

DOMINIO

JHENY PATRICIA ARIZA QUIROGA

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE PROYECCIÓN REGIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2016**

DOMINIO

JHENY PATRICIA ARIZA QUIROGA

**Proyecto de grado como requisito para optar
Al título de Maestro en Bellas Artes**

DIRECTOR:

MAURICIO MARTÍNEZ

Licenciado en Bellas Artes

Magíster en Producción Artística

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

2016

Dedicado a todos los que tienen esperanza

AGRADECIMIENTOS

Agradezco al Señor Jesús, porque nunca me ha dejado sola. Su compañía a través de la naturaleza y de las personas que me rodean me ha llenado vigorosamente; Él me ha ayudado a no desfallecer y me ha permitido sentir enriquecedores y pequeños espacios de felicidad, que llenan mis días de esperanza. Así como la imagen de una plantita pegada a un muro estéril que vive por el sol, la lluvia y los nutrientes allegados a ella. Gracias por la culminación de esta etapa soñada hace 15 años.

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN.....	12
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	15
2. JUSTIFICACIÓN.....	16
3. OBJETIVOS.....	18
3.1 OBJETIVO GENERAL	18
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	18
4. PROCESO.....	19
4.1 DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL.....	19
4.1.1 La obra desde lo conceptual.....	19
4.1.2. Referentes Plásticos.....	23
4.2 DESCRIPCION FORMAL.....	27
4.2.1 Antecedentes.....	27
4.2.2 Aproximación formal al proyecto (Exploraciones).....	30
4.2.3 La obra.....	37
CONCLUSIONES.....	39
BIBLIOGRAFIA.....	41
ANEXOS.....	43

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Fig. 1 Fotografía de andén partido por la fuerza de la raíz de un árbol en Bucaramanga.....	17
Fig. 11 Alegoría del recuerdo. Instalación. Raíz, dibujo en pared, tocadiscos antiguo con LP y papelitos post-it. 2012.	27
Fig. 12 Alegoría del olvido. Instalación. Tierra, árbol muerto, semillas de pasto que germinan. 2014	28
Fig. 13 Utilización de plantas vivas y muertas	29
Fig. 14 Construcción de cubos en la técnica de la tapia pisada	29
Fig. 15 Desnaturalización. Escultura. Tierra, elementos vegetales vivos y muertos, cemento y baldosas. 2014	30
Fig. 16 Exploraciones en cuanto a la forma.....	31
Fig. 17 Boceto y exploración utilizando concreto y pieza vegetal atrapada en la mezcla.....	31
Fig. 18 Bocetos con expresiones surrealistas del elemento urbano sardinell.	32
Fig. 19 Exploración tratando de hacer forma serpenteante utilizando primero una base modelada en espuma de poliuretano y posteriormente un estuco en concreto	33
Fig. 20 Boceto intervención en el espacio público en forma serpenteante realizada en Photoshop	33
Fig. 21 Boceto de intervención en el espacio público	34
Fig. 22 Exploraciones	34
Fig. 24 Maqueta andén de ladrillos	35
Fig. 3 Fotografía de andén levantado por la fuerza de la raíz desarrollada en un parqueadero de la UIS.....	20
Fig. 5 Fotografía de andén en el sector de Cabecera en Bucaramanga.....	22
Fig. 6 Juan Fernando Herrán Sin título. Impresión inkjet. 108 x 163 cm. 2008.....	23

Fig. 7 Obras realizadas por Camilo Bojacá para la exposición jardín de las malezas, 2014.....	24
Fig. 8 Roble Silla, installation, 300 x 300 x 450 cm.....	25
Fig. 9 Milena Bonilla. Utopía. 2005. Fotografía a color.6 piezas de 39,5 x 29,5 cm	26
Fig.10 Alexandra McCormick. El Territorio. 2001.....	26
Fig.2 Árbol rompiendo jardinera en la ciudad de Bucaramanga	17
Fig.23 Bosquejos Preliminares	35
Fig.25 módulo plancha de concreto andén	35
Fig.26 Proceso del diseño del andén.....	36
Fig.4 Fotografía de andén en el sector de Santana en Floridablanca.....	21

LISTA DE ANEXOS

Anexo A. Evidencias fotográficas.....	44
---------------------------------------	----

RESUMEN

TÍTULO: DOMINIO**

AUTOR: JHENY PATRICIA ARIZA QUIROGA****

PALABRAS CLAVE: Naturaleza, Ciudad, Paisaje Urbano, Escultura

DESCRIPCIÓN:

Este proyecto artístico cuyo tema indaga en el paisaje urbano desarrolla una propuesta artística a partir de la apropiación y descontextualización de un elemento constructivo de la calle (el andén) y de la vegetación de la ciudad, en donde se menciona a través de lo simbólico y lo poético el concepto de lucha y en especial de *Dominio*.

Para ello se analizan los elementos escogidos desde su significado simbólico y desde sus características plásticas. El proyecto plantea la construcción formal de dicha analogía a través de un elemento escultórico inspirado en el campo de desempeño y trayectoria de la autora, teniendo en cuenta además referentes artísticos que aportan al desarrollo formal y conceptual de la obra.

Otro aspecto importante en la realización de este proyecto es descubrir que la utilización de estos elementos deduce una definitiva esencia efímera de la pieza y que ese carácter transitorio de sus materiales es el que precisamente le da más belleza a esta pieza, pues no se trata de que perdure en el tiempo y en el espacio sino en la memoria del observador.

Para finalizar, se concluye que la obra puede permitir un análisis y valoración de las decisiones humanas con respecto a la manipulación de su entorno natural.

* Trabajo de grado

** Universidad Industrial de Santander. Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia. Programa de Bellas Artes. MARTÍNEZ, Mauricio.

ABSTRACT

TITLE: DOMAIN^{*}

AUTHOR: JHENY PATRICIA ARIZA QUIROGA^{***}

KEYWORDS: Nature, City, Cityscape, Sculpture

DESCRIPTION:

Exploring the urban landscape, this artistic project develops an artistic proposal from the appropriation and contextualization of a constructive element of the street (the platform) and vegetation of the city, where it is mentioned throughout the symbolic and the poetic concept of struggle and, especially, the concept of *Domain*.

In order to do this, chosen elements are analyzed from their symbolic meaning and from their plastic characteristics. The project involves construction of the formal analogy through a sculpture inspired by the field of performance and experience of the author, taking into account artistic references that provide the formal and conceptual development of the artwork.

Another important fact of this project's realization is discovering that the use of these elements follows a final fleeting essence of the piece of art, and that the temporary nature of its materials is precisely the one giving the most beauty to this piece, and that it is not about it lasting over time and space but in the memory of the observer.

The project concludes with the execution of a formal and conceptual analysis related to the result of human actions and their consequences on the natural environment.

^{*} Degree Project

^{**} Universidad Industrial de Santander. Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia. Academic program of Fine Arts. MARTÍNEZ, Mauricio.

INTRODUCCIÓN

El paisaje natural es transformado por el hombre y en ese poder de transformación, él mismo también se reinventa. Como dice la artista Colombiana Patricia Lara: *"Parte esencial de nuestra existencia es nuestro espacio cotidiano. Ese espacio que transformamos y que nos transforma; esa naturaleza que intervenimos de manera circular, es decir, desde nuestra propia naturaleza, cuando al cambiarla nos cambiamos a nosotros mismos¹."* Así, creando y recreando la construcción de la ciudad como entidad física y estética, en continua evolución y adaptación se ha intensificado la relación depredadora del hombre sobre la naturaleza.

Contemplar la ciudad en el ir y venir andar las calles, los andenes, los parques, los jardines, percibiendo sus texturas, su paisaje, el clima, el entorno construido y habitado por el peatón, el caminante, el conductor, los niños, incluso la fauna que mora ahí mismo, queriendo percibir la dinámica entre sus protagonistas, y más en específico aquella dinámica que insinúa una pugna, una lucha o un sentido de dominio entre sus componentes.

En este sentido, se toma como estrategia acciones plásticas interpretativas con un objetivo de contemplación de los elementos inanimados del paisaje urbano y la naturaleza, se presenta el andén en relación con la vegetación y la tierra como sostén de la ciudad.

Observando los elementos escogidos ellos se exploran, primero desde su significado simbólico y después desde sus características plásticas, para así conformar una composición que menciona conceptos como supervivencia, lucha y

¹ MEDIOS ARTÍSTICOS EN LA NATURALEZA Curaduría de Juan Andrés León. Obtenido de http://issuu.com/teoricasupn/docs/curadur__a_medios. [Consultado el 26 de octubre de 2015]

dominio; los cuales son justificados en la descripción conceptual, en donde también se hablará de los referentes como Juan Fernando Herrán y Milena Bonilla entre otros y algunas ideas de la historia del arte con las cuales se identifica este proyecto.

En la descripción formal se aborda la evolución que permitió llegar a este producto artístico, desde sus antecedentes hace aproximadamente 3 años en el desarrollo de ejercicios académicos y proyectos personales que marcaron el sendero para llegar hasta este punto que aquí se expone pero no como punto último. Finalmente, se hablará de la materialidad de la obra y condiciones para su exhibición en un espacio museístico.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La ciudad es un conjunto de conjuntos, es ese lugar donde el ser humano como poblador y constructor entreteje vínculos que dan dinamismo a las sociedades, ella también está conformada tanto por la naturaleza como por las edificaciones.

La ciudad contemporánea es un fenómeno heterogéneo de gran complejidad en su estructura y de mayor complejidad en su entendimiento y manejo. Hablar de paisaje urbano contemporáneo es hablar de mosaicos de fragmentos interactuantes sujetos a fuerzas diversas y contradictorias, muchas de ellas destructivas.²

En esta contemplación de sus fragmentos llama la atención percibir la devastación del hombre sobre la naturaleza, alterando sus propiedades y desplazándola hasta casi borrarla a conveniencia en una continua desnaturalización³. Todo esto contrasta con su sentido de supervivencia y adaptación en medio de la construcción de la ciudad.

A partir de estas reflexiones y como resultado de la continua percepción de la dinámica que se da entre los elementos mencionados se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo interpretar plásticamente la dinámica que insinúa una pugna, entre los elementos arquitectónicos de ciudad y las plantas como elementos que forman parte del paisaje urbano?

² SÁNCHEZ, Ana Lucía, Editora. Procesos Urbanos Contemporáneos. Santa Fe de Bogotá: Fundación Alejandro Álvarez Escobar.1995. p. 59.

³ Desnaturalizar: tr. Alterar las propiedades o condiciones de algo, desvirtuarlo. En: Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Obtenido de <http://lema.rae.es/drae/srv/search?val=desnaturalizar>. [Consultado el 26 de Octubre de 2015]

2. JUSTIFICACIÓN

Resulta innegable reconocer que cuando se transforma el espacio natural para disponer elementos arquitectónicos como los andenes, se anula la naturaleza que había antes allí, quedando esta suprimida en una especie de ataúd de concreto. Se trata entonces de un ser vivo condenado a morir en su interior. Muchos pueden pensar que es ridícula esta afirmación, sin embargo para otros se puede entender como literalmente real.

Tal como lo manifestó Secretario General de las naciones Unidas en ocasión del día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio de 2001

*[...] Hoy más que nunca, la vida sobre la tierra exige de todos un sentido de responsabilidad universal: nación a nación, persona a persona, responsabilidad humana para todas las demás formas de vida [...] ya poseemos las habilidades técnicas para detener tendencias destructivas y colocar nuestra economía sobre una base más sostenible. No es el conocimiento de la investigación científica, sino factores políticos y económicos, que determinan si la sabiduría acumulada en nuestros laboratorios y bibliotecas habrá de llevarse a la práctica o no. Retos como los cambios climáticos, la desertificación, la destrucción de la diversidad biológica y la expansión de la población no sólo están poniendo a prueba nuestra imaginación, sino también nuestra voluntad [...]*⁴

En efecto, por ello, en este caso, se propone percibir la dinámica sutil que existe entre las plantas y la construcción de la ciudad en el elemento específico llamado andén.

La naturaleza es sabia y busca su camino a pesar de los obstáculos que pueda encontrar a su paso (Ver figuras 1 y 2). Así el árbol extiende sus raíces rompiendo su ataúd y las pequeñas plantas van haciendo su invasión de nuevo. Entonces, como efecto, el concreto cede, porque es poroso, y también porque con la continua acción de sus viandantes, del sol, de la lluvia, del vendedor ambulante,

⁴ ZIMMERMANN, Marcel. Psicología ambiental, calidad de vida y desarrollo sostenible. Bogotá: Ecoe Ediciones. 2010. P. 141.

de la marcha política, de los vehículos mal estacionados, la fisonomía de la construcción de la ciudad se va transformando. Y en este proceso resulta hermoso ver la conquista vegetal a pequeña escala sobre la gran mole de concreto.

Fig. 1 Fotografía de andén partido por la fuerza de la raíz de un árbol en Bucaramanga

Fig.2 Árbol rompiendo jardinera en la ciudad de Bucaramanga

En este sentido, *Dominio* se articula partiendo de la carga simbólica y de la contundencia de cada uno de los elementos de la ciudad y la naturaleza, rastreando la poética de la lucha entre supervivencia y muerte. Este diálogo entre plantas y componentes de la ciudad, representado como un mensaje de resistencia, busca generar reflexiones sobre la manera en que los seres humanos se comportan con el medio ambiente.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una propuesta artística a partir de la apropiación y descontextualización de un elemento constructivo de la calle (el andén) y de la vegetación de la ciudad, en donde se mencione a través de lo simbólico y lo poético el concepto de dominio.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar lugares del paisaje urbano que por su carga simbólica inspiran la razón principal del proyecto artístico.
- Realizar las exploraciones plásticas pertinentes con los elementos seleccionados, el andén (concreto), la tierra y las plantas vivas y muertas.
- Componer la pieza artística con la apropiación de las partes del paisaje urbano buscando resaltar el concepto de dominio.
- Desarrollar un análisis conceptual en donde se involucren los elementos que dinamizan la idea para posicionarlo en el ámbito artístico.
- Gestionar el espacio de exhibición teniendo en cuenta los requerimientos de montaje.

4. PROCESO

A continuación se describe *Dominio* partiendo desde sus cimientos conceptuales, las palabras clave y referentes más importantes. Posteriormente se especifica desde lo formal las aproximaciones que se realizaron y permitieron en acercamiento a los conceptos planteados, así como una descripción minuciosa de la pieza artística.

4.1 DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL

4.1.1 La obra desde lo conceptual

Pensar en el paisaje urbano y razonar sobre los componentes significativos que asoman en la vida de la ciudad es el resultado de una emotividad especial producida del recorrer y vivir los espacios urbanos: *Vivir, experimentar, descubrir, analizar e interpretar el paisaje urbano.*

Pensar la construcción de la ciudad como una gran instalación o, como decía Heidegger⁵, con vocación de obra de arte, no sólo como un equipamiento necesario, sino preocupándose por lograr la belleza, está relacionado con determinadas proporciones desprendidas de la observación del cuerpo humano, de las constelaciones y de la naturaleza. Es ello lo que posibilita experimentar sentimientos de placer estéticos no asimilables a los producidos por el intelecto⁶.

Se trata de encontrar la manera para que los seres humanos descubran el disfrute y el juego, y así como dice la arquitecta Beatriz García, lo que se pretende es hallar en cada uno de los elementos que conforman el espacio

⁵ BOTERO, Darío; GIRALDO, Fabio y VIVIESCAS, Fernando (Comp.). Pensar la ciudad. BOGOTA: CENAC: FEDEVIVIENDA: TERCER MUNDO, 1996. P. 173

⁶ Opcit P. 174

adecuaciones para que la tierra pueda manifestarse y reunirse con el paso del sol, para que los humanos puedan convivir sin sofocarse mutuamente, para que los intereses de unos no absorban los de los otros⁷.

Hoy es evidente que se ha dejado atrás este tipo de apreciaciones al edificar el espacio urbano, ya que la mirada se centra en lo socio-económico y lo material propios de una sociedad consumista. Por consiguiente, el ser humano se ha preocupado por elaborar ciudades de concreto que de cierto modo van borrando y transformando lo natural para construir hábitats humanos. De la casa rural al caserío, al pueblo, a la ciudad y a la metrópoli se colman los espacios con concreto, asfalto y ladrillo, y debajo es posible imaginar un profuso cementerio vegetal donde sus huéspedes aún viven, deseando seguir adelante y salir por la fuerza de la supervivencia. Una fuerza silenciosa, pero efectiva donde es posible intuir una lucha sutil pero poderosa entre los elementos del paisaje urbano.

Fig. 3 Fotografía de andén levantado por la fuerza de la raíz desarrollada en un parqueadero de la UIS

Como en los principios del Land Art, estos componentes de la obra sugieren el qué hacer, pero también pretenden reflejar un aspecto de la relación entre el hombre y la tierra, el medio ambiente y el mundo, expresando al mismo tiempo la preocupación por el deterioro ambiental que existe hoy en día. De esta forma, el

⁷ Op. Cit. P. 176.

artista entabla una relación con el entorno y pretende que la nueva creación permita conservar esta conversación. Así comienza una transformación que permite a esta experiencia artística recuperar valores, comunicar ideas, pensamientos y sensaciones.

La obra se concibe plásticamente a partir de tres elementos del paisaje urbano: el andén, la materia vegetal que lo circunda y la tierra que los sostiene.

Se podría decir que el andén *así como la calle, ha dejado de ser un espacio humano para convertirse en un tubo por el cual circulamos*⁸. Un elemento representado en los planos como un lugar hipotéticamente estable, donde todo es sincronía y armonía, es el mismo donde en la vida real los practicantes de la ciudad van construyendo apropiaciones efímeras a su acomodo. Se trata del paso de *la ciudad digitalizada a la ciudad manoseada*⁹, pues el hombre convierte la calle en su oficina, su taller o laboratorio y en una herramienta que le permite laborar (ver figura 4).

Fig.4 Fotografía de andén en el sector de Santana en Floridablanca

Como dijera Manuel delgado: “el espacio urbano es una verdad por descubrir de estructura hojaldrada, entre continuidad y oscilación”¹⁰ y esa es la verdad que con el

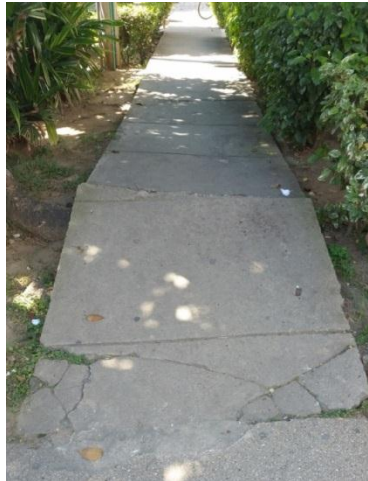
⁸ ROSSI, Alejandro. Manual del distraído. Caracas: Monte Ávila Ediciones, 1987. p. 27.

⁹ DELGADO, Manuel. Sociedades Movedizas, pasos hacia una antropología de las calles. Barcelona: Editorial Anagrama, S.A. 2007. P. 15

¹⁰ Op. Cit. P. 17.

recorrer de la ciudad se desea interpretar, es esa forma hojaldrada (ver figura 5) que más llama la atención, el andén con sus texturas arrugadas, quebradas, porosas, sus oscilaciones, y tonalidades, junto a sus invasiones y sus invasores: el hombre y la naturaleza.

Fig. 5 Fotografía de andén en el sector de Cabecera en Bucaramanga

Esta percepción permite reflexionar acerca de la renovación, la supervivencia, el resurgimiento de la vida y, en este sentido, de una sanación. Se desea capturar la poética de la flora que retoma el lugar ocupando los espacios en forma silenciosa, lenta pero segura en la maravillosa fuerza de lo cíclico, del instinto sabio de la naturaleza que toma de la tierra, del aire, de la lluvia y que no necesita del hombre para vivir. Y la tierra que es el sostén de todos, morada de la humanidad es esa materia rica para todos los que están sobre ella. Es palpable el concepto efímero y cambiante de los componentes protagonistas de este proyecto, ya que depende de los efectos de su entorno que influyen en su transformación, algunos manipulables por la creación del autor pero otros imposibles de controlar debido a la naturaleza de sus materiales, y eso es lo que más enriquece la obra. *El arte efímero es el resultado de una serie de técnicas que más que fabricar objetos genera producciones. Lo que puede conservar justamente es la imagen de lo vivo y no lo vivo.*¹¹

¹¹ FERNÁNDEZ, José (Coord). Arte Efímero y espacio estético. Barcelona: Editorial Anthropos. 1988. P. 34.

4.1.2. Referentes Plásticos

A continuación se mencionan algunos referentes plásticos y las características de algunas obras que sirvieron de apoyo visual y conceptual para el desarrollo de este proyecto artístico. Llama la atención el hecho de que en este recorrido se puede notar la existencia de la gran preocupación actual por la naturaleza del planeta, así como la relación que construye el ser humano con ella y los objetos que él mismo crea.

Para empezar, el artista Juan Fernando Herrán en su proyecto *Escalas*¹² muestra a través de la fotografía cómo los habitantes de la ciudad realizan un acto de posesión territorial donde conquistan y dominan la topografía. Aquí es interesante ver cómo la conformación física del espacio público es el resultado de una serie de procesos arquitectónicos de carácter dinámico y participativo por parte de los pobladores.

Fig. 6 Juan Fernando Herrán Sin título. Impresión inkjet. 108 x 163 cm. 2008

Fuente: HERRÁN, Juan Fernando. Portafolio. Obtenido de: <http://www.arte-sur.org/wp-content/uploads/2013/01/PORTA-GENERAL-SCREEN3.pdf> [Consultado el 13 de junio de 2015]

¹² HERRÁN, Juan Fernando. Portafolio. Obtenido de: <http://www.arte-sur.org/wp-content/uploads/2013/01/PORTA-GENERAL-SCREEN3.pdf> [Consultado el 13 de junio de 2015]

En *Jardín de Malezas*¹³ el artista contemporáneo y colombiano Camilo Bojacá, que vuelca su mirada a la ciudad, lo arquitectónico y modular, habla de la poética de las plantas consideradas estorbo en la ciudad y llama la atención la pregunta que plantea: ¿Podrían existir en la ciudad proyectos arquitectónicos que se planteen como organismos? Él también se cuestiona sobre la forma como entablamos nuestra relación con el espacio circundante y la naturaleza (figura 7).

Fig. 7 Obras realizadas por Camilo Bojacá para la exposición jardín de las malezas, 2014

Fuente: BOJACÁ, Camilo. Jardín de malezas. Cuaderno Bachué No. 1. Obtenido de: http://issuu.com/proyectobachue/docs/cuaderno_bachue__no.1_ffc86b82eb6163 [Consultado el 13 de junio de 2015]

El coreano Myeongbeom Kim¹⁴, llamado el artista de los árboles viajeros, a través de sus esculturas e instalaciones expone la relación de la naturaleza con los objetos mundanos (ver figura 8). Al igual que en este proyecto artístico, se trata de expresar de una manera surreal el resurgimiento de las raíces a través de la materia dura.

¹³ BOJACÁ, Camilo. Jardín de malezas. Cuaderno Bachué No. 1. Obtenido de: http://issuu.com/proyectobachue/docs/cuaderno_bachue__no.1_ffc86b82eb6163 [Consultado el 13 de junio de 2015]

¹⁴ CAREAGA, Mónica. Myeongbeom Kim, el artista de los árboles viajeros. Obtenido de: <http://culturacolectiva.com/Myeongbeom-Kim-el-artista-de-los-arboles-viajeros/> [Consultado el 13 de junio de 2015]

Fig. 8 Roble Silla, installation, 300 x 300 x 450 cm

Fuente: CAREAGA, Mónica. Myeongbeom Kim, el artista de los árboles viajeros. Obtenido de: <http://culturacolectiva.com/Myeongbeom-Kim-el-artista-de-los-arboles-viajeros/> [Consultado el 13 de junio de 2015]

La obra *Domino* parte también de una fuerte conexión con la el *Arte Povera* que resalta el regreso a los elementos primarios, hacia la naturaleza. Se trata entonces la dinámica de los contrarios (objeto elaborado- objeto natural, equilibrio-desequilibrio) y sus efectos sobre las personas y las cosas¹⁵. Tal como lo desarrolló Giuseppe Penone, quien enfrenta lo natural y lo artificial descubriendo un gran interés por su entorno.

Finalmente, las artistas Milena Bonilla con su obra fotográfica *Utopía* (ver figura 9) y Alexandra McCormick, con su serie *Territorios* (ver figura 10) resaltan la acción de la naturaleza sobre los objetos del mundo, aspecto importante para el desarrollo conceptual del presente proyecto artístico.

¹⁵ Arte Póvera: el gran tour de las antitecnologías. pdf. Obtenido de: http://www.labohemiahipermediatica.com/uploads/1/8/1/0/18105501/arte_povera.pdf. [Consultado el 29 de Octubre de 2015]

Fig. 9 Milena Bonilla. Utopía. 2005. Fotografía a color. 6 piezas de 39,5 x 29,5 cm

Fuente: Milena Bonilla: Utopía. Obtenido en:
<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/textos-sobre-la-coleccion-de-arte-del-banco-de-la-republica/milena-bonilla/utopia>. [Consultado el 29 de octubre de 2015]

Fig.10 Alexandra McCormick. El Territorio. 2001

Fuente: Territorio. Alexandra McCormick. Tomado de:
<http://www.alexandramcc.com/index.php?/proyectos/de-la-serie-el-territorio/>.
[Consultado el 29 de octubre de 2015]

4.2 DESCRIPCION FORMAL

4.2.1 Antecedentes

El proceso de observación de las plantas en la ciudad comenzó hace 3 años aproximadamente, producto de ejercicios académicos de apropiación y descontextualización. Descubrir las estructuras de las plantas resultó un trabajo más que interesante y fascinante, pues al encontrar un árbol pequeño completamente desarraigado y botado en la basura se generó un punto de giro en la forma de percibirlos y se convirtió en la excusa para hablar del recuerdo y el olvido, donde lo que está muerto es sinónimo de lo que se ha olvidado (ver figura 11)

Fig. 11 Alegoría del recuerdo. Instalación. Raíz, dibujo en pared, tocadiscos antiguo con LP y papelitos post-it. 2012.

Producto de ese proceso, la fuerza simbólica de los materiales y su composición transitoria comenzó a hacer mella en estas representaciones, convirtiendo lo efímero en otra característica esencial de la obra, ya que su desarrollo se concibe en cada espacio y su existencia dura sólo el tiempo de exposición. (ver figura 12).

Fig. 12 Alegoría del olvido. Instalación. Tierra, árbol muerto, semillas de pasto que germinan. 2014

Fuente: Archivo personal Jheny Ariza

Otra particularidad en este proceso fue la necesidad de encontrar un indicio de esperanza en medio de la desolación. Para ello se comenzó a incorporar elementos vegetales vivos buscando referir el sentido de resistencia y el poder de la naturaleza (ver figura 13), ante la hostilidad de la construcción de la ciudad.

Fig. 13 Utilización de plantas vivas y muertas

Como elemento que lo contiene todo se presentó la tierra, materia que con sus propiedades sirve de sostén y de alimento, lugar donde todo ocurre. Así, se llevó el bloque de tierra al contexto museístico, intentando hacer una referencia a través del uso de alegorías compuestas por el diálogo de los materiales utilizados (ver figura 14).

Fig. 14 Construcción de cubos en la técnica de la tapia pisada.

Advertir esa relación de la naturaleza con la ciudad, es advertir un combate silencioso, pero palpable. Aquí es cuando en el rastreo aparece la vegetación considerada maleza o estorbo creciendo en aquellos lugares insospechados, mostrando todo su esplendor y belleza a pequeña escala, burlándose y mostrando toda su resistencia. A partir de este momento comienzan a utilizarse componentes propios de la construcción de la ciudad como el concreto y la baldosa, imprimiéndoles un orden que se rompe ante la presencia de la fuerza vegetal (ver figura 15).

Fig. 15 Desnaturalización. Escultura. Tierra, elementos vegetales vivos y muertos, cemento y baldosas. 2014

4.2.2 Aproximación formal al proyecto (Exploraciones)

Esta fase inició como un campo de investigación con materiales propios de la construcción de la ciudad, para conocer sus cualidades plásticas. Previamente ya se habían hecho algunas exploraciones con la tierra y el ladrillo tipo adobe a pequeña escala (ver figura 16). Estos bocetos aportaron visualmente la riqueza que se quería, tratando de llegar al concepto de tumba-cadáver ya mencionado.

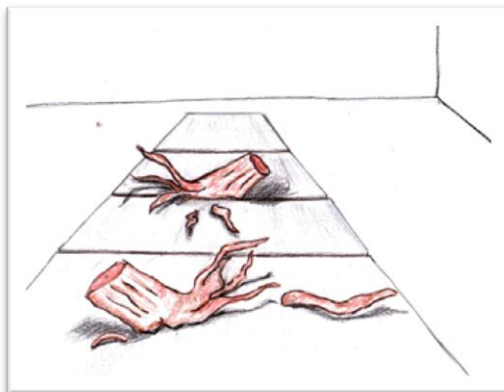
En donde la tumba es la construcción de un muro arquitectónico que contiene el cadáver o pieza vegetal muerta.

Fig. 16 Exploraciones en cuanto a la forma

Buscando el mismo concepto de tumba, se experimentó con concreto, colocando partes vegetales muertas como si estuvieran sumergidas en la masa (ver figura 17). En esta representación, se utiliza un andén que atrapa a las piezas vegetales muertas como si estuvieran hundiéndose en una lenta agonía, y resultan interesantes las texturas que aparecen en la mezcla entre lo orgánico y la materia inerte, en tanto que refuerzan un sentido de soledad y olvido.

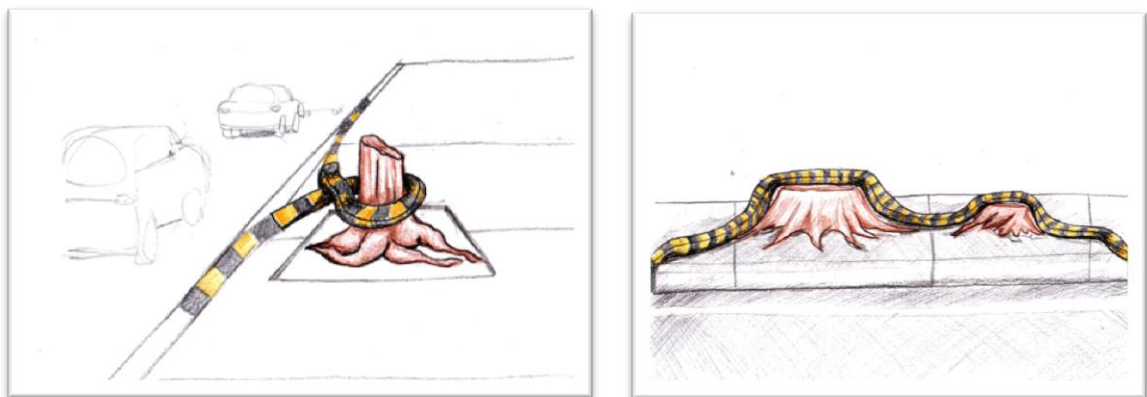
Fig. 17 Boceto y exploración utilizando concreto y pieza vegetal atrapada en la mezcla

Todo este proceso de exploración y, más que todo, la forma en que la construcción de la ciudad fue tomando una noción agresora en el imaginario del artista, direccionó la obra hacia un planteamiento surreal en donde se confiere vida a los componentes constructivos del paisaje urbano.

Para ello se comenzó analizando el elemento sardinel¹⁶ del paisaje urbano, imaginando de qué manera podría invadir la naturaleza. En este caso se pensó en los árboles de gran tamaño talados y se buscó una expresión plástica que simulara un sardinel con forma serpenteante (ver figura 18).

Fig. 18 Bocetos con expresiones surrealistas del elemento urbano sardinel.

Pensando en utilizar un material liviano, debido a que posiblemente las formas tuvieran que ascender sobre el tronco del árbol, se iniciaron las pruebas con la espuma de poliéster modelando la forma serpenteante y posteriormente se estucó con concreto, para darle la apariencia de sardinel (ver figura 19).

¹⁶ Sardinel: Escalón que forma el borde exterior de la acera. En: Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Obtenido en: <http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=sardine>. [Consultado el 29 de Octubre de 2015]

Fig. 19 Exploración tratando de hacer forma serpenteante utilizando primero una base modelada en espuma de poliuretano y posteriormente un estuco en concreto

Así, se plantearon otras ideas de intervención en el espacio público, cuyo propósito era el de sorprender al peatón cuando se encontrara con ellas, y generar una reflexión en torno a cómo la construcción arquitectónica va desplazando a la naturaleza de la ciudad (ver figuras 20 y 21).

Fig. 20 Boceto intervención en el espacio público en forma serpenteante realizada en Photoshop

Fig. 21 Boceto de intervención en el espacio público

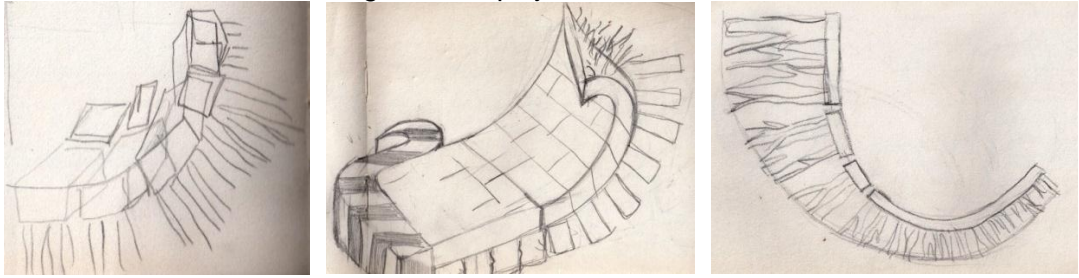
Buscando otras expresiones del material, las exploraciones volvieron a direccionarse hacia la fusión de la materia vegetal muerta con el concreto, pero esta vez se incluyeron también plantas vivas y tierra (ver figura 22). Este procedimiento permitió un punto de giro, ofreciendo otra mirada al paisaje urbano y a otro elemento protagonista del mismo: el andén.

Fig. 22 Exploraciones

En este momento se comenzó a hacer una descontextualización de este componente urbano, pensándolo como un objeto que sufre alteraciones por el accionar de las personas a través de sus caminatas y de los vehículos (ver figura 23).

Fig.23 Bosquejos Preliminares

Se empezó a estructurar un objeto con características ondulantes, quebradizas, y heterogéneas, que poseía inserto materia vegetal rico en texturas (ver figuras 24 y 25).

Fig. 24 Maqueta andén de ladrillos

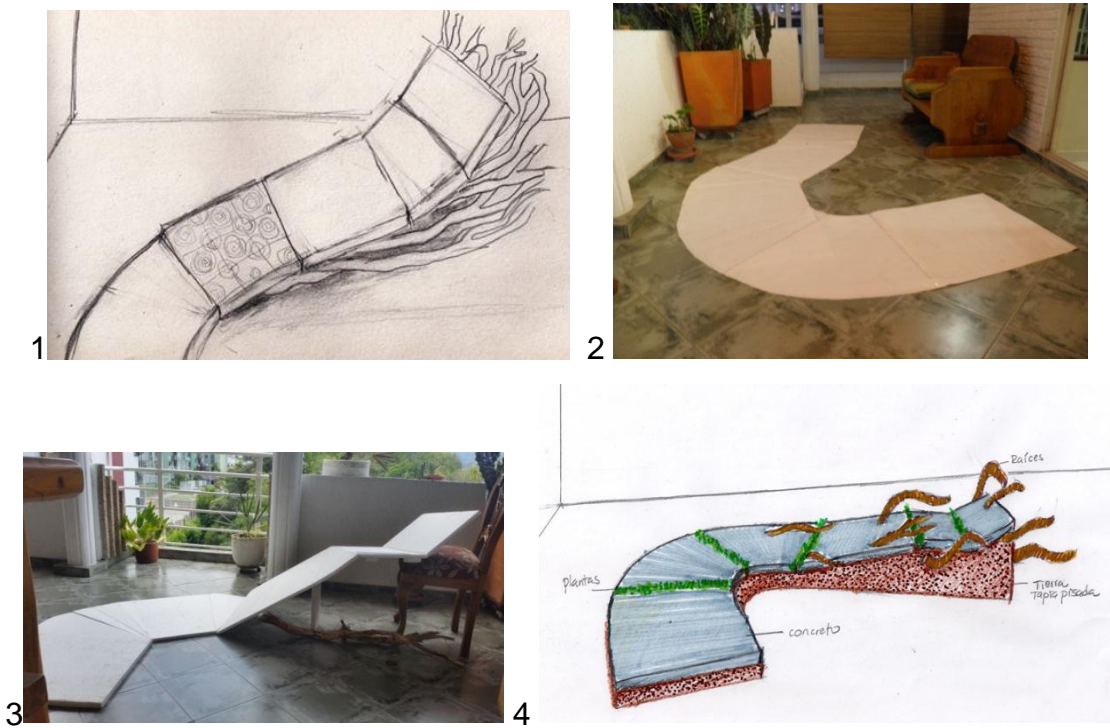

Fig.25 módulo plancha de concreto andén

A medida que se llevó a cabo la investigación, se fue afirmando el deseo de involucrar elementos vegetales, vivos y muertos en la obra. Asimismo creció el interés por las texturas grises combinadas con las orgánicas, debido al aspecto endurecido del concreto que contrasta con la fragilidad de las plantas, elementos fundamentales que se pueden evidenciar en el proceso de diseño del andén (ver figura 26).

Fig.26 Proceso del diseño del andén: 1. Bosquejo inicial 2. Plano en papel bond, 3. Maqueta en poliestireno expandido 4. Dibujo esquema

El proceso de elaboración de la escultura se describe a continuación de manera esquemática (ver anexo):

- Realización de parrillas en varilla haciendo módulos
- Colocación de formaletas en madera a cada módulo
- Fundida del concreto y colocación de raíces en el concreto
- Armado preliminar de los módulos del andén

- e. Hechura de formaleta en lámina de aluminio para la tapia.
- f. Construcción y hechura de tapial (25 bultos de tierra)
- g. Acomodación de módulos del andén sobre la tapia
- h. Colocación de materia vegetal.

4.2.3 La obra

El proyecto *Dominio* consiste en una escultura de carácter efímero para espacio expositivo en exteriores. Físicamente está compuesta por un sólido de tierra de forma curva y ascendente elaborado con 25 bultos de tierra. Sobre ésta forma en tierra va el andén conformado por 5 planchas independientes de concreto y por último lleva elementos vegetales vivos y muertos en la superficie de la estructura. Las dimensiones aproximadas son 3 m de largo, 2 m de ancho y 1 m de alto.

Fig.27 Proyecto artístico *Dominio*

Fig.28 Proyecto artístico *Dominio*

Fig.29 Proyecto artístico *Dominio* (Detalle)

CONCLUSIONES

La obra parte de la contemplación de cierta dinámica silenciosa de la ciudad que se puede advertir entre los elementos arquitectónicos que el ser humano construye y la naturaleza. No obstante este proyecto no busca crear una conciencia ecológica sino que está orientado a percibir la poética de la adaptación vegetal sobre los componentes urbanos inanimados del paisaje urbano, entre ellos el andén.

Asimismo, en esta apreciación el ser humano a través de la construcción de la ciudad, desplaza la naturaleza nativa en una noción de *Dominio* sobre esta misma, sin embargo se puede observar que ella logra su reconquista de nuevo, y en este ciclo natural de supervivencia, se llega a la conclusión que la naturaleza también ejerce un dominio sutil y que precisamente eso conlleva a una poética muy especial, que es la del renacer, y en cierta forma se puede interpretar como una esperanza.

Otro aspecto importante en la realización de este proyecto es descubrir que la utilización de estos elementos deduce una definitiva esencia efímera de la pieza y que ese carácter transitorio de sus materiales es el que precisamente le da más belleza a esta pieza, pues no se trata de que perdure en el tiempo y en el espacio sino en la memoria del observador.

Así, con esta obra se afirma la idea de que es posible entablar un diálogo entre los elementos de una pieza de arte al crear por medio de analogías expresiones que involucran una interpretación en la mente del observador.

Finalmente, todos los elementos y materiales que conforman el proyecto, han sido apropiados y diseñados desde el punto de vista del autor y hacen parte del resultado final de su análisis personal. Aquí, señala una dinámica

específica dentro del paisaje urbano que se puede expandir hacia otros ámbitos de reinterpretación plástica propiciando la generación de otras composiciones posteriores, en un proceso inacabado de creación.

BIBLIOGRAFIA

ARTE POVERA: el gran tour de las antitecnologías. Pdf. Obtenido de: http://www.labohemiahipermediatica.com/uploads/1/8/1/0/18105501/arte_povera.pdf. [Consultado el 29 de Octubre de 2015]

BOJACÁ, Camilo. Jardín de malezas. Cuaderno Bachué No. 1. Obtenido de: http://issuu.com/proyectobachue/docs/cuaderno_bachue___no.1_ffc86b82eb6163 [Consultado el 13 de junio de 2015]

BOTERO, Darío; GIRALDO, Fabio y VIVIESCAS, Fernando (Comp.). Pensar la ciudad. BOGOTA: CENAC: FEDEVIVIENDA: TERCER MUNDO, 1996.

CAREAGA, Mónica. Myeongbeom Kim, el artista de los árboles viajeros. Obtenido de: <http://culturacolectiva.com/Myeongbeom-Kim-el-artista-de-los-arboles-viajeros/> [Consultado el 13 de junio de 2015]

DELGADO, Manuel. Sociedades Movedizas, pasos hacia una antropología de las calles. Barcelona: Editorial Anagrama, S.A. 2007.

ECO, Humberto. Como se hace una tesis, Técnicas y procedimientos de Investigación, estudio y escritura. Barcelona: Gedisa Ediciones. 1994.

FERNÁNDEZ, José (Coord). Arte Efímero y espacio estético. Barcelona: Editorial Anthropos. 1988.

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Obtenido en: <http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=sardinell>. [Consultado el 29 de Octubre de 2015]

HERRÁN, Juan Fernando. Portafolio. Obtenido de: <http://www.arte-sur.org/wp-content/uploads/2013/01/PORTA-GENERAL-SCREEN3.pdf> [Consultado el 13 de junio de 2015]

MEDIOS ARTÍSTICOS EN LA NATURALEZA Curaduría de Juan Andrés León. Obtenido de http://issuu.com/teoricasupn/docs/curadur__a_medios. [Consultado el 26 de octubre de 2015]

ROSSI, Alejandro. Manual del distraído. Caracas: Monte Ávila Ediciones, 1987.

SÁNCHEZ, Ana Lucía, Editora. Procesos Urbanos Contemporáneos. Santa Fe de Bogotá: Fundación Alejandro Álvarez Escobar.1995.

ZIMMERMANN, Marcel. Psicología ambiental, calidad de vida y desarrollo sostenible. Bogotá: Ecoe Ediciones. 2010.

ANEXOS

Anexo A. Evidencias fotográficas

- a. Realización de parrillas en varilla haciendo módulos

- b. Colocación de formaletas en madera a cada módulo

- c. Fundida del concreto y colocación de raíces en el concreto

d. Armado preliminar de los módulos del andén

e. Hechura de formaleta en lámina de aluminio para la tapia.

f. Construcción y hechura de tapial (25 bultos de tierra)

g. Acomodación de módulos del andén sobre la tapia

h. Colocación de materia vegetal.

