

INTERVENCIONES URBANAS

JAVIER ANTONIO MEBARAK BÁEZ

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2009**

INTERVENCIONES URBANAS

JAVIER ANTONIO MEBARAK BÁEZ

COD: 2045118

Director:

JOSÉ ALFREDO TORRES ORTEGA.

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

PROGRAMA DE BELLAS ARTES

BUCARAMANGA

2009

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCION	1
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	2
2. JUSTIFICACIÓN	4
3. OBJETIVOS	6
3.1 OBJETIVO GENERAL	6
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
4. MARCO TEÓRICO	7
4.1. FLUXUS	7
4.2. ALAN KAPROW	8
4.3. GUY DEBORD Y EL SITUACIONISMO.	9
4.4. MARCO CONCEPTUAL	10
4.4.1. Arte acción, Arte Público y Arte participativo.	10
4.4.2. Intervenciones Graficas.	12
4.4.3. Talleres.	13
4.4.4. Ciudad y Espacio Público.	13
4.5. MARCO REFERENCIAL	14
4.5.1 Arte e Intervención, talleres de Arte en Bucaramanga.	17
4.5.2. Galería LaMutante.	18
4.5.3. Nicolás Cadavid	21
4.5.4. Manuel Serrano	22
4.5.5. Adriana Díaz	23
5. PROCESO	24
5.1. TRABAJOS ANTERIORES	24
5.2. ANTEPROYECTO Y ETAPA PREVIA	27
5.3. DESCRIPCIÓN FORMAL	31

5.3.1. Acercamiento a un nuevo punto de partida.	31
5.3.2. Diseño de la propuesta	32
5.3.3. Planteamiento y planeación.	34
5.6. INTERVENCIONES URBANAS	36
5.4. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN CONCEPTUAL	45
6. CONCLUSIONES	46
7. BIBLIOGRAFÍA	48
ANEXOS	50

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1: Happening. George Maciunas	7
Figura 2: en 1959 Kaprow's "18 Happenings in Six Parts",	8
Figura 3: Guy Debord y su libro: La Sociedad del Espectáculo.	9
Figura 4: Graffiti realizado por Carlos Uribe.	17
Figura 5: Graffitis realizados por participantes del taller: Maria Isabel Jasbon, Nicolas Cadavid y Manuel Serrano. Leonardo Uribe y Laura Sotomonte.	18
Figuras 6 y 7: montaje de la exposición del salón de rechazados, galería LaMutante	19
Figura 8: Conversatorio Galería LaMutante	19
Figuras 9 y 10: Stencil al por mayor y zona de lectura, La Heladería, Galería LaMutante	20
Figura 11: Montaje de la Galería LaMutante en "la Otra" Feria de arte contemporáneo	20
Figura 12. Montaje para el salón regional de artistas, Proyecto "Los Voluntarios". Nicolás Cadavid, 2005	21
Figura 13: "Cotidianos Urbanos" Proyecto de Grado. Manuel Serrano	22
Figura 14: "Nos tomamos el centenario" Proyecto de grado. Adriana Díaz	23
Figura 15: Dibujo en el Espacio. Happening, Javier Mebarak	24
Figura 16: relaciones. Ready-made presentado al festival de performance de La Galería LaMutante. Javier Mebarak	25
Figura 17: Procesos de señalamiento. Técnicas de Escultura II. Javier Mebarak	25
Figura 18: Vaciado. Acción-15 días. Javier Mebarak 2008	26
Figura 19: Clase en el Colegio la Curva. San Martín. Cesar	27
Figura 20: Proyecto Comunitario, Imaginando el Futuro, San Martín, Cesar	28

Figuras 21 y 22 : Proyecto Comunitario, Imaginando el Futuro, San Martín, Cesar	29
Figura 23: Clase en el Colegio Nacionalizado, San Martín, Cesar	29
Figura 24: Procesos de señalamiento, Escultura, Javier Mebarak. 2007	31
Figura 25: Manual de Instrucciones. Intervenciones Urbanas.	32
Figura 26: Manual de instrucciones, Intervenciones Urbanas.	34
Figura 27: Manuel Serrano quien realizo el registro fotográfico.	35
Figura 28: portada del manual de instrucciones. Intervenciones Urbanas.	36
Figuras 29 y 30: Intervenciones Urbanas, llegada al parque Santander.	37
Figura 31. Primera intervención de la jornada realizada por Cristo Jesús Intervenciones Urbanas	38
Figuras 32 y 33: intervenciones urbanas	38
Figura 34. Intervención realizada sobre el portalápices. Intervenciones Urbanas	39
Figuras 35, 36 y 37: "Intervenciones Urbanas". Proyecto de Grado. Javier Mebarak 2009	40
Figuras 38, 39 y 40: "Intervenciones Urbanas". Proyecto de Grado. Javier Mebarak 2009	41
Figuras 41, 42 y 43: "Intervenciones Urbanas". Proyecto de Grado. Javier Mebarak 2009	42
Figuras 44 y 45: "Intervenciones Urbanas". Proyecto de Grado. Javier Mebarak 2009	43
Figuras 46 y 47: "Intervenciones Urbanas". Proyecto de Grado. Javier Mebarak 2009	44

LISTA DE ANEXOS

	Pág.
ANEXO A. MANUAL DE INSTRUCCIONES	51
ANEXO B. ENCUESTAS EN BASE A ENTREVISTAS	57

RESUMEN

TÍTULO: INTERVENCIONES URBANAS*
AUTOR: JAVIER ANTONIO MEBARAK BÁEZ**

PALABRAS CLAVES

ARTE ACCIÓN - ARTE PARTICIPATIVO - CIUDAD - INTERVENCIÓN - ESPACIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN

“Intervenciones Urbanas” es un proyecto de arte participativo que se centra en un taller corto y un manual de instrucciones que pretende incentivar a los transeúntes a realizar intervenciones gráficas en la ciudad. Parte de una experiencia que aborda el tema de las intervenciones artísticas y el papel que estas pueden desempeñar frente a las relaciones que establecen entre las personas y su entorno.

“Intervenciones Urbanas” brinda de una forma directa todas las facilidades (tanto conceptos básicos como ejemplos y materiales) para que cualquier persona aprenda acerca los distintos temas relacionados con el proyecto y culmine el taller realizando una intervención en el lugar.

Así el taller se convierte también en un pretexto para que quienes participen en él se vean influenciados por el poder transformador del arte y así a través de ideas, acciones, gestos, retomem ese derecho o deber de intervenir en su entorno y de retomar el espacio público como un lugar donde se puede dialogar e interactuar desde distintos puntos de vista.

El taller puede seguir funcionando por si solo en el montaje de la exposición, ya que todos los elementos como objeto siguen cumpliendo la función de reinventar el lugar incitando a los espectadores a intervenir el espacio de exposición del proyecto. Para finalizar, el registro fotográfico de las intervenciones realizadas afuera de la sala de exposición funcionan como un nuevo ejemplo dentro del álbum de imágenes.

* Proyecto de Grado.

** Universidad Industrial de Santander, INSED. Bellas Artes. Director, José Alfredo Torres O.

SUMMARY

TITLE: URBAN INTERVENTIONS*

AUTHOR: JAVIER ANTONIO MEBARAK BÁEZ**

KEYWORDS

ART ACTION – PARTICIPATIVE ART – CITY – INTERVENTION – PUBLIC SPACE.

DESCRIPTION

“Urban Interventions” is a participative art based project which consists of a brief workshop supported by an instruction guide, aiming to encourage common passers-by to perform or carry out artistic interventions anywhere all over the city they live in. The whole concept was raised out from a research that tackled artistic interventions issues and examines the role these interventions can play on the bounds they create between people and their social environment.

“Urban Interventions” bluntly supplies any ease (from basic concepts and samples to tools and materials) so that performers to-be can learn about several matters related to the project before he/she finishes the workshop carrying out an intervention around.

This workshop also becomes an excuse for those involved in it to be influenced by the transformative power of art and thus through ideas, actions, gestures, resume that right or duty to intervene in their environment and regain the space public as a place where you can talk and interact from different points of view.

The workshop can keep on working by itself during the exhibition even with all the staging, given that every element as an object still committed to reinvent the indoors place, inciting the people attending to intervene the project’s exhibition space. Finally, the outdoors interventions photo record will be held there as a current sample included within the image album shown during the workshop.

* Thesis proyect.

** Industrial University of Santander, INSED. Fine Arts. Director, Jose Alfredo Torres O.

GLOSARIO

Persona: (Del lat. *persōna*, máscara de actor, personaje teatral, este del etrusco *phersu*, y este del gr. πρόσωπον).

1. f. Individuo de la especie humana.
2. f. Hombre o mujer cuyo nombre se ignora o se omite.
6. f. *Der.* Sujeto de derecho.
8. f. *Gram.* Accidente gramatical propio del verbo y de algunos elementos pronominales, que se refiere a los distintos participantes implicados en el acto comunicativo.

~ **física.**

1. f. *Der.* Individuo de la especie humana.

~ **jurídica.**

1. f. *Der.* Organización de **personas** o de **personas** y de bienes a la que el derecho reconoce capacidad unitaria para ser sujeto de derechos y obligaciones, como las corporaciones, asociaciones, sociedades y fundaciones.

Individuo, dua: (Del lat. *individūus*).

1. adj. **individual.**
2. adj. Que no puede ser dividido.
3. m. y f. coloq. Persona cuyo nombre y condición se ignoran o no se quieren decir.
4. m. Cada ser organizado, sea animal o vegetal, respecto de la especie a que pertenece.

Ciudadano, na.

1. adj. Natural o vecino de una ciudad. U. t. c. s.
2. adj. Pertenciente o relativo a la ciudad o a los **ciudadanos.**

3. m. Habitante de las ciudades antiguas o de Estados modernos como sujeto de derechos políticos y que interviene, ejercitándolos, en el gobierno del país.

Transeúnte: (Del lat. *transiens*, *-seuntis*, part. act. de *transire*).

1. adj. Que transita o pasa por un lugar. U. t. c. s.

2. adj. Que está de paso, que no reside sino transitoriamente en un sitio. Apl. a pers., u. t. c. s.

3. adj. De duración limitada.

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA - Vigésima segunda edición

INTRODUCCION

En la ciudad de Bucaramanga los proyectos de arte público y arte participativo tienen poco tiempo de haber comenzando a desarrollarse y no son tan comunes como otro tipo de expresiones artísticas tradicionales. Desde el arte participativo y el arte público se construyen propuestas artísticas que apuestan por el desarrollo de una obra desde lo colectivo y que se caracterizan principalmente por promover relaciones tanto entre sus participantes como entre estos y su entorno.

Partiendo de un proceso en el cual el artista explora dentro de la ciudad este tipo de relaciones surge el proyecto “Intervenciones Urbanas” que invita al transeúnte a tomar parte en la construcción de su entorno por medio de intervenciones graficas, tales como el graffiti, el estencil, el cartel y papeles adhesivos a partir de un taller donde se brindan los conceptos y las herramientas básicas para realizar dichas intervenciones.

El proyecto renuncia a la imposición de un tema específico que reúna, agrupe o encasille de alguna manera las intervenciones con el fin de brindar a los participantes la opción de desarrollar sus propias ideas y expresarse con su propia voz.

De la misma manera pretende crear un vínculo con la comunidad y el entorno partiendo desde lo cotidiano, donde cualquier persona pueda tener acceso a este tipo de expresiones artísticas desde sus propias capacidades e inquietudes.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la ciudad de Bucaramanga el arte está cambiando y evidencia de estos cambios son las propuestas de los artistas jóvenes quienes están implementando en sus proyectos elementos que apuntan a nuevas formas de experimentar la realidad desde lo cotidiano. Propuestas de jóvenes artistas como Nicolás Cadavid, Manuel Serrano y Adriana Díaz exploran las relaciones que surgen a través del arte entre las comunidades y su entorno.

De alguna manera todos tenemos la necesidad de comunicarnos, de expresar nuestros sentimientos y emociones frente a los demás, de tener una posición frente a lo que se considera justo o injusto, razonable o absurdo, bueno o malo...

La zona centro de la ciudad es de gran flujo de transeúntes, y su tránsito incluye a un gran tipo de personas de diferentes condiciones sociales y económicas. Aquí se puede identificar una problemática común entre quienes interactúan en el espacio público (habitantes, vendedores, transeúntes): la comunicación, donde cada quien se reconoce como perteneciente a un grupo particular, con sus códigos, sus gustos, distintas formas de hablar, de compartir, de habitar espacio, pero aun así siguen existiendo formas (y cierta necesidad) de relacionarse con el otro, entre el que pide, el que ofrece, el que busca y el que da.

Ya que una de las características fundamentales del arte es la comunicación, se propone realizar unos talleres en el espacio público en base a metodologías experimentales exploradas en trabajos anteriores como por ejemplo el uso de talleres como punto de encuentro de distintos conocimientos que parten del saber cotidiano o la capacidad que todos tenemos de identificar actividades o problemas comunes para desplazarlos hacia el campo de la actividad artística.

Al momento de trabajar una problemática que incluye factores tan variables como la comunicación en el espacio público y la posibilidad de intervenirlos hay que tener en cuenta que además de nociones muy profundas o especializadas entorno arte existe también un universo de posibilidades probablemente más extenso en lo cotidiano, en el saber popular, en el imaginario de la sociedad, siempre hay algo que se puede expresar, desde un mensaje hacia los demás hasta creaciones a partir del propio gusto.

Así el taller se convierte también en un pretexto para que quienes participen en él se vean influenciados por el poder transformador del arte y así a través de ideas, acciones, gestos, retomen ese derecho o deber de intervenir en su entorno y de retomar el espacio público como un lugar donde se puede dialogar e interactuar desde distintos puntos de vista.

Estamos interactuando constantemente en un espacio compartido, muchas veces es solamente el espacio que une un punto A con un punto B al cual nos dirigimos, pero inevitablemente estamos expuestos a relacionarnos con los demás de una u otra manera, también por esta misma razón existen lugares como parques o cruces de avenida que se convierten en lugares de reunión muy concurridos y que atraen tanto al transeúnte como al vendedor o a quien esta en el rebusque cotidiano.

Por consiguiente y como parte de esta disertación preliminar surge la siguiente pregunta: ¿Cómo realizar una propuesta plástica con base en una serie de experiencias de arte participativo en la ciudad de Bucaramanga con la cual se desarrollen talleres experimentales de corta duración como estrategia para crear vínculos de interacción y comunicación entre los participantes y su entorno?

¿Como incentivar a las personas a realizar una intervención grafica?

¿Como diseñar una guía para realizar las intervenciones?

2. JUSTIFICACIÓN

El arte participativo brinda la oportunidad a los espectadores de interactuar directamente con la obra, permite que cada quien se relacione con una situación desde lo que conoce y esto es lo que permite en un principio que se desarrolle un mayor interés en quien participa que en quien simplemente contempla.

Desde las líneas estratégicas de desarrollo planteadas por el programa de Bellas Artes el proyecto “Intervenciones Urbanas” se inscribe en la línea de “Ciudad, identidad y Micropolíticas” ya que busca resignificar tanto territorios como posibilidades de acción dentro de la ciudad, donde se generan nuevas formas de interacción con el entorno.

Desde el arte el hombre ha buscado constantemente transformar la realidad, a partir de signos, formas, gestos u objetos. Por medio de la construcción de situaciones que tienen por objeto comunicar, hacer ver, resolver y presentar problemáticas comunes, el arte, ha generado nuevas relaciones con el mundo, y el artista, encargado de dar sentido a estos elementos, ahora puede servir como guía para que cada quien reconozca el potencial que tiene en cuanto a sus capacidades como transformador y participe dentro del mundo.

Ya que cada individuo tiene su propia noción de arte, a través de ejercicios lúdicos se pueden ir encontrando tanto intereses como inquietudes que encaminen a las personas a descubrir desde su propia experiencia o conocimiento las distintas implicaciones o usos que se le pueden dar al arte, en este sentido el proyecto busca que los participantes reconozcan que a partir de sus conocimientos e inquietudes se pueden generar propuestas frente a nuestro entorno.

La ciudad y sus espacios públicos como escenario brindan la opción de abrir

nuevos horizontes para el reconocimiento de problemáticas e intereses comunes que pueden ser transmitidos a través de distintos medios, a partir de estas reflexiones todas las personas pueden ser parte activa de su comunidad y así se le brinda la oportunidad al transeúnte de reconocer su potencial como creador y como transformador y le da la capacidad de reconocer distintos puntos de vista que confluyen en su propia cotidianidad.

Cada quien esta en capacidad de pensar desde sus conocimientos cotidianos su propia definición de los que es el arte, de cómo se realiza, para que sirve; aunque muchas veces no tenga las herramientas suficientes para expresarlo de manera fluida sino partiendo de ejemplos o situaciones relacionadas con su propio estilo de vida, así en cierta medida son estos los elementos los que pone en juego el taller, son las herramientas conceptuales que permiten que cualquiera pueda darse cuenta como se pueden encontrar en el arte elementos comunes con la cotidianidad.

Parte importante del proceso de realizar un trabajo artístico en el que prima la interacción y la participación del público es el hecho de estar reinventando y desarrollando nuevas estrategias y nuevas formas de abordar los trabajos en los que las personas puedan poner en practica propuestas artísticas que nazcan de las inquietudes que tienen frente a los demás y a su entorno.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar una propuesta plástica con base en una serie de experiencias de arte participativo en la ciudad de Bucaramanga, con la cual se desarrollen talleres experimentales de corta duración como estrategia para crear vínculos de interacción y comunicación entre los participantes y su entorno.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diseñar una guía para hacer las intervenciones
- Incentivar a las personas a realizar una intervención
- Realizar una serie de intervenciones en distintos lugares de la ciudad

4. MARCO TEÓRICO

4.1. FLUXUS

*"Fluxus-arte-diversión debe ser simple, entretenido y sin pretensiones, tratar temas triviales, sin necesidad de dominar técnicas especiales ni realizar innumerables ensayos y sin aspirar a tener ningún tipo de valor comercial o institucional"*¹
(George Maciunas)

Figura 1: Happening. George Maciunas



El propósito principal en Fluxus residió en investigar y poner en práctica métodos varios que permitieran lograr la ampliación de la consciencia, tanto en el emisor

¹ VV.AA. Arte del siglo XX. Taschen 25 aniversario ISBN: 978-3-8228-4087-0

como en el receptor artístico. A unos y a otros los valoraba de igual modo, eliminando cualquier tipo de diferencia entre ellos. Toda persona disponía en potencia de una capacidad creativa más o menos desarrollada, y por tanto era innecesario e inútil considerar al profesional del arte, al artista, como un ser provisto de ciertos privilegios en la concepción y generación de obras, que resultaban ajenos al resignado receptor

Como referente conceptual Fluxus plantea la idea de un tipo de arte que no se puede desligar de la realidad, de la acción cotidiana, mas allá de recurrir a modelos y a técnicas específicas Fluxus adopta lenguajes procedentes de distintos campos del arte.

4.2. ALAN KAPROW

Figura 2: en 1959 Kaprow's "18 Happenings in Six Parts",
Reuben Gallery.



Alan Kaprow en su artículo "El legado de Pollock" escribe que el trabajo del arte no se define por la obra acabada, replegada sobre si misma, solo comprensible

visualmente, en lugar de esto define la obra de arte como un ritual, una acción, un acontecimiento.

Kaprow introduce la idea de participación - como opuesta a la de visita- en el discurso artístico de finales de los años 1950s. Su obra “18 happenings en seis partes” fue vista por primera vez en la galería Reuben. El termino Muestra o mostrar nos es correcto al referirse a las intenciones de Kaprow ya que en sus happenings se puede distinguir claramente entre “participantes” y “visitantes u observadores”²

4.3. GUY DEBORD Y EL SITUACIONISMO.

Figura 3: Guy Debord y su libro: La Sociedad del Espectáculo.



Guy Debord levanta interrogantes frente a cuestiones como el papel que tienen las personas en la construcción situaciones que puedan aportar a la transformación

² KAPROW Alan. ALAN KAPROW: 18 HAPPENINGS IN 6 PARTS, Steidl, 2007 ISBN: 9783865214881

del entorno, pensando en la aparición de nuevos movimientos sociales urbanos crea una serie de estrategias que se acercaban a Dadá y el surrealismo. Estas estrategias se plantean como experiencias relevantes dentro del desarrollo del arte participativo ya que pretenden desarrollar en las personas una actitud que interfiriera directamente en el desarrollo colectivo de situaciones.³

A pesar de nacer como corriente filosófica relacionada a la teoría sociológica marxista, se verá influenciada determinantemente por el anarquismo en lo político y algunos de los representantes de las tesis situacionistas coinciden en buena parte con planteamientos políticos del pensamiento libre.⁴

4.4. MARCO CONCEPTUAL

4.4.1. Arte acción, Arte Público y Arte participativo. *“El arte público no trata acerca de uno mismo, sino de los demás. No trata de los gustos personales, sino de las necesidades de los demás. No trata acerca de la angustia del artista, sino de la felicidad y el bienestar de los demás. No trata del mito del artista, sino de su sentido cívico. No pretende hacer que la gente se sienta empequeñecida e insignificante, sino de glorificarla. No trata acerca del vacío existente entre la cultura y el público, sino que busca que el arte sea público y que el artista sea de nuevo ciudadano.”*

Siah Armajani

Podría decirse que el arte público es “el arte que está en la calle” pero esto implicaría incluir en esta definición manifestaciones que difieren totalmente de este tanto en forma como en contenido, como lo sería el monumento urbano u otras prácticas de arte urbano como el hip-hop o el graffiti.

³ -DEBORD Guy. *La sociedad del espectáculo*, Editora Universitaria de Chile, 1997

⁴ -*Comentarios a la sociedad del espectáculo*. Barcelona, Anagrama, 1990. Trad. Carme López.

Generalmente la palabra 'público' representa la democracia, la accesibilidad, la participación, la igualdad, por esto al referirnos a arte publico no hablamos simplemente de monumentos o expresiones urbanas, sino de procesos artísticos donde se invita al ciudadano a ser conciente de su espacio, de los derechos y obligaciones que implican el hecho vivir en sociedad.

De esta misma manera y llegando a un punto común con el arte participativo, el arte público se encamina a estimular la participación cívica y el compromiso de la comunidad como una medida para enfrentar problemas tan comunes en nuestra época como la violencia, el control social, la alienación y privatización.

Desde finales de los años sesenta cuando comenzaba a surgir el performance como una nueva forma de arte basada en una acción en vivo realizada por los artistas, se comienza a dar un cambio significativo frente a la relación que existe entre la obra y los espectadores permitiendo que se generen un nuevo tipo de experiencias en las cuales la importancia de la obra se desplaza del objeto al sujeto.

Este medio artístico que tuvo su auge durante los años setenta fue el punto de partida para nuevas formas de interacción dentro del arte. El performance que es en definitiva una "acción artística" involucra cuatro elementos básicos: tiempo, espacio, el cuerpo del artista y una relación entre este y el público.

No solo por parte de los artistas se da un deseo de acercar cada vez más el acceso al arte por parte del público, y es el público mismo el que comienza a identificarse por medio de este tipo de acciones que encuentra más cercanas ya que las puede relacionar directamente con su cotidianidad. A partir de estas nuevas formas de arte surge la necesidad y el deseo por parte de los artistas no solo de crear obras a partir de acciones sino también de sacar el arte de los museos y las galerías hacia el espacio público permitiendo así presentar estas nuevas propuestas a una mayor cantidad de público.

Desde su principio éstas acciones cuestionan el papel que juega el arte y que juegan los artistas en la sociedad, a través de éstas usan distintos recursos tanto de otras artes como de actividades cotidianas, tienen distintas duraciones, pueden ser realizadas una o mas veces, con o sin preparación previa, pueden ser improvisadas, espontáneas o ensayadas previamente.

Así pues, habiendo usado distintas estrategias para acercar el arte al público llega el momento en el que el artista decide hacer al público participe de la obra, permitiendo que haya una interacción total al momento de la realización de la obra, en estos casos mas allá de promover la imagen del artista se busca la participación de la gente desde sus propios conocimientos y su propia creatividad. Así, la obra se convierte en una pieza valiosa realizada desde lo colectivo que impulsa el desarrollo, fortaleciendo a la comunidad a través de la vitalidad artística. En este tipo de obras el autor se responsabiliza por un diseño o propuesta que se proyecta hacia el público para que la comunidad se apropie de la obra convirtiéndola en un evento dinamizador y que genere cuestionamientos frente al entorno.

4.4.2. Intervenciones Graficas. Dentro del marco de desarrollo de las intervenciones que a realizar se selecciono una serie de conceptos básicos que funcionan dentro del manual como una guía al momento de pensar que tipo que intervención se ajusta tanto a las capacidades como a las posibilidades de cada propuesta.

Estos conceptos básicos son:

Dibujo: el dibujo es una forma de expresión grafica. Se le considera como el lenguaje grafico universal. Por medio de este podemos expresar visualmente ideas y conceptos de manera inmediata sobre cualquier superficie.

Stencil o estarcido:

Técnica en que una plantilla con un dibujo recortado es usada para aplicar pintura, lanzándola a través de dicho recorte, obteniendo un dibujo con esta forma.

Graffiti (o pintada):

Referente a las distintas formas de inscripción o pintura, que son realizadas generalmente sobre propiedades públicas o privadas ajenas. Son frecuentemente de carácter político o social, son realizados con o sin el permiso del dueño del inmueble.

Cartel:

Lamina de papel cartón u otro material que sirve para anunciar o dar información sobre algo. Está diseñado para ser colocado en una pared o en una superficie vertical, puede estar compuesto por elementos gráficos y de texto. Ha sido usado como medio de propaganda, protesta y para lanzar mensaje de todo tipo.

4.4.3. Talleres. El taller se define como un espacio donde se realiza algún trabajo manual. A partir de ésta se generan otras definiciones como por ejemplo en cuanto a la enseñanza “un taller es una metodología de trabajo en la que se integran la teoría y la práctica. Se caracteriza por la investigación y el trabajo en equipo que, en su aspecto externo, se distingue por el acopio (en forma sistematizada) de material acorde con el tema tratado teniendo como fin la elaboración de un producto tangible.”⁵ Un taller es también una sesión de entrenamiento o una guía práctica. En este se enfatiza en la solución de problemas, capacitación, y requiere la participación de los asistentes.

4.4.4. Ciudad y Espacio Público. Una ciudad es un área urbana con alta densidad de población en la que predominan fundamentalmente la industria y los

⁵ <http://es.wikipedia.org/wiki/Atelier>

servicios. Se diferencia de otras entidades urbanas por diversos criterios, entre los que se incluyen población, densidad poblacional o estatuto legal, aunque su distinción varía entre países. La población de una ciudad puede variar entre unas pocas centenas de habitantes hasta una decena de millones de habitantes. Las ciudades son las áreas más densamente pobladas del mundo. El término *ciudad* suele utilizarse para designar una determinada entidad político-administrativa urbanizada.

Por otra parte, el Espacio público “es el lugar donde cualquier persona tiene el derecho de circular, en oposición a los espacios privados, donde el paso puede ser restringido, generalmente por criterios de propiedad privada, reserva gubernamental u otros. Por tanto, *espacio público* es aquel espacio de propiedad pública, dominio y uso público.”⁶

Esta definición nos permite pensar que este espacio de interacción es definitiva espacio de expresión de las libertades y las preocupaciones comunes, es aquel en el interactuamos, nos relacionamos y por sobre todo es aquel espacio sobre el cual podemos incidir y transformar desde la colectividad.

4.5. MARCO REFERENCIAL

Joseph Beuys para quien la enseñanza es un elemento central de su teoría artística funda en 1974 junto con el Nóbel alemán de Literatura Heinrich Böll la "Universidad Libre Internacional", una universidad sin sede en la que se ponen en práctica las ideas pedagógicas del artista. Desde este punto pretendió acabar con la idea del arte como una práctica aislada para comenzar a desarrollar un concepto “ampliado del arte”⁷, abriendo el horizonte de la creatividad más allá del

⁶ http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_publico

⁷ «Arte ampliado»: La auténtica obra de arte reside en la transformación de la conciencia del espectador para activar la realidad y el pensamiento.

selectivo grupo del arte. De lo que se trata ahora —sostenía Beuys— es de implicar al «cuerpo social» en su conjunto, de dar paso, a través del arte y su concepción ampliada de la estética a una teoría antropológica de la creatividad.”

Existen dos referentes importantes se tuvieron en cuenta al abordar distintos trabajos con la comunidad. El primero de ellos Antonio Caro quien desarrolló sus talleres de creatividad entre 1990 y 1998, año en el cual presento públicamente los resultados en el circuito artístico, el comenta en una entrevista que en un principio los talleres eran un trabajo secundario y hasta el 98 se vuelve su obra y su actividad. Estos talleres buscan involucrar a la gente a participar desde sus actitudes y sus conocimientos cotidianos a partir de reuniones diarias y trabajos en casa entorno al diseño y manteniendo un dialogo permanente. Así, por medio de ejercicios visuales Antonio Caro incita a los participantes del taller a aportar desde sus opiniones y vivencias con el objetivo de dinamizar la creatividad y por el análisis en grupo, de los ejercicios, reforzar los criterios de evaluación de los participantes. En estos talleres no se pretende hablar de la historia del arte, del diseño o la pintura, no son necesarios conocimientos especiales, habilidad o manejar una técnica específica y los materiales son elementos básicos como lápiz, marcadores, papel y cinta ya que la idea fundamental del taller es el desarrollo de la creatividad y no el desarrollar técnicas, conocimientos o destrezas manuales.

”El periodo inicial parte de cero porque por un lado, yo nunca tuve una formación académica estructurada y por otro lado, desconozco totalmente los campos de la pedagogía. Por lo tanto, cada taller y cada experiencia me fueron aportando los elementos que hoy conforman lo intrínseco del taller y estos elementos los puedo agrupar en dos grandes áreas que se interrelacionan entre sí: lo formal y lo humano”⁸.

⁸ http://www.helenaproducciones.org/5_festival/festival05_17.htm

Antonio Caro es un punto de referencia obligatorio ya que de la misma manera que él en su momento, nosotros estamos desarrollando de forma empírica, una metodología flexible que nos aproxima a descubrir las distintas problemáticas de la región al mismo tiempo que aplicamos las técnicas que mas dominamos (el dibujo y la pintura) como herramientas para incentivar en los alumnos el desarrollo de ciertos aspectos básicos como la creatividad, el análisis y la comunicación.

Por otra parte teniendo como referente la expedición botánica hecha en territorios de la Nueva Granada en el siglo XVIII, Manuel Santana y Graciela Duarte desarrollan su proyecto “echando lápiz” que consistía en representar y nombrar la flora por medio de dibujos con el objetivo de establecer una relación entre el dibujo como forma de representación y entre los saberes populares y ancestrales, así para mantener unos conocimientos sobre los usos de las plantas. El proyecto surgió en el año 2000 ante la preocupación por establecer relaciones más cercanas y profundas con los vecinos del barrio Las Cruces. Como pretexto para acercarse a esta población se recurrió a la estrategia de convocarlos a reuniones para dibujar las plantas que estaban en su entorno y que generalmente tienen usos medicinales, decorativos y alimenticios.

A partir de los dibujos entonces se crearon espacios de vinculación y de conocimiento favoreciendo así la integración entre las personas y la movilidad social de manera que el proyecto echando lápiz resulto en una práctica que mezcla lo artístico y lo social que produce una integración colectiva y una representación de la memoria popular; además de fortalecer los lazos de unión y apoyo entre las personas. Este proyecto se expandió luego a otros sectores de la ciudad y del país para dibujar en parques y plazas permitiendo a las personas hacer una apropiación del espacio público. El resultado se baso en una bitácora por cada persona, donde expone sus dibujos junto con una pequeña descripción de la planta, su nombre popular y algunos usos de la misma.

“Nos interesa es generar vínculos y relaciones con las personas, saber que piensan las personas acerca de la ciudad y de su entorno sin importar la clase social. El proyecto se desarrolla a partir de estrategias sencillas como el dibujar, una actividad que no es exclusiva de los artistas, sino de cualquier persona en su cotidianidad”⁹

4.5.1 Arte e Intervención, talleres de Arte en Bucaramanga. En el 2005 el Área Cultural del BANCO DE LA REPUBLICA patrocino la realización del primer taller de intervenciones urbanas en Bucaramanga por el artista Carlos Uribe. El taller se realizo en el centro cultural del oriente donde se realizaron las intervenciones.

Figura 4: Graffiti realizado por Carlos Uribe.



Como antecedente cercano al proyecto vale la pena rescatar la intención de vincular a distintas personas con el fin de realizar una intervención de gran formato a partir de un taller.

⁹ entrevista con Manuel Santana

Figura 5: Graffitis realizados por participantes del taller: Maria Isabel Jasbon, Nicolas Cadavid y Manuel Serrano. Leonardo Uribe y Laura Sotomonte.



De manera indirecta estos talleres de intervenciones permitieron que comenzara a considerar las distintas posibilidades de acción dentro del arte urbano, ya que este permite un tipo de acceso distinto del público a la obra y se impone como una forma contestataria frente a los fenómenos urbanos brindando la posibilidad de compartir cualquier mensaje sin la necesidad de pedir permisos interviniendo directamente sobre la piel de la ciudad.

4.5.2. Galería LaMutante.

Como parte de la galería LaMutante tuve la oportunidad de participar en la organización y realización actividades tales como conversa torios, exposiciones y talleres que tenían como objetivo el acercamiento a un nuevo publico que estuviese abierto a conocer mejor las nuevas propuestas del arte contemporáneo dentro de la ciudad.

LaMutante se basa en tres puntos para realizar su trabajo: la gestión, la curaduría y la formación de público, esto con el fin de revitalizar la escena artística en la ciudad.



Figuras 6 y 7: montaje de la exposición del salón de rechazados, galería LaMutante



Figura 8: Conversatorio Galería LaMutante



En cuanto a la experiencia realizada con LaMutante cabe recordar el interés que hubo constantemente de crear lazos más estrechos entre el arte y el público, por este motivo mientras estuve participando en LaMutante desarrolle trabajos que tenían que ver con este tipo de relaciones que se dan de manera un poco informal frente a distintos fenomenitos artísticos, ejemplos de esto son los talleres de stencil al por mayor donde se estampaban prendas con aerosol por sumas de dinero muy bajas, talleres de dibujo y zonas de reunión donde se generaban vínculos de convivencia a partir del habitar espacios comunes, , o los conversatorios, que permitían hacer un acercamiento más detallado de las intenciones de la galería a el público y que a su vez permitían que se diera una retro alimentación, cuestionamientos y reflexiones.

Figuras 9 y 10: Stencil al por mayor y zona de lectura, La Heladería, Galería LaMutante



Figura 11: Montaje de la Galería LaMutante en “la Otra” Feria de arte contemporáneo



En el año 2007 fui invitado con la galería a participar en “la Otra” feria de arte contemporáneo, donde se monto por primera vez una sede tentativa de la galería con el fin de hablar entorno al tema del arte en las regiones y principalmente en bucaramanga, el eje centrar de esta intervención para la otra consistió en un montaje que incluía una pared de exposición donde cualquier persona que llevara una obra seria montada y pasaría a ser representado “legalmente” por la galería, una sala de descanso y una oficina con diversos productos de la galería,. Esta experiencia permitió a partir del reconocimiento del trabajo de la galería que se

podiera profundizar en lo que se venía haciendo anterior mente en cuanto a la revitalización de la escena artística en bucaramanga.

4.5.3. Nicolás Cadavid

Figura 12. Montaje para el salón regional de artistas, Proyecto “Los Voluntarios”.
Nicolás Cadavid, 2005



Vale la pena mencionar a Nicolás Cadavid, maestro en bellas artes, e integrante de la Galería LaMutante, quien realiza en el 2005 su proyecto de grado: “Los Voluntarios”, un proyecto de arte participativo en el que a través de carteles, plantillas y stickers genera intervenciones con un grupo de voluntarios en distintos lugares de la ciudad entorno a el trabajo y a la capacidad que tiene las personas de ir transformando su entorno desde el arte con el trabajo diario.

Este trabajo es una influencia muy importante para el proyecto ya que permitió un acercamiento a estos nuevos fenómenos artísticos en los que la participación por parte de otras personas aparte del artista se convierte en la parte relevante de la obra.

4.5.4. Manuel Serrano

Figura 13: “Cotidianos Urbanos” Proyecto de Grado. Manuel Serrano

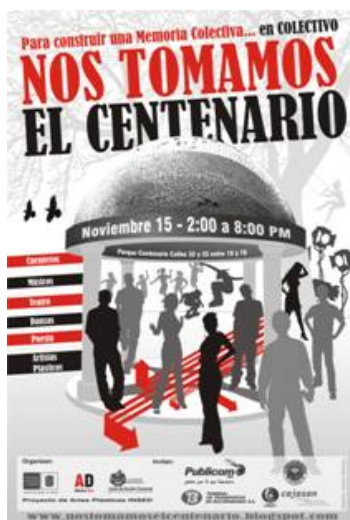


Manuel Serrano con su proyecto de grado “Cotidianos urbanos” realiza una serie de intervenciones entorno a las relaciones cotidianas de los habitantes de la ciudad. Así reconstruye una imagen de la ciudad a partir de intervenciones realizadas con sticker y graffiti. Este proyecto permite reconocer por parte de los transeúntes su propia realidad, las distintas dualidades que coexisten en el área urbana y el reconocimiento de los mismos en el entorno.

Este proyecto me brinda la posibilidad como asistente (o ayudante) de comenzar a entender de una manera mas cercana el potencial que tienen las intervenciones urbanas frente a el entorno.

4.5.5. Adriana Díaz

Figura 14: “Nos tomamos el centenario” Proyecto de grado. Adriana Díaz



Adriana en éste proyecto plantea desde la gestión de un evento la posibilidad de revitalizar la memoria de un lugar que esta siendo cada vez mas marginalizado, habla de una espacio públicos que se hace cada vez más reducidos y donde se hace necesaria la acción colectiva con el fin de generar situaciones para el diálogo y la reflexión de la ciudadanía.

“Nos tomamos el Centenario” nace de una investigación histórica del Parque Centenario y tiene por fin la recuperación de dicho espacio en la memoria colectiva de los habitantes de Bucaramanga.

Propone a lo largo de toda una jornada y a través de distintas actividades lúdicas Un intercambio social donde se incentiva la reapropiación por parte de las personas de estos espacios tan significativos dentro de la ciudad.

5. PROCESO

5.1. TRABAJOS ANTERIORES

Figura 15: Dibujo en el Espacio. Happening, Javier Mebarak



La idea principal de este trabajo es la de generar un evento espontáneo de comunicación a partir del dibujo en este trabajo comienzan a aparecer estrategias que pretenden crear relaciones y vínculos de confianza, de aceptar diferencias, conocer visiones distintas mas allá de todo prejuicio desde un ambiente urbano cargado de tedio y de tensión.

Figura 16: relaciones. Ready-made presentado al festival de performance de La Galería LaMutante. Javier Mebarak



De igual manera pero esta vez a través de un objeto en este trabajo llamado “Relaciones” se comienza a ver este interés por ir desplazando estos conocimientos que están ligados al dibujo, la pintura, la fotografía y la escultura hacia lo urbano, hacia las distintas relaciones que se pueden dar entre las personas.

Figura 17: Procesos de señalamiento. Técnicas de Escultura II. Javier Mebarak



El objetivo de este trabajo era realizar una propuesta plástica utilizando la escultura como medio para señalar situaciones relacionadas con la vida en las calles y así llamar la atención y crear reflexiones frente a la indiferencia a la que

estamos habituados e influir en la percepción de las personas frente a su propia apatía.

A partir de una escultura utilizando un molde de cuerpo entero, a escala real, de una persona acostada y totalmente cubierta se hizo una serie de intervenciones en la ciudad donde se dejaba la escultura por un tiempo mientras se hacia un registro fotográfico.

En este caso a partir de experiencias y de conversaciones constantes con gente en las calles surge la inquietud de trabajar entorno a las relaciones que existen entre la marginalidad y la indigencia frente al entorno urbano, lo cual me lleva a plantear este trabajo como una confrontación a la indiferencia por intermedio de un objeto artístico que a su vez genera muchas mas reflexiones entorno a los conflictos de la sociedad y la indiferencia frente a la muerte.

Figura 18: Vaciado. Acción-15 días. Javier Mebarak 2008



“Vaciado” parte de la apropiación de ciertas estrategias de supervivencia que se dan comúnmente en la sociedad, principalmente por gente desempleada, para ganarse el sustento para el diario vivir. De esta manera a través del “retaque” y el

“rebusque” inserto pequeños mensajes relacionados con el trabajo ilegal, el desempleo y el trabajo digno a partir de la palabra “vaciado”. La palabra vaciado me da la posibilidad de jugar con la ambigüedad de su significado la cual incluye entre sus definiciones el ser una técnica escultórica; la acción de vaciar, verter o llenar; y que desde un contexto popular hace referencia a la persona carente de los recursos necesarios para vivir tranquilamente.

En este punto ya se han mencionado distintos factores que hacen coherente en proceso llevado a cabo desde unas primeras intenciones por llevar el arte a las calles y generar reflexiones o relaciones a través de este hasta la determinación de realizar una acción durante 15 días donde se da una relación directa y contundente frente al entorno urbano.

5.2. ANTEPROYECTO Y ETAPA PREVIA

También cabe mencionar que en base a un convenio realizado entre la alcaldía de San Martín, Sur del Cesar y el programa de Bellas Artes, surgió la posibilidad de desarrollar por medio de una pasantía en el municipio una serie de talleres dirigidos inicialmente a los jóvenes de noveno grado de las distintas instituciones educativas, esto como parte del anteproyecto.

Figura 19: Clase en el Colegio la Curva. San Martín. Cesar



En una primera instancia el propósito de la pasantía es el de brindar a los estudiantes las herramientas para el desarrollo de actividades artísticas y culturales y ofrecer alternativas para que el estudiante pueda manifestar sus habilidades, conocimientos e inquietudes.

El hecho de involucrar a la comunidad en un proceso artístico permite a esta fijarse en sus propios problemas desde el punto de vista más amable, en el que prima el diálogo y la reflexión por encima del juicio y la calificación, teniendo así la ventaja de presentar el proyecto artístico como algo que estimula una actitud positiva que apela a lo lúdico como amortiguador frente los juicios que se puedan dar premeditadamente frente a sus propios problemas.

El hecho de poder trabajar con la población de San Martín nos ha llevado poco a poco a encontrar actividades y talleres que sean más incluyentes ya que en la medida que se presentan problemas que impiden el desarrollo normal de los mismos se deben encontrar soluciones para que la experiencia en general pueda seguir avanzando.

Figura 20: Proyecto Comunitario, Imaginando el Futuro, San Martín, Cesar



Figuras 21 y 22 : Proyecto Comunitario, Imaginando el Futuro, San Martín, Cesar



La población a la cual fue dirigido el proyecto en primera instancia fue a niños y jóvenes de la localidad urbana de San Martín. Se tendrán en cuenta dos grupos que se diferenciarán entre los que van a el colegio y los que no. Con ellos se trabajara en un taller de dibujo y pintura, durante cuatro semanas, tres veces por semana, con una intensidad por encuentro de 3 a 4 horas. En dichos encuentros se realizaran actividades de acercamiento con la pintura y el dibujo con el fin de establecer canales de comunicación entre los dos grupos entre si y la comunidad. Imaginar el futuro sin educación y con educación será el pretexto para abordar el problema de la deserción de las aulas de clase. Este punto de reflexión partirá de las experiencias individuales de cada integrante del taller. De manera que cada uno pueda expresar libremente su realidad como la piensa y la siente; compartiéndola por medio del dibujo, la pintura y la escritura entendiendo esta última como una extensión del dibujo mismo.

Figura 23: Clase en el Colegio Nacionalizado, San Martín, Cesar



El punto de partida del proceso es la experiencia vivida en San Martín, Cesar, ésta experiencia consistió el desarrollo de talleres de arte a través de unas pasantías artísticas que se realizaron con los grados entre 6º y 10º, de los distintos colegios del municipio, en esta experiencia se comenzó a trabajar desde metodologías muy flexibles que pretendían que los temas que se desarrollaran en el taller partieran de las mismas inquietudes de los alumnos y a través de estas poder ir desarrollando distintos avances frente a su formación artística. Esta forma de trabajo permitió tener mayor compromiso e interés por parte de los participantes ya que ellos mismos estaban escogiendo algunos de los elementos sobre los que se iba a trabajar.

Al volver a Bucaramanga, y partiendo de distintas inquietudes que había desarrollado en la ciudad se comenzó a retomar distintos elementos que serían fundamentales en el desarrollo de una nueva propuesta. Estos elementos fundamentales están relacionados con el papel que juega el artista en la ciudad, con la posibilidad de abrir el campo de acción del artista hacia las personas comunes haciendo a estos concientes del papel que ellos mismos pueden jugar frente a la relación que tienen con su entorno.

Ya anteriormente había realizado algunas propuestas que implicaban la interacción con más personas, que aunque la mayoría de veces eran conocidos, tenían su valor en el cuestionamiento en torno a papel protagónico del artista en la obra, pasando este a ser prescindible frente a las relaciones que se daban entre las mismas personas y con su entorno.

Figura 24: Procesos de señalamiento, Escultura, Javier Mebarak. 2007



5.3. DESCRIPCIÓN FORMAL

5.3.1. Acercamiento a un nuevo punto de partida. Se comenzó por desarrollar un trabajo de campo que consistió en hablar con la gente, específicamente en el sector del centro donde confluye una mayor cantidad de personas muy diversas y donde hay a su vez un mayor tránsito de las mismas. Estas conversaciones partían de conocer que piensa la misma gente tanto del arte, como de su entorno, como de la relación con las demás personas y lugares. En base a esto se elaboró una encuesta que pretendía recolectar información más concisa entorno a las relaciones que se dan entre las personas y su entorno, y así usar esta como pretexto para ir conociendo a los distintos habitantes del lugar. Como resultado

significativo de estas encuestas se puede notar que la mayoría de personas relacionaban el arte con el trabajo ya que ellos mismos trabajaban en las calles del sector, o que al momento de acercarse a ellos había una predisposición frente al uso que ellos le estaban dando a su tiempo.

En este punto surge la decisión de aplicar una metodología de taller, ya que ésta parte del supuesto de trabajar con las personas que se acerquen sin tener que interferir con su tiempo, y al mismo tiempo permite a las personas conocer las herramientas y los conceptos básicos que les permita participar activamente en el desarrollo de la propuesta.

5.3.2. Diseño de la propuesta

Figura 25: Manual de Instrucciones. Intervenciones Urbanas.



Para el diseño de la propuesta había ciertas cosas que eran necesarias para tener en cuenta al momento de realizar el taller de una manera acertada, ya que posiblemente si se acercaba gente se acercaría mas de una persona debía resolver de antemano el funcionamiento del taller en una serie de instrucciones que derivan en la idea de elaborar un pequeño manual de instrucciones que ilustre los distintos procesos de intervenciones graficas y brinde a quien participe las ideas básicas para realizar una intervención, otro punto para tener en cuenta era que la realización del mismo necesitaba también ciertas facilidades practicas como una mesa al momento de diseñar una intervención ya que era necesario cierto grado de comodidad para poder desarrollar tareas básicas como dibujar, recortar, borrar, etc. Y por ultimo brindar a los participantes los materiales necesarios para la elaboración de su diseño para la intervención.

El manual de instrucciones pasa a ser de alguna manera el que conduce el proceso ya que este pretende en una primera medida motivar a las personas a realizar una intervención, en una segunda medida a mostrar por medio de distintas intervenciones realizadas sobre el mismo manual distintas formas de intervención para que los participantes se vayan haciendo una idea de los medios que pueden usar para realizarla, otra parte importante del manual es la de los conceptos básico ya que en esta se describe con un lenguaje sencillo las distintas técnicas que se pueden implementar por medio del taller para la realización de los diseños.

Figura 26: Manual de instrucciones, Intervenciones Urbanas.



Como parte central del manual están las instrucciones para realizar una intervención, sintetizadas en cuatro pasos con la pretensión de hacer ver lo sencillo que puede resultar realizar la intervención, adicionalmente en esta parte se encuentra un adhesivo que la persona puede guardar de recuerdo con el librito y que sirve para mostrar lo que podría ser un ejemplo listo para usar al momento de hacer la intervención.

Como punto final del manual se encuentran, una actividad complementaria a partir de la pregunta ¿Qué es arte? Que busca cuestionar y reflexionar entorno a como construir y relacionar el concepto arte con nuestras actividades cotidianas. Y para concluir ciertos consejos prácticos para tener en cuenta al momento de realizar una intervención.

5.3.3. Planteamiento y planeación. Así teniendo planeada ya la forma de la propuesta se procedió a buscar el mejor lugar para realizarla, encontrando el Parque Santander la mejor opción posible ya que este esta ubicado en el centro, es un lugar de trancito, a diferencia del parque del Centenario es mas seguro y sobretodo por que esta ubicado frente al antiguo hotel bucarica, sede de la UIS y lugar donde se realiza la muestra de los proyectos de grado.

Figura 27: Manuel Serrano quien realizo el registro fotográfico.



Tomando en cuenta que era necesario armar un equipo de trabajo para el funcionamiento de la propuesta en general, se recurrió a otra persona para que se encargara del registro tanto de lo que sucedía en el taller como para registrar las distintas intervenciones.

Así el lunes 27 de abril del 2009 a las 2 de la tarde llegue con Manuel Serrano, quien realizo el registro fotográfico, para dar inicio al proyecto; los materiales con los que contaba y con los cuales pretendía cubrir distintas posibilidades para realizar casi cualquier tipo de intervención eran los siguientes: Una mesa y dos sillas, un álbum de imágenes con ejemplos de intervenciones, 50 manuales, cartones paja para cortar, don portalápices con materiales básicos tales como, marcadores de distintos colores y calibres, lápices, tijeras, cortadores, aerosoles negro y naranja intenso, cartones para hacer plantitas, agua-colbon para pegar carteles, y distintos tipos de papeles como papel adhesivo, bond y periódico en distintos formatos para usar según la intervención, papel carbón, regla y también papeles de notas autoadhesivos de colores que permitieran resultados mas inmediatos.

5.6. INTERVENCIONES URBANAS

Figura 28: portada del manual de instrucciones. Intervenciones Urbanas.



Al momento de llegar al parque, sin llamar mucho la atención, comencé a armar la mesa y a poner en orden el lugar de trabajo, en ese mismo instante varios niños que se encontraban en el lugar se acercaron por curiosidad a preguntar que era lo que estaba haciendo, así encontré a los primeros participantes del taller.

Aun estaba organizando todo cuando se acerco un agente de la policía para rectificar si tenia alguna clase de permiso para realizar el proyecto, me advirtió que si lo llamaban a el para quejarse tendría que irme, me comento de la necesidad de permisos para realizar cualquier propuesta en el espacio publico pero al comentarle de que se trataba el proyecto me comento que no creía que hubiera problema y termino por advertir que mas bien tuviera cuidado con los niños que acababan de llegar por que eran bastante inquietos.

Figuras 29 y 30: Intervenciones Urbanas, llegada al parque Santander.



Así que habiendo organizado los materiales, saque los primeros manuales y les entregue uno a cada niño, ellos lo abrieron, lo miraron rápidamente, encontraron el autoadhesivo y para ese momento pidieron que les explicara que era lo que debían hacer, así que manual en mano procedí a leerlo con ellos, al mismo tiempo que les mostraba ejemplos ellos comenzaron a elaborar su diseño sobre papel, después lo pasaron a una hoja de adhesivo para finalizar pegándolo en los alrededores del parque.

Figura 31. Primera intervención de la jornada realizada por Cristo Jesús Intervenciones Urbanas



Ya habiendo realizado la primera intervención la gente que estaba pasando por el lugar comenzó a acercarse a preguntar que era lo que estaba haciendo, en este momento le mostraba un manual y el álbum de fotos para contarle de manera sencilla de cual era el propósito del “Intervenciones Urbanas”.

Figuras 32 y 33: intervenciones urbanas



Figura 34. Intervención realizada sobre el portalápices. Intervenciones Urbanas



Figuras 35, 36 y 37: "Intervenciones Urbanas". Proyecto de Grado. Javier Mebarak 2009



Figuras 38, 39 y 40: "Intervenciones Urbanas". Proyecto de Grado. Javier Mebarak 2009



Figuras 41, 42 y 43: "Intervenciones Urbanas". Proyecto de Grado. Javier Mebarak 2009



Figuras 44 y 45: "Intervenciones Urbanas". Proyecto de Grado. Javier Mebarak 2009



Figuras 46 y 47: "Intervenciones Urbanas". Proyecto de Grado. Javier Mebarak 2009



5.4. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN CONCEPTUAL

Más allá de encontrarnos con un objeto artístico que plantea múltiples interpretaciones nos encontramos con un mecanismo que pretende poner en funcionamiento capacidades artísticas de los participantes. Aun así, podemos vislumbrar por este mismo modo de funcionamiento un desafío que se plantea cada persona al momento de poner en juego sus propios conceptos de creación. Es necesario tener en cuenta el hecho de remitirse a distintas formas de realización de productos gráficos de fácil manufactura, de la misma manera el uso de imágenes que sirvan como ejemplo y el uso de un manual de instrucciones, como una aproximación a ese desdibujamiento de los límites específicos dentro de las distintas ramas del arte.

Aunque el taller en una primera medida se base en lo gráfico, es la acción de intervenir la que recoge todo el potencial del acontecimiento haciendo de la persona participante y la acción realizada el producto determinante de la obra. Este tipo de metodologías de taller intentan sugerir formas de aplicación a la integración del arte con lo cotidiano.

Como muchas obras de arte “Intervenciones Urbanas” pretende acercar a la persona común con su entorno y a través de este acontecimiento permitir que la persona misma pueda confrontar sus capacidades mentales, este proceso que toma como tema el entorno mismo y las relaciones que en este se dan termina por poner en juego estas capacidades por medio de la acción misma en la que se induce al participante a efectuar una intervención o incidir en el entorno cercano que comparte con tantos más.

6. CONCLUSIONES

Con la realización del trabajo se pudo comprobar que más allá de la pretensión de hacer una gran obra de arte las personas participantes se dieron cuenta que todos pueden ser personas activas en la transformación de su entorno, que el arte mas allá de ser un resultado elitista que llega solo a algunos pocos puede también brindar la opción de participar en la construcción de situaciones, conceptos o acuerdos comunes, también se pudo notar como las personas al realizar el taller sentían que tenían algo que expresar y que por medio de éste y la realización de la intervención podían hacer que su mensaje llegara a mas personas.

Generalmente las personas, que en este caso eran de distintas edades y estratos sociales, relacionan el arte principalmente con dos conceptos aparentemente opuestos pero aun así estrechamente relacionados, uno que seria el concepto clásico de representación donde a través de una imagen o un objeto se pueden dar lecturas e interpretaciones y otro totalmente cotidiano que tiene que ver con el trabajo, donde lo que se pone en juego es la capacidad de realizar una acción que de sustento o sentido a su existencia.

Una parte que también resulto fundamental en el trabajo fue el interés de la gente en seguir interviniendo su entorno ya que la mayoría de participantes no se limito a hacer una sola intervención llevando consigo algunas reproducciones de su propio trabajo para intervenir otros lugares de la ciudad.

Aunque no toda la gente que se acercaba deseaba participar del taller muchos se acercaban a preguntar y a conversar en torno a las posibilidades de las intervenciones, llegando a proponer o a descubrir por su propia cuenta que la intervención no solo hacia referencia a única y limitada posibilidad de una intervención grafica sino también a la posibilidad realizar una intervención en base

a una acción. El mismo hecho de brindar este espacio a gente con diferentes puntos de vista y que vive bajo distintas condiciones sociales promovió un ambiente de tolerancia, comprensión y respeto.

Teniendo en cuenta también que estos talleres a manera de intervención en el espacio público fueron realizados sin ningún tipo de permiso cabe notar que muchas de estas intervenciones se sostienen por si mismas y no son ninguna amenaza para el orden publico y por el contrario demuestra que esta capacidad transformadora que tenemos todos los seres humanos esta por encima del temor a ser cohibidos, reprimidos o amonestados por estar alterando de una u otra manera el espacio publico. Cabe además anotar la colaboración prestada por la policía del CAI del parque Santander que más allá de aprobar o no la realización del taller se limito a pedir una explicación de manera respetuosa, incluso al momento de pedir que retiraran una intervención del monumento del general Santander que se encuentra en el parque.

El evento fue también la prueba de la receptividad que hay en las personas de la ciudad frente a los distintos fenómenos del arte contemporáneo y demuestra que mas allá del prejuicio que muchas veces tenemos (e incluso tememos) los artistas frente al publico de nuestras ciudades, de ser apático o inexperto, existe también un deseo por parte de la gente de participar activamente y aprender mas entorno a estas nuevas formas de expresión artística que salen de los cánones de lo convencional.

7. BIBLIOGRAFÍA

- BEUYS, Joseph, BODENMANN-RITTER Clara, *Joseph Beuys: cada hombre, un artista: conversaciones en Documenta 5-1972*, Editorial Visor, Madrid, 1995.

- BEUYS, Joseph «CADA HOMBRE, UN ARTISTA». Los Documenta de Kassel o el Arte abandona la galería por Adolfo Vásquez Rocca

- BREA Jose Luis. 2003. El tercer umbral. Estatuto de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural.

- CROW, Thomas. El arte moderno en la cultura de lo cotidiano AKAL
ISBN: 9788446011385

- DE LECTEA Ignasi. ARTE PÚBLICO, CIUDAD Y MEMORIA.

- *DEBORD Guy. La sociedad del espectáculo*, Editora Universitaria de Chile, 1997

- *Comentarios a la sociedad del espectáculo*. Barcelona, Anagrama, 1990. Trad. Carme López.

- FLUXUS Pendragon / Bielefelder Kunstverein. Editorial:, Museum Waldhof, Bielefeld, Alemania, 1992

- GALINDO CACERES, L. J. (1998). Etnografía: el oficio de la mirada y el sentido. En Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación. Naucalpan de Juárez, México: Pearson Addison Wesley.

- GOMEZ AGILERA Fernando. ARTE, CIUDADANÍA Y ESPACIO PÚBLICO

- KAPROW Alan. ALAN KAPROW: 18 HAPPENINGS IN 6 PARTS, Steidl, 2007
ISBN: 9783865214881

- MARTINEZ Amalia. -De Andy Warhol a Cindy Shermann Arte del siglo XX
Editorial: [Valencia] : Universidad Politécnica de Valencia, Servicio de
Publicaciones, [2000] Valencia España

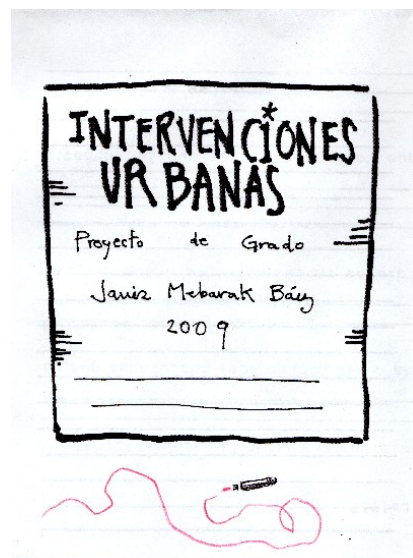
- SILVA, Armando. GRAFFITI: Una Ciudad Imaginada. Segunda edición. Bogotá:
Tercer Mundo Editores. 1988.

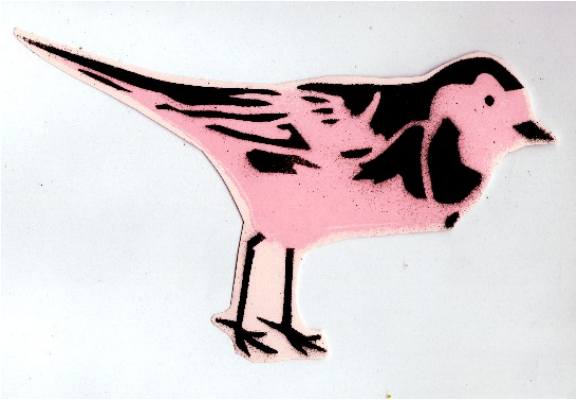
- SILVA, Armando. Imaginarios Urbanos. Tercera edición. Bogotá: Tercer Mundo
Editores S.A. 1997.

- VV.AA. Arte del siglo XX (2 volúmenes) Taschen 25 aniversario ISBN: 978-3-
8228-4087-0 EAN: 9783822840870. Taschen

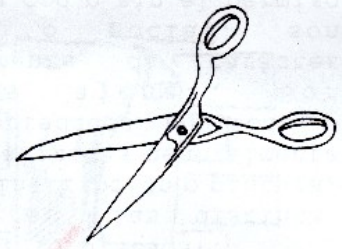
ANEXOS

ANEXO A. MANUAL DE INSTRUCCIONES





Intervención:

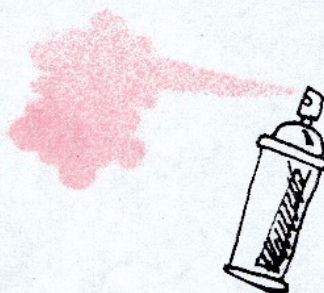
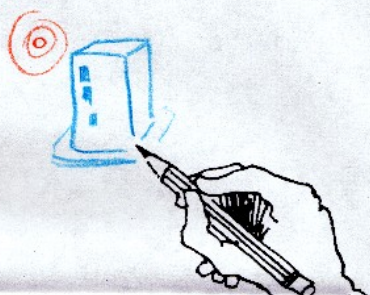


+ Acción de intervenir.

1. Tomar parte en un asunto.
2. Dicho de una persona: Interponer su autoridad.
3. Interceder o mediar por alguien.
4. Interponerse entre dos o más que riñen.
5. Sobrevenir, ocurrir, acontecer.

Conceptos Básicos.

Dibujo: el dibujo es una forma de expresión gráfica. Se le considera como el lenguaje gráfico universal. Por medio de este podemos expresar visualmente ideas y conceptos de manera inmediata sobre cualquier superficie.

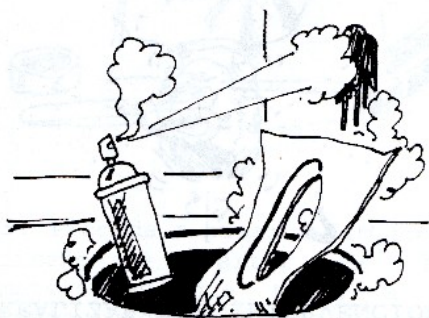


Graffiti: (o pintada).

Referente a las distintas formas de inscripción o pintura, que son realizadas generalmente sobre propiedades públicas o privadas ajenas. Son frecuentemente de carácter político o social, son realizados con o sin el permiso del dueño del inmueble.

Stencil o estarcido:

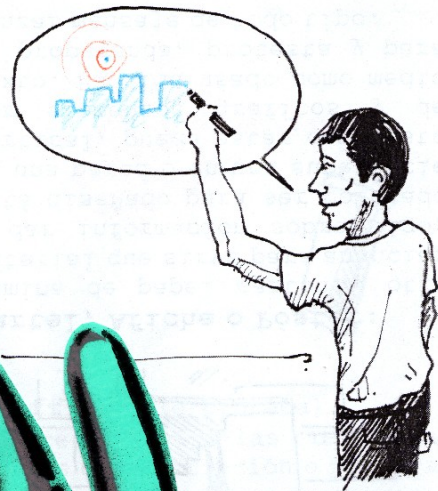
Técnica en que una plantilla con un dibujo recortado es usada para aplicar pintura, lanzándola a través de dicho recorte, obteniendo un dibujo con esta forma.



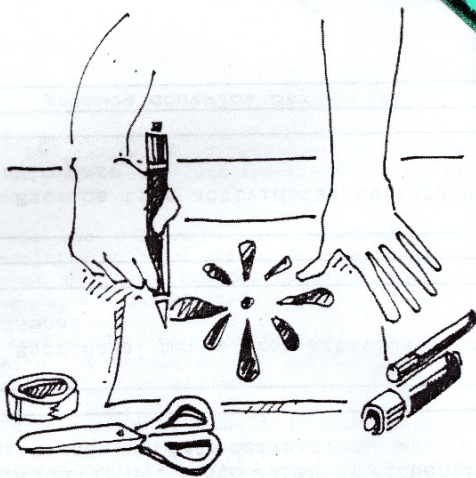
Cartel, Afiche o Póster:

Lamina de papel cartón u otro material que sirve para anunciar o dar información sobre algo. Está diseñado para ser colocado en una pared o en una superficie vertical, puede estar compuesto por elementos gráficos y de texto. Ha sido usado como medio de propaganda, protesta y para lanzar mensaje de todo tipo.

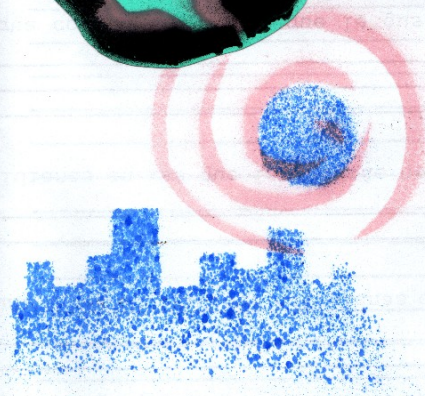
INSTRUCCIONES PARA REALIZAR UNA INTERVENCIÓN!



1. Teniendo en cuenta significados de la palabra intervención y las distintas posibilidades que tiene para realizarla piense en algo que llame su atención y que se relacione con su entorno. Esto puede ser un diseño para la intervención. Esto puede ser como



3. Proceda a pasar a limpio el diseño a partir de los materiales que tenga a su disposición.



4. listo!, Ya puede realizar su intervención!!!

ANEXO B. ENCUESTAS EN BASE A ENTREVISTAS

Encuesta N° 1: (para personas que habitan, recorren y trabajan en las calles)

Nombre: Juan Carlos Gomez Vargas Edad: 47
Estudios: 8° Situación Actual: cuida carros

Desde cuando está en ésta situación: 1994 (zanos azules).

Lugar de procedencia: North de Santander

Lugares por donde pasa: Centeravio

Como vive, que medios usa para sobrevivir: cuida carros

Practica/ Conoce algún arte: le gusta la escritura.

Que es para usted:

Arte: hay muchas cosas, trabajo,
materiales: obras de arte.

¿Que le gusta? oir musica, ver TV.

Aspectos positivos de su modo de vida:

Aspectos Negativos:

¿Como se relaciona con los demás? _____

¿Por que vive/trabaja en la calle? incapacitado (zanos azules)

¿Que factores considera que general exclusión? es eminentes.

Algo que le gustaría comunicarle a los demás: ser util dando consejos

o enseñando -- instruyendo.

Encuesta N° 1: (para personas que habitan, recorren y trabajan en las calles)

Nombre: Fredy Edad: 55
Estudios: 4° bachillerato Situación Actual: Vender Verduras

Desde cuando está en ésta situación: desde la vida

Lugar de procedencia: medellin

Lugares por donde pasa: centro -

Como vive, que medios usa para sobrevivir: -

Practica/ Conoce algún arte: construcción, mecánica, -

Que es para usted:

Arte: hacer algo, practicar...

¿Que le gusta? mujeres y trago

Aspectos positivos de su modo de vida:

no tiene nada - problemas

Aspectos Negativos:

¿Como se relaciona con los demás? _____

¿Por que vive/trabaja en la calle? trabajo

¿Que factores considera que general exclusión? _____

Algo que le gustaría comunicarle a los demás: _____

Encuesta N° 1: (para personas que habitan, recorren y trabajan en las calles)

Nombre: Esther Feinberg "pulito" Edad: 49
Estudios: 1° bachillerato Situación Actual: viven en las dependencias.

Desde cuando está en ésta situación: _____

Lugar de procedencia: puerto Berrio

Lugares por donde pasa: centenario

Como vive, que medios usa para sobrevivir: opercos domesticos, rebuque

Practica/ Conoce algún arte: ceramica, cuadros, etc, manicura, pulqueria

Que es para usted:

Arte: estudiar un opicio.

¿Que le gusta? ver boxear.

Aspectos positivos de su modo de vida:

trabajar

Aspectos Negativos:

- el bienestar se llevo a su hija.
- las drogas.

¿Como se relaciona con los demás? _____

¿Por que vive/trabaja en la calle? _____

¿Que factores considera que general exclusión? consumir drogas, vicio
→ alla a la agente de dinero.

Algo que le gustaria comunicarle a los demás: luchar por su hija - bienestar.

Encuesta N° 1: (para personas que habitan, recorren y trabajan en las calles)

Nombre: Renz Aguilar Jaque Edad: 43
Estudios: 3 primaria Situación Actual: artesano

Desde cuando está en ésta situación: → toda la vida

Lugar de procedencia: buena

Lugares por donde pasa: 19 con 34

Como vive, que medios usa para sobrevivir: artesano

Practica/ Conoce algún arte: zandacas, artesanías en cera

Que es para usted:

Arte: su arte, artesanía

¿Que le gusta? artes manuales - karate, kung fu

Aspectos positivos de su modo de vida:

+ independiente

+ sobrevivir

Aspectos Negativos:

→ depende de estar en buena

salud

¿Como se relaciona con los demás? trabajo, parche de cabeza, ...

¿Por que vive/trabaja en la calle? xq fue lo q' aprendió para sobrevivir

¿Que factores considera que general exclusión? cada día la vida es mas difícil

Algo que le gustaría comunicarle a los demás: no le gusta la violencia, juventud: cavo droga, ss a la vida

Encuesta N° 2 (para transeúntes)

Nombre: Alfonso Castro Edad: 68

Situación Actual: en la Olla, -me transportador

Que piensa usted de las personas que habitan y trabajan en las calles?

problema social, no debería pensar

¿De que manera se relaciona con ellos? se los colabora con mercado consumidor...

¿Cree que vale la pena hacer algo por los demás? ¿Ha hecho algo por los demás?

→...

¿Que factores considera que general exclusión? la pobreza

Que es para usted arte? una forma de pensar.

Encuesta N° 2 (para transeúntes)

Nombre: Felipe Castro Edad: 15

Situación Actual: estudiante → 10°

Que piensa usted de las personas que habitan y trabajan en las calles?

es un rebusque.

¿De que manera se relaciona con ellos? comprándoles

¿Cree que vale la pena hacer algo por los demás? ¿Ha hecho algo por los demás?

claro,

¿Que factores considera que general exclusión? la pobreza.

Que es para usted arte? una forma de pensar