

EL RIO: UNA EXPERIENCIA DE VIAJE

ROSA HERMINDA REINA VALBUENA

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE PROYECCION REGIONAL Y EDUCACION A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2012**

EL RIO: UNA EXPERIENCIA DE VIAJE

ROSA HERMINDA REINA VALBUENA

Trabajo de Grado

Directora

**Marcela Landazábal Mora
Maestra en Bellas Artes
Universidad Nacional de Colombia.**

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE PROYECCION REGIONAL Y EDUCACION A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2012**

AGRADECIMIENTOS

A mis padres MARÍA AMPARO VALBUENA VERA Y EDGAR REINA CORREDOR por el apoyo incondicional que han brindado en este proceso y en el transcurso de mi vida.

A mi directora de proyecto MARCELA LANDAZABAL MORA, Maestra en Bellas Artes y tutora del Programa de Bellas Artes de la Universidad Industrial de Santander UIS, porque fue mi guía en el proceso de Proyecto de grado.

A EMEL MENESES ARÉVALO, Maestro en Bellas Artes , Tutor en el Programa de Bellas Artes y la Escuela de Diseño Industrial en la Universidad Industrial de Santander UIS, por el acompañamiento y orientación en este proceso de aprendizaje.

A mis compañeros con quien compartimos momentos difíciles y alegres, siempre los recordaré en especial a: ROSSELY RAMÍREZ, LUÍS CARLOS SAAVEDRA, EDWIN CALDERÓN, Y ANGELICA CUBILLOS.

ROSA HERMINDA REINA VALBUENA

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCION	10
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	11
2. JUSTIFICACION	13
3. OBJETIVOS	15
3.1 OBJETIVO GENERAL	155
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS	15
4. PROCESO	16
4.1 DESCRIPCION CONCEPTUAL	16
4.1.1 Marco Teórico	16
4.1.2 Marco Conceptual	17
4.1.3 Referentes Artísticos	18
4.2 DESCRIPCION FORMAL	21
5. CONCLUSIONES	27
BIBLIOGRAFIA	28
ANEXOS	29

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Eder Santos. Detrás del puerto hay una ciudad. 2011	19
Figura 2. Hamish Fulton. Siete caminatas cortas. 2006	20
Figura 3. Mark Dion. Los viajes de William Bartram reconsiderados. 2008	21
Figura 4. Ruta de 80 km por el río Magdalena entre los puertos de Gamarra y Simití, en el Sur de Bolívar (Escala 1: 90.000)	23
Figura 5. Rosa Reina. Croquis del recorrido por el río Magdalena.(Escala 1: 67.000). Dibujo digital. 2011	24
Figura 6. Rosa Reina. Plano de montaje (disposición de las tapas en el espacio expositivo y su relación con el espectador- Escala 1:24). Dibujo digital. 2011	24
Figura 7. Rosa Reina. Detalle ampliado de las tapas con algunas fotografías del viaje por el río. 2011	25
Figura 8. Rosa Reina. Selección fotográfica de la salida del puerto de Gamarra sobre el río Magdalena. 2011	26
Figura 9. Rosa Reina. Proceso de aplicación de resinas gemelas a las tapas de cerveza. Encapsulado. 2011	29
Figura 10. Rosa Reina. Embalaje de las tapas. Cartón moldeado. 2011	29
Figura 11. Rosa Reina. Detalle del montaje preliminar para evaluación de la propuesta. Edificio Daniel Casas, Programa de Bellas Artes. UIS. 2011	30
Figura 12. Rosa Reina. Parte del montaje previo. Edificio Daniel Casas, Programa de Bellas Artes. UIS. 2011	31
Figura 13. Rosa Reina. Montaje final, Sala Macaregua, sede UIS Bucarica. 2011	32

RESUMEN

TITULO: EL RIO: UNA EXPERIENCIA DE VIAJE *

AUTOR: REINA VALBUENA, Rosa Herminda**

PALABRAS CLAVE: Lugar- Mapa- Itinerario- Río- Recorrido- Viaje- Viajante- Registro Fotográfico.

DESCRIPCION:

La metáfora del viaje, figura retórica utilizada para definir el proceso de precisar lugares, itinerar mapas y recuperar información, es la idea central de la propuesta; objetivo que se materializó en un registro fotográfico que permitió mostrar desde una perspectiva plástica, la experiencia de uno y de tantos viajes de ida y vuelta por el río Magdalena, entre los puertos de Gamarra y Simití, en el Sur de Bolívar.

Es así, como el uso de la dinámica de locomoción y de un sistema de desplazamientos, de la intención y de la práctica del lugar para conferir sentido al espacio; hicieron posible la realización de este recorrido. Acto en que la viajante, haciendo uso de una cámara digital, se aplicó ya no solo en documentar el entorno, sino que intentó hacer evidentes sus sentimientos, su memoria y su relación con el río.

El resultado de este trabajo más que documento fotográfico veraz e irrefutable, da cuenta de una vivencia, de un ir y venir por el río, de un estar ahí, con la intención de hacer público un suceso y compartir un momento, un pequeño fragmento de su vida. Viajar regularmente por el río hace que esta práctica se incorpore a un estilo de vida, a una forma de relacionarse con la naturaleza, donde el hábitat no se configura en territorio fijo y donde el río es sinónimo de camino.

*Trabajo de grado

**Universidad Industrial de Santander. Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia. Programa de Bellas Artes. LANDAZABAL MORA, Marcela.

ABSTRACT

TITLE: THE RIVER: A WILD EXPERIENCE*

AUTHOR: REINA VALBUENA, ROSA HERMINDA**

KEYWORDS: Place - Map - Itinerary- River-Track – Travel -
Traveler - Photograph Register

DESCRIPTION:

Metaphor of the travel. Rhetorical figure used to define the process of specifying places, is the central idea of this purpose; objective that was materialized in a photo, what allowed showing from a plastic perspective, a lot of travel experiences up and down by the Magdalena river, between Gamarra and Simiti's harbors, in the south of Bolivar county.

Is so, used locomotion dynamics and displacement systems, from intention and practice of that places to give meaning to space, made possible the realization of this tour, at that Moment the traveler, using a digital camera, besides to document the environment, tried to make evidents their feelings, memories and their relationship with the river.

Results of this work more than truly photographic document, tell a history about go down and up over the river, be there, with just intention to do public a moment and share it, a little piece of his life. Traveling regularly by the river, make that this action being a life style, one way to have relation with the nature, where the environment don't be part of a fixe territory and where the river is synonym of path.

* Graduation thesis

** Industrial University of Santander Visual Arts Program Regional projection and distance program IPRED.LANDAZABAL MORA, Marcela.

INTRODUCCION

El presente trabajo de grado, será presentado al acucioso lector que al ojear este documento podrá intuir la compleja tarea que implica diseñar un proyecto de esta naturaleza. Al pasear la mirada por las páginas del documento notará que la idea artística que hasta la fecha se ha desarrollado a comenzado a derrumbarse, al comprobar que el viejo paradigma de la creación artística desarrollada en las aulas de clase, ha cedido ante el ímpetu creativo de quienes optan por el trabajo de campo. Proceso creativo que ayuda a erosionar un poco más el viejo mito que la formación académica se imparte de espaldas a la sociedad.

En consecuencia, este trabajo aspira a responder a la necesidad de situar la reflexión plástica en torno a una acción participativa en un contexto de sociedad, a partir de la realización y el registro fotográfico de las vivencias de un viaje, en la idea de contextualizar y significar dichos saberes, interactuando con la comunidad. No basta decir que se puede hacer un recorrido basado en la premisa de abordar un espacio geográfico. Hay que hacerlo. Hay que encaminarse y observar el comportamiento de nuestro pueblo, de los ribereños; registrar sus valores, sus actitudes, sus formas del hacer, sus desplazamientos cotidianos y su interacción con el otro; el día a día. Y luego analizarlo y sugerir nuevas pautas creativas y de divulgación que nos ayuden en nuestro deseo de ser artistas.

Las limitaciones de este trabajo son las propias de un trabajo de nivel de pregrado, las cuales se espera superar en la medida en que vaya desarrollando nuevos proyectos que me permitan profundizar aún más sobre el sentido y el significado del viaje. De todas maneras, se ha tratado de situar la propuesta en el contexto particular del pueblo colombiano actual, capturando imágenes fotográficas de la cotidianidad de los ribereños e interpretándolas a la luz de teorías estéticas que han contribuido a desmadejar y encauzar el planteamiento del problema y la pregunta de investigación.

Esta es pues, una propuesta que permite acercarnos a nuestro entorno de una manera más creativa, en la búsqueda de potenciar nuestras formas de percibir el mundo como objeto de conocimiento y en la perspectiva de ser profesionales competentes comprometidos con formas de hacer arte a partir de la relación con las comunidades y del juicioso trabajo de campo.

Finalmente, espero que las ideas presentadas en este documento no sean para nadie un punto de llegada sino un punto de partida y logren suscitar interrogantes que sirvan para que se entusiasmen con la idea de andar su propio camino y, si estas páginas han de servir de algo, que sirvan para generar inquietudes y nuevos horizontes, no importa qué o cuánto se halla escrito sobre el tema del viaje, y del río.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El ser viajante, tal como lo señala Gregory Ulmer,¹ constituye una analogía constante en el ser humano, y es así como la metáfora del viaje, una figura retórica utilizada para definir el proceso de recuperar información, precisar lugares, interpretar espacios e itinerar mapas; se constituye en una serie de actividades tan intrincadamente entrelazadas que resultan difíciles de separar y ninguna de ellas puede cambiar sin que la hagan las otras.

Al tomar como referente el medio topográfico, y de acuerdo al uso que se le dé al desplazamiento, nos hallaremos como pertenecientes a una de dos categorías muy distintas de viajero: el que traza un camino donde no lo había antes o el que utiliza un mapa ya elaborado. Siguiendo la clasificación de Mireille Rosello², este trabajo se enmarca dentro de la segunda categoría de viajero: el que está condicionado por un proceso de elecciones y decisiones que le permiten escoger su itinerario por una red ya existente de caminos, conexiones y sitios; en este caso, el río. Del otro, impelido por la vocación del descubrimiento, de correr las fronteras, de explorar, atraído por la aventura y el traumático acto de colonización, con el poder de imponer la cuadrícula sobre los demás; no nos ocuparemos.

En esta perspectiva, el ir y venir por el río se constituye en acto de trashumancia y en vía de salida de la estudiante en la búsqueda de mejores horizontes: más de un centenar de viajes entre los puertos de Gamarra y Simití por el río Magdalena. Así pues, el río en tanto espacio y lugar practicado contiene vectoriales de dirección, de velocidad y de tiempo. En suma, podemos afirmar que el espacio recorrido da sentido al lugar y al mapa, aludiendo al río como vía de entrada y salida de las personas que habitan sus riberas.

Viajar regularmente por el río hace que esta práctica se incorpore a un estilo de vida propio, a una forma de subsistencia, donde el hábitat no se configura en un territorio fijo y donde el río es sinónimo de camino; de ese ir y venir que se renueva cada vez de un modo más dinámico y pragmático en la experiencia misma que siempre está inmersa en cada viaje.

El río en su fluir natural se puede comparar con la metáfora del tiempo cronológico, lineal e irreversible, que siempre va hacia adelante y no hacia atrás. Podríamos decir entonces, parafraseando a Michel De Certeau,³ que la práctica confiere al viajante una categoría de espacio, donde el que viaja es el que transforma dicho espacio, dicho camino definido como lugar por la geografía,

¹ ULMER, Gregory "Grammatology Hypermedia" Postmodern Culture 1-2 (enero de 1991)

² ROSELLO, Mireille. "Los mapas de Screener" En: LANDOW, George. Teoría del Hipertexto. Barcelona: Paidós, 1994 p.156

³ DE CERTEAU, Michel. La invención de lo cotidiano. 1. Artes del hacer. México: Universidad Iberoamericana, 1996 p. 127-129.

determinándolo entonces como un hecho existencial del ser dentro del mismo medio.

Indagar desde una intención plástica dicha experiencia, es una necesidad que puede representar dificultades que, desde una perspectiva metodológica se espera poder resolver, sobre todo si se trata de sintetizar uno de los más de ciento sesenta viajes que esta estudiante tuvo que realizar en el tiempo que le tomó cursar las asignaturas del Programa de Bellas Artes.

Una vez presentada la descripción del problema de investigación, procederemos a concretarlo mediante una pregunta que nos defina exactamente cuál es el problema que debemos resolver mediante el conocimiento sistemático a partir de la observación, descripción y documentación:

¿Cómo hacer una propuesta plástica que permita mostrar una experiencia de viaje por el río Magdalena, entre los puertos de Gamarra y Simití, en el Sur de Bolívar?

2. JUSTIFICACION

Las motivaciones que me llevaron a desarrollar este trabajo de grado, están íntimamente relacionadas con elementos de carácter teórico y práctico. Señalar las razones teóricas por las cuales se planteó esta propuesta, obedece a un deseo de verificar y recuperar aspectos argumentativos referidos al objeto de estudio; en este caso, una experiencia de viaje por el río Magdalena entre los puertos de Gamarra y Simití, en el Sur de Bolívar.

La decisión de tomar como referentes dos enfoques teóricos que traten aspectos del viaje, expuestos en el planteamiento del problema, se hace con la intención de avanzar en el conocimiento propuesto; así como entender y encontrar explicaciones que modifiquen y complementen el planteamiento inicial presentado en el anteproyecto de grado.

Considero pues de suma importancia señalar los elementos teóricos sobre los cuales se desarrolló el presente trabajo de grado: *La Invención de lo Cotidiano* de Michel De Certeau, obra de lectura compleja pero amena, que nos ofrece un recorrido por el universo de lo cotidiano, en la búsqueda de un encuentro con diversas maneras de percibir, observar y registrar la vida común y corriente de las gentes y su relación con el entorno.

Joan Fontcuberta en *La Cámara de Pandora. La fotografi@ después de la fotografía*, nos permite entender el cambio de paradigma al que la fotografía se ha visto sometida después de la irrupción en el medio de la tecnología digital. Esta obra de fácil lectura, pone en tela de juicio algunos de los postulados teóricos que parecían formar parte indisoluble del discurso fotográfica. Fontcuberta cuestiona el conocimiento construido hasta ahora y plantea una refundación del medio fotográfico en lo digital, con objeto de repensar el discurso, más allá del hecho fotográfico. Hurga las entrañas de las construcciones teóricas, exponiendo a la mirada crítica los viejos contenidos del discurso, con objeto de rastrear las nuevas posibilidades de lectura de la cámara digital que ya no se limita a congelar el suceso en documento sino que se empeña en poner orden y transparencia en la vida, los sentimientos y la memoria.

Bajo la proposición que una fotografía vale más que mil mentiras, el investigador español, hace una incisión profunda en el *corpus* del lenguaje y cuestiona el valor de la fotografía como documento, su falta de veracidad y la condición deleznable del gastado concepto de la imagen fotográfica como verdad irrefutable. El autor habla de un nuevo paradigma; lo digital en la fotografía con sus virtudes y engaños, la saturación iconográfica y la vulnerabilidad del oficio ante el despliegue global de un sinnúmero de aficionados que cámara en mano anticipan la muerte del lenguaje; no por limitación del mismo, sino por exceso iconográfico.

Las motivaciones prácticas que permitieron avanzar en este trabajo se hacen manifiestas en el interés por incrementar mis conocimientos, obtener un título académico y, si es el caso, contribuir a la solución de problemas concretos que encuentran los estudiantes del Programa de Bellas Artes en la enriquecedora tarea de plantear, formular, fundamentar y hacer viable un trabajo de grado.

Empeñada en culminar la tarea fui tropezando con ideas, palabras clave, autores, planteamientos teóricos y artistas que a su manera ya habían abordado el problema del viaje. Indagar, interpretar, escribir, corregir y ordenar las ideas y conceptos, fueron tareas casi infranqueables. La contraparte más fácilmente aprehensible tuvo que ver con el viaje, los desplazamientos, el recorrido y el practicar la geografía de mi tierra y de de mi río con mirada de artista. El acto de ordenar la maleta de viaje, abordar un bus intermunicipal, tomar la chalupa, navegar por el río Magdalena, hacer registros fotográficos, editar y encapsular las imágenes impresas y compartir mis vivencias, hicieron que el conjunto de la tarea valiera la pena y contribuyera a mi formación como artista.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Hacer una propuesta plástica que permita mostrar una experiencia de viaje por el río Magdalena, entre los puertos de Gamarra y Simití, en el Sur de Bolívar a partir de un registro fotográfico.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Realizar un registro fotográfico de dicho viaje por el río Magdalena.

Producir un escrito que permita poner en común los resultados del proceso de indagación para su sustentación y evaluación.

Exhibir públicamente una selección de imágenes fotográficas del viaje por el río Magdalena.

4. PROCESO

4.1 DESCRIPCION CONCEPTUAL

4.1.1 Marco Teórico.

Michel De Certeau,⁴ en *La invención de lo Cotidiano: Artes de hacer*, desarrolla un planteamiento teórico que le permite despejar conceptualmente el sentido de las maneras de hacer cotidianas de individuos supuestamente condenadas a la pasividad y a la disciplina. De Certeau se interesa por las prácticas del hombre común, de sus estratagemas para llevar a cabo operaciones cotidianas, indisolubles del urgente arte de hacer: el uso y el consumo, la formalidad de las prácticas y la creatividad cotidiana.

De Certeau dirige su atención en las prácticas del espacio, estableciendo una relación entre el espacio pensado y definido y el practicado y transformado. Entiende la lectura del mapa, sus maneras de objetivarlo y hacerlo propio, de combinar, metaforizar y crear paisajes a partir de elementos abstractos, en la idea de que el acto de transformación del espacio es propio de toda práctica particular de uso y de consumo. En el uso de la dinámica de la locomoción, de un sistema de desplazamientos, una intención y una práctica, de un conjunto de decisiones autónomas; el viajar se constituye en un acto transformador de sentido, en un acto de creación.

De allí se puede inferir que, tal como el paseo por la ciudad es la práctica del sistema urbano, el viaje por el campo es la práctica del sistema rural, es el acto de enunciación de la naturaleza. El itinerario culminado es el lugar practicado. La voluntad del retorno a las prácticas, implica el deseo de la apropiación, la creación de un relato a partir del viaje emprendido. La vida cotidiana toma palabras enunciadas y construye relatos, lee mapas e imagina recorridos, encuentra lugares y practica espacios, toma señales y practica caminos que metaforizan la retícula, el orden; construye aventuras y les da sentido propio. Relatos cotidianos que son nuestros trasportes colectivos, nuestra metáfora.

Todo relato particular es un relato de viaje; es decir, una práctica del espacio. Un relato de las prácticas, aventuras contadas que desembocan en geografías de acciones y derivan hacia los lugares comunes de un orden, como colofón de los enunciados peatonales y las retóricas caminantes. Estos relatos de las prácticas, de las aventuras narradas, en realidad, organizan los andares. “Hacen el viaje, antes o al mismo tiempo que los pies lo ejecutan”⁵

⁴ DE CERTEAU, Michel. *La invención de lo cotidiano*. México. Universidad Iberoamericana, 1996. Op. Cit. P1.100.

⁵ GARCIA LOPEZ, Noel. Reseña de “La invención de lo cotidiano” de Michel De Certeau. En : *Athenea Digital*, otoño, número 004. Universidad Autónoma de Barcelona. España, 2010.

Por su parte, Joan Fontcuberta,⁶ fotógrafo y teórico español especializado en la fotografía, en su obra *La cámara de Pandora. La fotografi@ después de la fotografía*, nos habla de las implicaciones que trae el cambio de lo análogo a lo digital; implicaciones que ponen en tela de juicio la validez de los conceptos y valores fotográficos conocidos y la posibilidad de cambiarlos por completo. ¿Podemos seguir confiando en la fotografía como documento de veracidad irrefutable? Si bien, el software digital aportó al cambio y remarcó muchos comportamientos, no podemos olvidar que la manipulación de imágenes fotográficas ya ocurría antes de la llegada del formato digital.

Fontcuberta da una mirada al cambio social que implica el uso de lo digital en la fotografía: la saturación de imágenes fotográficas en la red de Internet, la pérdida de credibilidad sobre lo que nos muestran, la controversia sobre la manipulación de las tomas fotográficas y la invasiva difusión de imágenes fotográficas concebidas no como documento; sino como registro de vivencias.

La línea discursiva apunta a desvelar el paradigma de la fotografía en formato digital; todas sus cualidades y defectos que suponen un reto conceptual para aficionados, profesionales de la fotografía los espectadores. De ahí se desprenden reflexiones críticas que rastrean los empeños de los usuarios de la cámara digital que ya no se limitan a documentar el entorno, sino que intentan hacer evidente los sentimientos, la memoria individual y la vida misma.

Por último diremos que, Fontcuberta da cuenta de lo que queda de la fotografía: los vestigios de lo documental, los restos de la veracidad, de la autenticidad y de un lenguaje que hizo que la fotografía domesticara la mirada en la modernidad y contribuyera al espejismo de la felicidad. La idea central desarrollada por el teórico es que asistimos a la banalización de la fotografía entendida como documento y a su anulación en favor de la simple tarea de apuntar y disparar, donde el usuario de la cámara digital realiza la doble función de fotógrafo-modelo.

4.1.2 Marco Conceptual

El río: una experiencia de viaje, tiene como referentes conceptuales, elementos del lenguaje y del discurso argumentativo que hacen alusión al viaje, al lugar, al mapa, al itinerario, al recorrido, al puerto, al río, a los ribereños, al viajante y al registro fotográfico como testimonio de viaje.

Michel De Certeau⁷ nos da una idea muy precisa de la figura del viajante, aludiendo a aquella persona que mediante la acción de viajar hace del mapa un

⁶ FONTCUBERTA, Joan, Op.Cit.

lugar y lo configura como espacio de interacción con el otro. Así, para el viajante el mapa deviene en sitio de paso, de encuentro; una configuración instantánea de posiciones, de cosas puestas unas al lado de otras. En este escenario, tanto el itinerario como su recorrido suponen la concretización de una abstracción del paisaje presente como convención en el mapa que, desplegado por el viajante, se constituye en un instrumento a la espera de ser recorrido para darle así un significado.

El recorrido entendido como trayecto exige del viajante un desplazamiento, un ocuparse en transitarlo; demanda también de tiempo para poder vivirlo de un modo dinámico y pragmático y configurar así plenamente la experiencia del viaje. El río Magdalena, vía fluvial de las gentes del sur de Bolívar, se constituye en sendero incorporado a un modo de vida propio del ribereño que tiene su hábitat a la orilla del camino. Vivencia que no le es ajena a la autora por cuanto ha sido incorporada a su forma de vida al cabo de tantos viajes en canoa, en chalupa y en ferri.

Experiencia de viaje cuya intención es relatar con una intención plástica que permita dar cuenta de uno y de tantos viajes hechos por el río Magdalena. Relato que incorpora como estrategia narrativa tomas fotográficas a modo de registro de viaje y un documento que de manera sistemática permita dar cuenta de los elementos conceptuales inherentes a la propuesta. Y, ¿cómo relatar desde la fotografía esta experiencia?

La fotografía es usada en este trabajo más por su carácter descriptivo y evocativo que documental. En este sentido la fotografía, más que documento que dé cuenta de un acontecimiento histórico, se constituye en registro de una vivencia, de un estar ahí, de la intención de compartir con el otro una experiencia de viaje. La fotografía como vivencia, como la posibilidad de congelar un instante es un concepto trabajado por Joan Fontcuberta⁸ quien nos habla de la invención e hiperinflación de la imagen fotográfica de ocasión publicada masivamente en las redes sociales de Internet.

4.1.3 Referentes Artísticos

La relevancia de la obra del artista brasilero Eder Santos (1960), en relación con esta propuesta, se hace evidente por la forma en que Santos registra la cotidianidad de las gentes y el paisaje que se despliega ante sus ojos en un recorrido por tren entre Minas Gerais y Espírito Santo. El punto de encuentro de las dos propuestas artísticas esta dado por la utilización del viaje como estrategia creativa; más que por la logística empleada para hacerlo posible: Santos hace un

⁸ FONTCUBERTA, Joan. La Cámara de Pandora. La fotografi@ después de la Fotografía. Barcelona: G. Gili, 2010. P.53

registro en video desde un tren en marcha, y Reina un registro fotográfico desde una chalupa.

En la videoinstalación *Detrás del puerto hay una ciudad* (2010)⁹ presentada en el Museo Vale de Belo Horizonte, Santos presenta una proyección de imágenes fotográficas sobre una montaña de 42 toneladas de hierro bruto, sobre la cual son proyectadas escenas del cielo, de la extracción del mineral y de la vía del ferrocarril; así como imágenes de un espejo de agua con escenas del mar y navíos, simbolizando el punto final, o sea, el puerto. Un antiguo vagón de ferrocarril fue también adaptado por el artista, con 10 pantallas de plasma que transmiten imágenes nuevas y antiguas del camino del ferrocarril de Vitória a Minas Gerais, filmadas desde la ventana de un tren. En otro vagón especialmente acondicionado para tal fin, treinta y dos puntos de proyección muestran imágenes hechas por Santos en sus viajes por las minas y vías del Ferrocarril de Minas Gerais a Espírito Santo, 905 kilómetros, a lo largo de todo el trayecto del mineral de hierro hasta el puerto. El trabajo de Santos es todo hecho en formato de cinema, con base en edición de imágenes y cero recursos de computación gráfica. Quien asiste a la muestra queda con la impresión que el artista juega con lo virtual y lo real, alterando objetos reales y superponiendo imágenes que confunden al espectador. (Véase fig. 1)

Figura 1. Eder Santos. *Detrás del puerto hay una ciudad*. Videoinstalación, 2010

Fuente:<http://www.dardonews.com/dardonews/exposicion/eder-santos-atr-s-do-porto-tem-uma-cida>

Hamish Fulton¹⁰ (Londres, 1946) desarrolla el trabajo creativo en torno a la experiencia personal de viajar, acto que fundamenta toda su obra que realiza desde 1969. Apoyándose en el registro fotográfico, instalaciones, textos y ediciones de libros, el artista inglés se empeña en transmitir al espectador la

⁹ HORTA, Janine. "Eder Santos hace la ruta de la minería. Videoinstalación del artista en Villa Vieja, muestra los caminos que muestra las dos puntas de historia de la actualidad". En: Hoy en día, Belo Horizonte(22, oct., 2010); P.8

¹⁰ www.hamish-fulton.com

experiencia de sus viajes y caminatas por distintos parajes del planeta, que lo que han llevado a deambular por Nepal, Australia, India, México y España. El artista realiza jornadas de caminatas en las que su único medio de transporte por el territorio es su propia locomoción. Como resultado de sus andanzas, Fulton exhibe fotografías de gran formato acompañadas de textos de su autoría y de la edición de libros de artista en las que recoge sus experiencias de viaje (véase fig. 2)

Figura 2. Hamish Fulton. *Siete caminatas cortas*, 2006

Fuente: Fundación César Manrique. Islas Canarias, España.

Mark Dion¹¹ (Massachusetts, 1961) es un artista americano que nutre su obra recreando viajes de etnólogos y naturalista. En la recreación de *Los viajes de William Bartram* (2002), naturalista que recorrió el sudeste norteamericano en el siglo XVIII, Dion trata de seguir en la medida de lo posible la ruta original de Bartram tomando atajos y desvíos para incluir las intervenciones hechas en el siglo XX (centros comerciales, urbanizaciones, mercado de las pulgas) y armar su colección de objetos. Dion documenta sus viajes a través de tarjetas postales hechas a mano, muestras de agua de los lagos y ríos y colecciones de todo lo que encuentra a su paso, desde dientes de animales, botellas, monedas, vasos y ceniceros zoomorfos (véase fig. 3)

¹¹ www.artistsrespond.org/artists/dion/

Figura 3. Mark Dion. *Los viajes de William Bartram reconsiderados*, 2008

Fuente: Jean Vong. Tanya Bonakdar Gallery, Nueva York

4.2 DESCRIPCION FORMAL

Las imágenes fotográficas seleccionadas para la exposición fueron hechas en formato digital, registrando escenas de los puntos de embarque y desembarque de viajeros, de mercancías y del devenir cotidiano de los ribereños que hacen uso del río como camino para el laboreo de las minas, el comercio y la pesca.

Soy del sur de Bolívar y vivo esta historia desde niña. Tenía el río atrás de la finca de mi abuelo Miguel y crecí con el Magdalena en las goteras de mi pueblo, en la Serranía de San Lucas. El entorno del río desde la mañana al anochecer es mágico y exuberante; un mundo que envuelve a la familia y la historia de las personas, con sus creencias, sus mitos y leyendas. Toda esa magia regula nuestras vidas. El río es algo que existe y del cual intentaré colocar a las personas más cerca, pues generalmente todo este universo es solo visto desde lejos. No es la primera vez que utilizo el río como materia prima para mis trabajos artísticos, lo que sí es inédito es el viaje como elemento narrativo y la fotografía como medio expresivo.

La intención primera es ir creando una forma de representación propia, al transformar el formato de las fotografías en lenguaje plástico de micro-imágenes y en proyectos artísticos soportados en la fotografía como medio creativo. La decisión de usar las “chequitas” o tapas de botellas de cerveza como contenedor, marco y soporte de las imágenes impresas, se da al dejar aflorar viejos recuerdos mientras realizaba el trabajo de campo. Las imágenes rescatadas de la memoria tienen que ver con la presencia en los puertos, de cantinas donde los viajeros, mientras esperan la chalupa adicional o de línea, aprovechan para refrescarse e intercambiar puntos de vista.

La imagen más memorable es la de los pisos de tierra que circundan las cantinas, tapizados de chequitas de Águila, Pilsen, Club Colombia y Costeñita.

Las tapas, además de servir de marco para la presentación de las imágenes fotográficas, son evocadoras de historias, anécdotas y encuentros acaecidos al calor de unas amargas. Estas checas fueron recogidas mientras realizaba el trabajo de campo en establecimientos públicos regados por los puertos, caseríos y corregimientos del sur de Bolívar, anclados en las orillas del río.

Vale la pena aclarar que la presentación de las fotografías en tapas de cerveza, más que una ocurrencia o una maniobra para salir del paso, es una alusión al viaje, al calor del trópico, a la trashumancia y al ribereño. Fue así como los más de ciento sesenta viajes por el río en búsqueda de conocimiento, me hicieron sentir la necesidad de hacer un trabajo que involucrara mi entorno bajo la figura del viaje. Un retornar al río, cordón umbilical que alimentó y marcó mi experiencia de vida en los últimos diez años.

La propuesta, más que el registro fotográfico de un paseo es un fragmento de mi historia de vida; cada viaje una nueva aventura, angustiante a veces, encantadora casi siempre. Una vez aprobada la idea y seleccionado el tema del trabajo, se proyectó un itinerario, con objeto de hacer el registro fotográfico de un viaje más por el río: el paisaje, el amanecer, el atardecer, la salida de la luna, las barrancas bermejas, los corrales de achicar ganado... sus gentes, sus costumbres, su forma de vida.

Las imágenes captadas a lo largo del recorrido y que dieron cuenta de la experiencia de viaje fueron hechas con dos cámaras digitales: la Canon Power Shot A570 IS y la Power Shot A550. Este tipo de cámaras son pequeñas y ligeras, apropiadas para hacer fotografía desde una chalupa en movimiento.

Terminado el trabajo de campo se hizo una selección de fotografías, las cuales se sometieron a un proceso de edición que permitiera componer las panorámicas en un formato circular. Se usó papel Propalcote de 240 gramos para la impresión de las 160 imágenes que conforman la muestra. Las fotografías impresas se recortaron con un troquel para dar uniformidad al corte y posteriormente se pegaron al fondo de la tapa con Acetato de Polivinilo. Por último se aplicó resina sintética con objeto de encapsular las reproducciones.

La disposición espacial de las 160 tapas se hará en la pared de la sala de exposiciones en un área de 8 m². Las tapas serán pegadas sobre un croquis a escala (1: 20.000) del recorrido por el río Magdalena. El montaje así proyectado es el colofón de un proceso que comenzó hace 18 meses con la formulación preliminar del problema, en el curso de Metodología de Investigación y, se

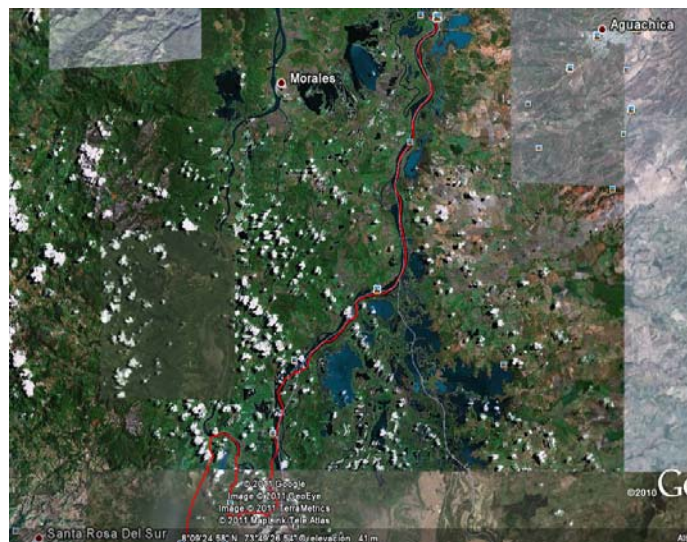
fundamenta en las normas técnicas para el montaje de exposiciones¹² tomando en cuenta la altura promedio de los espectadores, la ubicación de los textos impresos y las convenciones geográficas, la ficha técnica y las luces.

El montaje pretende inducir al espectador a seguir la trayectoria del río, dejando fluir su mirada en la idea de permitirle imaginar un recorrido con puntos de partida y de llegada: una serie de escenarios congelados en una disposición formal bastante sobria que hará más perceptible la experiencia del viaje.

Las imágenes fotografías así dispuestas, pretenden incitar al observador a participar del viaje, a intuir un paralelo entre el croquis (véase fig. 5) y el recorrido, entre el viajante y lo viajado; un ejercicio visual que busca centrar la atención en la metáfora del viaje como práctica cotidiana que nos permite gozar del paisaje en un contexto citadino.

Ochenta kilómetros, que para efectos de la muestra se reducirán a cuatro metros, es la distancia que se recorre entre los puertos de Gamarra y Simití, en el sur de Bolívar, sobre el Río Magdalena. Lo que se intenta mostrar en esta hilera de imágenes, son las paradas que la autora hizo en los caseríos y pequeños poblados de las riberas del río, para hacer un registro fotográfico del cargue y descargue de pasajeros y mercancías y de sucesos cotidianos en los lugares de paso: un testimonio de mi viaje por el río. (Véase fig. 4)

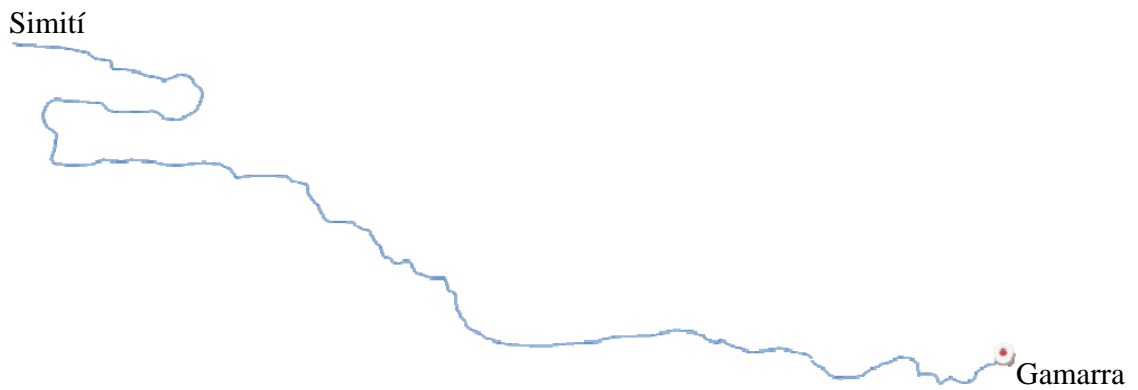
Figura 4 Ruta de 80 km por el río Magdalena entre los puertos de Gamarra y Simití, en el Sur de Bolívar. (Escala 1: 90.000)

Fuente: Google Earth

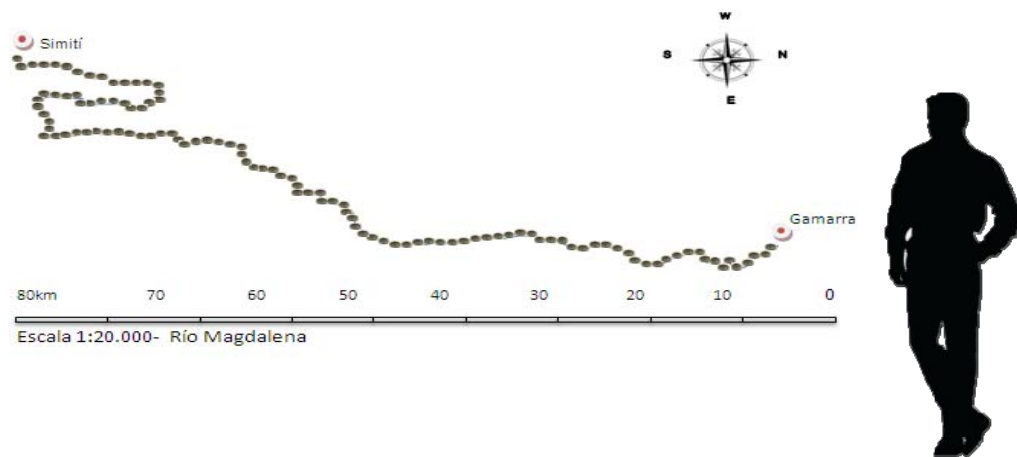
¹² LOPEZ BARBOSA, Fernando. Manual de montaje de exposiciones. Bogotá: Museo Nacional, 1992

Figura 5. Rosa Reina. Croquis del recorrido por el río Magdalena. (Escala 1: 67.000). Dibujo digital, 2011

Fuente: Autora del proyecto

Figura 6. Rosa Reina. Plano de montaje: disposición de las tapas en el espacio expositivo y su relación con el espectador. (Escala 1: 24). Dibujo digital, 2011

Fuente: Autora del proyecto.

Figura 7. Rosa Reina. Detalle ampliado de las tapas con algunas fotografías del viaje por el río Magdalena. 2011

Fuente: Autora del proyecto

Figura 8. Rosa Reina. Selección fotográfica de la salida del puerto de Gamarra sobre el río Magdalena. 2011

Fuente: Autora del proyecto

CONCLUSIONES

A medida que la ciencia y la tecnología se vuelven historia del hoy mismo al punto que el acceso al documento fotográfico se hace casi que instantáneo, pretender que esta propuesta plástica pueda causar algún tipo de impacto en el arte universal, resultaría totalmente pretensioso. Este estado del arte obliga a volver la mirada a lo local, a una topografía del entorno regional que nos permita abordar la significación del paisaje como dimensión sensibilizadora del ser humano y de cada uno de nosotros. Y, es en este contexto donde el resultado de este trabajo puede causar algún tipo de impacto.

La novedad de la propuesta podría medirse por la inclusión en el quehacer artístico, de elementos tan dispares como una tapa de cerveza, una imagen impresa y resina sintética, que permitieron encapsular una serie de fotografías, producto de un viaje por el río Magdalena.

En una dimensión más personal, los aportes de este trabajo a mi formación como artista son fáciles de enunciar por cuanto, este proyecto se constituyó en una experiencia nueva que se puede resumir, enunciando los momentos que se hicieron tangibles durante el proceso: la obligación de indagar e investigar como una actividad fundamental en la vida universitaria, la toma de conciencia para aprender a utilizar y aplicar los fundamentos básicos de la metodología y la planificación en la práctica artística, el acatamiento a las directrices del director del trabajo de grado y la toma de decisiones a la hora de encontrar solución a los problemas en la formulación de la propuesta; sobre todo lo relacionado con el diseño, aspecto determinante en el contenido y en la calidad del trabajo propuesto.

El desarrollo de la propuesta plástica permitió además comprender la importancia de atender a los detalles en el montaje y puesta en escena del objeto artístico; factor determinante en el área de conocimiento en el cual nos estamos formando y que debemos aplicar durante, al final de la carrera y en la práctica profesional como maestros en bellas artes.

El aporte significativo de este trabajo al entorno de la plástica se puede traducir en un llamado a emprender trabajos de campo que permitan una mayor interacción con las comunidades locales. Tarea que desde ya fija las pautas para dar continuidad a esta propuesta con nuevos viajes exploratorios por la geografía colombiana, con el ánimo de registrar y compartir dichas vivencias desde una perspectiva plástica.

BIBLIOGRAFIA

DE CERTEAU, Michel. La invención de lo cotidiano. 1. Artes de hacer. México: Universidad Iberoamericana, 1996

FONTCUBERTA, Joan. La cámara de Pandora, la fotografi@ después de la fotografía. Barcelona: Gustavo Gili, 2010

GARCÍA LOPEZ, Noel. Reseña de "La invención de lo cotidiano" de Michel De Certeau. En: Athenea digital, otoño, número 004, Universidad Autónoma de Barcelona, España, 2010.

HORTA. Janine. "Eder Santos hace la ruta de la minería. Videoinstalación del artista en Villa Vieja muestra los caminos en dos puntos de la actividad. En: Hoy en día. Belo Horizonte: (22, oct., 2010) p. 8

LOPEZ BARBOSA, Fernando. Manual de montaje de exposiciones. Bogotá: Museo Nacional, 1992.

ROSELLO, Mirelle. "Los mapas de Screener". En: LANDOW, George. Teoría del Hipertexto. Barcelona: Paidós, 1994.

ULMER, Gregory. "Gramatology Hypermedia." En: Posmodern Culture 1-2 (enero de 1991)

ANEXO A: REGISTRO DEL PROCESO.

Figura 9. Rosa Reina. Proceso de aplicación de resinas gemelas a las tapas de cerveza. Encapsulado. 2011

Fuente: Autora del proyecto

Figura 10. Rosa Reina. Embalaje de las tapas. Cartón moldeado. 2011

Fuente: Autora del proyecto

Figura 11. Rosa Reina. Detalle del montaje preliminar para evaluación de la propuesta. Edificio Daniel Casas, Programa de Bellas Artes. UIS. 2011

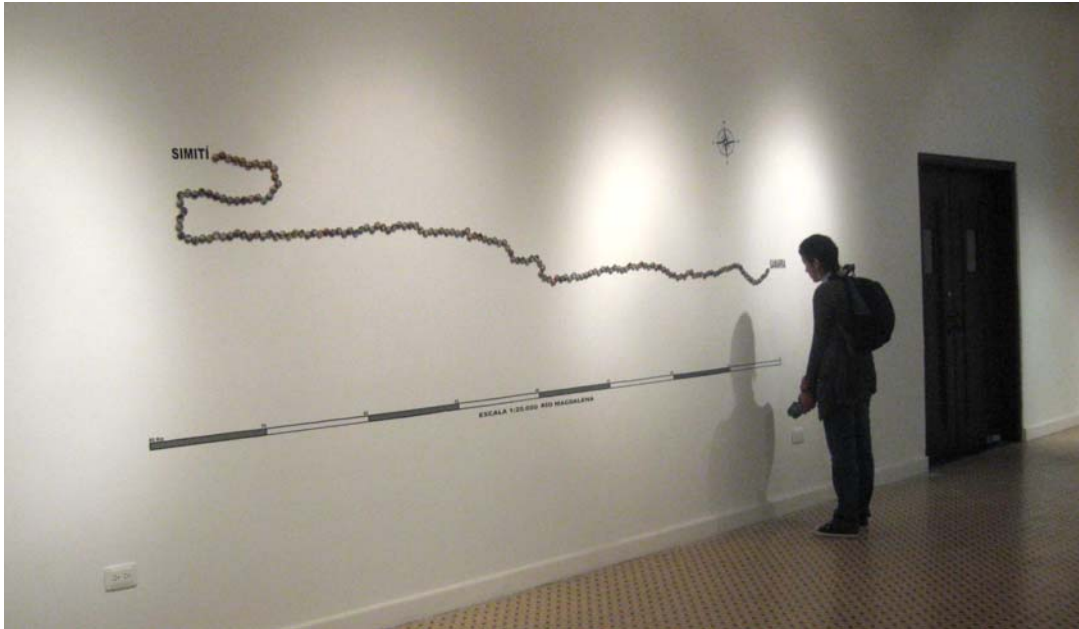
Fuente: Autora del proyecto

Figura 12. Rosa Reina. Parte del montaje previo. Edificio Daniel Casas, Programa de Bellas Artes. UIS. 2011

Fuente: Autora del proyecto

Figura 13. Rosa Reina. Montaje final, Sala Macaregua, sede UIS Bucarica. 2011

Fuente: Autora del proyecto