

ENTRE CALLE Y CARRERA...

CLAUDIA MILENA AMOROCHO GALVIS

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER – UIS
INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – INSED
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2005**

ENTRE CALLE Y CARRERA...

CLAUDIA MILENA AMOROCHO GALVIS

**Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de
Maestra en Artes Plásticas.**

Director

**JOSÉ MAURICIO PRADA JURADO
Maestro en Bellas Artes**

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER – UIS
INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – INSED
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2005**

AGRADECIMIENTOS

A Jehová Dios por darme la fuerza para levantarme cada día, a mi familia por su gran apoyo y cariño, a mi tutor maestro Mauricio Prada, su guía y paciencia, a todos mis maestros: Emel Meneses, Germán Toloza, Luis Fernando Bernal, Pedro Gómez Navas, Carlos Julio Quintero, Carlos Eduardo Serrano, John Jairo Orozco, Máximo Florez, Cesar Chaparro, Adolfo Cifuentes por sus valiosos aportes. A los amigos por su animo y colaboración.

Y para preservar su memoria en el tiempo a mi más leal amigo Danzig De Josmar.

CONTENIDO

	pág.
INTRODUCCIÓN	13
1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA	15
2. OBJETIVOS	16
2.1 OBJETIVO GENERAL	16
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	16
3. MARCO CONCEPTUAL	17
4. MARCO TEÓRICO	21
4.1 EL ARTE Y LA CIUDAD	21
4.2 EL GESTO	26
4.3 CIUDADES COTIDIANAS E INVISIBLES.	27
5. REFERENTES ARTÍSTICOS	32
5.1 ANTONIO SEGUI (CORDOBA – ARGENTINA)	32
5.2 ANTONIO LOPEZ (1.936 Tormelloso- España)	33
5.3 EVER ASTUDILLO (Cali – Colombia 1.948)	34
5.4 FRANZ KLINE (1.910 – 1.962 ESTADOS UNIDOS)	36
6. MARCO PERSONAL	38
7. ANÁLISIS METODOLÓGICO	40
7.1 EL TRABAJO DE CAMPO.	40
7.2 SOPORTES Y FORMATOS.	41
7.3 PRUEBAS DE COLOR.	42
8. CONCLUSIONES	44
BIBLIOGRAFÍA	45
ANEXOS	47

LISTA DE FIGURAS

	pág.
Figura 1. Houses on the Banks of the Seine al Chatou. – 1906 Maurice de Vlaminck.	22
Figura 2. Metropolis. – 1917 George Groz.	24
Figura 3. Gente de las Azoteas – Antonio Seguí.	33
Figura 4. La Gran Vía. – 1974 – 198, Oleo/Tabla, Antonio López .	34
Figura 5. Sin titulo, Papeles de identificación. – Ever Astudillo.	35
Figura 6. Mirante 1. – Ever Astudillo.	36
Figura 7. Chief. – 1950, Oleo/Tela, Franz Kine.	37
Figura 8. Fotografía trabajo de campo.	41
Figura 9. Fotografía Pruebas de Color.	43

LISTA DE ANEXOS

	pág.
Anexo 1. Un día, y otro día , y otro día	48
Anexo 2. Trabajo de Campo Fotografías y Apuntes.	60
Anexo 3. Proceso de la Obra	63

RESUMEN

TÍTULO: ENTRE CALLE Y CARRERA...

AUTOR: CLAUDIA MILENA AMOROCHO GALVIS.

PALABRAS CLAVE: Analogía, Ciudad, Gesto, Cotidianidad, Panorámica, Pintura

ENTRE CALLE Y CARRERA...

Es una obra pictórica que involucra una memoria personal de lo cotidiano, lo urbano que refleja, el ruido, el encierro y la rudeza de los elementos artificiales de la ciudad, que definen los elementos plásticos que la conforman. Su color determinado por la observación de los momentos del atardecer en un fondo cargado de sensaciones y movimientos que después son interceptados por trazos gestuales de líneas y manchas vigorosas de un negro total retomado del efecto de contraluz que se da durante el atardecer. Es una mirada de la ciudad afectada por la vida y desde allí desacomodada de una representación realista construida pieza a pieza para envolver los sentidos en una panorámica de doce metros que involucra al espectador dentro de si misma.

SUMMARY

TITLE: BETWEEN STREET AND CARRERA

AUTHOR: CLAUDIA MILENA AMOROCHO GALVIS.

KEY WORDS: Analogy, City, Gesture, Daily Life, Panoramic, Painting

BETWEEN STREET AND CARRERA...

It is a pictorial work that involves a personal memory of daily life, the urban thing which it reflects, the noise, the confinement and the rudeness of the artificial elements of the city, that define the plastic elements that conform it. Its color determined by the observation of the moments of the dusk in a loaded bottom of sensations and movements that later are intercepted by gesture outlines of lines and vigorous spots of a retaken total black of the backlighting effect that occurs during the dusk. It is a glance of the city affected by the life and from messed up there of a realistic representation constructed piece to piece to surround the senses in a panoramic one of twelve meters that it involves to the spectator within if same.

GLOSARIO

- ANALOGÍA:** Etimológicamente del griego *aná*, con forme a, y *logos* razón. De ilación, real, material, apoyándose en las semejanzas entre cosas particulares. Para los antiguos la analogía era una semejanza de relaciones, Aristóteles la designó con el nombre de ejemplo (*paradeigma*) y deba a la analogía el valor de proporción matemática o igualdad de razones.
- Discurrir por analogía es sacar una conclusión de una semejanza observada entre dos cosas; es inferir que dos cosas reconocidas semejantes en uno o varios puntos se parecen.
- ARTE GESTUAL:** En pintura, esta manifestación es identificable por el espesor y brusquedad de los trazos, lo que pretende reflejar el gesto del momento de la creación.
- ATARDECER:** Periodo del tiempo en el que se produce la transición del día a la noche. Se caracteriza por los cambios en la luz, los cambios de color en el cielo que han permitido muchas lecturas subjetivas de este momento.
- CICLO:** Periodo de tiempo en que se verifican una serie de acontecimientos ó fenómenos hasta llegar a uno a partir del cual vuelven a producirse en el mismo orden.

CIUDAD: Gran centro de población organizado como comunidad. Proviene del vocablo latino civitas, que se refería a una comunidad autogobernada.

CONTRALUZ: Aspecto de las cosas desde el lado opuesto de la luz

DIBUJO: Representación gráfica sobre una superficie generalmente plana, por medio de líneas ó sombras, de objetos reales ó imaginarios o de formas puramente abstractas.

ELEMENTOS PLÁSTICOS: Fundamentos, nociones o principios de las artes, y que son entre otros, los conceptos de perspectiva, geometría, horizontal y vertical, armonía y composición, color, forma, espacio, volumen, textura, más todas las nociones técnicas de elaboración, que son propias de cada área artística (pintura, escultura, grabado, etc.).

FORMATO: Dimensión y forma de una obra en el arte el formato obedece a los intereses particulares de la expresión del artista, su coherencia con la obra y lleva implícitos importantes significados constituyéndose en un elemento plástico vital dentro del desarrollo de una propuesta artística.

PANORAMICA: Formato que trata de introducir al observador dentro de todo su entorno, para ubicarlo en el espacio del lugar.

- SENSACIÓN:** impresión que producen las cosas en el alma gracias a los sentidos.
- SOPORTE:** Superficie con la cual con la cual se elige trabajar; madera, aglomerado, placas de fibra, telas, etc.
- SUBJETIVIDAD:** Relativo al sujeto pensante, individual, que varia con los gustos, los hábitos, la memoria, sensibilidad, vivencias, etc.
- TÉCNICA:** Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve el artista para realizar su obra. Todo artista necesita estos elementos materiales para manifestar claramente sus ideales y la forma como dispone en una obra esos materiales para lograr su propósito expresivo es lo que constituye la técnica. Diferente al trabajo mecánico, rutinario, cristalizado en formulas y principios sin inflexión alguna, convirtiéndose en solo un ejercicio técnico no en arte.

INTRODUCCIÓN

La oportunidad de realizar un proyecto artístico anclado dentro de las bases adquiridas en el ámbito académico y alimentado por la subjetividad personal es un reto que se desea enfrentar.

Ir decantando un lenguaje personal, que interprete la temática de una obra que se origina en el interior del ser, sus inquietudes y su pulsión expresiva, es uno de los propósitos y objetivos de un proceso creativo culminado en una obra pictórica urbana denominada “Entre calle y carrera...”.

En este proceso se diferencian varias etapas: una inicial cuando se propone el tema y se sospechan los resultados, otra etapa de procesos, reflexión, observación, interiorización que buscaba develar las razones más internas que conectaban un momento del día, una imagen de la ciudad a contraluz, con las sensaciones y los recuerdos que establecían esta analogía perfecta, casi como aquella melodía que nos trae siempre el mismo recuerdo y que se convierte en parte de lo que somos o de lo que fuimos. Una observación de esa ciudad escenario en donde las historias cotidianas se cruzan.

Por último una tercera etapa de traducción al lenguaje pictórico, a los elementos plásticos, de todos esos conceptos que constituyen el soporte interno de la obra.

Esta última etapa soportada en las teorías y conceptos adquiridos durante todo el proceso académico que constituyen el soporte teórico y técnico de la obra, que deben estar resueltos en el presente escrito.

“Entre calle y carrera...” es una obra urbana que involucra una memoria personal de lo cotidiano, que refleja, el ruido, el encierro y la rudeza de los elementos artificiales de la ciudad, que definen los elementos plásticos que conforman la obra. Su color determinado por la observación de los momentos del atardecer en un fondo cargado de sensaciones y movimientos que después son interceptados por trazos gestuales de líneas y manchas vigorosas de un negro total retomado del efecto de contraluz que se da durante el atardecer.

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

“Entre Calle y Carrera...” , propone la observación de la ciudad como un escenario de historias que se entretajan en los trayectos cotidianos y entre los espacios arquitectónicos artificiales impregnados del ruido, las diferencias, las indiferencias, la rudeza y los esquemas particulares de cada ciudad que determinan la vida de sus habitantes.

Este paisaje urbano ha sido expresado y concebido desde muchos puntos de vista; unos formales y conceptuales mediante la armonía el orden y la inmovilidad o como en este caso dentro de la expresión del gesto bajo el dominio de la conciencia como dándole un valor sensible al color y a la acción de la línea, el dinamismo en el trazo aporta el elemento del tiempo transcurrido y del movimiento del cuerpo.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Construir una propuesta pictórica en donde lo cotidiano sea un estímulo creativo para presentar una visión de la ciudad cargada del transcurrir diario, reflejando el ruido, la rudeza, el caos y la sensación de la calle en cada uno de los elementos que conforman la obra.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Comprender las diferentes percepciones de la pintura frente al desarrollo histórico de las ciudades y sus problemáticas.

Lograr un lenguaje personal y coherente con los intereses y el proceso personal.

3. MARCO CONCEPTUAL

Pensar la ciudad a través de la pintura en nuestros días, no solo debe ser un ejercicio puramente estético, las historias que se entretajan entre sus calles y carreras diariamente, en sus aceras, semáforos, clínicas, juzgados, etc, nos muestran un escenario real que va más allá de un título como: "Ciudad Bonita", "Ciudad de todos", "La gran manzana", "Ciudad de puertas abiertas", entre otras.

La visión de la Ciudad que se proyecta en esta obra se inicia con la identificación de un momento especial dentro de la simbiosis de tiempo y espacio: el atardecer y la ciudad a contraluz; este momento es muy importante como punto de partida, por cuanto coincide con las sensaciones internas que buscaba reflejar la obra.

Estas sensaciones corresponden a las relaciones que puede generar este momento, la contraposición directa entre ellos como luz y oscuridad, lo etéreo y la materia, la esperanza y la amenaza, lo transitorio, lo oculto, todos estos se transforman en elementos plásticos que están reflejados dentro de ese paisaje momentáneo.

Todas estas reflexiones están alimentadas también por sucesos personales, experiencias y todo aquello que compone la subjetividad y el juicio frente a los conceptos e imágenes de ciudad.

Porque pensar en una ciudad frívola y homogénea es fácil y despiadado es reducir la ciudad a todo aquello que nos hace sentir bien (Centros comerciales, nuestro hogar y el de nuestros seres queridos, sitios de

recreación, de recogimiento, etc), es crear una imagen parcial y conveniente de lo que ocurre a nuestro alrededor, porque se está conforme y se evita pensar en los demás, ya que las situaciones se comprenden realmente cuando son propias y las vivimos, no cuando simplemente las vemos en televisión.

La ciudad genera millones de historias felices, cotidianas, amables, esperanzadoras, apasionadas y son estas las que nos gustan, sin embargo también existen las historias tristes, aburridas, desesperadas, trágicas, humillantes y desastrosas que se van cruzando en la vida; frecuentemente suceden historias que ligan a personas de todo tipo en un segundo y que les recuerda que somos humanamente semejantes, para la muestra, las Torres Gemelas de Nueva York, el carro bomba en el Club El Nogal, las bombas en Medellín y Cali durante la guerra de los carteles, y otras difundidas ampliamente por los medios como catástrofes que de hecho lo son; pero si contáramos las personas que mueren en el lapso de un año en una ciudad Colombiana víctimas de la delincuencia y el maltrato, o de hambre, tal vez nos escandalizaríamos.

Historias absurdas y lamentablemente cotidianas como la Señora en el BMW regateando en el semáforo por unos aguacates a una mujer “desplazada” por quien esperan tres niños en el separador, los pañales hechos en las telas de las pancartas publicitarias en barrios de invasión, la familia que duerme con la certeza de ser desalojados por la fuerza de su hogar al día siguiente por la imposibilidad de pagar las cuotas, un edificio que se llama “Alto Alto”, o la niña de 11 años que llega en su 4x4 con escoltas a almorzar “sola” en un lujoso restaurante de la ciudad, solo para tener una pequeña idea de las contradicciones que ocurren muy cerca de nosotros y a nosotros.

Por supuesto hay quienes tienen la posibilidad de tener una buena vida dentro de la ciudad, lamentablemente no son muchos, ese es el problema, además las graves problemáticas que experimentan las ciudades terminan por cercar su aparente tranquilidad; por lo tanto tener la capacidad de sentir por otros, comprender que no se está exento, pueden ser determinantes para no perder el equilibrio al comprender que la ciudad como nido, termitero ó colmena del hombre que pretendía ser, un centro de bienestar y seguridad ha fracasado, pues solo beneficia a pocos.

La obra no pretende ser considerada tal vez como una denuncia social solo pretende cuestionar a través de elementos pictóricos una imagen de la ciudad encontrada durante el ciclo del tiempo, abordada dentro de unas conceptos pictóricos expresivos, gestuales y abiertos que permitan capturar algunas miradas y conceptos.

Es una mirada de la ciudad afectada por la vida y desde allí desacomodada de una representación realista, impregnada por la acción del cuerpo y la pintura, por el gesto y construida pieza a pieza para envolver los sentidos en un espacio que posibilite la sensación a partir del color, los trazos y el dibujo.

Estos elementos pictóricos como el color, definido en una pasta de acrílico y carbonato de calcio, a partir de dos gamas de color principales como son los sepías y los violetas, fue adicionado sobre el soporte con espátulas creando un fondo de aspecto sombrío y melancólico, que se articula con el azul para empalmar los diferentes cambios de tonalidad en una panorámica de 12 metros, con una gradación de tonos, desde los más fuertes en la parte superior y mas oscura en la inferior, al igual que de derecha a izquierda. En la pieza frontal se puede observar una gradación casi geométrica de tonos sepías creando una perspectiva de tamaño y profundidad sugerente de la ciudad.

A partir de este fondo cambiante se va articulando otro elemento plástico como es la línea y el trazo en un empaste de color negro en algunos momentos recta y delgada y en otros momentos gruesa, con el fin de crear una sensación de perspectiva desde la posición del espectador, de reflejar la velocidad del trazo, la fuerza, el rastro del material del fondo casi como una imperfección del contorno de la línea que continua con esquemas sugerentes de elementos arquitectónicos en las piezas que se articulan a partir de la panorámica, que contienen elementos de más volumen por estar más cerca del espectador complementando la visión de perspectiva que pretende incluir al observador para capturar sus sentidos.

El formato se encuentra fraccionado para evitar una imagen absolutamente realista y ordenada de la ciudad, de esta manera se posibilita una visión más caótica, confusa y una invitación a completarla a partir de la mirada.

4. MARCO TEÓRICO

4.1 EL ARTE Y LA CIUDAD

El arte ha sido durante toda la historia artífice directo en la evolución de las ciudades, por haber estado fundamentalmente al servicio de los poderes que precisamente les dieron origen.

Las grandes culturas de la humanidad han nutrido sus ciudades de expresiones artísticas que les han dado su identidad y su reconocimiento en la historia. Ciudades Egipcias, Medopersas, Asirias y demás son recordadas especialmente por sus características arquitectónicas y artísticas.

Ya dentro de los desarrollos de la arquitectura griega los conceptos de funcionalidad, desempeño estructural y belleza se fusionaron constituyéndose en el pilar principal y herencia de la cultura occidental a partir de los cuales se dan los desarrollos más importante de la arquitectura posterior como el caso del Renacimiento y materia obligada para arquitectos y artistas de cualquier época posterior, incluso el arquitecto griego Hipódamo de Mileto es considerado el padre del urbanismo por haber planificado importantes asentamientos griegos, dispuestos con el sistema de plano en cuadrícula, ortogonal o damero, defendió el diseño geométrico de las ciudades de manera que proporcionará un sentido de equilibrio estético, concepto que Roma adoptaría posteriormente en el diseño de sus principales ciudades, gimnasios, foros, templos, etc.

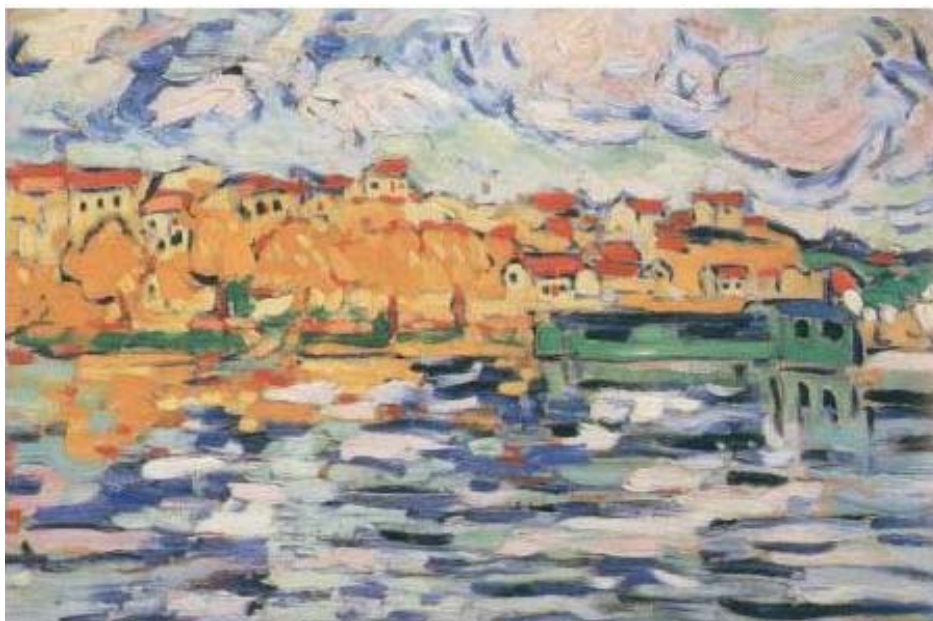
Más adelante el Renacimiento recupera los avances y principios de composición urbanística y arquitectónica, el ideal de grandiosidad para los

edificios cívicos, religiosos y lugares públicos, las calles amplias que respondían a un patrón radial, es decir describían círculos concéntricos en torno a un punto central, que en el caso de España se abría en torno a una plaza central en donde se concentraban los poderes políticos, económicos y religiosos, esquema que fue aplicado a los territorios conquistados en América de acuerdo a las reglamentaciones urbanísticas inscritas en la “ley de Indias” de 1.573.

Es de notar que este patrón de urbanismo occidental impuesto en América por España fue inmenso, comparable solo con la realizada por el Imperio Romano.

Con el inicio de la modernidad los artistas Impresionistas dedicaron muchas de sus obras a escenas de la Ciudad pero al parecer su interés seguía siendo técnico por cuanto su propósito es establecer una nueva forma de concebir la luz y sus efectos en el color y la materia.

Figura 1. Houses on the Banks of the Seine al Chatou. – 1906 Maurice de Vlaminck.

Fuente: The 20th Century Art Book, Phaidon pág 478.

“Basta de vivir en función del pasado”. Hacia 1.909 firmado por Marinetti es publicado el “Primer Manifiesto Futurista” cargado de ideas estridentes pero reflejo de la sociedad y el momento histórico en que se desarrollaron, sus obras pretenden mostrar una serie de alternativas para adaptarse a la nueva sociedad creciente, la velocidad y el ritmo de la ciudad como resultado de las nuevas estructuras, inundadas de maquinas e industrias.

Estos elementos y percepciones son reflejados a través de las obras que los integrantes de este movimiento realizan, la representación de la velocidad, el dinamismo y el movimiento.

Sin embargo a partir de las dos guerras mundiales, producto de la crisis del sistema occidental, la mirada se torna mas critica hacia los imperios que el arte mismo ayudó a construir.

Los movimientos centroeuropeos en especial el expresionista germánico se populariza entre los años 1.911 y 1.914, nacido de la crisis ideológica y social de este país y alimentados de la tradición Romántica, de Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud, recurre a la deformación expresiva influenciado por el estado emocional de los artistas, desarrolla temáticas socioculturales en donde la Ciudad es un elemento importante.

En el transcurso de la Primera Guerra Mundial, después del expresionismo, cubismo, futurismo, el arte abstracto y el suprematismo nace el Dadaísmo considerado como un movimiento opuesto a todos los conceptos generales establecidos no solo en el arte sino en la sociedad.

En Berlín Dadá tiene un fondo social muy distinto debido a la situación sociopolítica, artistas como George Grosz (1.893-1.953) celebre por sus caricaturas y dibujos totalmente satíricos, dedica muchas de sus obras a

temas críticos sobre la Ciudad, como el caso de Metrópolis (1.916-1.917), en la que refleja la atmósfera apocalíptica, de inseguridad y locura que se había apoderado de las grandes ciudades Europeas.

Figura 2. Metrópolis. – 1917 George Groz.

Fuente: The 20th Century Art Book, Phaidon pág 179.

En 1.919 surge la Das Staatliche Bauhaus Weimar conocida mundialmente Como la Bahuaus, quien ejerció enorme influencia en la arquitectura contemporánea pues pretendía combinar la escuela de bellas artes y la escuela de oficios para desarrollar el estilo arquitectónico conocido como INTERNATIONAL STYLE, que proponía la arquitectura como un contenedor

de las demás artes, un esquema funcional con el que queden cubiertas las necesidades del hombre dando mucha importancia a la iluminación natural y la higiene. Participaron dentro de este proyecto: Kandinsky, Paul Klee y Lacio Molí-Nagy (Fundador del instituto de Diseño de Chicago).

A pesar del éxito del “International Style” reflejado en la arquitectura de importantes ciudades, el 15 de julio de 1.972 el complejo Habitacional Pruitt – Igoe de St. Louis Missouri diseñado bajo los preceptos de este movimiento, concebido para personas de bajos recursos es dinamitado por inhabitable cerrando el capítulo de “los edificios – maquinas para vivir”, pregonados por los funcionalistas abstractos como Mies Van Der Rohe y Le Corbusier. Otra solución planteada para aportar a la estructura de la ciudad fracasa.

La segunda guerra mundial decepcionó las esperanzas de la ciudad rápidamente, más bien las impregno de una sensación de vértigo, de caída, de tocar fondo ante el horror y el arte iba a reflejar precisamente esto.

Durante mucho tiempo se había intentar sustituir la realidad por las construcciones del espíritu o las explosiones de la sensibilidad personal ahora se iba a emprender un esfuerzo muy diferente. La realidad sería objeto de un trabajo corrosivo de degradación el encuentro de otra realidad.

La pintura materica de la posguerra, aborda ésta problemática hacia 1955, aparece la figura de Antoni Tapies quien confiere una dimensión monumental a los accidentes y rastros de la guerra en la ciudad, convirtiendo más allá de esos muros de miseria, de unas fachadas leprosas y enfermas, formulando una discusión estética y conceptual. Elabora a partir de materiales de desecho, telas cargadas de superficies ásperas y grumosas impregnadas de sugestión táctil. Concibe el espacio como superficie y asesta como un muro

o pared un muro en donde aparece la perforación, el garabato, la huella como señales del uso, el paso del tiempo y la violencia.

4.2 EL GESTO

Para la materialización de la obra “entre calle y carrera”... fueron fundamentales los conceptos del dibujo, en especial la valoración de la línea, sus posibilidades expresivas y gestuales.

Porque continua a una primera etapa de la concepción del color, del formato, de descubrir los elementos compositivos, incluyendo los detalles fotográficos de estructuras arquitectónicas, prosigue una etapa de reinterpretación dominada por el gesto; el dinamismo del trazo; la sensibilidad convirtiéndose en indicio del tiempo y del cuerpo y los rastros de la pintura concebida como materia que amplifica el sentido total de la obra.

Dentro de este interés plástico se destaca el aporte de artistas como Franz Kline, optó por la simplificación cromática, sus obras muestran el contraste entre los fondos neutros y unos trazos bruscos negros, también trabajo grandes formatos, logrando casi intimidar al espectador por las dimensiones y la fuerza de los trazos negros que describen el tiempo, la velocidad y el gesto de su cuerpo. Kline afirmaba que su obra reflejaba las tensiones y contradicciones o hasta la belleza de la ciudad que albergo su producción creativa Nueva York.

En Franz Kline también se ancla el concepto que puede llegar a tener el uso del negro como color asociado a caligrafía, al dibujo, las posibilidades de la línea, por cuanto rompe con conceptos de pintura clásica en donde el negro no es un color utilizado en su más pura expresión. Esto crea un paralelismo de tipo formal con la obra “entre calle y carrera”.

Otro aporte a la estructura de la obra retomada del expresionismo abstracto, es el método del trabajo, muy distante de la posición clásicas del pintor en el caballete, con sus pinceles y paletas puesto que se trabaja en el suelo, de esta manera se está directamente sobre la pintura, además las herramientas típicas del pintor son desplazadas por cucharas, contenedores y demás utensilios que permiten manipular las pastas espesas de color.

4.3 CIUDADES COTIDIANAS E INVISIBLES.

Las ciudades pueden ser tan individuales como el mismo pensamiento del hombre, incluso como sus sentimientos ó su interpretación del mundo que le rodea y sus experiencias.

Los planos físicos de la ciudad son aparentemente comunes para todos, sus vías, parques, gobiernos y demás, pero la ciudad clasifica y estratifica no solo económicamente con todo lo que esto implica las posibilidades que da o quita, sino que también establece que tipo de paisaje con sus imágenes, colores, formas y todas las sensaciones que ella proporciona en cada lugar. Este es tan solo un hecho físico comprobable incluso en una ciudad pequeña como la nuestra, una persona que se desplaza de la misma manera todos los días, en su mente ha grabado un recorrido, lleno de imágenes con las cuales ya se siente a gusto o sencillamente asimila a tal punto que ya no las ve.... Tal vez de acuerdo a sus estados anímicos se sienta atraída por algo, pero si en su vida se presenta una situación fuerte que remueva su estabilidad y la confronte con esa Ciudad que creía conocer pero que de un momento a otro paso a ser dura y amenazante tendrá la oportunidad de conocer esa ciudad con la que otros conviven a diario.

Estas y otras inquietudes sobre las problemáticas de la ciudad son abordadas por Italo Calvino (1.923 – 1985), escritor Italiano nacido en Cuba,

de padres italianos, licenciado en literatura, publica en 1.972 el libro “ Las Ciudades Invisibles”, en donde presenta una serie de relatos de viajes que Marco Polo narra a Kublai Kan, Emperador de los Tártaros, en donde cuentan de ciudades imposibles, ciudades que salen de su imaginación, cada una con nombre de mujer, en total 55.

La importancia de este libro está en que se convierte de alguna manera en precursor de importantes transformaciones urbanísticas en la segunda mitad del siglo XX, incluso en la lectura se pueden descubrir una crítica visionaria de las ciudades del futuro diseñadas por los grandes Arquitectos y que son presentadas como las grandes soluciones a la problemática de las grandes urbes, sin contaminación, temperaturas controladas, sin problemas de congestiones, todo resuelto, “la utopía máxima” vendida a millones a través de Discovery Channel.

Pero no es tan solo una descripción fantasiosa de las ciudades es también una discusión al fondo de la problemática de las ciudades, Calvino lo describe como “Un último poema de amor a las ciudades cuando es cada vez más difícil vivirlas como ciudades”.

A partir de la obra de Cálvino podemos asimilar sin catastrofismos los elementos que constituyen las problemáticas más grandes de las ciudades, las dificultades de lograr un equilibrio entre la funcionalidad y la memoria que esta recogida en espacios irremplazables de la ciudad y que son aún motivo de controversia pues se puede pensar en lo contradictorio y difícil que puede resultar un plan de ordenamiento territorial al servicio de intereses privados y políticos.

Proyectos que muchas veces terminan en grandes errores que cuestan demasiado dinero solo por un afán de estética del poder y del ego, mientras

las prioridades se quedan en promesas por cuanto las soluciones no se noten tanto como un edificio de diseño futurista ubicado sobre una vía de alto tráfico, recubierta de hermosos vidrios templados verde azulados que reflejan la panorámica y el inmenso cielo, constituyéndose en el más grande y hermoso espejo de la ciudad, parte un edificio que no sirve para nada porque no hay con que terminarlo, mientras en el semáforo del frente la lucha entre vendedores de Bon Ice, encurtidos, agua, estuches para celular, limpiadores de parabrisas y malabaristas es dura por capturar unos pesos para el rebusque del día.

Las sensaciones de soledad e impotencia ante las dificultades diarias y las exigencias de vivir en la ciudad, van minando grano a grano la resistencia mental y moral hasta los límites de la depresión y la muerte ó la desesperación y el delito; y es que nosotros no nacimos con la inteligencia instintiva para vivir en la ciudad, este es un elemento artificial, habría que aprender como sobrevivir en ella sin causarle daño a otros, otra utopía de seguro...

La ciudad ha provisto también involuntariamente escenarios propicios para convocar a quienes quieren poner límites a su existencia, acosados por sus circunstancias. Historia sobre historia escrita en los medios, un sonido ya tan común a los oídos que se hace imperceptible.

Dentro de los relatos Calvino concibe las ciudades no solo como una concentración de estructuras racionales sino como un conjunto de memorias, deseos, signos, lugares para el trueque no solo de dinero sino de palabras, deseos y recuerdos.

“Podría decirte de cuantos peldaños son sus calles en escalera, de que tipo los arcos de sus soportales, que chapas de zinc cubren los techos; pero sé

ya que sería como no decirte nada. No esta hecha de esto la ciudad, sino de las relaciones entre las medidas de su espacio y los acontecimientos de su pasado”¹.

También nos hace pensar en la sensación de soledad y distancia que se vive en las grandes urbes, por cuanto el ritmo y la inseguridad impide comportarnos como lo que somos seres sociables, convirtiéndose en una causa de soledad individual contrario a lo que podría pensarse de la ciudades en sus orígenes, una posibilidad de resguardo y protección, de cercanía, que posibilitara acceder con facilidad a la educación, la cultura, la salud, servicios, que cubriera de forma inmediata las necesidades por cuanto existiría una planificación que permitiera la acción del estado de forma inmediata. Ahora las ciudades se están desbordando de sus posibilidades creciendo desmedidamente a sus recursos, sus estructuras lo que se refleja inmediatamente en la calidad de vida de sus habitantes.

Calvino descubre a partir de estos relatos un sin numero de relaciones que se pueden dar dentro de las ciudades, advierte que las ciudades estás cerca de convertirse en lugares sin forma, ni sentido en las que sus habitantes tan solo son una parte dominadas por ellas como el caso de la ciudad colgada hacia abajo en donde todas sus casa son como bolsas o andamios y otra que está representada por tuberías únicamente.

Este hecho ha sido aprovechado para generar diferentes propuestas y discusiones como en el caso de el Arquitecto Nicolás Gerardo Vásquez Hermann , creador del fondo Nacional para la cultura y las artes de México D.F. quien interpretó visualmente cada tipo de ciudad a través de collages, dibujos y fotos con el fin de encontrar esas urbes imaginarias. Este arquitecto fuera de proponer soluciones funcionales realiza un ejercicio plástico

¹ EDITORIAL CIRUELA S.A., Italo Calvino, Madrid España, 1994.

encaminado a realizar una lectura diferente sobre las ciudades contemporáneas y sus posibles formas de desarrollo.

Por otro lado una de las ciudades inventadas más celebres además de la tierra media, donde viven los Hobbits del Señor de los Anillos y Magic Kingdom, es Macondo creada por nuestro Nóbel de Literatura Gabriel García Márquez, en donde transcurrieron seis generaciones de Buendias, en un tiempo privilegiado en donde “El mundo era tan reciente que muchas cosas no tenían nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo”.

El tema de las ciudades visibles, desapercibidas, invisibles, inhumanas y demás siempre será un tema obligado de nuestro tiempo, en el caso del cine este ha propuesto todo tipo de visiones respecto a las ciudades y sus catástrofes: ciudades protegidas por cúpulas debido a la destrucción de la capa de ozono, ciudades espaciales, ciudades en el interior de la tierra como en el caso de matrix, ciudades oscuras, frías, caóticas y asfixiantes, una mezcla del pasado y el presente como un híbrido degradante en el caso de Blade Runner.

La ciudad es una de las preocupaciones más grandes del mundo contemporáneo, la comprensión de las complejas problemáticas de la ciudad, regulaciones sanitarias, densidad, recursos, reglamentación política y económica, la visión de esta en los medios, son temas de estudio y de cuestionamiento hoy mas que nunca cuando las grandes teorías políticas y económicas han colapsado.

5. REFERENTES ARTÍSTICOS

5.1 ANTONIO SEGUI (CORDOBA – ARGENTINA)

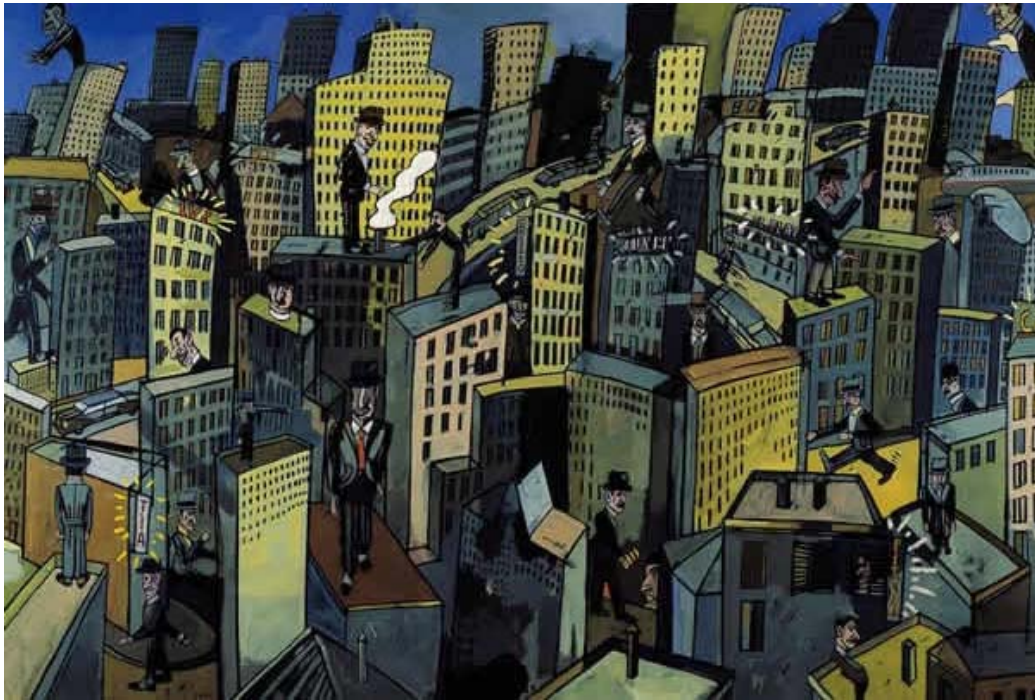
Descubrir a un artista como Antonio Seguí, es una fortaleza muy importante para el proyecto “Entre Calle y Carrera...”.

Seguí desarrolla un lenguaje muy propio y efectivo en su afán satírico y provocador ante lo social; sus obras están fundamentadas desde su memoria, desde su cotidianidad, amplificando y universalizando este hecho para muchos imperceptible o intrascendente.

Es un defensor absoluto de la pintura: “La pintura tiene acción física, tiene el placer de hacer; la complicidad de las manos y lo que hay dentro de la cabeza, la necesidad de dejar una marca sobre un soporte. Por eso aunque hablen de muerte de la pintura... ¡no! Mientras existan hombres que tengan las mismas necesidades que las mías, la pintura existirá”

Hacia 1972 – 1982 da rienda suelta a todas estas imágenes salidas de la cotidianidad y los temas de la nostalgia para pasar a una etapa de reflexión en la vida urbana y sus problemáticas. Sus obras son entonces una parodia de lo cotidiano.

Figura 3. Gente de las Azoteas – Antonio Seguí.

Fuente: www.oas.org/arte/antoniosegui/http.

5.2 ANTONIO LOPEZ (1.936 Tormelloso- España)

Es uno de los pintores más conocidos del realismo de nuestro tiempo, considerado una de los pintores vivos más importantes del mundo, su obra está impregnada de lo cotidiano, trabaja, interiores de habitaciones, sanitarios y perspectivas panorámicas de la ciudad, sus composiciones están cargadas de sensaciones del tiempo y del espacio.

Realiza obras panorámicas de la ciudad vacía y desértica, incluso melancólica, como “La gran vía”, ó “Madrid desde las torres Blancas” . Concibe la ciudad como uno de los grandes fracasos de nuestra sociedad y lo refleja en estas obras en donde describe la contaminación y solo muestra los elementos estáticos dentro de esta es decir que personas, autos y demás desaparecen quedando solo el escenario vacío.

Figura 4. La Gran Vía. – 1974 – 198, Oleo/Tabla, Antonio López .

Fuente: Revista Descubrir el Arte, No.16, Junio de 2000.

5.3 EVER ASTUDILLO (Cali – Colombia 1.948)

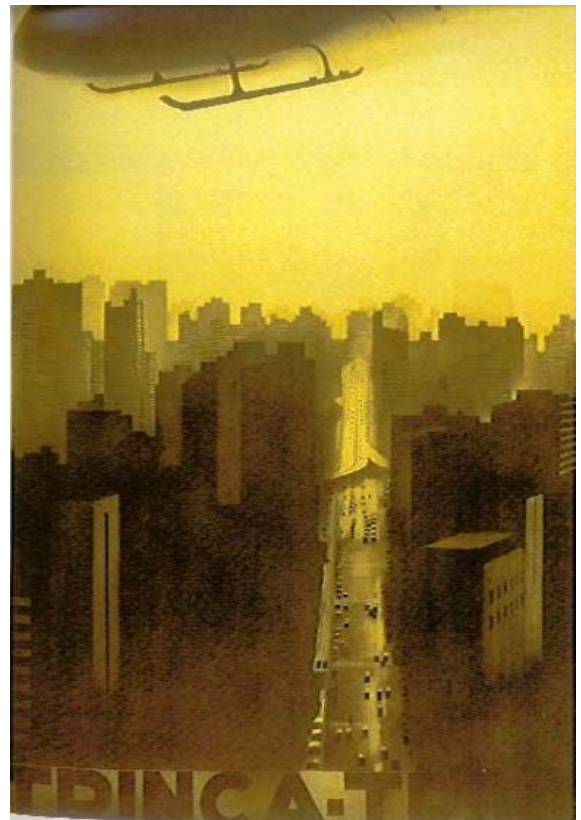
La obra del maestro Ever Astudillo, resulta un referente temático importante para la obra “Entre Calle y Carrera...” por cuanto en la mayoría de su producción artística se destaca un interés por documentar su entorno y argumentar alrededor de los acontecimientos de la ciudad, el barrio y las señales urbanas con un tratamiento sutil pero contundente.

Astudillo confiere a sus obras una atmósfera misteriosa, casi cinematográfica, un escenario urbano donde lo autobiográfico y lo anecdótico son un estímulo creativo.

Destaca aspectos inesperados de lo urbano, pues los ángulos se concentran con frecuencia en las esquinas de las calles que hablan de ambientes nocturnos y comunes, ordenando y simplificando el sentido de lo real, utilizando el dibujo formal, pero descontextualizándolo de un sentido puramente academicista o de disciplina auxiliar llevándolo a la expresión total, estrategia que aumenta la complejidad, la plasticidad, la fuerza y la significación expresivo ante la experiencia de sus imágenes.

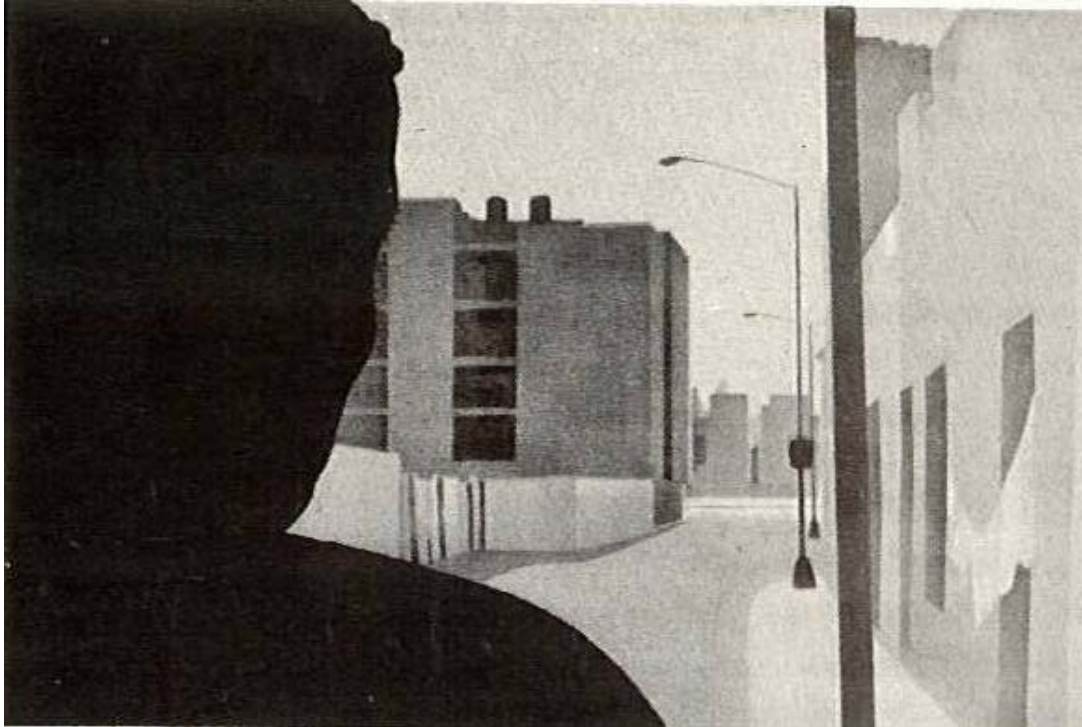
Sus obras obviamente desarrolladas entre las gamas del blanco al negro se sumen en una atmósfera poco natural utilizando el claro oscuro y llegando a una simbiosis de pintura y dibujo.

Figura 5. Sin título, Papeles de identificación. – Ever Astudillo.

Fuente: www.colarte.co

Figura 6. Mirante 1. – Ever Astudillo.

Fuente: www.colarte.co

5.4 FRANZ KLINE (1.910 – 1.962 ESTADOS UNIDOS)

Los aspectos que vinculan la obra de Franz Kline como referente a la propuesta pictórica “Entre Calle y Carrera...” son en primera instancia de tipo formal, pues el descubrir las posibilidades expresivas y gestuales del trazo desgarrado y veloz, las cualidades de la línea y la seguridad en el uso del negro como color que amplifica todas las sensaciones, la simbiosis de pintura y dibujo.

Kline interpretó un estilo muy personal dentro del expresionismo abstracto renunciando al color y trabajando el gesto puro en enormes telas, algunas de sus obras también hacen referencia a un sentido de caligrafía; sus obras son consideradas dentro de las más violentas y dramáticas de todo el expresionismo abstracto.

Figura 7. Chief. – 1950, Oleo/Tela, Franz Kline.

Fuente: The 20th Century Art Book, Phaidon pág 242.

6. MARCO PERSONAL

Al comienzo del proceso dentro de las artes plásticas, se descubren las posibilidades del dibujo y la pintura al óleo, técnicas en las cuales se logró un manejo representativo y realista de la imagen, al ir adelantando el interés por transgredir hasta cierto punto esa visión representativa y buscar reflejar las sensaciones y expresiones dentro de la pintura, experimentando con trazos de tinta china y carboncillo sobre lonas, trabajos en donde se empezaron a descubrir las posibilidades de la línea, su expresión, su dinamismo al reflejar la fuerza, la velocidad al trabajar sobre grandes formatos y su exigencia de seguridad y precisión pues a diferencia del óleo no permitía volver atrás.

Otro aspecto que se fue asimilando es en sí “que era la pintura y que se quería de ella”, como se disfrutaba de ella, si dentro de un contexto realista ó pensando la pintura como tal, por eso en este momento “la pintura es pintura”, color, manchas, mezclas, líneas, el reflejo de una realidad interna acerca de una inquietud muy personal, la expresión del cuerpo por trabajar en grandes formatos y una invitación al espectador a encontrar en ella, talvez lo que se quiere decir ó talvez lo que el quiera encontrar por esto no es totalmente realista ni totalmente abstracta, se experimento con el acrílico por su exigencia de seguridad al igual que el dibujo, por su secado rápido para trabajar capas superpuestas de color y por su acabado mate y reseco, además de la posibilidad de mezclarle materiales de carga como el carbonato de calcio.

Estas son a groso modo las razones por las cuales esta pintura está dada dentro de estas características técnicas.

En cuanto a los temas que se han manejado todos son parte de las inquietudes y reflejo de las experiencias, los cuales se han querido traducir a un lenguaje más abierto, trascendiendo lo anecdótico, pero alimentado por todos los instintos y los recuerdos.

7. ANÁLISIS METODOLÓGICO

7.1 EL TRABAJO DE CAMPO.

Se inicia con la observación desde diferentes puntos de la ciudad y fuera de ella, recogiendo las impresiones que cada momento evocaba, los bocetos determinados principalmente por las fotografías de elementos arquitectónicos dispuestos a contra luz, los cuales en la materialización de obra fueron reinterpretados.

A través de estas observaciones algunas incluso sin cámara fotográfica se fueron concretando los diferentes elementos de la obra, por ejemplo la necesidad de un formato panorámico, dada por la forma de observación desde puntos elevados de la ciudad (puentes, techos, muros, sitios altos), para superar la altura de la mayoría de estructuras y permitir la observación.

Para la definición del color de la obra fue definitiva esta observación del atardecer y las fotografías de éste.

Dentro de estas actividades surgieron inconvenientes, como la seguridad personal así como también el corto periodo de tiempo en el que se producen los cambios más drásticos de la luz de aproximadamente de una hora al día; problema que se agravó al perderse 72 tomas fotografías debido a un daño en la boina de la cámara fotográfica.

Durante esta observación se pudo comprobar que el atardecer pasa desapercibido para muchos, las estructuras de la ciudad, la disposición de la ciudad junto a montañas elevadas y la rutina hacen de éste un espacio poco

habitado, sin embargo para el proyecto fue fundamental descubrir esa analogía con las sensaciones internas e historias personales sobre la ciudad que terminó por aportar los elementos plásticos que la construyen. (ver anexo “un día, otro día y otro día...”)

Figura 8. Fotografía trabajo de campo.

Fuente: Autor del proyecto.

7.2 SOPORTES Y FORMATOS.

Dentro de los soportes que he utilizado el que más se ha adaptado al sistema de trabajo, por cuanto mantiene plana la superficie de trabajo, se puede adaptar o ensamblar diferentes piezas en una sola obra es la madera en este caso el MDF que es un tablero de aglomerado, formado con partículas de madera unidas mediante un adhesivo ureico. Tiene las cualidades de la madera, peso liviano, facilidad de trabajo y terminaciones.

Para los soportes de pintura se utilizaron láminas de 6 mm de grosor y para los bastidores, MDF de 15 mm. X 4 cm de grosor, ya que esto evita la

contracción de la madera natural y su encorvamiento, lo que representaría un problema para la obra por cuanto esta consta de 19 piezas ensambladas.

Los formatos fueron diseñados a partir del concepto de panorámica cerrada en los laterales con lo que se pretende incluir al observador dentro de la obra de manera que su ángulo de visión este lleno, como lo estaría dentro de una ciudad, sus dimensiones y formas están dadas por los mismos elementos de la ciudad, sus formas dominantes y también un sentido de ciclo que se inicia en el lateral derecho y termina con el lateral izquierdo.

Para el diseño final se elaboraron primero en bocetos y después en una maqueta escala 1:20 el esquema final de la obra.

7.3 PRUEBAS DE COLOR.

Una vez determinadas las pinturas que se utilizarían en la obra, las cuales fueron traídas desde Bogotá ante la imposibilidad de encontrar dentro del mercado local los acrílicos en la cantidad y calidad que requería la obra; se realizaron pruebas de color en base a las fotografías y observaciones ya hechas, de esta manera se decidió la paleta que la integraría, las gamas predominantes así como las pruebas de adherencia a los soportes es decir a la madera.

Estas pruebas de color dieron como resultado una predominante en las gamas sepias y violetas, por los que al final de la obra se indagó en cuanto a su significado a nivel de ejercicio de psicodiagnóstico, mostrando estas gamas junto al negro que es también predominante, como indicadores de aspectos depresivos y melancólicos lo cual corresponde al interés de la obra.

El negro es para mí el color más importante por cuanto es precisamente la ausencia del color, es enigmático, fuerte y produce una sensación de primer plano envolvente está concebido como dibujo y línea.

Ese gusto por el negro lo descubrí a través de artistas como Antoni Tapies y Franz Kline, lo enigmático y cerebral en las obras de Tápies y la seguridad de conceptos y fuerza de Kline.

Figura 9. Fotografía Pruebas de Color.

Fuente: Autor del proyecto.

8. CONCLUSIONES

Se estableció la importancia de cada uno de los elementos que integran el proceso de creación de la obra: la investigación teórica y estética, la apropiación de un lenguaje pictórico, su coherencia con los referentes y el contexto histórico y personal.

La definición clara el tema de la obra y las relaciones cognitivas de ésta cada uno de sus elementos, influye directamente sobre la fuerza y claridad de la obra frente al espectador, por cuanto el proceso se constituye en la parte principal y la obra es un reflejo de ésta en especial dentro del manejo técnico que se le dio, por cuanto en el momento de trabajar en ella, todos los argumentos deben estar presentes de manera que fluyan espontáneamente pero con un respaldo conceptual y así reflejen la seguridad y precisamente esa fuerza que queda plasmada en cada trazo que se sobrepone ante un fondo previamente establecido.

El concepto de ciudad a través de la historia del arte ha sido predominante, pues ha estado ligado a todos sus procesos, desde su formación, desarrollo, estética, funcionalidad y en nuestros días ha manifestado sus inquietudes e incertidumbres utilizando diversos lenguajes estéticos, reflejando las relaciones que se dan entre hombre y ciudad, tiempo y ciudad.

El gran formato utilizado en esta obra, permite mayor libertad de expresión a través de la gestualidad en el trazo, el color y los soportes escogidos para la obra (MDF), facilitaron por su firmeza y resistencia, la expresión y la permanencia del lenguaje, que concuerda con la crudeza de la técnica pictórica utilizada.

BIBLIOGRAFÍA

ALBERS, Josef. La interacción del color, Alianza forma, Madrid-España 1.996.

ENCICLOPEDIA UNIVERSAL DEL ARTE, La Edad Contemporánea, Plaza y Janes, Tomo VII, Barcelona 1978.

FERRATER MORA, José. Diccionario de Filosofía, Alianza. Madrid, 1982.

----- . Diccionario de filosofía. Madrid: Alianza, 1982.

GERMAN TOLOZA, José. Taller de Pintura del Paisaje, Publicaciones UIS, Agosto 2000.

HISTORIA DE LA PINTURA , Plaza y Janes. Tomo I, Barcelona 1978.

----- . Volumen XII, Salvat. Barcelona España 1983.

HISTORIA DEL ARTE, Madrid: Espasa Calpe, 1.999

MACAULAY, David. Nacimiento de una ciudad Romana, Timun Nas, Barcelona 1980.

NICHOLSON, Ben. Introducción a las técnicas mixtas, capas sobre capas pag. 40.

NORWISH, John Julios. Gran Arquitectura del Mundo, Editorial Blume, Barcelona 1981.

PEDROSA, Antoni. Materiales, Procedimientos y Técnicas Pictóricas, Barcelona: Editorial Ariel, 1.998.

POSMODERNISMO PARA PRINCIPIANTES, Icon Books Ltd, Grange Road, Duxford, Cambridge, Reyno Unido. 1995.

THE 20 TH CENTURY ART BOOK, PHAIDON PRES LIMITED 1.996, HONG KONG.

A N E X O S

Anexo 1. UN DIA, Y OTRO DIA , Y OTRO DIA

Ese día se levantó con la sensación de que el tiempo y en especial ese día ya no iban a alcanzar; demasiadas cosas por hacer todas urgentes y peor aún es que los ánimos estaban por agotarse.

El pesar de todos los días en la mañana, dejar el nido el espacio que alejado de la ciudad sobre una de las montañas aledañas ha sido su hogar, su sueño y de donde no se quisiera salir, en donde se puede tener la ciudad a los pies, desde donde se pudiera sentir a salvo de la conmoción de la ciudad y de su ritmo.

Descolgarse en picada hacia el interior de la ciudad, flotar y tratar de no ahogarse en otro día lleno de problemas, deslizándose entre calles y carreras observando instantes de la historia de otros desconocidos, interceptándose en algunas miradas y no deja de haber el accidente de tránsito del día, dos historias diferentes un taxista que corría para recoger a tiempo en la "X" (dirección), a su próximo cliente y a quien mortificaba no hacer la cuota del día porque el patrón se la subió y tal vez por su amargura y preocupación se pasa el pare y casi le arranca la defensa al automóvil verde que bajaba desprevenido Señor de Saco y corbata hablando por su celular que queda pálido del susto...

No hay tiempo a detenerse demasiado, hay que seguir, quedan 20 minutos para la hora de entrada al trabajo y si pudiera llegar 10 minutos antes de la hora sería ideal, hay que prepararse para lo que venga... 8:00 a.m. empieza

a sonar el teléfono ella lo odia, y desde que le cortaron el de la casa no volvió a pagarlo, suficiente es contestar una llamada cada 5 minutos promedio para solucionar problemas, arranca el día hay que luchar duro con la esperanza de salir de problemas.

9 00 a.m. Una llamada alerta a su esposo quien aunque se ve preocupado no le comenta de que se trata solo le dice que debe resolver un problema con urgencia y que no se preocupe, sin embargo 10 minutos después otra llamada le aclara que sucede: La vecina de la casa le informa que hace 10 minutos unos hombres y unos policías intentaban abrir el portón de su casa, pero ya en ese momento estaban adentro, una sensación de rabia y tristeza la invadió y solo pensó en salir corriendo para su casa, tomó un taxi y le rogó al conductor que volara...

Al llegar efectivamente cinco hombres y tres policías habían invadido su privacidad estaban abriendo la nevera anotando el numero de serie del televisor, el computador y abriendo hasta los cajones de la ropa, ella que no le gustaba siquiera tener una empleada doméstica que le revisara sus cosas porque se sentía invadida, había sufrido un impacto profundo su esposo al verla palidece y le dice que sea fuerte que el lo va a solucionar.

La ciudad se había arrastrado hasta donde nunca pensó que llegaría, pero lo peor no había terminado, reconoció a quienes estaban allí un conocido a quien debían un dinero y su abogado a quienes ya les habían pagado parte de la deuda y habían pedido una prorroga por la última parte cosa que al parecer no aceptaron, la diligencia avanza y no encuentran muchas cosas que embargar pues hasta el momento no habían comprado muebles ni muchas cosas, se habían concentrado en construir su casa durante 10 años cosa que aún no habían terminado de hacer, sin embargo al otro lado de la casa en un espacio que funcionaba como taller para los objetos artísticos

que ella creaba, el abogado encontró algo que para él fue todo un hallazgo una serie de más de 15 pinturas la mayoría de grandes formatos y de inmediato llamó a los funcionarios encargados para que las midieran y lo más ridículo todavía, les colocaran un nombre para identificarlas y evaluarlas, entonces policías, abogados y demás ratas procedieron a hacer la curaduría de sus obras, “mujer con tocado”, caballos y “figura humana”, “Cuadro con casitas” decían, ella en ese momento no sabía si reírse o morir de la ira porque los desgraciados que a ellos los dejaron sin nada, a esos ladrones de cuello blanco que pagaron los abogados que la ciudad ha titulado los más notables e importantes, que escriben artículos en el periódico local y dictan cátedras en las universidades más prestigiosas de la ciudad, estos abogados lograron dejarlos en la calle favoreciendo con el uso de la ley y el poder que la ciudad les ha dado a esos ladrones dándoles 5 años en donde es imposible tocarles un centavo.

Otra vez era una historia de la ley contra los más pendejos, ellos nunca desconocieron sus deudas de hecho las asumieron hasta donde pudieron, solo pedían tiempo, cosa que en la ciudad cuesta demasiado dinero.

Ella habló con los abogados y les pidió tiempo era lo único que necesitaban habían trabajado hasta el agotamiento para poder pagar, pero el abogado quien había llegado en su Chevrolet 4x4 Blazer la trató como a una vulgar delincuente, y le dijo que todo se lo iban a llevar en una camioneta, así que ya no iba a rogar más, les quitó de las manos sus pinturas y haciendo uso de la “ley” les preguntó contra quien era el embargo, a lo que contestaron que era contra su esposo, por lo tanto les dijo que esas pinturas eran de su propiedad y que podía demostrarlo; pero el abogado dijo que ella también era responsable pues ella también “tragaba” del dinero de su esposo, los funcionarios del juzgado estuvieron de acuerdo con ella pero ante la arrogancia y poder del abogado continuaron la diligencia.

Ya no podía aguantar más levanto ella sola todas sus pinturas llamó sus tres perros que son capaces de matar por ella y se encerró en su habitación, la confusión total la policía corrió tras ella tratando de impedir que cerrara la puerta, los perros trataban de morder a quien se asomara por la ventana, su esposo al borde de las lagrimas, y el abogado por la ventana amenazándola de que le iban a tumbar la puerta y si era necesario usarían la fuerza, pero ella ya estaba decidida no iba a retroceder, solo les contesto “ pues traigan suficientes balas porque nos tienen que matar a los cuatro”.

Ante esto y después de cinco minutos de silencio el abogado le pide que se calme y se acerque a la ventana que quiere proponerle algo.... Le va a PERMITIR, tener sus cosas en su casa, ella sería la secuestre de lo embargado con la condición de que no las podría sacar de la casa y el incumplimiento le ocasionaría cárcel pero ella no lo iba a cumplir pues una de sus pinturas sería inscrita para un salón de estudiantes al que anhelaba participar y al que fue seleccionada su pintura,

Cuando después de unos días ella entro en la sala de exposiciones, la encontró dignamente instalada se sintió satisfecha por haber dado la pelea..

Eso fue lo que recordó esos momentos entre las 5:45 y 6:15 p.m. cuando observaba el atardecer y las sombras de los elementos de la ciudad a contraluz indicaban el paso del tiempo y la posibilidad del descanso en la noche.

Ese día aprendió muchas cosas sobre otros y sobre si misma y decidió nunca volver a vivir dentro del escenario de la ciudad porque alejándose de ella era la única forma de sentirse segura.

OTRO DIA.....

Ese día mientras se deslizaba entre las arterias de la ciudad hacia el sitio de trabajo, pensaba que para observar el atardecer y los elementos de la ciudad a contraluz, debía ubicar sitios altos, porque el atardecer se da en el occidente sobre las montañas y la ciudad está muy por debajo de esa línea de horizonte, además las estructuras arquitectónicas impiden mirar hasta donde los ojos alcancen; hay que superar la altura y la interferencia de la ciudad, para vivir un atardecer.

Esta observación sería el punto de partida para el diseño de los bastidores y el concepto de panorámica que reflejaría la obra, pero sería una panorámica más arriba de la altura de un observador promedio porque para mirar al cielo por encima de la ciudad hay que mirar hacia arriba y reconocer lo pequeños que somos.

También notó que mientras que se trasladaba como todos los días a trabajar, podía pensar y meditar profundamente en cualquier cosa; el desplazamiento estaba totalmente mecanizado, los tiempos de cada semáforo, los giros, el paisaje, el ruido, los olores, cada elemento durante este recorrido empieza a volverse inconsecuente, rutinario, casi invisible.

Sin embargo suceden cosas que hacen que un día sea diferente, eso pasó cuando conoció a Wilson, eran aproximadamente las 2:00 p.m. en punto junto al semáforo de la Rosita con 15, que casi siempre está en rojo, un niño pequeño, blanco y pecoso con su gorra blanca, pantalón, zapatos y camiseta de colegio, se acercó a ofrecerle merengues, eran pequeños merenguitos de color marfil que le recordaron los que vendían detrás del colegio donde estudió su bachillerato; le compró un paquete y Wilson se mostró muy agradecido en contraprestación le obsequio una graciosa sonrisa que le dejo

ver sus dos enormes dientes incisivos, esas grandes “paletas” que contrastaban con uno que otro huequito, pues aún le quedaban dientes por salir.

Al día siguiente lo volvió a encontrar a la misma hora y en el mismo semáforo, le parecía tan pequeño y el semáforo tan grande (después se enteraría de que tenía 9 años, pero la verdad siempre le pareció muy pequeño para su estatura), siempre había una agradable sensación cuando se encontraban, al cabo de unas semanas le preguntó el nombre y él le dijo Wilson, aunque él ya tenía resuelto el problema del nombre siempre le decía mona, Wilson le contó que vivía en Buena Vista un barrio a la salida de la vía Cúcuta, que su mamá hacía los merengues, madrugaba a la escuela en el centro, salía al mediodía, almorzaba con el Papá en un separador de la 56 y después se iba solo para el semáforo de la rosita con 15 porque allí vendía bastante; después de las 6:00 p.m. se regresaba para su casa, eso sí debía vender todo lo que pudiera.

Por eso muchas veces le decía: “Mona, colabóreme que hoy voy quedado”. Otro día se lo encontró, en un lugar cerca de donde almuerza a diario pero lo raro es que era un domingo, le dijo que había bajado a trabajar porque estaba aburrido en la casa.

Wilson siempre que veía el carro, Coria así tan solo fuera a saludar; un día le hizo señas desde el andén, ella paró casi a la otra esquina porque el tráfico no le permitió hacerlo antes, Wilson quería contarle que en la escuela un niño le había pegado con una piedra en la cabeza, pero que ya lo iban a suspender de la escuela. Ella notó que se sintió aliviado al contárselo tal vez, pensó ella, Wilson tampoco tiene tiempo para que alguien lo escuche.

Ella pensó que Wilson era muy pequeño para tener ya una rutina tan fuerte, que debería estar en su casa jugando, haciendo sus tareas y no calculando el semáforo, los carros, los posibles clientes y preocupándose por sacarle unos pesos a cada esquina.

Un día Wilson le dijo que mirara él bebe de un año de la muchacha de los Bon Ice, que era muy bonito y le gustaba comerse los merengues, que era la mascota de la esquina y cuando le daba sueño le armaban una caja para que durmiera y no le diera el sol. Ella se dio cuenta que Wilson en su inocencia de niño era feliz con lo que hacia y deseó que siempre lo fuera.

Wilson le contó en una de sus cortas conversaciones (Mientras cambia el semáforo), que ese día una señora de un BMW, paro a comprarle unos aguacates a una desplazada que también trabajaba en esa esquina “ Mona, que boleta la vieja le pidió rebaja, imagínese si la cucha porta las lucas y lo que la china hace es para los tres pelaos que están ahí sentados”.

A Wilson le dolió eso, se le notaba la rabia, afortunadamente pensó ella, a el le iba bien, nadie le pide descuento incluso ha visto que le regalan besos y le pagan mas de los que valen los merengues.

Hace tiempo que ella no se encuentra con Wilson no lo ha vuelto a ver, en eso pensaba ese día sobre el puente de la puerta del sol con una lluvia escasa, fotografiando ese atardecer rojo, violeta y sepia, descubriendo unas estructuras negras entre ella y la luz.

OTRO DIA.....

Se levantó con el fastidio por la contraposición de sus dificultades y la banalidad absurda del programa de variedades de la mañana “Como te parecen las reinas para este año”, “Esa ropa esta divina, de que diseñador es”, “Llegó Pepita Mendieta de París y nos cuenta lo último que se está usando”....

La estúpida que llora porque por fin le entro la llamada al aire.

Ella pensó que hay días en los que se puede soportar y hasta divertirse con esas cosas pero definitivamente ese no era el día. Durante su recorrido rutinario pensó que en la ciudad la mayoría quiere vivir en un barrio, edificio, Conjunto, invasión o lo que sea que empiece por “Altos de “: Altos de Cabecera, Altos de Bellavista, Altos de Cañaveral, Molinos Altos, Altos de Tajamar, Altos de Arenales, Altos de Fontana, Altos del Rincón de Girón, Altos de Kennedy, Altos del Cacique, Altos del progreso norte, Altos de Buenos Aires, Altos de Pan de Azúcar, Altos de Caracolí, Altos de Serranilla, etc.

En un comienzo creía que el título obedecía a pura ubicación geográfica, de hecho ella creció en un barrio que era de los damnificados, Molinos Bajos, usualmente le preguntaban ¿Bajos? Y ella en su deseo de aclarar decía: “Si, bajos porque quedan debajo de los altos”, pero ese día encontró la confirmación de su teoría en un estúpido edificio que se llama edificio “Alto Alto”, ¡maldita sea! ¿Que puede ser más alto que alto alto? Nada en el mundo.

Ella pensó que ni por todo el oro del mundo viviría en un apartamento de ese insignificante edificio de cuatro pisos sin diseño ni interés alguno, de solo

pensar que le pregunten en donde vive y contestar en el edificio “Alto Alto” preferiría seguir diciendo Molinos bajos.

Definitivamente la ciudad tiene sus manías, sus prejuicios, sus orgullos, no todos caben en todas partes, cada quien con su cada cual.

Eso pensaba esa tarde, haciendo fotografías desde altos de cabecera en donde un pluma grúa se interponía entre el fondo del cielo azul violeta y sepia.

OTRO DIA.....

Ella observaba al medio día las estrategias de supervivencia alimenticia de un sector central de la ciudad, el tiempo es poco para el almuerzo, una opción sería llevarlo desde la casa, almorzar frío dentro del lugar de trabajo, dos sería contratar con quienes reparten los almuerzos en portas cuya ventaja es para muchos “comer caliente”, aunque en la mayoría de casos tienen que almorzar en un andén cercano al sitio de trabajo como el caso de un gimnasio que tiene unos bellas parasoles que protegen del sol a casi 50 personas entre hombres y mujeres trabajadores de zapaterías del sector quienes solo cuentan con una hora y en algunos casos 30 minutos para almorzar, la sincronización es absoluta, sale el comensal, el del porta ya está listo, entrega, busca en el andén el mejor Puesto alejado del sol, almuerza, entrega el porta y entra nuevamente.

La rutina y la necesidad pueden mecanizar hasta un almuerzo.

Otra opción sería visitar, uno de los numerosos restaurantes del corrientazo donde se puede escoger: carne asada, pollo frito, pollo sudado, hígado,

carne sudada por una módica suma de \$3.000 y si pide el especial del día le vale \$3.500; además fían hasta la quincena. Este es el espacio culinario común de la ciudad en donde confluye la clase trabajadora y obrera de la ciudad, en donde a diferencia de un restaurante de categoría usted no tiene derecho a la mesa completa pues usted ocupa su silla y la de al lado está libre, cualquiera debe ocuparla.

Pero en restaurantes de categoría, ubicados en otros sectores de la ciudad de más estrato, también han implementado, el almuerzo corriente, pero bajo el título de ejecutivo, en donde se puede encontrar un vino tinto como aperitivo.

Donde se pueden ver grupos de compañeros almorzando y otros como aquella niña de 11 años con el uniforme de colegio que llegó a uno de estos restaurantes en su 4x4 con escoltas y se sienta a almorzar a la carta en la más absoluta soledad, con el tedio reflejado en la lentitud con que llevaba la comida a su boca, parando por lapsos prolongados, y reiterando su intento por acabar la comida. En la mesa de al lado uno de sus escoltas le pide que se coma todo que su mamá le ha encargado de comentarle si terminaba su almuerzo.

Que tristeza pensaba ella pues ese día, como muchos ella también almorzaba sola, pues el tiempo y las circunstancias no le permitían compartir su comida con su familia, en medio de una conversación agradable “para que alimente” como decían las abuelas. Esa niña que también tenía la desgracia de tener tal vez unos padres con cargos muy importantes, que de seguro perderían mucho tiempo si almorzaban con su hija.

Al llegar el atardecer las posibilidades gastronómicas de los sectores populares, son muy diversas, desde el vendedor de peto, pasando por la

moto que ofrece asadura (compuesta de las diferentes partes del cerdo: orejas, jeta, vísceras, patas, etc), y los famosos restaurantes de esquina: gallina criolla, sopa de menudencias, sopa de arroz, etc. Lo que nunca pueden faltar los ayacos de mazorca con rabadilla, más tecnicado aún la oferta de pizza por porción, hamburguesas y demás.

En estos lugares se reúnen las personas con la música de siempre, los Vallenatos, el reguetón, las cumbias creando un escenario de feria en el pueblo, la cerveza, las maquinas de juegos y los billares. Este es el caos que muchos desean cuando llegan las seis de la tarde.

OTRO DIA....

Mientras observaba el atardecer ocurrió algo que nunca había visto, una línea totalmente recta eso si de bordes irregulares, hecha de pequeñas nubes dispuestas realmente en forma horizontal y recta. Era la línea recta más grande que había observado en la naturaleza hubiera querido hacerle muchas tomas fotográficas pero el día anterior al mandar a revelar dos rollos de fotografías tomadas descubrió un desastre, la cámara tenía un corto en la boina y no corría la película, 72 fotografías perdidas, la mandó a arreglar pero decidió que la mejor cámara que podía usar estaba en su mente y no se perdió de ver esa rareza, una línea horizontal y recta inmensa sobre el atardecer que cruzaba todo su campo visual empezada más allá de las mesetas que circundan la ciudad y terminada mucho depuse de la torre del aeropuerto.

Ella pensó que si hiciera una pintura con esta escena, muchos dirían que era una mentira, que no era real.

Ella pensó que en la ciudad también hay muchas verdades que parecen mentiras y muchas mentiras que todos creen como verdades. Esto termina por ser un juego diario, tratar de descubrir tras cada historia la verdad; desde el relato en el semáforo pidiendo una colaboración: “Madre somos una familia desplazada por la violencia...” , “Soy el abuelo que recorre el país en bicicleta...” “Estoy reuniendo para el pasaje de regreso....”.

Hasta quien vive aparentando lo que no es para hacerle daño a otro. La ciudad es un enredo de historias que se cruzan, una maraña de posibilidades, un escenario que determina la vida de sus actores.

Existen muchos días en sus recuerdos, en los que corrió a observar el atardecer y a pensar en su vida en sus mejores y sus peores días en el escenario de la ciudad entre calles y carreras que ahora conoce, que se obliga transitar con la alegría de saber que algunas noches después del atardecer puede huir a su resguardo en el oriente fuera de la ciudad.

Anexo 2. Trabajo de Campo Fotografías y Apuntes.

Anexo 3. Proceso de la Obra

