

LA COSECHA

OLFRAN GUERRERO VILLAMIZAR

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA - INSED
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2006**

LA COSECHA

OLFRAN GUERRERO VILLAMIZAR

**Proyecto de grado para optar el título de
Maestro en Bellas Artes**

**Director
EMEL MENESES ARÉVALO
Maestro en Bellas Artes
Especialista en Docencia Universitaria**

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – INSED
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA**

2006

AGRADECIMIENTOS

Agradezco sinceramente a Blas Carlos Gallardo Toledo, Director del Grupo Folclórico Buturama de Aguachica, Cesar, por su valiosa colaboración para el desarrollo del presente proyecto de grado. Agradezco también, al maestro José Germán Toloza Hernández, Coordinador del Programa de Bellas Artes del INSED. Por los consejos, apoyo y orientación durante el proceso de formación académica.

*A mi padres y a mis hermanos por el apoyo,
entusiasmo y colaboración brindada
durante el proceso para realizar el desarrollo del proyecto.*

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	1
1. LA COSECHA	3
1.1 DESCRIPCIÓN	3
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	6
3. JUSTIFICACIÓN	6
4. OBJETIVOS	8
4.1 OBJETIVO GENERAL	8
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	8
5. MARCO TEÓRICO	9
5.1 REFERENTES TEÓRICOS	9
5.2 REFERENTES ARTÍSTICOS	15
6. PROCESO	24
6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO TÉCNICO	25
6.2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	29
7. CONCLUSIONES	32
BIBLIOGRAFÍA	33
ANEXOS	34

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Andy Warhol, cajas brillo, pintura sintética y serigrafía sobre madera, 43.2 x 43.2 x 35.6 cada una, 1964	11
Figura 2. Wilfredo Lam. Tercer Mundo, 1963	16
Figura 3. Wharol. Díptico de Marylin. 1962. Acrílico y serigrafía sobre lienzo	17
Figura 4. Baldomero Beltrán. Arraigo, 1967	19
Figura 5. Álvaro Restrepo. La Parte Visible del Alma	20
Figura 6. Daniel Zuluaga. Danza de la Muerte, 1995. Universidad de los Andes	22
Figura 7. Popular Print 20.9. 1976 Offset sobre papel periódico 27 x 22 cm Número ingreso: 2118	22
Figura 8. Zulay Milena Angarita Badillo. Recolección (paso de la danza la cosecha). Fotografía: 2006 12 x 16cm	25
Figura 9. Zulia Milena Angarita. Olfran y su tambora (Grupo Buturama). Fotografía: 2006	26
Figura 10. Jorge Oviedo. La Roza (Paso de la danza la cosecha) Imagen digital, 2006	27
Figura 11. Jorge Oviedo. La Rogativa (Paso de la danza la cosecha) Imagen digital, 2006	27
Figura 12. Olfran Guerrero. San Roque (Fragmento) 2006. Serigrafía sobre lona, 13 x 9 cm.	28

LISTA DE ANEXOS

	Pág.
Anexo A. Diario de campo	34
Anexo B. Fotografías de la danza la cosecha	36

RESUMEN

TÍTULO: “LA COSECHA”.

AUTOR: GUERRERO VILLAMIZAR, Olfran**

PALABRAS CLAVE: Cuerpo, danza, música, serigrafía, píxel, cosecha, ritual.

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN: “La cosecha” es un proyecto plástico bi-dimensional que, inicialmente, se concibe desde un plano pictórico pero, posteriormente, crece en un producto serigráfico. El proceso parte de la observación concienzuda de expresiones del cuerpo presentes en la danza folclórica original del municipio de Aguachica, César, denominada “*la cosecha*”. El autor, mediante la experimentación, indaga y reconoce los elementos propios de una identidad cultural; en esta danza, se hacen presentes rastros simbólicos y culturales de oficios, rituales, lugares, situaciones y personajes que componen una cosmovisión muy particular con rasgos universales. En “*la cosecha*” se rinde culto a la divinidad a través de un rito cuyo protagonista es el cuerpo y en el cual se hace una impetración al cielo pidiéndole al *Dios creador* la bendición de un aguacero para que emerjan los frutos de la tierra.

Es además, una reflexión entre la necesidad humana de crear para manifestar, y lo espontáneo de la naturaleza misma. “La cosecha” abre un diálogo entre la sensibilidad del autor frente a las variables, matices, colores, espacios, ritmos, formas, etc., que constituyen el movimiento. El artista se vuelve intérprete e integra movimiento con propiedades del ambiente natural. Así, la producción plástica planteada enseña, mediante una secuencia de imágenes, que a su vez son una composición, los momentos más significativos de las diferentes expresiones, (acciones, ritmos de los ejecutantes de dicho baile popular); en los participantes del “rito” crece una conciencia de conservación y comunicación con el pasado; volver la mirada a estas manifestaciones enfrenta la tecnificación que aborda al campo, donde ya muy pocos realizan la cosecha del maíz en forma manual.

* Proyecto de Grado

** Universidad Industrial de Santander, Instituto de Educación a Distancia. Programa de Bellas Artes. MENESES AREVALO, Emel.

SUMMARY

TITLE: HARVEST*

AUTHOR: GUERRERO VILLAMIZAR, Olfran **

KEYWORDS: Body, dance, music, serigrafía, pixel, harvest, ritual.

DESCRIPTION:

Harvest is a bi-dimensional plastic project that in the beginning, is conceived from pictorial plane but, lately, grows in a serigraphic product. The process starts from the focusing on body expressions that are present in the original folklorical dance of Aguachica Municipality in César, Called "the harvest". The author, by means of experimentation, asks and reckons the proper elements of a cultural identity: in this dance, are presents symbolic and cultural features of jobs, titles, places, situations and personages that compose a cosmovision particular with universal features. In "the harvest" is given cult to the divinity through a ritual whose protagonist is the body in which is done a beg to heaven asking god creator the blessing of a rain for to emerge earth fruits

This is moreover a reflection between the human needing to create for manifest, and the spontaneous of the nature itself. "The harvest" opens a dialog between author's sensibility toward variations, matices, colors, spaces, rythms, shapes, textures, etc., that constituter the movement. The artists becomes performer and adapts movement with natural environment properties.

So the planned plastic production teaches, by means an image sequence, that at the same time are a composition, the moments more meaningful of diferents expressions (actions, rythms of performers of such poular dance) in the participants of the "ritual" grows a awareness of conservation and communication with the plastic; back again the sight to these manifestations faces the technification that has much to do with the countryside when yet few realize the corn harvest in manual form.

*Project degree

** Industrial University of Santander. Institute of Education at Distance. Program of Fine Art. AREVALO MENESES, Emel.

INTRODUCCIÓN

El lenguaje constituye el contacto del ser humano con el mundo que habita. La condición humana incluye en su naturaleza, la necesidad de "decir": decirlo todo. Para esto, se reconoce que uno de los lenguajes más básicos y primarios, en cuanto a su origen, es la música y a su lado, crece también la danza, que es el diálogo de la música con el cuerpo.

Es así como, el trabajo "La cosecha" está basado en el análisis formal de las expresiones corporales presentes en la danza folclórica propia del municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar. Esta propuesta plástica ha sido denominada "La cosecha", tomando en préstamo el nombre de dicho fenómeno cultural.

El proyecto "La cosecha" guarda relación y se alimenta de una danza folclórica propia de la región del Cesar, en particular del municipio de Aguachica; el motivo de este baile se remonta al "laboreo" campesino, que consiste en el trabajo de recolección manual de la cosecha del maíz. Como ya se sabe, la danza responde a un ritual, es decir a una puesta en escena o materialización de una creencia o mito (es decir, de un pensamiento); conjuga juegos no verbales y está en estrecho contacto con la emotividad, los sentidos, los estados anímicos y con el entorno físico-cultural del individuo; por esta razón, tanto la danza como la expresión musical, se perciben como un fenómeno más cercano a lo místico, que a lo racional.

No obstante, en esta oportunidad, se intenta recoger las imágenes de la materialidad de estos misterios humanos (que son formas de arte, o sea de pensamiento) para someterlos a los filtros de la racionalidad mediante el

análisis de la imagen, para penetrar en sus recintos y devolverlos, descontextualizados y representados en nuevas imágenes que el artista ha re-conceptualizado en su lectura del fenómeno que lo mueve a "decir" su discurso.

Para este caso, danza y música son detonantes de la sensibilidad del individuo artista, que cuenta mediante una serie compuesta por dieciséis retablos en MDF, una pequeña historia casi cotidiana de su región: la cosecha del maíz y el rito que efectúa el campesino celebrando el alimento como fuente de vida.

1. LA COSECHA

1.1 DESCRIPCIÓN

La propuesta plástica del proyecto "La cosecha" se concibe desde un encuentro muy particular entre los lenguajes de la música popular folklórica, del cuerpo danzante, con el lenguaje de la imagen artística. El hijo de esta unión resulta ser un rico relato visual lleno de texturas, de ritmo, magia y evocaciones al movimiento, a la vida. La producción plástica planteada en este documento busca enseñar, mediante una secuencia de imágenes serigráficas, el transcurrir en los diferentes movimientos de dicho baile popular. Estos "retratos recreados" logran exaltar la belleza y el misterio que se ocultan, fragmentados y a la vez, esparcidos en la totalidad del ritual dancístico; así, logra destacar a los personajes y sus acciones, sus funciones sociales, puede decirse, sacralizándolas en la obra de arte. Estos personajes comunes pasan a ser objeto de reflexión para el individuo que los mira de forma diferente, atrapados en las serigrafías.

Una de las causas que conduce a la elección del medio bidimensional de impresión y al tratamiento del punto, es el contacto del artista con los medios publicitarios (elaboración de estampados, murales, afiches, avisos, vallas). Como se sabe, la publicidad aliena al individuo, y éste parece haber permeado dicho fenómeno con actitudes de aceptación que son evidenciadas en la acción consumista del individuo, quien se convierte en un demandante obediente de las ideas que ofertan las vallas.

La idea de "La cosecha", resulta entonces ser una propuesta transgresora porque subvierte la función del medio publicitario para "promocionar" la

mirada a la cultura, a las expresiones humanas, y también algo no material, algo que no acostumbra venderse. Se trata de un juego simbólico que dentro de sus parámetros discursivos, está ofertando este ritual, y todos sus elementos interiores. Estas serigrafías representan una "invitación" a celebrar la vida, comprendiendo y valorando el ritual de "La cosecha", descontextualizándolo con la intención de llevarlo, en forma de presentación publicitaria, a quienes no lo conocen.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La experiencia vivida a través de la danza ha generado muchas expectativas estéticas que han implicado un acercamiento a su estudio desde las bellas artes; ésta, ha sido una tarea llevada a cabo a lo largo de la modernidad, y ha ido estableciendo y fortaleciendo relaciones entre las artes plásticas y la danza; para este caso esta relación se ha dado a partir de la elaboración de obras serigráficas que muestran movimientos coreográficos presentes en este tipo de expresión popular, que involucra el cuerpo, ritmo y sonido.

La pretensión es crear una propuesta bidimensional con los diferentes movimientos de la danza folclórica denominada “la cosecha”, propia de la región Sur del Departamento del Cesar; en la que se plasman los movimientos corporales que se dan en la siembra y recolección de productos como el maíz o el arroz, donde el hombre y la mujer comparten la faena laboral agrícola en forma alternada.

El cuerpo es trazo, lienzo, escritura, música, ritmo, voz, músculo de la emoción, tiene tiempo, espacio, gesto, impulso, acción y en sí mismo es ya una reflexión. A partir de este análisis se desarrolla una compenetración más profunda, la cual ha llevado a plantear los siguientes interrogantes: ¿Cómo plantear una propuesta plástica a partir del análisis formal de la expresión corporal propia de la danza folclórica denominada “la cosecha”? ¿Cómo elaborar una propuesta serigráfica a partir del material fotográfico compilado de estos rituales culturales?

3. JUSTIFICACIÓN

El proyecto "La cosecha" pretende comunicar al espectador una reflexión de la trascendencia que tiene el movimiento y la acción corporal de los danzantes en un ritual, para la preservación o construcción de los procesos identitarios. Con esto se propone un rescate de los valores tradicionales y culturales de la herencia ancestral de un pueblo, a través de las artes plásticas como sistema de creación, recurriendo al uso de la serigrafía como técnica.

Este compromiso académico ha conducido a indagar sobre un fenómeno propio de la cultura tropical y en particular con aquellos referentes plásticos, visuales, formales y compositivos implícitos en este tipo de danza. La investigación aquí propuesta procura una revaloración más profunda y crítica de las manifestaciones populares de una cultura. Sea ésta la oportunidad para hacer un abordaje plástico y conceptual en torno a diversas inquietudes creativas. La propuesta está enmarcada también en unas motivaciones de carácter práctico en la medida que permite acrecentar mis conocimientos, y acceder al título de Maestro en Bellas Artes.

Podríamos decir que la propuesta así planteada procura hacer una legitimación de las imágenes desde el lenguaje propio de las artes plásticas, en la medida que involucra la aplicación de una técnicas, la experimentación, la toma de decisiones formales como lo son el color o no color, la composición, el formato, el tamaño, la presentación, la calidad textural, los materiales (lona, tinta, tamices, rasquetas, bases textiles). Las imágenes no sólo cumplen una función de promoción de la danza folclórica desde el tema de la cosecha sino que vinculan el lenguaje de las artes visuales presente en los encuadres, los acercamientos, el espacio, el plano pictórico, etc.

La aproximación a estas imágenes como referentes para la propuesta, busca también hacer una hibridación entre las estrategias publicitarias de uso en la región como lo son las pancartas, afiches, y las técnicas artísticas como la fotografía, la edición, la serigrafía y la impresión, involucrando un discurso que va entre la ironía y la paradoja o contradicción del contenido de la obra con la forma o estilo en que se presenta.

4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar una propuesta plástica bidimensional en serigrafía a partir del análisis formal de la expresión corporal, presente en la danza folclórica denominada "La cosecha".

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Compilar fotografías de los diferentes movimientos de los ejecutantes de la danza folclórica denominada "La cosecha",
- Buscar fuentes bibliográficas y aspectos teóricos que refuercen conceptualmente el objeto de investigación.
- Indagar acerca de la obra de artistas que hayan tomado como referente plástico la serigrafía, la expresión corporal y danza folclórica.
- Hacer un análisis y síntesis formal de los movimientos corporales de los ejecutantes de la danza folclórica, en "La cosecha".
- Realizar una serie bidimensional en serigrafía con el tema de la danza "La cosecha", teniendo en cuenta los resultados de la investigación.

5. MARCO TEÓRICO

5.1 REFERENTES TEÓRICOS

La temática planteada en el proyecto "La cosecha" y, en particular, la investigación llevada a cabo, se estructuran en torno a la cultura regional de Aguachica, Cesar, a la hibridación de ritmos musicales caribeños, la diversidad étnica y cultural, la influencia de la tradición oral africana que, con las formas populares, ha generado una nueva forma de ritmos musicales populares como la cumbia, el mapalé, el bullerengue, la pulla, el paseo, el merengue, la champeta, el reguee, la salsa, etc.

La danza folclórica denominada "La cosecha" deviene de este mismo tipo de procesos culturales de asimilación (mezcla, ensamble) y apropiación de referentes culturales más que de elementos étnicos, extraídos de las prácticas culturales y la tradición oral.

Muchos autores afrocaribe como Manuel Zapata Olivella, David Sánchez Juliao, y Javier Ocampo López en su obra *Mitos y Leyendas Colombianas* han hecho una aproximación investigativa con objeto de comprender y describir estos fenómenos de sincretismo cultural propio de la Costa Caribe¹.

Desde la antigüedad, el hombre se apodera entonces de las cosas, las capta en forma de imagen, se esfuerza en hacer un doble suficientemente parecido del ser o del objeto extraño. El hombre primitivo no tendrá más que organizar a su vez esta contrafigura, someterla a las leyes de regularidad propias de su espíritu, es decir, al ritmo y habrá creado la danza. El cazador, el brujo

¹ OCAMPO LÓPEZ, Javier. *Mitos y leyendas colombianas*. Editorial Ancora, 1990.

mimarán entonces el paso, el gesto animal, completando el equívoco con algunos despojos auténticos, como pieles y cráneos que refuerzan la ilusión. Esta práctica no se ha perdido entre los hombres primitivos que subsisten todavía en nuestros días, por ejemplo las danzas rituales de América del Sur.

En este caso la imitación, la posesión han sido efectuadas por el cuerpo mismo del hombre y no ya por intermedio de un objeto formado por sus manos. El día en que uno de nuestros antepasados tuviera la idea de crear este objeto, especie de término medio entre él mismo y el animal al que se apunta, pues es la imagen de este y la imagen de aquel, había hecho nacer la obra de arte. Así se verifica desde el origen el carácter que dábamos a la imagen de ser un doble reflejo del mundo exterior, por una parte y del hombre por otra².

Se encuentra una estrecha relación en la propuesta con esta época de la prehistoria en cuanto al concepto de la imagen y los objetos, materiales e índole utilizados donde estos elementos eran extraídos de la madre naturaleza para luego darle un valor simbólico, permitiendo así articularlos de una manera metafórica en la obra.

En el proyecto aquí propuesto que lleva como título “La Cosecha” se encuentra un sentido de relación principalmente con la técnica y materiales utilizados en el Pop art, recordemos que el Arte Pop surgió primero en Inglaterra alrededor de 1956 cuando Richard Hamilton y miembros del grupo de artistas independientes, realizan una exhibición en la Whitechapel Art Gallery de Londres. En ella Hamilton usa materiales que provenían de la publicidad. Desde ese momento el artista inglés utiliza frecuentemente la

² GONZÁLEZ ARANDA, Lucila. Historia del arte. Bucaramanga: Publicaciones UIS, 2001, p. 26-27.

técnica del collage, incorporando imágenes de los medios impresos tales como, revistas y periódicos. Hamilton argumenta que las imágenes que representan verdaderamente a la cultura del momento están dadas y en circulación y que el artista simplemente debe trabajar con ellas y abandonar la creación de imágenes originales. Pero la Gran Bretaña de post guerra, austera y reservada, no fue el terreno más fértil para que dicho manejo de la iconografía popular se impusiera.

Es en los Estados Unidos que el Pop fructifica las buenas condiciones económicas de la sociedad americana eran bien visibles. A través de los medios se promueve un estilo de vida que rápidamente se populariza. El modelo del norteamericano que vive en los suburbios, rodeado de todas las comodidades se empieza a volver una realidad. Se experimentan cambios profundos en los ideales que fomenta la cultura occidental. La idea de bienestar empieza medirse en términos de consumo.

Las imágenes de la publicidad ingresan agresivamente al dominio artístico dando fe de la naturaleza de la realidad Americana³.

Figura 1. Andy Warhol, Cajas Brillo, pintura sintética y serigrafía sobre madera, 43.2 x 43.2 x 35.6. cada una, 1964

³ HERRAN, Juan Fernando. Taller integral de tres dimensiones. Bucaramanga: Publicaciones UIS, 2002. p. 36.

Tomando en préstamo elementos técnicos del Pop art, podemos resaltar y hacer relevantes plásticamente elementos de la danza en sus diferentes aspectos y movimientos corporales y expresivos, de la forma y del color.

A partir de la dinámica acelerada y glamorosa de la creación constante de bienes de consumo e imágenes referidas a estos, es que Andy Warhol desarrolla parte de su obra artística. "De manera perspicaz, Warhol se limita a resaltar y emular las estrategias publicitarias". La existencia y la repetición de las imágenes realizadas por medios de reproducción serigráfica, celebran la capacidad del aparato productivo americano refiriéndose simultáneamente a las leyes del mercado.

Warhol a diferencia de Johns aplica las estrategias de Duchamp a la perfección. Sus señalamientos son suficientes para que nuevamente cuestionemos la naturaleza del arte y nos demos cuenta que si la obra de arte es un reflejo de la sociedad en que vivimos a veces es más importante resaltar lo existente que inventar lo inexistente⁴.

El cuerpo como tema ha estado limitado en el tiempo y espacio, no es una constante universal. El mundo oriental, por ejemplo no se planteó ofrecer el cuerpo por si mismo como tema artístico, otro tanto ha sucedido con otras culturas y con ciertos pasajes históricos de la civilización occidental. No obstante toda cultura si tiene una concepción del cuerpo. Lo que diferencia al cuerpo, e incluso la sexualidad humana, con respecto a la del animal, es que el hombre está atravesado por el lenguaje y la cultura, por tanto no tiene un patrón biológico fijo, está abierto a una gran multiplicidad de símbolos, ritos, lenguajes. Es decir, hay tantas concepciones del cuerpo como variables culturales existen. Pienso simplemente en la infinita variación de manifestaciones que recibe algo tan natural como es la sexualidad.

⁴ Ibíd .p. 37-38.

La cultura marca diferencias sustanciales allí donde se supone todos nos encontramos con una herencia natural y universal. Tales diferencias nos permiten afirmar que las vivencias y experiencias del cuerpo se encuentran a mitad del camino entre la naturaleza y cultura. Cada cultura se inscribe en el cuerpo, en la forma de asumirlo, usarlo, representarlo, gozarlo. En esa representación del cuerpo confluyen aspectos económicos, sociales, políticos, antropológicos, filosóficos.

Si el cuerpo es una construcción tan natural como simbólica, su concepción se torna caminante, plural y relativa. Incluso en una misma sociedad semejantes concepciones pueden variar enormemente. En un país como Colombia, con tanta pluralidad cultural, seguramente nos encontramos con una apropiación del cuerpo diferente según el clima, el territorio, las tradiciones, la raza, etc. Algunos antropólogos, en ese orden de ideas, hablan de “cuerpo cultural” para connotar cómo se inscribe el contexto en el organismo humano. Esa inscripción se configura en las propias redes neuronales del cerebro, es decir llega a constituirse en biología. En otros términos, la cultura se hace cuerpo y se hace cerebro.

De allí se sigue que aún los procedimientos de diagnósticos y cura de la enfermedad, aparentemente universales, son múltiples pues se encuentran correlacionados hondamente con la concepción del cuerpo cultural, y, por tanto, con la concepción del cuerpo y del mundo de cada comunidad, poco se parece la medicina china, por ejemplo, a la medicina occidental, una y otras responden a concepciones bien distintas y de esas concepciones se desprenden estrategias médicas igualmente diferentes. Lo curioso es que ambas gozan de reconocidos niveles de eficiencia.

Semejante visión explicaría la eficacia curativa del chamán. Es evidente su capacidad para el diagnóstico y la sanación, así su mirada no coincida con el

saber científico médico propio del mundo occidental. El cuerpo cultural se toma el cuerpo físico llegando a determinar el mismo proceder del cerebro, por tanto incide en las redes y sinapsis neurológicas y en los procesos bioquímicos colaterales. De esta manera la cultura se apropia del organismo. Este sana o se enferma en estricta correlación con el cuerpo cultural, por ellos nos resulta desconcertante que alguien pueda morir de “mal de ojo”, o por brujería, pero a la luz de estos planteamientos es perfectamente legítimo. En definitiva podemos aseverar que el cuerpo biológico no se define al margen del cuerpo cultural.

Por lo general asumimos que la percepción que tenemos del cuerpo es natural y eterna, quizás a lo largo del módulo pueda identificar que una cultura se somatiza y corporaliza. En ese orden de ideas podemos asegurar que al pintar un cuerpo pintamos una cultura.

Con respecto al análisis y síntesis formal de los movimientos corporales de los ejecutantes de la danza denominada la cosecha, tenemos una serie de movimientos ritualizados que hacen referencia a las labores del campesino en el proceso de roza, siembra, rogativa y limpia realizados manualmente.

El hombre con pantalón y camisa blanca, sombrero y macheta al cinto se contagia al son de los tambores y hace movimiento que representa la tarea de tala; a continuación simula la siembra de la semilla ejecutando movimientos que sugieren el espajado del terreno, ya en cuanto que tienen que ver a la limpia del terreno, la mujer con pinta de colores y vestido blanco pone en escena también el laboreo.

Los últimos pasos de los hombres hacen alusión a la limpia del terreno, pone en escena la próxima siembra del grano produciendo así un nuevo cultivo del cual obtendrá nuevos frutos.

5.2 REFERENTES ARTÍSTICOS

En la obra plástica se busca integrar movimientos, expresión, sentimientos, color, espacios y gestos celebrados por la danza y el folclor, expresiones que proponen transmitir dichos elementos a los espectadores; este es un planteamiento parecido al que hace el artista Wilfredo Lam en sus pinturas. Sin duda alguna es uno de los artistas destacados en el campo pictórico relacionado con la temática de la danza y el folclor. Wilfredo Lam es el más universal de los pintores cubanos y el exponente máximo del vanguardismo en Cuba.

La obra de Lam, en un período, se caracteriza por figuras estilizadas, que frecuentemente se recrean con rostros que más se parecen a máscaras. En 1941, Lam huyó de Europa con Breton, André Masson, Claude LéviStrauss y otros intelectuales; durante el tiempo que estuvo detenido en Martinica conoció a la poeta de la negritud Aimé Césaire, quien se convertiría en una importante colaboradora. A su regreso a Cuba, en 1942, se asoció con intelectuales como la folclorista afrocubana Lydia Cabrera y el escritor Alejo Carpentier quienes ayudaron a renovar su interés por la cultura afrocubana. Durante este período empezó a producir una obra en la cual se representaban figuras fantasmagóricas de humanos, animales, plantas y escenarios de jungla poco profunda que reflejan su síntesis de la santería, el surrealismo y el cubismo.

En 1945-46 Lam visitó Haití con André Breton, se fue a residir permanentemente a París en 1952, pero continuó viajando extensamente; visitó Cuba frecuentemente antes y después de la revolución en la década de los 50. Sus complejas figuras volumétricas se aplanaron y, se hicieron más esquemáticas, y el lujoso follaje cedió el paso a campos de manchas vaporosas⁵.

⁵ Available from Internet: www.artistascontemporaneos.com

Figura 2. Wilfredo Lam. Tercer Mundo, 1963.

La obra de Lam, con una mezcla de expresionismo y surrealismo, aborda los temas cubanos de una manera muy propia que acuña un estilo en la pintura contemporánea mundial.

De otro lado, el trabajo de Baldomero Beltrán se nutre de actos de vida, de acciones de gracias por la alegría de existir. Es una forma de tomar conciencia de que seguimos vivos y que podemos volver a recobrar la capacidad de sentir fuego interior. Son actos eróticos – místicos, se comprende la muerte – vida, el nacimiento – agonía, como puentes convergentes, como consecuentes donde el uno no tendría razón de ser sin el otro y es allí, donde se subraya el misticismo: en la contemplación del cuerpo, en la percepción de lo temporal que es la existencia, haciendo una conexión con su trabajo y el espectador⁶.

⁶ COLOMBIA, MINISTERIO DE CULTURA. Proyecto Pentágono, investigaciones sobre arte contemporáneo en Colombia. Bogotá, 2000. pp. 105-106.

Figura 3. Warhol. Dptico de MArilyn. 1962 Acrílico y serigrafía sobre lienzo.

Entre los artistas más importantes que hacen aportes esenciales, en cuanto a la técnica, para el desempeño de este proyecto, es el más representativo es Andy Warhol, la figura del arte Pop sin lugar a dudas. Una forma de ver la obra de Warhol es dividiéndola en tres períodos:

Durante el primero (1959 a 1961) en forma increíblemente certera, Warhol define la temática y la filosofía de su obra. Aparecen los fragmentos de historietas, de avisos publicitarios e imágenes de latas de conservas que establecen los cimientos de su obra futura, pero están ejecutados con recursos "artísticos" relativamente genuinos. Las imprecisiones son pictóricas, los trazos denotan manualidad, hay apuntes atmosféricos. Salvo el tema, las obras se conectan con el pasado inmediato de Johns y Rauschenberg, o el más lejano de Motherwell⁷.

Durante el segundo período (1962 a 1966) la obra de Warhol se "enfria" en forma coherente con los otros artistas pop. La mano del artista desaparece

⁷ MENESES ARÉVALO, Emel. Taller de pintura del cuerpo. Bucaramanga: Publicaciones UIS. 2001. p. 105 - 106

junto con la atmósfera pictórica. El ojo de Warhol se refina en la elección de los temas banales y en los mecanismos de banalización visual. Mientras que los demás artistas pop se reducen al uso de un solo recurso (Lichtenstein con el lenguaje de historieta, Oldenburg con la escala y la transposición de texturas. Segal con la venda enyesada usada encima de la figura humana en contraposición a objetos reales), Warhol utiliza y analiza los procesos de banalización con más riqueza y profundidad. Su éxito previo en el mundo publicitario (ganó premios como publicista y decoraba vidrieras de los comercios más prestigiosos de Nueva York) parece haberle permitido una comprensión más directa y menos contaminada de la historia del arte en su relación a los objetos de consumo. El *"nada en especial"* es también un *"todo es especial"*, otra forma de aburrimiento consumista que Warhol logra plasmar con enorme instinto icono. La realidad es una "naturaleza muerta" y las cosas terminan siendo como son, sin cargas emocionales atribuidas. Es la época zenital de Warhol, la cual por suerte, está netamente subrayada en la muestra.

El tercer período (1966 en adelante) cubre todo lo demás, incluyendo algunos experimentos (óxidos sobre metal logrados con su orina, configuraciones de camuflaje integradas a imágenes, etc.). Refritos de obra anterior (una obra de 1979, de once metros de largo es una "gran pintura retrospectiva" (utilizando imágenes anteriores), y una gran cantidad de obras totalmente "frívolas": retratos de personajes conocidos, agrupados temáticamente, el Ratón Mickey, signos de dólar, signos del martillo y la hoz, refabricaciones de De Chirico, variaciones sobre la última cena, etc.

En la obra "La Cosecha", lo que se busca es transmitir mediante la serigrafía todos estos movimientos, las cualidades de los ejecutantes, para realizar un contacto entre la obra y los espectadores.

Figura 4. Baldomero Beltrán. Arraigo, 1997

Ahora bien, en la obra de Baldomero todos los materiales han sido minuciosamente escogidos, cada uno tiene su significado particular y está cargado de una energía especial. Es de alguna manera, como un ritual transportado del contexto natural a otro distinto, lo cual implica reestructurarlo para que se sitúe en el ámbito contemporáneo: ritual contemporaneizado. Dichos elementos son los precisos, en el estado requerido y en el sitio exacto. De todas maneras, se corre el riesgo de perder vitalidad, emitiendo sólo débiles y lejanos signos, objetos enfriados de una antigua actividad. Por ello, las acciones corporales y la evocación de dichos actos muchos de ellos cotidianos, ceremonias permanentes en otros espacios que el artista realiza, son enteramente necesarias en el lugar de destino escogido para la puesta en espacio. Se maneja la idea de objeto – conceptual, donde el objeto es reajustado e incorporado en un nuevo diseño, en el que guarda algunas características de su significado y le son dadas otras⁸.

Otro referente importante para sustentar plásticamente el proceso de la propuesta serigráfica “La cosecha” es el artista Álvaro Restrepo.

⁸ COLOMBIA, MINISTERIO DE CULTURA. Op. Cit. P. 105 – 106.

Un artista, cuya exploración en la danza contemporánea lo ha llevado a crear el Colegio del Cuerpo, en la ciudad de Cartagena.

En un país como Colombia, sumido en una sangrienta crisis de valores, el cuerpo del hombre ha perdido su dimensión sagrada: diariamente se presenta torturado, mutilado, descompuesto, inerte.

Figura 5. Álvaro Restrepo. La Parte Visible del Alma

Fuente: Foto: Rubén Afanador

En su artículo *El cuerpo: La parte visible del alma*, Germán Santamaría se refiere a Restrepo y a su relación con la realidad colombiana en estos términos:

(Álvaro Restrepo) habla muy cerca de Amada Tinoco, una muchacha de trece años, negra, bella. Es una de las más destacadas alumnas del Colegio del Cuerpo. Al principio, solo fue Amada de nombre, porque a esa muchacha le asesinaron a su padre y su madre desapareció. Vive con su abuela, como el millón y medio de desplazados que actualmente agonizan en Colombia. A

través de la danza recobró el sentido de la vida que Colombia le violó, como milagro de la existencia humana en una nación en donde se apuñala el cuerpo, donde se asesina, donde la masacre mata en masa los cuerpos y niega la posibilidad de la muerte íntima y digna.

En palabras del artista, a través del "*Colegio del Cuerpo*", se trata de rescatar el cuerpo individual para respetarlo, para habitarlo, para amarlo, con una dosis de sano narcisismo que se equipare a la autoestima.

Lo que propone es una nueva ética del cuerpo, una nueva ecología del cuerpo, una nueva dimensión en lo que confluyen lo material y lo espiritual⁹.

Por otra parte Daniel Zuluaga se trae a colación por su energética en relación con la expresión corpórea en sus trabajos de espíritu como emanaciones del cuerpo. Creador de la Universidad Fantasma Internacional UFI y del multiverso, el ente es "el compañero ideal para sanar un alma o un cuerpo" que advierte "para ello se requiere creer". La vivencia perceptiva que propone su trabajo es múltiple, corpórea e inmaterial a la vez, energética. Este es el relato de algunas de sus obras importantes como son: "Danza de la muerte", Universidad de los Andes, 1995.

"Al ser fantasmado, el proyecto deviene *Caballo Loco*, personaje inspirado en un indígena Siux, guerrero y hombre de camisa. El estudiante fantasma inscribe a *Caballo Loco* en su pecho y realiza la Danza de la muerte, acto por el cual se consolida la UFI como un cuerpo virtual, dentro del cual se realiza el proyecto Cubrimiento de la Historia, hecho con cinta de enmascarar en el puente de Boyacá¹⁰."

⁹ Ibíd. Pág. 79

¹⁰ Ibid Pág. 80 -81

Figura 6. Daniel Zuluaga. Danza de la Muerte, 1995. Universidad de los andes.

Otros de los artistas del arte contemporáneo que tiene aspectos importantes en realización con la obra gráfica es Álvaro Barrios. La exposición que muestra está conformada por 15 piezas de la serie *Grabados populares*, realizadas por el cartagenero entre 1974 y 2005, las cuales fueron donadas por el artista para hacer parte de las colecciones del Museo¹¹.

Figura 7. Popular Print 20.9.1976 Offset sobre papel periódico 27 x 22 cm Número ingreso: 2118

¹¹ www.artistacomtemporaneo.com

Grabados populares es una propuesta de inserción del arte a través de medios no convencionales como periódicos, revistas y volantes a fin de llegar a un gran número de espectadores sin las barreras que se imponen para el acceso a los lugares de exhibición o por el costo de las obras. Por lo general, la distribución del grabado popular viene seguida de una sesión donde el artista firma y numera las piezas de manera gratuita.

La idea de los *Grabados Populares*, en palabras de Barrios es: "cuestionar la presencia del grabado tradicional en el arte contemporáneo. La dirección que tuvo en sus inicios era popularizar el arte entre las personas que no tenían acceso a la pieza única. Pero los grandes artistas, en especial los internacionales, terminaron realizando grabados a precios muy altos, sobretodo cuando saben que en esas obras plasma un trabajo de gran importancia conceptual, que le concede a la obra un alto valor económico".

A través de esta serie el artista traspasa el circuito del arte, los límites del concepto de grabado y la noción de autoría y originalidad, como ocurre en algunas series en las que el artista propone una interacción con el espectador. En *Sueños con Marcel Duchamp* y *El martirio de San Sebastián*, el autor por ejemplo, pidió al público escribir textos en las líneas del grabado para luego exhibirlos en las salas de exposición.

6. PROCESO

En esta etapa del proyecto se pretende hacer una descripción del proceso desde el punto de vista técnico; además una descripción de la obra desde el punto de vista interpretativo, haciendo énfasis en aspectos autobiográficos donde se cuenta la relación que ha tenido el autor del proyecto, con la danza folclórica cesarense como percusionista de grupo de danza, autóctono de la región.

También se describen las estrategias utilizadas para convertir una imagen que bien puede ser publicitaria, en una imagen que se vale de elementos propios de las artes plásticas (técnicas, materiales, lenguaje) para dar a estas una connotación artística; se usaron también recursos técnicos como el software y la serigrafía.

Como buen ribereño, estoy marcado por las fiestas, por el espíritu de la música de tambora y el canto, la danza y el folclor que se desbordan en épocas de carnaval para desplegar un modo de ser, de pensar y de sentir, que, siendo único, es el resultado de múltiples encuentros.

Desde mi infancia disfruté como percusionista tocando los membrafonos: la tambora, los tambores (conunos) macho y hembra e idiofonos como el guache, típicos de la danza tradicional denominada “La Cosecha” de esta región Sur cesarense, Aguachica, Cesar. Esta danza es ejecutada por el Grupo Folclórico de Aguachica, el cual toma el nombre de “Buturama” para rendirle un sentido homenaje a los antiguos pobladores de la región, los indígenas Buteramas (Buturama, debido al giro lingüístico temporal). Fundado el 16 de agosto de 1980, por un empuñado de amantes del arte y el folclor. El sentido de la danza se origina de la investigación hecha a fondo

sobre el cultivo del maíz en forma manual. En la cosecha se rinde un merecido homenaje al campesinado de nuestra región.

Con mi padre he trabajado la mayor parte de mi vida en el campo publicitario, interviniendo un poco con lo referente al carnaval en el aspecto artístico y manual, la elaboración de afiches y serigrafías.

Es la vivencia de esta realidad la que yo plasmo en la propuesta plástica a realizar, en serigrafía sobre tela. Esta obra se realizó en tamices de gran formato, en los que represento todos los movimientos y expresiones corporales de los distintos ejecutantes de la danza.

6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO TÉCNICO

Las imágenes de la serie fueron capturadas por medio de una cámara de video cassette, trasladados luego a un CD o VCD.

Figura 8. Zulay Milena Angarita Badillo. Recolección (paso de la danza la cosecha). Fotografía. 2006 12 x 16 cm.

Luego por medio del programa digital BS placer o ATI se observaron las imágenes en movimiento, para su proceso de selección. Las tomas seleccionadas fueron congeladas por medio del programa Photo Express y nos dio como resultado un total de cuarenta imágenes de color

Figura 9. Zulay Milena Angarita. Olfran y su tambora (Grupo Buturama). Fotografía, 2006

Finalmente se procedió al tratamiento gráfico del cual fueron escogidas algunas imágenes que luego se imprimieron en el sistema digital.

Figura 10. Jorge Oviedo. La Roza (Paso de la danza la cosecha) Imagen digital, 2006

Figura 11. Jorge Oviedo. La Rogativa (Paso de la danza la cosecha) Imagen digital, 2006

Mediante este proceso se indagó en una forma de llevar al blanco y negro la obra propuesta; para tal propósito se manipula la técnica de serigrafía, que es la más utilizada en el campo publicitario, que es el campo donde se desempeña el artista.

Las expresiones corporales presentes en la danza, son representadas como siluetas pixeladas en las cuales se muestra el cuerpo humano llevado a un plano bidimensional. Ya en este punto se da una exploración de carácter más visual, en donde se omite el valor de los colores y se exalta la forma, la textura, el movimiento el gesto y la composición.

En cuanto a la aplicación de la técnica, se usaron materiales como: Papel pergamino, tinta textil, ceda suiza, madera Tolú, grapas, puntillas, cintas, lijas, lápices, colbón, pigmentos, bases textiles, lona costeña y rasquetas.

Los materiales usados primero que todo se emplearon para el proceso de impresión de 16 imágenes en papel pergamino, en las cuales a su vez, se ampliaron imágenes, puntos o pincelados para lograr el efecto producido en cada una de ellas.

Luego se pasa a la sala de insolación en la que se realiza el tratamiento de revelado de los tamices ya con sus respectivos marcos y seda suiza tensada, este revelado se emprenda en la seda por intermedio de unos materiales como el colbón, bicromato y un poco de color textil, dando así el efecto de dichas imágenes pixeladas en una película o pantalla muy sensible.

Después de estar ya revelados todos estos tamices, se procede al medio de impresión manual en la lona costeña utilizando así, tinta textil y rasquetas para agregar varias capas de pintura o tinta negra a las imágenes serigráficas. Luego de todo este trabajo, se pega cada una de las lonas impresas, ya recortadas, en los respectivos retablos de MDF con sus marcos en madera, para presentar la obra que se quiere.

Figura 12. Olfran Guerrero. San Roque (Fragmento) 2006. Serigrafía sobre lona, 13 x 9 cm.

6.2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

La metodología adoptada para la investigación incluye estrategias que permiten al autor presenciar una interrelación entre folcloristas y músicos, adoptar una forma para la vivencia de este tipo de manifestaciones folclóricas, el análisis de documentos e imágenes y la representación de ritmos, gestos y movimientos implícitos en aquel ritual que es la danza.

El proceso de recolección de información está enfocado a generar un material de consulta que permita desarrollar una investigación desde el ámbito conceptual y artístico. Observar experiencias dancísticas, entrevistar a personas con propuestas similares y hacer una interpretación de las percepciones experimentadas, mediante la adopción de un lenguaje plástico.

Las fuentes bibliográficas de consulta para desarrollar el proyecto, se basan en: documentos escritos, vídeos, libros, revistas, Internet.

El proceso de análisis pretende clasificar la información obtenida, organizar información e imágenes, e interpretar las relaciones plásticas.

La interpretación final se realizará de una manera secuencial partiendo de experiencias propias, analizando los diferentes subtemas y materiales obtenidos, reencontrando imágenes y memorias recopiladas de manera cronológica. Es interesante ver como se logra una mirada particular a cada uno de los elementos que rodean o conforman el espacio de la danza: cada uno se vuelve especial y se resalta su acción, como en una puesta en escena, casi íntima e individual pero que dialoga con las demás piezas de la serie.

Seleccionados todos los elementos establecidos anteriormente, se buscó conectar imágenes y elementos que simplifiquen las vivencias.

En el momento en que nace el interés (un tanto obsesivo) por mostrar el folclor y la danza desde un punto de vista diferente al de las personas que habitan el entorno de Aguachica-Cesar, se comienzan a presentar, mediante la obra, como sucesos expresiones y movimientos corporales que acontecen el entorno cultural de nuestra región; el cultivo del maíz o el arroz es una acción en donde el campesino realiza su laboreo en forma manual; y otros elementos que en la región son utilizados como fuente de alimento. Es de este modo como surge la idea de presentarlos enmarcados dentro de lo plástico, para intentar generar una lectura diferente a la tradicional.

Después de un análisis se comienza un nuevo ciclo de trabajo para decidir que elementos utilizar y que temas a trabajar. De esa investigación se planteó el uso de diversos movimientos de la danza denominada la cosecha, hasta que se deciden los temas a trabajar. “La Roza”, “La siembra”, “La Rogativa” y “La limpia”; de allí nace el título del proyecto “La Cosecha”.

En la obra es fácil encontrar armonía, movimiento, equilibrio, y al mismo tiempo poder lograr transmitir sentimientos, emociones o conceptos a los espectadores, en el campo de las ideas que incumben a este proyecto.

La obra plástica que lleva como título “La Cosecha” comprende 16 cuadros con diferentes imágenes de la danza. Estas imágenes nos muestran los cuatro primeros pasos de la danza, el cual lleva el nombre de dicha propuesta, “La Cosecha”.

Son unas imágenes o siluetas pixeladas digitalmente, en blanco y negro, pasando así al revelado en dieciséis tamices a través de la sala de insolación

para luego ser plasmadas por medio de la serigrafía en lona cruda o lona costeña, impresos manualmente con tinta textil negra. Estas 16 obras serigráficas se han instalado en retablos de MDF, con sus respectivos marcos en madera tolú. Las dimensiones de cada obra son de 65 x 40 cm cada una.

7. CONCLUSIONES

Gracias a la elaboración del proyecto de grado denominado “La Cosecha” se pudo aprender a conocer algunos elementos de identidad cultural para comprender mejor la interacción de las personas con su entorno natural y los signos derivados de ello. A través de este análisis se desarrolló una compenetración más profunda con músicos, maestros, bailarines y folclorista.

Mediante la organización de tertulias o talleres, y la elaboración de la obra los nativos de la región se aproximaron a un conocimiento más completo entre las artes plásticas y la expresión corporal logrando así un mejor entendimiento de la propuesta planteada.

Entendiendo que se puede transmitir mensajes y señales que refuercen nuestra identidad y que ayuden a reflexionar y disfrutar de creaciones como lo son el folclor y la danza.

El desarrollo del proyecto como tal, permitió enfrentar problemas; experimentar con materiales y tomar decisiones formales que apuntara a la aplicación idónea de un lenguaje plástico en el proceso y ejecución de la obra.

Las técnicas utilizadas se aplicaron de manera secuencial y de acuerdo a un plano de trabajo que fuera superando cada una de las etapas de manera efectiva y coherente para una correcta ejecución del trabajo.

La presentación del trabajo final supone la fragmentación de las imágenes con objetos de desprenderlas del mundo publicitario e incorporarlas a las convenciones de las artes plásticas.

BIBLIOGRAFÍA

COLOMBIA: MINISTERIO DE CULTURA. Proyecto Pentágono, investigaciones sobre arte contemporáneo en Colombia. Bogotá, 2000.

DICCIONARIO DE SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS. Círculo de lectores. Bogotá: Printer Colombia, 1988.

GIL MARÍN, Francisco Javier. Historia del desnudo. Bucaramanga: Publicaciones UIS, 2001.

GONZÁLEZ ARANDA, Lucila. Historia del arte. Bucaramanga: Publicaciones UIS, 2001.

HERRÁN, Juan Fernando. Taller Integral de tres dimensiones. Bucaramanga: Publicaciones UIS, 2001.

MITOS Y LEYENDAS COLOMBIANAS, Bogotá: Ancora, 1990.

MENESES ARÉVALO, Emel. Taller de pintura del cuerpo. Bucaramanga: Publicaciones UIS, 2001.

OCAMPO LÓPEZ, Javier. El folclor y los bailes típicos colombianos. Biblioteca de escritores caldenses. Manizales.

PROPUESTA CULTURAL LA COSECHA. Grupo Folclórico Buturama. E-mail: galla1683@latinmail.com Aguachica, Cesar. Inédito

www.artistascontemporaneos.com

Anexo A. Diario de campo

Marco de madera Tolú, se encarga de sostener la malla para ser tensada

Papel pergamino impreso por medio del ploter de impresión digital

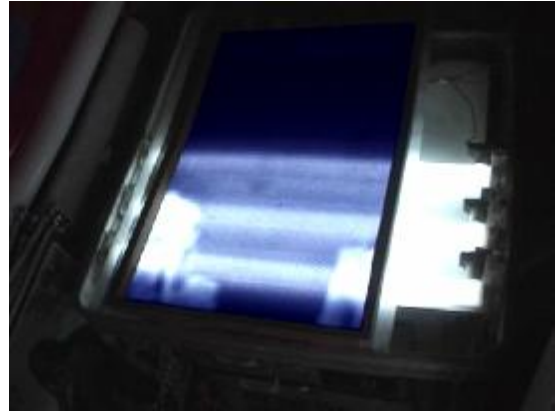
Tensado de la malla o seda suiza

Emulsionado del tamiz

Secado del tamiz o película

Revelado del tamiz e imagen por medio de la unidad de insolación o caja de revelado

Lavado del tamiz con agua a presión

Proceso de estampado de las imágenes

A manera de libreta de apuntes es un documento de apoyo que sirvió para consignar datos, hacer las imágenes preliminares, transcribir citas de autores, notas al margen, descripción de bibliografías específicas, listado de nombres y todo lo que tuvo que ver con el desarrollo de la investigación.

Anexo B. Fotografías de la danza la cosecha

Aporreo

Limpia

Recolección

Roza

Selección

Siembra

Rogativa

Ritmo

Salida

A continuación vamos a presentar una selección de fotografías de la danza la cosecha y que fueron tomadas en el momento que los integrantes del grupo folclórico buturama desarrollaban su acción.

Este material fue impreso a partir de una video realizado los meses de febrero y marzo de 2006, en el Centro Cultural Eladio Vargas de Aguachica, Cesar.

Olfran Guerrero Villamizar
La siembra, 2006
Serigrafía sobre lona, MDF, madera
Dimensiones variables
Fotos Zulay Milena Angarita

Olfran Guerrero Villamizar
La limpia, 2006
Serigrafía sobre lona, MDF, madera
Dimensiones variables
Fotos Zulay Milena Angarita

Olfran Guerrero Villamizar
La roza, 2006
Serigrafía sobre lona, MDF, madera
Dimensiones variables
Fotos Zulay Milena Angarita

Olfran Guerrero Villamizar
La rogativa, 2006
Serigrafía sobre lona, MDF, madera
Dimensiones variables
Fotos Zulay Milena Angarita