atarraya, así como el aprendizaje de este arte gracias al pescador Leona que compartió sus conocimientos del tejido conmigo, ya que los pescadores tejen sus propias redes como es la atarraya, la chinchorra, el chinchorro o el trasmallo de manera tradicional con ayuda de la aguja y la paleta. De igual manera, se entra en contacto con la ciénaga El Contenido al adentrarnos en ella para observar y registrar la labor de pesca con atarraya que realizan día a día los pescadores de la zona, acercándome a sus espacios de trabajo y evidenciando como se desarrolla la pesca y el uso de cada uno de los elementos.

Figura 12 registro de dialogo con los pescadores

Nota. Fuente del autor

Nota. Fuente del autor

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

Figura 13 Registro de labor de pesca

Nota. Fuente del autor

Nota. Fuente del autor

Nota. Fuente del autor

Figura 14 Aprender a tejer atarraya

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

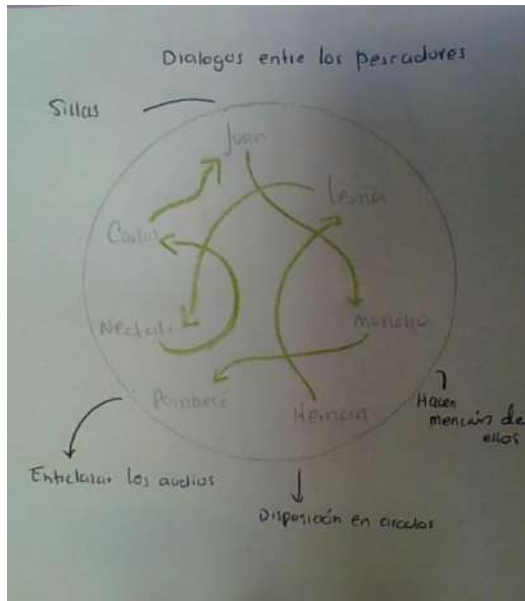
Nota. Fuente del autor

Aprender de la comunidad, sus costumbres y tradiciones es un proceso enriquecedor para la artista y para la creación de la obra, cada una de las experiencias vividas a través del trabajo de contemplación e interacción con la comunidad, así como los ejercicios de experimentación en registro de audio, video y observación de elementos estéticos del territorio, contribuye al desarrollo del proceso de pensamiento y creación de bocetos para la aproximación de la instalación artística.

Los primero bocetos se realizan después del primer acercamiento con algunos de los pescadores, lo cual permite tener una mirada más cercana con la comunidad e identificar que elementos estéticos se pueden implementar en la obra y como el relato de los pescadores es una pieza fundamental para la instalación, por lo cual los bocetos comienzan a pensarse en como conectar cada uno de los audios haciendo que sea indispensable escuchar cada uno de ellos.

Figura 15 Primer boceto de los audios entrelazados

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

Nota. Fuente del autor

En estos primeros bocetos se define que uno de los elementos que complementan la obra son los asientos de los pescadores, los cuales estarían ubicados de manera circular en el centro de la sala y a un costado de ellos los auriculares que contienen los relatos de los pescadores, para que así el espectador pueda sentarse en el asiento a escuchar los relatos.

Figura 16 Bocetos iniciales de la propuesta plástica

Nota. Fuente del autor

Nota. Fuente del autor

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

Gracias a estos primeros bocetos e imaginarios de creación de la obra, se toma la decisión de implementar los relatos de los pescadores en sala ya que el relato es muy importante en la tradición oral que se preserva en El Contento, para esto se hace un formato de preguntas para que los relatos estén una misma sintonía y coherencia en el tema trabajado que es la tradición oral de la pesca que se da en el territorio, este formato ayuda a guiar a los pescadores y a que puedan desenvolverse de una manera más natural al dialogar sobre esta tradición que es suya.

Figura 17 Formato de preguntas

Formato de preguntas

Este formato tiene como finalidad ayudar a el diálogo con los pescadores, por medio de una serie de preguntas que guiarán la conversación al tema central que es la tradición oral de la pesca en el corregimiento de El Contento, Cesar.

¿Cual es su nombre?

¿Como aprendió el arte de la pesca?

¿Quienes influenciaron en su proceso como pescador?

¿Que tipos de pesca existen y que elementos se usan para cada una?

¿Anteriormente como solian pescar?

¿Por qué la pesca es importante para El Contento?

¿Es la pesca el unico sustento economico para los habitantes?

¿Cómo se continua con el legado y se trasmite a las nueva generaciones?

Nota. Fuente del autor

En tercer lugar, gracias al trabajo de campo e interacción con los pescadores, el 25 de febrero del presente año se llevaba a cabo el registro de audios de los pescadores basados en el formato de preguntas, en donde ellos hablan abiertamente de la pesca, los tipos de pesca, los implementos que usan en donde destaca la atarraya, la chinchorra, el trasmallo y el chinchorro, que pescados se cogen más a menudo y como esta tradición prevalece aún vigente en El Contento. Esto se evidencia en el registro de video y audio. Así mismo, se realiza una lista de los implementos de pesca que hacen mención en cada uno de los audios, los cuales serán seleccionadas y conformarán la instalación artística, trayendo sus propios elementos a sala.

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

Figura 18 Grabación de los relatos

Nota. Juan Bautista Badillo Rodríguez

Nació en El Contento en el año 1944, Juan Bautista fue uno de los grandes pescadores del territorio, aprendió la labor de la pesca gracias a su padre y su abuelo, en su juventud pescaba con su esposa Bernarda Quintero. Juan le trasmite la tradición de la pesca a sus hijos quienes continúan el legado.

Nota. Prospero Hurtado

Nació en El Contento en el año 1952, Prospero es uno de los pescadores con una edad avanzada que continua con la labor de la pesca. Sus padres le transmitieron el amor por la pesca siendo muy joven, de igual forma él se encarga de transmitirle esta tradición a sus hijos, así como el tejido de atarraya. Prospero afirma que aún se siente con mucha vida y ganas de seguir pescando.

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

Nota. Luis Alfredo Caña - Lucho pía

Nació en El Contento en el año 1944, aprendió a pescar gracias a su padre a la edad de 10 años, fue el primer pescador en implementar la Chinchorra en El Contento y desde entonces ha explorado cada uno de los implementos de pesca, siendo hoy en día el único pescador que usa la barredera para pescar, pues él dice que esa es una pesca misteriosa que no es para todo el mundo.

Nota. Leonardo Hurtado – Leona

Leonardo más conocido por los pescadores como Leona, inicia en la pesca gracias a la tradición de sus padres que le transmiten el legado, sus implementos más usados en la pesca es la atarraya y el trasmallo. Leona teje sus propias redes y las vende a personas interesadas en esta labor, continúa con el legado y se lo transmite a sus hijos.

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

Nota. Hernán Badillo Quintero

Hernán más conocido como cupe, desde muy pequeño junto con sus hermanos se ven sumergidos en las labores de la pesca gracias a que su padre les enseña la tradición, su implemento más usado era la atarraya, río a riba con canaleta en mano, se dirigía con sus hermanos a encontrar los mejores pescados para poder comer y vender. La pesca es el sustento del pueblo.

El proceso de creación continua con la edición de los audios registrados de los pescadores, adaptados a un tiempo específico, la compra de auriculares y las memorias micro sd para poder reproducirlos y la selección de los implementos de pesca que son usados diariamente por los pescadores, los cuales son recopilados y trasladados en varios viajes debido a la cantidad, tamaño y peso de cada uno de los elementos, con ayuda de los pescadores que hacen el préstamo de sus implementos de pesca para poder formar parte de la obra final.

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

Figura 19 Edición de los audios

Nota. Fuente del autor

Figura 20 Prueba de auriculares

Nota. Fuente del autor

En el siguiente enlace pueden escuchar cada uno de los cinco audios:

<https://drive.google.com/drive/folders/1zjTG8o0-Z3Px3MbmW9ucNH3A1LrUDJ2e?usp=sharing>

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contenido, Cesar

Para recopilar cada uno de los implementos de pesca que serán expuesto, se realizan varios viajes en los que con ayuda de los pescadores se logran seleccionar y recopilar los elementos, evidenciado en registro fotográfico. Estos tres viajes se dan debido a la cantidad, el uso y el peso de los elementos, pues, muchos de los elementos son de uso cotidiano de los pescadores por lo cual se hace un sacrificio al prestarlos con tanta anticipación al día que serán expuesto.

Figura 21 recopilación de elementos

Nota. Fuente del autor

En el último viaje, se da un encuentro nueva mente con los pescadores mientras realizan su labor de pesca, este día estaban a la orilla del río en su campamento terminando de tejer un mayon para pesca, observar el tejido y la facilidad con que lo realizan es algo increíble, una vez terminado el tejido comenzaron a subir a la canoa 160 metros de red, afortunadamente

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contenido, Cesar

pude acompañarlos en su día de labor y junto a los pescadores nos dirigimos río arriba para posteriormente tirar los 160 metros de red atados a una pimpina y dejar que el río nos fuese bajando gracias a su corriente. Pasado un tramo, es hora de comenzar a recoger la red, se debe estar atento a cualquier palo o cosa inusual que se enrede en la red ya que puede provocar que la canoa se voltee, debido a las sequias que meses atrás azotaron a estos ecosistemas, se hacen playas en el río en la cual choca la canoa, allí los pescadores se bajan, toman agua del río, se bañan y terminan de subir toda la red, me sorprende mucho ver como pertenecen a este entorno, como no temen al río sino que lo respetan y conviven con él. Esta fue una de las tantas experiencias que me motivaron a continuar y a seguir con todo este proceso largo y con sus complicaciones para poder llevar esa esencia a la sala.

Figura 22 Labores de pesca

Nota. Fuente del autor

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

Antes de realizar los bocetos de montaje se hace una tabla con las dimensiones formales de cada uno de los objetos para así conocer qué espacio ocupa cada uno y como distribuirlos correctamente en sala.

Tabla de objetos

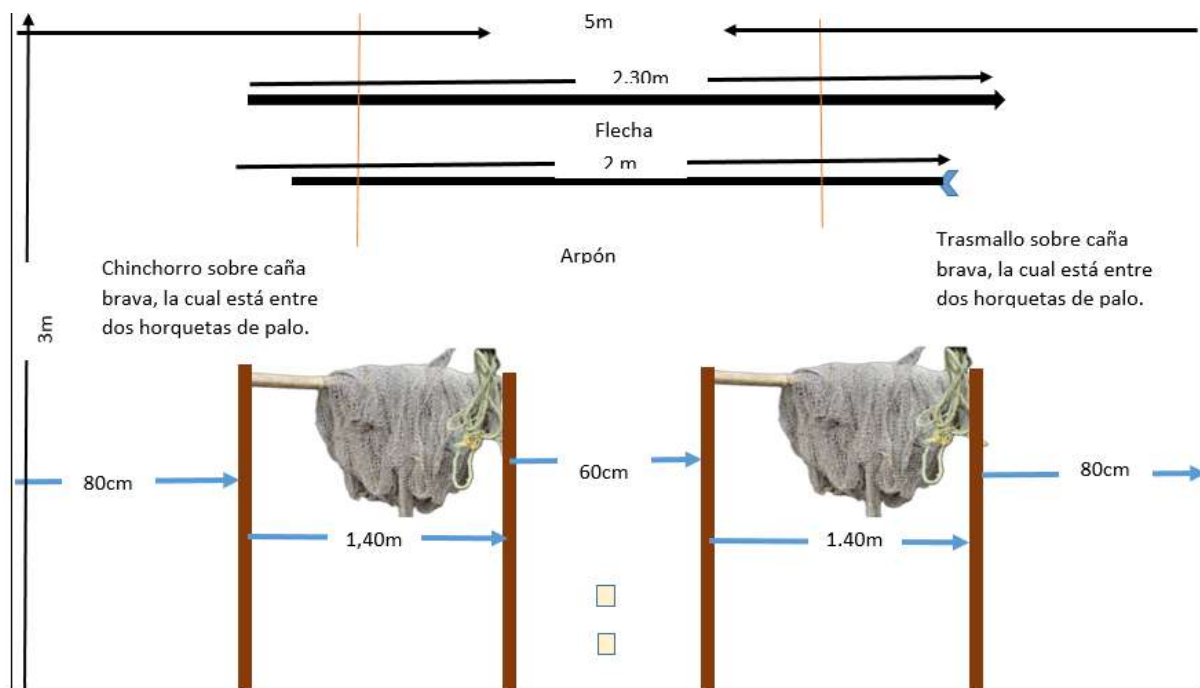
Objetos	Material	Medidas	Peso	Cantidad
Atarraya	Nailon, cuerda y plomo	3 metros de largo	4kg	1
Chinchorra	Nailon, cuerda, plomo, boyas de icopor	1,60 de alto 3 metros de largo o más	3kg	1
Chinchorro	Nailon, cuerda, plomo y boyas de icopor	1,60 de alto 3 metros de largo o más	3kg	1
Trasmallo	Nailón, cuerda y boyas de icopor	1,60 de alto 3 metros de largo o más	3 kg	1
Flecha	Palo de uvita, alambre y un chuzo de hierro	3 metros	2kg	1
Arpón	Palo de uvita, alambre y dos chuzos de hierro	2 metros	2kg	1
Palanca	Palo de uvita, alambre y orqueta	2 metros	2 kg	1
Anzuelo	Palo, gancho y nailon	60 cm	700g	1
Canalete	Madera tallada	1 metro	2 kg	1
Canoa con barredera	Madera tallada, palitos y nailon	40 cm	1 kg	1
Aguja de tejer	Madera tallada y nailon	15 cm	5g	1
Paleta para tejer	Hueso tallado	10 cm	5g	1
Sombrero vueltaio	Cañaflecha trenzada	Alto: 28 cm, Ancho: 41 cm y Profundidad: 41 cm.	600 g	1
Asientos	Madera, cuero, puntillas	40*40 asiento 90 cm de alto	4kg	5
Auriculares	plástico pre-moldeado, polímeros,	19 cm de alto 13 cm de ancho	20 g	5

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

	metal y carbono.			
Mesa de madera	Madera, puntillas	80cm de ancho	2kg	1
Horquetas de madera	Palos de madera	90 cm de alto	1 kg	6

Una vez recopilados todos los elementos que se expondrán en sala, así como los audios de los pescadores, se hace un prototipo de montaje por medio de bocetos de la sala de Cuarto colectivo de Girón, Santander, para poder tener un acercamiento visual de cómo se vería la instalación de la obra en sala, así como un pre-montaje de la obra para mayor claridad de la disposición de las piezas, como se puede observar a continuación.

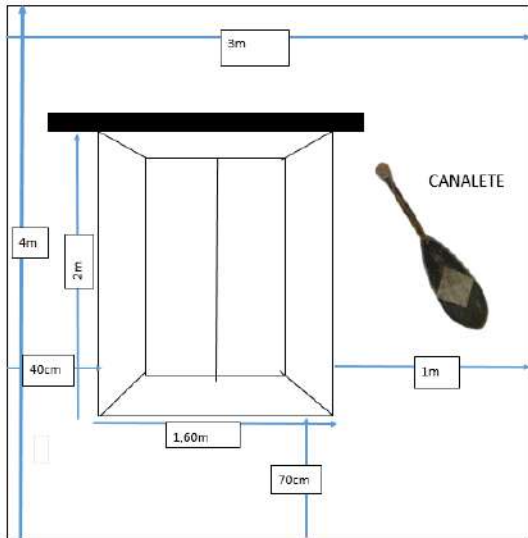
Figura 23 Bocetos de montaje en sala

Nota, Fuente del autor

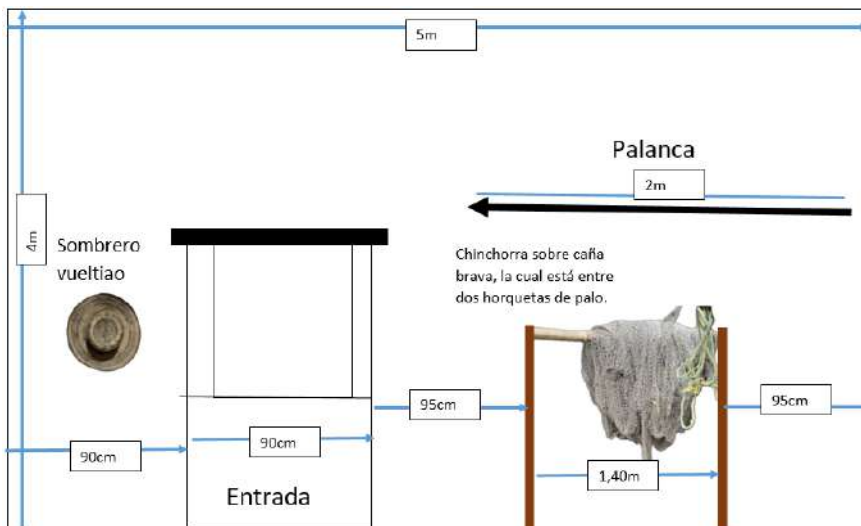
Esta es la pared principal en donde están ubicados la flecha, el arpón, el chinchorro y la Chinchorra entre dos horquetas.

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contenido, Cesar

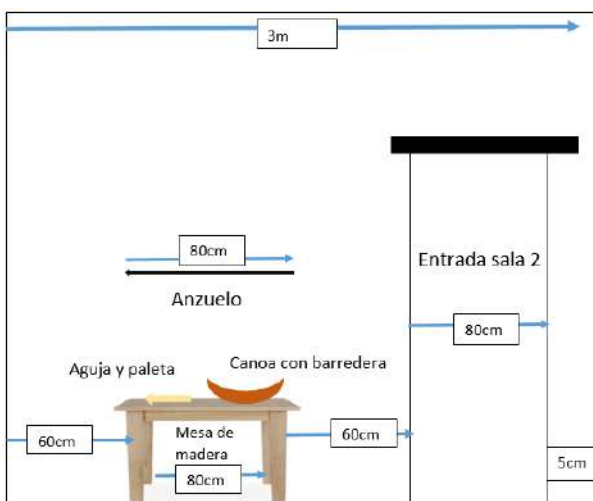
La pared de la venta en donde está ubicado el canaleta de los pescadores usado para remar.

Nota. Fuente del autor

La pared posterior a la principal, es la entrada de la sala, están ubicados la Chinchorra, la palanca y el sombrero vueltaio

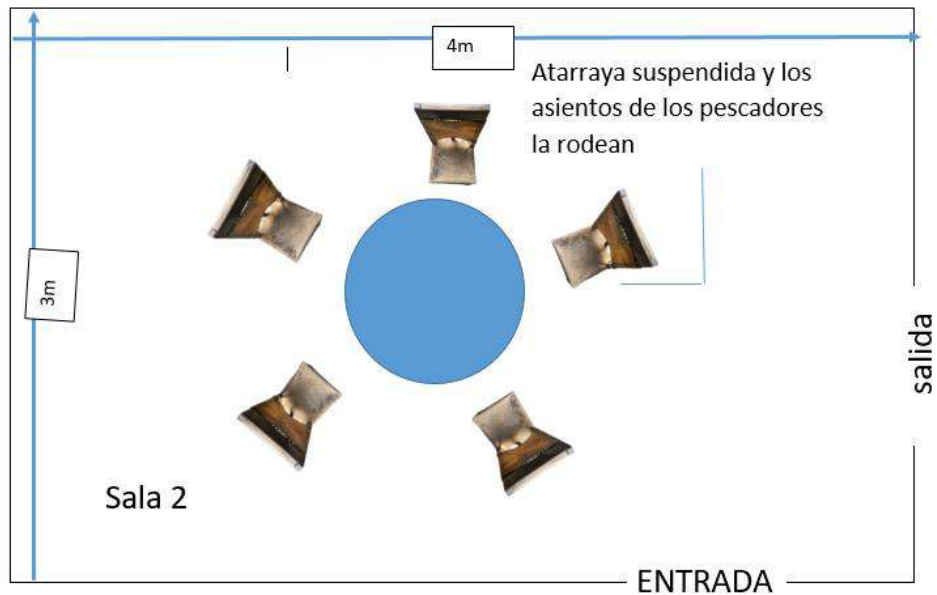
Nota, Fuente del autor

Pared posterior a la de la ventana, está ubicada una mesa, encima la aguja de tejer junto con la paleta, la canoa y suspendida a pared el anzuelo de pescar.

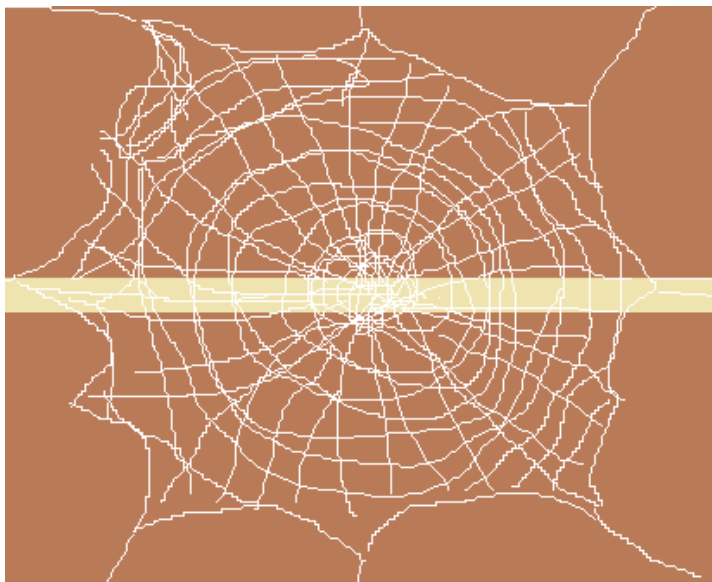
Nota. Fuente del autor

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

Nota, Fuente del autor

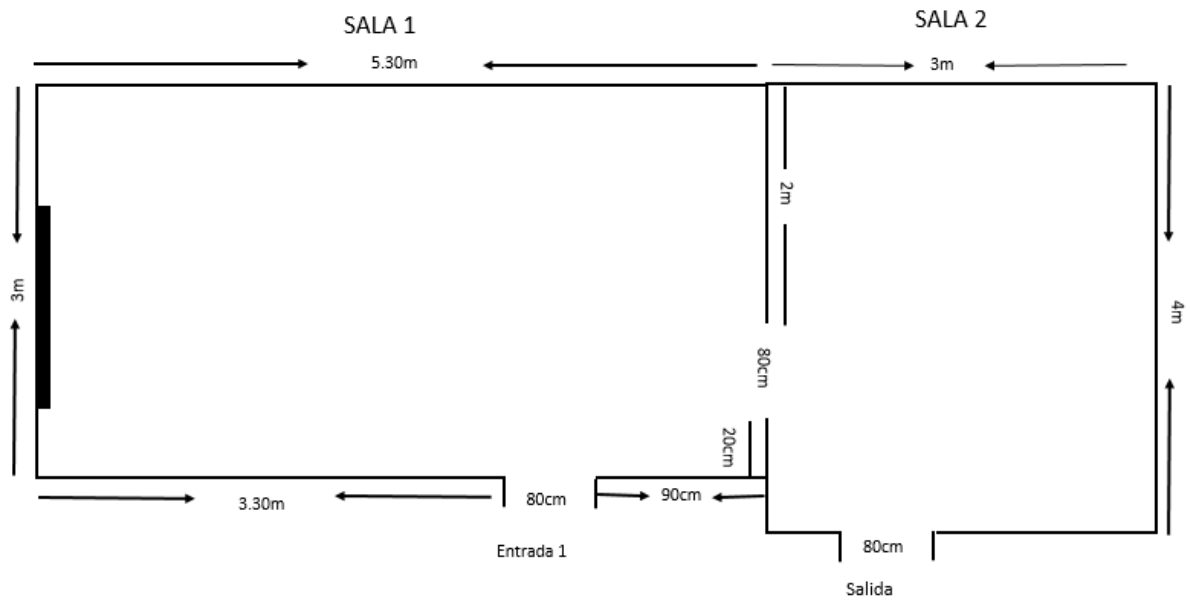
Vista periférica de la sala 2, en donde están ubicadas los cinco asientos de los pescadores de forma circular junto a los auriculares que rodean a la atarraya suspendida del techo.

Prototipo de la atarraya en la sala 1, suspendida desde el techo y extendida en todo el centro de la sala, entrelazando con cada uno de los elementos expuestos.

Nota, Fuente del autor

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

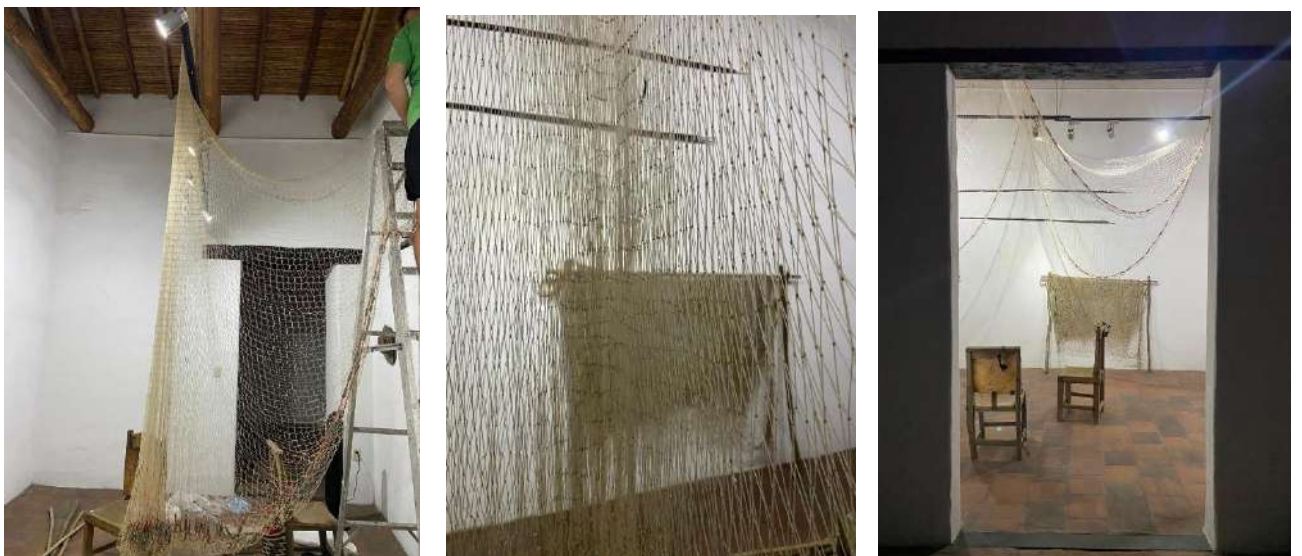
Nota. Fuente del autor

Plano de las salas cuarto colectivo de Girón, con sus respectivas medidas.

Pre montaje de la instalación en sala

Este pre montaje se realiza con la intención de tener una imagen más clara de cómo se vería la instalación artística en sala Cuarto colectivo de Girón, Santander

Figura 24 Registro fotográfico - Pre montaje en sala

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

Nota. Fuente del autor

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

Apartado Metodológico

Para la creación de la obra, se desarrolló una metodología de investigación del territorio, en los cuales están descritos en el trabajo de campo, en donde se realizaron varias visitas al territorio de observación, interacción y recopilación de conocimientos con los pescadores.

El reconocimiento del territorio inicia con un ejercicio de observación activa, durante esta etapa, se exploraron y documentaron las características geográficas y culturales del área, así como las actividades diarias de los habitantes. Este reconocimiento incluyó la toma de fotografías y videos detallados del corregimiento, lo que permitió comprender mejor el contexto en el que se desarrollaría el proyecto.

Durante las visitas al territorio, se empleó la observación participativa como método para entender profundamente las dinámicas culturales y sociales del corregimiento. Esta técnica se complementó con un extenso registro fotográfico, documentando tanto el entorno natural como las actividades diarias de los pescadores.

Los encuentros y diálogos con la comunidad permiten la socialización y el compartir de saberes y tradiciones culturales como lo es la pesca. Estos relatos se recolectan por medio de audios, elementos clave para la selección de los elementos estéticos que componen la obra.

Para recolectar los relatos se realizaron entrevistas a los pescadores, por medio de preguntas estipuladas respecto a la pesca, sus inicios en ella y como esta seguía siendo tan importante para el territorio, grabados en audio, lo que permitió capturar la esencia y autenticidad de sus voces y experiencias.

Gracias a los audios recopilados se da la selección de los implementos de pesca utilizados por la comunidad, que fueron prestados por los pescadores, cada uno de estos objetos representa las prácticas y tradiciones del contenido.

Estos métodos y técnicas de recolección de información no solo permitieron una comprensión profunda y auténtica de la cultura local, sino que también aseguraron que la instalación artística reflejara de manera precisa y respetuosa la memoria colectiva y las tradiciones orales de los pescadores de El Contento, Cesar.

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

Descripción formal

La instalación artística “Voces del río; Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar” está conformada por el relato de los pescadores y sus implementos de pesca que son usados para realizar su labor, distribuidos en el interior de la sala Cuarto colectivo de Girón, Santander. En el centro de la sala se encuentran los asientos de madera de los pescadores algo desgastados por el paso del tiempo, en donde suelen pasar sus tardes dialogando con los demás, distribuidos forma circular buscando traer ese espacio de reunión y compartir de saberes. A un costado del espaldar de los asientos están ubicados los auriculares que contiene el relato de los pescadores hablando de la tradición de la pesca en El Contento, cada uno de los cinco asientos tiene el relato de uno de los pescadores, lo cuales hacen mención entre ellos logrando un relacionamiento entre cada uno de los audios para que así el espectador sea invitado a escuchar de manera atenta cada relato.

En la pared principal de la sala se puede apreciar algunos de los elementos de pesca suspendidos como son la flecha y el arpón, en la parte inferior están ubicados el chinchorro colgado como usualmente los pescadores lo hacen sobre dos horquetas de palo y el trasmallo colgado de la misma manera sobre dos horquetas de palo. Al costado izquierdo está la pared de la ventana, a un costado está suspendido el canaleta el cual es usado como remo que les permite a los pescadores desplazarse en la canoa río arriba.

Luego, en la pared posterior está ubicada la chinchorra sobre dos horquetas de palo, al otro costado el sombrero vueltiao que son usados comúnmente por los pescadores para cubrirse un poco del sol abrazador. La última pared se encuentra una mesa de madera vieja, con una representación de una canoa con la barredera hecha por un pescador, la aguja y la paleta que son usadas en el tejido de las redes y un anzuelo de pesca hecho por uno de los pescadores. Por último, en el centro de la sala en la parte superior, está suspendida una atarraya de pescar, abierta por cada uno de sus costados, interactuando con cada uno de los elementos de la sala, capturando a los espectadores.

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

Descripción conceptual

La instalación artística “Voces del río; Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar” alude a la memoria colectiva de los pescadores de El Contento sobre de la tradición oral de la pesca que prevalece a través del tiempo, la cual transmiten a las presentes y nuevas generaciones las costumbres y saberes que conlleva la pesca, siendo la pesca el principal sustento del territorio, se logra traer la esencia de este pueblo pesquero por medio del arte, a través de la exploración del territorio, la contemplación y el acercamiento que se desarrolla con los pescadores.

Cada uno de los elementos en sala transmiten la esencia de la pesca y la identidad del territorio, los asientos conservan la presencia del pescador, usados cotidianamente para sentarse, refleja el paso del tiempo en el desgates de los materiales y su físico, siendo una pieza de gran fuerza que evoca e el pescador distribuida de forma circular remitiendo a la idea de comunidad, compartir, unidad y comunión en donde se desarrolla un diálogo constante, un compartir del día a día, de costumbres, de la pesca. Los elementos de identidad de los pescadores son un medio significativo que los trae como individuos a la sala, porque visibilizan a la persona, su esencia y como a través de sus objetos o elementos se evoca a la tradición de la pesca.

Así mismo, los relatos con la voz de los pescadores, con tonalidades distintas pero que transmiten una memoria colectiva que dialoga de la tradición de la pesca en El Contento y como esta hace parte de cada uno de los habitantes del contenido, siguiendo con la tradición que preservan a pesar del paso del tiempo, sintiéndola suya, mientras se sumergen río a arriba en el río Magdalena realizando las prácticas que sus antepasados dejaron, por lo cual en esos relatos cada uno de los pescadores expresa desde sus vivencias como esta tradición perdura aún vigente, cuáles son los implementos para realizarla y la importancia para El Contento que se continúe con el legado.

Siendo así una instalación cargada de significado que se evidencia en cada uno de los elementos expuestos en sala, desde la chinchorra, la atarraya, el trasmallo, el chinchorro, la aguja, el sombrero vueltiao, el canaleta, los asientos, los audios, entre otros, cada uno conserva la esencia de El Contento, en donde se trae a un territorio poco o casi nada conocido como es El Contento, Cesar, donde las personas viven de la pesca y buscan la preservación de

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

sus costumbres, su cultura y sus tradiciones, en donde la tradición oral es utilizada por sus habitantes para seguir transmitiendo el legado que han dejado en ellos sus ancestros.

Resultados de la instalación

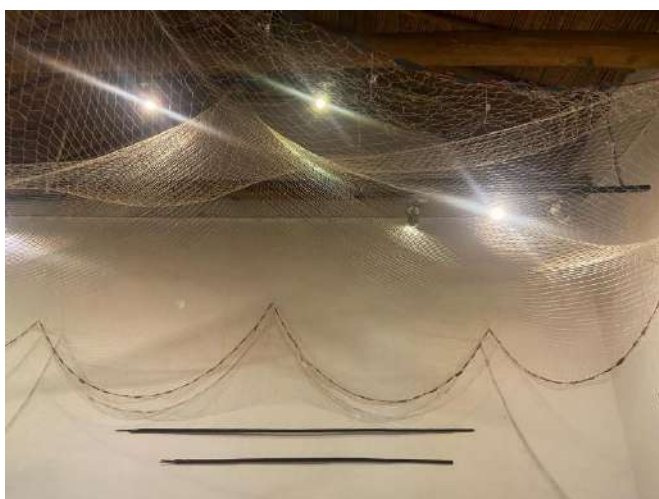
Figura 25 Instalación final de la obra

Nota. Fuente del autor

Nota. Fuente del autor

Nota. Fuente del autor

Nota. Fuente del autor

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

Conclusiones

La construcción de un marco teórico y referentes artísticos para la comprensión de conocimientos previos de los temas que se iban a trabajar en el proceso fue fundamental, pues genera una mirada un poco más amplia y acelera el proceso de comprensión que se da en el trabajo de campo, ya que permite saber cómo interactuar con una comunidad, la importancia de las tradiciones orales en las comunidades que optan por continuar con sus legados por medio de la memoria colectiva de sus habitantes, así como adentrarse a un territorio desde una perspectiva más íntima y significativa, al igual que una mayor comprensión de lo que es una instalación artística y como se llevaría a cabo en base a la tradición de la pesca.

El diseño de espacios de encuentro y diálogos con los pescadores evidenciado en el trabajo de campo fue fundamental para el proceso de bocetos y creación de la obra, el cual inicia con un trabajo de observación y contemplación del territorio que permite percibir nuevos patrones y elementos que contribuyen a los encuentros con los pescadores, buscando adentrarse de lleno al territorio. Cada uno de los encuentros, diálogos, visitas y compartir con los pescadores, contribuyen fuertemente en el proceso de creación de primeros imaginarios sobre la propuesta plástica, desarrollando ideas que concluyen en la importancia del relato debido a la tradición oral que preservan.

La recopilación de los audios de los pescadores solidifica la obra y ayuda a determinar cuáles son los elementos estéticos que conforma la instalación artística, estos elementos son los implementos usados en la labor de la pesca, los cuales son seleccionados y posteriormente recopilados cada uno de los elementos para la creación de la instalación artística, junto con cada uno de los relatos.

La instalación artística “Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar” logra evocar la tradición oral de la pesca que se da en el territorio y la memoria colectiva de sus habitantes, por medio de cada uno de los elementos expuestos y los relatos de los pescadores que logran transmitir esa esencia de la pesca, la importancia que tiene esta tradición oral para sus habitantes que preservan estas prácticas ancestrales. Logrando satisfactoriamente la ejecución de cada uno de los objetivos planteados con la creación de la instalación artística.

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

Finalmente, este proyecto no solo logró cumplir con los objetivos artísticos planteados, sino que también me proporcionó herramientas y experiencias que me permiten tener una perspectiva más clara sobre los temas que quiero seguir implementado en mi carrera como artista profesional, siendo este proyecto un detonante para mi proceso como futura artista en el cual busco la sensibilidad, la exploración, la interacción con las comunidades y el interés de poder adquirir y compartir conocimientos donde el arte es el medio por el cual se logren transmitir cada uno de estas nuevas miradas de los territorios y sus costumbres, buscando siempre resaltar la memoria de los pueblos y sus tradiciones. Al igual, me permitió aprender cómo está compuesto un proyecto, como se debe ejecutar un marco teórico y la importancia que tiene para darle peso o solidificar nuestras ideas o modos de pensar, así como el registro del proceso, el trabajo de campo permite vivir experiencias que enriquecen todo el proceso de creación de la obra, permite apropiarse de del tema y tener plena seguridad en obra finalizada.

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

Bibliografía

Artishock. (05 de 03 de 2021). CAROLINA CAYCEDO: DESDE EL FONDO DEL RÍO.

Revista de arte contemporaneo.

Artishock. (2021). CAROLINA CAYCEDO: DESDE EL FONDO DEL RÍO. *Artishock Revista de arte contemporaneo.*

Badillo Rodriguez, J. B. (24 de 06 de 2023). Memorias de una tradición. (D. B. Gomez, Entrevistador)

bolivariana, U. p. (2020). Pescando historias. *plataforma.*

Bourriard, N. (2008). *Estetica relacional.*

bourriaud, N. (2008). *la estetica relacional.* buenos aires: grafica aler.

emblematico, m. h. (2011). *jose dario antequera guzmán.* bogota.

Escobar, A. (2014). Sentipensar con la tierra : nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia . Medellin: Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA.

FERNANDEZ, N. (2023). Chiharu Shiota.

Groys, B. (2009). La politicas de la instalaación. *e-flux*, 1-6.

Hofstede Geert, H. G. (2010). Culturas y Organizaciones. . En H. G. Hofstede Geert, *Culturas y Organizaciones. El software mental. La cooperación internacional y su importancia para la supervivencia* (págs. 21-576). The McGraw-Hill companies.

Jelin, E. (2001). Los trabajos de la memoria. En E. Jelin, *Los trabajos de la memoria* (pág. 7). Madrid: Siglo ventiuno de España Editores .

Jiménez, M. (2016). La tradición oral como parte de la cultura. *Revista ARJÉ*, 3-8.

Lijadoras, E., & P. J. (2008). La cocreación y los nuevos paisajes del diseño. *CoDesign*, 6-18.

Mapcarta. (s.f.). *mapcarta - El contento.* Obtenido de <https://mapcarta.com/es/W672139895>

Pollak, M. (1992). Memoria e identidad social. En M. Pollak, *Memoria, olvido, silencio* (págs. Vol.5 n.10 - p. 200-212). Rio de janerio: Estudos historicos.

Voces del río: Memorias de pesca y territorio de El Contento, Cesar

Ruiz, S. P. (s.f.). La descentralización en Colombia:Un reto permanente. *Revista de la informacion basica*.

SERRATO, M. (2020). Carolina Caycedo: las atarrayas en las que cabe el universo. *Revista diners*.

SNA, I. M. (2022). *Liliana Andrade- Inaudito Magdalena 46 SNA*. Obtenido de <https://artesvisuales.mincultura.gov.co/sna46/participantes/liliana-andrade/>

SNA, I. M. (2022). *Memorias sonoras de la guerra y la paz -Inaudito Magdalena 46 SNA*. Obtenido de <https://artesvisuales.mincultura.gov.co/sna46/participantes/biblioteca-musical-de-la-paz/>

SNA, I. M. (2022). *Monica Naranjo- Inaudito Magdalena 46 SNA*. Obtenido de Monica Naranjo- Inaudito Magdalena 46 SNA: <https://artesvisuales.mincultura.gov.co/sna46/formacion/creacion/cartografia-de-mompox/>

UNESCO. (13 de 11 de Consultado 2023). *UNESCO*. Obtenido de <https://ich.unesco.org/es/tradiciones-y-expresiones-orales-00053#:~:text=El%20%C3%A1mbito%20%E2%80%9Ctradiciones%20y%20expresiones,canciones%2C%20representaciones%20dram%C3%A1ticas%2C%20etc.>

Uribe, M. N. (2020). *Monica Naranjo Uribe-Portafolio*. Obtenido de <https://www.monicanaranjou.info/>