

EL GATO SOY YO

CLAUDIA GONZÁLEZ MICHAELS

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

EL GATO SOY YO

CLAUDIA GONZÁLEZ MICHAELS

**Proyecto presentado como requisito para optar por el título de Maestra en
Bellas Artes**

**DIRECTOR
JHON JAIRO OROZCO PEREZ**

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

DEDICATORIA

A Mateo Rodríguez González mi hijo, por ser mi mejor crítico y por el tiempo que me regalo.

AGRADECIMIENTOS

A mi madre por creer en mis sueños, a mis tutores por su apoyo y en especial a maestro Jhon Jairo Orozco Pérez quien no solo me enseñó para la escuela sino también para la vida, a mis amigas Yohana Grazt, Dalila Rueda, Mónica Rodríguez y Alba Rocío Medina por ser mi ancla. A Jorge Rodríguez Rodríguez.

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	13
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	14
2. JUSTIFICACIÓN	15
3. OBJETIVOS	16
3.1 OBJETIVO GENERAL	16
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	16
4. MARCO TEÓRICO	17
4.1 MARCO CONCEPTUAL	20
4.1.1 Arte Conceptual	20
4.1.2 Arte Participativo	20
4.1.3. Instalación	21
4.1.4. Sociología Del Arte	22
4.1.5. Gato Como Icono	22
4.2 MARCO HISTÓRICO	23
4.3 REFERENTES ARTÍSTICOS	32
5. PROCESO	38
5.1. ANTECEDENTES.....	38
5. 2. DOCUMENTACION DE LOS HECHOS	41
5.3 POSIBLE INTERVENCIÓN ARTÍSTICA DEL ESPACIO	41
5.4. LA MUERTE Y DESPLAZAMIENTO	42
5.5. LA OBRA	43
5.5.1 imagen que identifica el proyecto.	43
5.5.2 La acción plástica de socialización.	44
5.2.3 Socialización vía Internet.	45
5.6. ESTUDIOS SOBRE LA OBRA	47
6. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA OBRA	49

6.1 DESCRIPCION FORMAL DE LA OBRA	49
7. CONCLUSIONES	56
8. BIBLIOGRAFÍA.....	57
WEBGRAFIA	58

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Santuario de Torre Argentina-Roma (Italia)	18
Figura 2. El Gato del Rió obra del maestro Hernando Tejada.	19
Fig. 3 La Gatera de Doña Felisa	19
Fig. 4. Cueva de Lascaux	24
Fig. 5. Diosa Bastit	25
Fig. 6. Baja época (8715-332 a.C). Bronce, 9.1cm. No inv. E-209	25
Fig. 7. Gato momificado. Baja época (715-332 a.C.)	26
Fig. 8. Cartel del cabaret parisino "Le Chat Noir",	27
Fig. 9. Gato atrapando un pájaro de Pablo Ruiz Picasso	28
Fig. 10. Escultura El Gato del Barrio Raval. Barcelona (España)	29
Fig. 11. Foto Digital La Gatera de Doña Felisa .2007	30
Fig. 12. Joseph Beuys I lake America and America likes me 1974	33
Fig. 13. Sandy Skoglund Serie Gatos radiactivos	36
Fig. 14. Guillermo Tragant Instalación con perros y gatos detela	36
Fig. 15. Maria Fernanda Cardoso circo de pulgas 1997.	37
CIRCO DE LAS PULGAS DE MARIA FERNANDA CARDOSO	37
Fig. 16. El Gato Negro de Edgar Allan Poe pintura al óleo 2005	38
Fig. 17. Serie La Mirada de los Gatos. Pintura Acrílica. 2006	38
Fig. 18. Serie La Mirada de los Gatos. Pintura Acrílica. 2006	39
Fig. 19. El Gato Negro no Tiene Siete Vidas. Pintura al óleo. 2007	39
Fig. 20. Serie la gatera . 2007	39
Fig. 21. Serie 6 a.m. Desayuno en la Gatera.	40
Fig. 22. Afiche. Más de Siete Vidas un Motivo para el Arte	40
Fig. 23 Ejercicio de Ubicación del Posible Espacio de la Intervención.	41
Fig. 24 Ejercicio Digital de la Posible Ubicación de la Intervención.	42

Fig. 25 Estado Actual del Lugar donde se Pensaba Intervenir.	42
Fig. 26. La gatera de Nancy Pradilla	43
Fig. 27. Diseño de Gato Pardo Luz p	44
Fig. 28 Imagen del Diseño como parte de una Caminata por los Animales.....	44
Fotos Digitales. 2008	44
Fig. 29. Talleres en un Colegio con los Niños.	45
Fig.30. Devoluciones creativas	45
Fig. 31. Imágenes de Páginas del Proyecto en el Facebook	46
Fig. 32. Diseños Recibidos por Correo del Gato.	46
Fig. 33. Nuevo Diseño para Fundación Protectora de Animales	47
Fig. 34. Proceso de Montaje de la Instalación Penetrable. Fotos Digitales	50
Fig. 35 Ejercicio de Puesta en Escena de la Instalación Penetrable.	50
Fig. 36 Espacio para el montaje	51

RESUMEN

TÍTULO: EL GATO SOY YO*

AUTORA: CLAUDIA GONZÁLEZ MICHAELS**

PALABRAS CLAVE: Gato, arte conceptual, arte participativo, instalación penetrable

DESCRIPCIÓN:

El proyecto "EL GATO SOY YO" nace de la inquietud de la autora por socializar un problema que se presenta en una gatera y su interés por expresarse plásticamente.

El inicio de la propuesta se genera a través de la divulgación de los hechos hacia la comunidad mediante afiches, volantes, publicaciones en revistas, Internet y otros medios de comunicación, en una acción plástica, recorre la ciudad contando la historia de "la Gatera de Doña Felisa", ubicada en el municipio de Floridablanca donde vivieron por 18 años 280 gatos. Estos gatos fueron víctima del maltrato, muerte y desplazamiento, debido a que ocupaban un espacio urbano que en determinado momento adquiere una importancia por su ubicación estratégica.

El proyecto se alimenta con los aportes o intervenciones creativas de las personas del común que reciben la información. En ese proceso se obtiene una cantidad de material relacionado con el tema en forma directa y a través del Internet en donde se abrió el correo elgatosoyyo@gmail.com.

El peso y la significación de estas acciones están sustentados con criterios artísticos de la posmodernidad como es el arte conceptual, arte participativo para concretar la materialización de la obra mediante una instalación penetrable donde el espectador termina siendo parte de la misma, se apropia del concepto, interioriza el problema y lo vincula a otros conceptos asociados con la cotidianidad.

Este es el inicio del proyecto "EL GATO SOY YO" que va adquiriendo vida propia y su continuidad depende de la emoción que transmite a través de las diferentes formas de expresión.

* Trabajo de Grado

** Universidad Industrial de Santander. Instituto de Educación a Distancia. Programa de Bellas Artes. Orozco Pérez John Jairo

ABSTRACT

TITLE: I am the cat *

AUTHOR: Claudia Gonzalez Michaels **

KEY WORDS: Cat, postmodern, conceptual, penetrable installation, death, displacement.

The project "**I am the cat**" born from the author's concern on the socializing circumstances that are present at a "gatera" and her own interest to express sensitivity this aspect plastically.

The initial action is through the disclosure of the conflict towards the community by means of posters, leaflets, magazine articles, internet and other media, in a plastic action across the city describing the story of "Gatera of Doña Felisa", located in the town of Floridablanca, where 280 cats lived over 18 years. These cats were victims of mistreat, displacement and death, because they occupied an urban space, in which at some point takes importance for its strategic location in the urban space.

The project is fed by the intense creative contributions of ordinary people who receive information of cat's destine. During this process a huge quantity of the related material is collected via the Internet where the author opened an email account: elgatosoyyo@gmail.com.

The weight and significance of these actions are supported by the artistic criteria of post modernity, as participatory art for realizing the materialization of the work through a penetrable installation where the viewer ends-up as part of it, takes the concept, internalizes the problem and links it to other concepts associated with the everyday basis.

This is the beginning of the project "I am the cat" which has acquired its own life. Its continuity depends on the emotion that passes through different forms of expression. The "Gatera of Doña Felisa" no longer exists but the concept prevails

* Labor Grade

** Universidad Industrial de Santander. Institute of Distance Education. Fine Arts Program. John Jairo Perez Orozco

INTRODUCCIÓN

El proyecto artístico "EL GATO SOY YO" se materializa por medio de un Penetrable, donde cada parte de este, es una representación del concepto sobre la gatera, en el que cada uno de los participantes, plasma su respuesta al estímulo inicial una vez que se establece la relación interhumana y se despierta la emoción por el tema. En otras palabras, es llevar la idea primero hacia la expresión individual y luego hacia la forma para concluir en lo que puede ser el interés colectivo.

Para la materialización no importa del lado que se mire, la relatividad de la verdad se manifiesta en las diferentes representaciones de quienes se interesan en expresar su idea a favor o en contra del planteamiento propuesto, y cada una de estas es válida.

El Penetrable objetiva la idea recogiendo el concepto social sobre el gato y el espacio urbano; ¿pero qué subyace al interior del pensamiento colectivo? Conceptos como muerte, violencia, desalojo, desplazamiento, lucha por el territorio hacen parte de similitudes de nuestra cotidianidad.

Estas participaciones creativas de las personas y organizaciones que fueron "tocadas" por el mensaje inicial de "EL GATO SOY YO" y de las diferentes estrategias de información que se traducen en fotos, dibujos, correos electrónicos; muestran el interés real que se logró despertar inclusive más allá de nuestras fronteras.

La Gatera de Doña Felisa ya no existe pero el concepto prevalece.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Es común hallar en cualquier ciudad del mundo animales utilizados como mascotas, entre ellos los gatos, especie que a pesar de ser considerada como doméstica mantiene cierta independencia, de esta circunstancia nace el hecho de que se encuentren en las ciudades y campos cantidades de gatos catalogados como silvestres, desde este sentido y partiendo del interés personal con el fin de resaltar las vivencias del gato en el espacio urbano, específicamente en la gatera de doña Felisa, de Floridablanca, en donde el paisaje es modificado por la presencia de un número representativo de gatos que conviven en manada, hace 18 años, se pretende aprovechar ese contexto y los acontecimientos que surgen en la polémica por el espacio ocupado por ellos como tema para generar una propuesta artística.

Habría que encontrar el cómo, dónde y de qué forma conceder el valor a la relación gato –espacio urbano y establecer una dialéctica plástica partiendo de la línea estratégica de la poética del paisaje como aporte a la región. Es así que se crea un diálogo con el observador, en el cual se pueda percibir, evocar y relacionar estas vivencias con su ser, claro que esto no lo explica todo, cabe entonces preguntarse:

¿Cómo aprovechar la relación gato-espacio urbano, usando este como elemento icono en el arte, con el fin de sensibilizar frente a ésta situación social, de forma coherente, que permita generar una obra plástica conceptual?

2. JUSTIFICACIÓN

Para los intereses de esta propuesta, es importante recordar que el gato ha hecho parte de la vida del hombre a través de la historia, amado por unos odiado por otros pero no desconocido., es así que se busca mediante una acción plástica y apoyados en el arte conceptual cumplir un fin social, mostrando una realidad mediante una obra donde el espectador evoque y la relacione con su ser, aprovechando conceptos teóricos, esto es, reunir la teoría, la técnica y la expresión artística y popular para lograrlo.

En la práctica el proyecto denuncia un conflicto social mediante la posibilidad de expresar la relación gato –espacio urbano, generando nuevas miradas a esta realidad por parte de la comunidad. Realmente es una acción dinamizadora y cuestionadora, que no promueve la imagen del autor, sino que busca la participación creativa de las personas en el sentido amplio de la palabra y donde la materialización de la obra se convierte en una pieza valiosa que muestra la expresión del colectivo tamizada por el autor.

Es hacer visible lo que por años se ignoró, bien sea porque no nos interesó o nunca obtuvimos información sobre el evento, esta es una gran ventaja del arte, por medio de él se pueden mostrar o hacer públicos muchos problemas sociales y lograr que las personas tengan un posible acercamiento, como es el caso específico de la propuesta “El gato soy yo”.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar una propuesta plástica a través de una instalación, partiendo de la relación del gato – espacio urbano, usando este como elemento icono en el arte con el fin de sensibilizar frente a una situación social.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Estudiar el gato como motivo de representación e icono en la historia del arte.
- Consultar acerca del gato y la relación con respecto al espacio urbano.
- Hacer una apropiación de lo vivido en la gatera de doña Felisa, ubicada en Floridablanca, para generar una propuesta artística
- Promover la participación activa de la comunidad frente a un problema generado por la relación gato-espacio urbano.
- Desarrollar mayores conocimientos de la técnica de la instalación como medio artístico para materializar la propuesta.

4. MARCO TEÓRICO

Como base fundamental teórica tenemos el estudio del gato y su comportamiento , las gateras como fenómeno mundial, la gatera de doña Felisa donde sucedieron los hechos de muerte, desaparición y desplazamiento de los felinos, la sociología del arte en el contexto del artista como ente social y la función social del arte, el arte conceptual como un medio para desarrollar la propuesta, el arte participativo como elemento enriquecedor del proyecto, y la instalación como medio de solidificar la idea.

El hombre en el estudio de su relación con el entorno, crea las diferentes erudiciones es así como nacen las ciencias siendo una de ellas la etología la cual estudia el comportamiento de los animales. En este caso es un referente para el proyecto como soporte del conocimiento no sólo del ser del gato sino de sus manifestaciones sociales.

Se podría decir que el estudio de la etología se inicia con las investigaciones de Charles Darwin y sus ideas de evolución, mediante la selección natural, al estudiar la conducta animal donde interpreta las emociones, partiendo de la idea de la asociación en comunidad como una necesidad básica para formar grupos de supervivencia; teniendo en cuenta categorías como el hábito, acto reflejo, lo heredado y la identidad. Para plasmar estas ideas se toma como referente el libro: *La Expresión de las Emociones en el hombre y los Animales* (1872).

Para esta propuesta se ha tomado como guía los textos de Xavier Manteca Vilanova, *Etología Clínica Veterinaria del Perro y el Gato*; Helga Hofman, *El lenguaje del gato* y otros autores como Niko Tinbergen, Konrad Lorenz por sus estudios del comportamiento animal.

Se analizó el fenómeno de las gateras, pareciendo natural en el ser del gato agruparse con su especie, es así que podemos citar lugares como: el Santuario de Torre Argentina,(Ver figura 1) un refugio ubicado en pleno centro de Roma (Italia) en el Área Sacra del Largo Argentina, tesoro arqueológico que data desde los años 400-300 a.C. Las gattare son las damas encargadas del cuidado de unos 250 gatos ¹

Figura 1. Santuario de Torre Argentina-Roma (Italia)

Fuente <http://ecosofia.org.hord>

Los albergues en Valencia España, los ayuntamientos de gatos en Japón, las gateras en New Jersey EU entre otros.

En Colombia hay muchas gateras como la que se encuentran en Calí junto al río Calí motivo de inspiración del artista Hernando Tejada quien con su escultura de “El gato del río” (1996)(Ver figura 2) rindió un homenaje a estos. En el 2006 en honor al artista se buscó una novia para el gato, 15 artistas colombianos apoyados por la Cámara de Comercio de Calí y entidades privadas, intervinieron unos gatos hechos en fibra de vidrio por el artista Alejandro Valencia Tejada. Entre los artistas que participaron están: Mariapaz Jaramillo, Nadin Ospina, Rosemberg Sandoval y Omar Rayo. ²

¹ Internet <http://ecosofia.org.hord> 11:30am 05/05/2008

² Internet www.ccc.org.co/gatas.htm

Figura 2. El Gato del Río obra del maestro Hernando Tejada.

La gatera de doña Felisa(ver figura 3) lugar donde se inicia la investigación y el proceso artístico, ubicada en Floridablanca municipio de Santander en Colombia donde hace 18 años fue dejado un gato, luego llegó a contar con más de 280 gatos protegidos por la fundación amiga de los animales y la naturaleza "Fanat.", La asociación protectora de animales ADAN; la historia de lo que allí pasó es el eje dinamizador del proyecto, la acción plástica es socializar la historia en busca de una función social del arte, la instalación penetrable es el rescate poético de la gatera para quien no lo vivió.

Fig. 3 La Gatera de Doña Felisa

La Autoral

4.1 MARCO CONCEPTUAL

“Una situación social constituye una oportunidad para que se produzca un determinado acontecimiento artístico “

Sociología del arte Arnold Hauser

4.1.1 Arte Conceptual

En la búsqueda de un medio que permitiera lograr alcanzar los objetivos propuestos sensibilizando a la comunidad y hacerla participar de la reflexión sobre la disfunción social que se genera frente al trato que se da a los animales domésticos, y la relación con estos encuentra en el arte conceptual el medio ideal de difundir la idea. Partiendo de la definición de arte conceptual como:

Arte que elabora ideas y conceptos como base de trabajo o como sustento de la operación artística. No busca producir una obra, un cuadro, una escultura o un objeto como resultado final, pero se vale de todos los medios y técnicas para establecer la comunicación con el espectador. El artista conceptual hace un papel de investigador en el ámbito de las comunicaciones plantea proposiciones y reflexiones al público pues no trata simplemente de exhibir ideas.³

Con base en esta definición se busca mediante el apoyo del arte conceptual, desarrollar una acción plástica, como medio para representar las vivencias de los gatos, sus necesidades y como las personas sienten o ven el problema social que se generó en la gatera de doña Felisa.

4.1.2 Arte Participativo

Una de las mayores contribuciones de la contemporaneidad al mundo artístico es lograr una participación física del espectador en muchas propuestas plásticas. En ellas se busca que el espectador tenga “una experiencia viva con sensaciones táctiles y auditivas”. El arte participativo busca constantemente la acción del espectador para completar el significado de ésta, lo que hace que una obra de este tipo puede ser entendida como objeto, un ambiente, inclusive un espacio virtual.

³ ESTRADA, Leonel. Arte Actual Diccionario de términos conceptos y tendencias segunda edición secretaria de educación y cultura de Medellín 1997

En pocas palabras podemos decir que el arte participativo es una de las nuevas manifestaciones que hacen parte del postmodernismo como una crisis del objeto artístico tradicional donde hablamos de actividades o intervenciones como propuesta plástica. Formando parte de la creación de la obra de arte: el sujeto, el proceso y el objeto por decirlo así, hacen vida independiente y se cualifican como arte dando como resultado una obra de expresión de actividades, donde a veces ni siquiera participa o interviene el sujeto creador. La reacción espontánea del público involucrado genera otra acción plástica, como una lectura lineal de lo que sucede.

En el contexto de esta propuesta el arte participativo se entiende como el evento que permite que el arte se acerque a la calle y los protagonistas sean las personas del común. Es así, que la acción a seguir es denunciar el problema con el fin de establecer una relación espectador-acontecimiento-autora, socializando lo sucedido en diferentes lugares, buscado constantemente y con diferentes estrategias la participación de la comunidad como eje de este proyecto donde las devoluciones creativas de los participantes se tornan en cada una de las partes de un todo, la construcción colectiva de la obra, la participación del común de la gente en la calle, instituciones y a nivel internacional, vía Internet, incorporando en la propuesta la tecnología como medio de difusión.

4.1.3. Instalación

Es el arte conceptual, a partir de los años 60, el que más ha impulsado la expresión artística denominada como instalación y de la cual se pueden encontrar múltiples interpretaciones, pero en resumen podemos decir que es toda creación artística donde se presenta un tratamiento especial a la relación espacio, material y espectador dentro de un contexto específico, teniendo presente que la interacción con el público es de gran importancia para que la obra adquiera un sentido completo.

Esto nos lleva a inclinarnos a que la materialización de la obra sea una instalación penetrable* que aborde el problema en función de las disposiciones (geográficas / físicas del espacio).

“Los penetrables son progresiones pero grandes en donde el espectador penetra dentro de la obra” Jesús Rafael Soto.

* Término usado por Jesús Rafael Soto en algunas de sus obras, que eran espacios que no invitaban a la observación distante sino que requerían de la proximidad corporal del espectador, de su tránsito interno, para la vivencia/comprensión de la obra.

La revelación del espacio sensible, lleno de un mundo de ideas representadas en las diferentes imágenes y textos que conforman la estructura de los móviles como la historia de lo sucedido en la gatera de una manera poética fuera reconstruida en un espacio / tiempo diferente, abstracto, racional fríamente mental llegando a tocar al espectador convirtiéndola en una obra plena terminada cuando los cuerpos humanos –su mirada, su roce, su transitar- lo constituyen. Una forma de decir lo que la sociedad, la urbe tiene que decir sobre el dolor de la muerte, la desaparición y el desplazamiento.

“Un penetrable existe solo cuando es y por que es penetrable” Jesús Rafael Soto.

4.1.4. Sociología Del Arte

Partiendo de la sociología del arte en especial de Arnold Hauser encontramos que “el individuo y la sociedad son inseparables, tanto histórica como sistemáticamente”

“Los artistas, como los de mas hombres, somos seres sociables, productores y producto de la sociedad, eso es, que ni son completamente independientes o autónomos, ni tampoco de ante mano desarraigados y enajenados”.

Es difícil ser artistas y pasar de largo las situaciones que de alguna manera nos tocan. En busca de expresar lo sucedido en la gatera y con un la razón de la función social del arte(comunicar lo que afecta y la similitud de esto con la cotidianidad de la vida de muchos hombres) se crea este proyecto donde se pretende por medio de una acción plástica socializar el hecho de la muerte, desaparición y desplazamiento del lugar de hábitat por 18 años de un grupo significativos de gatos por el hecho del mal llamado progreso

El hombre pavimenta y construye la tierra, pulmón de la ciudad con el titulo que el poder le da

La autora tiene claro que su función se limita a la socialización por medio del arte de lo sucedido.

4.1.5. Gato Como Icono

Si se parte de la definición de icono como una imagen, cuadro o representación, que sustituye el objeto mediante su significado por analogía se puede decir que el gato como icono es sus principios nace de lo esotérico (elemento de símbolo en forma de doctrina) en el antiguo Egipto 3000 años antes de Cristo “imagen del alma despierta” La diosa Batet, Bask o Bastes según idioma. La primera representación del gato como tal.

El simbolismo del gato es muy heterogéneo, oscilando entre las tendencias benéficas y maléficas, que pueden explicarse simplemente por la actitud socarrona del animal, “en las obras pictóricas, se le muestra como un animal doméstico tranquilo, pero taimado listo para dar un salto súbito, sugiere que está al acecho y que hay peligro latente”⁴

Representado en Oriente constantemente como “una miniatura de tigre” cuenta historias, protector de hogares, negocios. El Nemurinecos o gato atrayente símbolo que podemos apreciar a un hoy en almacenes de cadena en Colombia (foto Japón)

En el renacimiento ocurre una bifurcación como imagen, representado por los grabadores (en repudio a su cantidad) se aprecia la imagen de un gato en un grabado vestido de monje y colgado (iconografía popular europea), generando un repudio por la iglesia y la comunidad ligando la imagen a hechiceros, adivinos y brujos lo que ocasionó casi su extinción en Europa (el día de todos los Santos el gato era sacrificado.). Aparece la Peste negra como su tabla de salvación pues en la casa de los artistas que poseían uno como motivo no existían ratones, principales transmisores de la enfermedad, análogamente adquiere el símbolo de poder y estatus apareciendo en retratos de algunos de los hogares, con joyas, terciopelos y bellas damiselas, haciendo gala de su aristocracia convirtiéndose en símbolo de la vida burguesa.

Aparece en los carteles de los espectáculos teatrales del music hall, del alegre Paris de” la Bella epoque”, motivo recurrente de muchos artistas en la historia del arte, el gato es y será un motivo para la expresión quizás por su halo de misterio y su porte de elegancia.

Por ser el directamente afectado en los hechos correspondientes al proyecto, el gato es tomado como imagen de este, pero a manera de sugerencia abriendo posibilidades a la libre expresión se piden textos, dibujos, fotos sobre el tema.

4.2 MARCO HISTÓRICO

“LA HISTORIA DEL ARTE COMIENZA CON ANIMALES Y SIGUE CON ELLOS CASI HASTA NUESTROS DIAS, CON TAL RIQUEZA DE MOTIVOS, DE TIPOS Y DE ESTILOS QUE SINTETIZARLO CONSTITUYE UN PROBLEMA”
(*Animales en el arte- N Huguez*)

Los animales han estado omnipresentes en la vida del hombre y, por lo tanto en su expresión.. En un principio la relación con los animales se vincula a las diferentes concepciones mágicas del mundo primitivo, ya que para muchos los

⁴ CARR-GOMM, Sara. Diccionario de Arte a partir de sus símbolos. Pág. 110

seres naturales se presentaban como encarnación de las divinidades; este carácter sagrado de la vida primitiva responde al sentir humano frente a una naturaleza indómita y sorprendente que adora y trata de comprenderla, aún sin tener el concepto del tótem, mediante la representación como un mecanismo de encantamiento, en esta prehistoria de dibujos y colores todo es misterioso.

En la escuela franco cantábrica en el paleolítico se distinguen las primeras formas de animales aislados sin constituir una escena, los animales representados comúnmente, son el reno, caballo salvaje, bisonte, ciervo, toro salvaje y el mamut; dibujos colocados en las partes internas de la cuevas. ⁵ (Ver figura 5)

Veinte mil años después el español Don Marcelino de Sautuola en compañía de su hija y en busca de utensilios, bajó a la caverna subterránea de Altamira donde se encuentran con unas formas pictóricas las cuales al parecer ella llamó toros. Abriendo una página grandiosa en la historia del hombre y del arte.

Interpretar las indiscutibles figuras de animales, ha sido de interés para el hombre a través de su historia, no sólo por el trabajo interpretativo sino por el amplio número de animales sagrados cuya representación han llegado en abundancia hasta nuestros días.

Fig. 4. Cueva de Lascaux

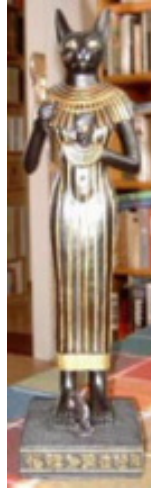

www.campingelrosa.com/link.htm 21 de Agosto de 2008 4:30 p.m.

Según cuentan los historiadores el gato comienza a acercarse a los graneros en el Antiguo Egipto (3000 años AC) atraído por los ratones que, por ese entonces, se comían una buena parte de las cosechas. Para los egipcios, la llegada de los felinos fue interpretada como un envío divino que protegía sus cosechas. Esto, y su posterior adoración los llevaron a crear una diosa llamada Bastit (Ver figura 6) la cual tenía cuerpo de mujer y cabeza de gato, ella, simbolizaba la fecundidad, la belleza y la luz entre otras cosas. Representada en diferentes formas se encuentran una serie de figuras por lo general en ónice con collares dorados en torno al cuello.

⁵ Módulo 1 historia del arte presentado por Lucila González Aranda UIS. Pág. 15

Fig. 5. Diosa Bastit

Fuente www.egiptologia.org 21 de Agosto de 2008 5:30 p.m.

Cabe anotar que en el 2005 en el Museo Nacional de Colombia en la exposición Egipto: *El paso de la eternidad*, de la colección de Arqueológica Egipcia Jordi Clos, conservada en el Museo Egipcio de Barcelona, entre más de 70 piezas de arte del antiguo Egipto (Ver figura 7) se pudo apreciar una imagen de la diosa Bastis, reseñada así:

Fig. 6. Baja época (8715-332 a.C). Bronce, 9.1cm. No inv. E-209

Fuente Revista Cambio. Egipto – el paso a la eternidad pág. 54

“Bastis una de las formas de la diosa Sejmet y, por tanto, de Hathor en su aspecto destructor, porta en la mano derecha un sistro, instrumento musical capaz de apaciguar el instinto agresivo de la diosa. Con la mano sostiene una égida en la que aparece la diosa Sacmis tocada con el disco solar con el cofre en la base. Otro de los atributos habituales de Bastis es la cesta”.

Y una momia de gato reseñada así: (Ver figura 8)

Fig. 7. Gato momificado. Baja época (715-332 a.C.)

Materia orgánica y tela de lino pintada. 24.5 cm. No. Inv. E-478.
Fuente Revista Cambio 16. Egipto – Paso a la Eternidad. Pág. 62

Del arte romano se encuentran dos mosaicos de la escuela de Alejandría El Felino en oriente está representado por los nemurinecos o gatos dormidos. El gato atrayente es una estatua de gato, generalmente hecha en papel mache con una zapa levantada para atraer la felicidad a su dueño la figura se realiza en Asakusa una provincia cerca de la ciudad de Tokio en el Japón desde 1603.

En la historia el gato ha sufrido variadas adoraciones y persecuciones (casi se extingue en Europa en tiempos de la Inquisición) por superstición popular pasando a formar parte de las criaturas malignas. Su relación con los cultos paganos, su carácter misterioso, y su gusto por la vida nocturna, llevaron posiblemente a demonizarlo siendo frecuentemente relacionado con brujería o mala suerte. A fines del siglo pasado, se inicia la cría organizada y también comienza una nueva relación hombre con el gato, su suerte su suerte. Además, en el siglo XIX es superada la concepción que se tenía de él y su mera función como cazador de ratones es transformada en motivo preferido para muchos artistas.(Ver figura 9) Así lo muestra una exposición temática en la Galería Municipal de Karlsruhe Alemania, dedicada al gato en el mundo del arte con obras de diferentes disciplinas artísticas.

Fig. 8. Cartel del cabaret parisino "Le Chat Noir",

Theophile-Alexandre Steinlen.

Fuente Galería Municipal de Karlsruhe

La exposición ofrecía testimonios de esta evolución que van desde los precedentes sentados por Gottfried Mind llamado el Raphael de los gatos, otros artistas como Henriette Ronner- Knip o Julius Adam, que elevaron al animal a la categoría de musa. Junto a los retratos del hogar el gato aparecía ahora como símbolo de la vida burguesa de las ciudades, adornado con joyas, terciopelos haciendo gala de su aristocracia.

A raíz de una obra del francés Jules Jean Floré titulada "Les Chats", el gato ascendió en la jerarquía convirtiéndose en una figura socialmente apreciada entre la burguesía urbana. Su arrogancia e independencia inspiró a muchos artistas que se encapricharon del felino convirtiéndolo en parte imprescindible de su obra.

Lejos de caer en el olvido como una moda pasajera, esta corriente continuó en el siglo XX en las obras de Renoir, Picasso, (Ver figura 10) Manet o los pósters de la bohemia parisina de Theophile-Alexandre Steinlen. También los trabajos expresionistas de Ernst Ludwig Kirchner o Franz Marc usaron al animal como motivo, al igual que otros pintores de la época como Paul Klee o Max Beckmann.

Fig. 9. Gato atrapando un pájaro de Pablo Ruiz Picasso

Fuente www.dw-world.de/dw/article

Pero la exposición de Karlsruhe no se limitó sólo a la figura estática. Con los avances técnicos, el gato pasó a consagrarse como un ser vivo en el mundo del arte convirtiéndose en modelo fotográfico, cinematográfico, y de figura de expresiones artísticas como los cómics o la animación.

El certamen recogió así testimonios más actuales que ya forman parte de la educación infantil con personajes inolvidables como el gato Félix, Garfield, o los archíes conocidos Tom y Jerry. Con más de 400 obras de colecciones de todo el mundo, la muestra ofreció hasta el 15 de abril del 2008 una retrospectiva única con todas las facetas de la figura

En la historia precolombina no hay imágenes del gato como tal pero si de felinos. Mas adelante encontramos una serie de flores y gatos de Luís Fonseca, un cuadro de Roberto Pizano "Acebedo Bernal y sus hijas ", con una imagen de un gato en primer plano. Obras de Enrique Grau, intaglios de Omar Rayo la escultura ya nombrada en Calí de Tejada y las esculturas de Fernando Botero como la escultura del barrio Raval en Barcelona España (1982) y la escultura en Tokio del jardín Yebisu realizada en (1999) .

Fig. 10. Escultura El Gato del Barrio Raval. Barcelona (España)

Fuente www.arteencolombia.com.co

El motivo de estudio para este proyecto es el gato en el arte y su relación con el espacio urbano. Pretende motivar a la comunidad frente a una situación específica que se genera en el municipio de Floridablanca y que tiene su origen hace 18 años cuando Doña Felisa Suárez Plata una mañana de 1990 a sus 68 años cuando salía de su casa y observó que un hombre golpeaba una gata que descubrió viviendo escondida en su local. Felisa tomó el gato recriminando al tendero y en vista de la imposibilidad de tener la gata en su apartamento le busca un lugar cercano y despoblado, ella hace el siguiente relato:

"En ese entonces en ese lote no había nada. Me pasé por debajo de la cerca y acomodé la gata. Tres veces al día le llevaba comida. Con el tiempo fueron apareciendo más y más animales. La gente empezó a colaborar para alimentarlos. Les llevábamos arroz con hígado, cabezas de pollo sin huesos, leche y pan." Sus visitas a Pepa como se llamó la gata le ocasionaron problemas con su hijo pues ella alimentaba no solo a Pepa sino a los gatos que aumentaban día a día. En el 2003 Doña Felisa tuvo una caída que le generó una fractura en la pelvis. Impidiéndole salir de casa. Vecinas y amigas se encargaron de los felinos pero muy pronto una docente del colegio aledaño Gabriel García Márquez Doña Cecilia en compañía del veterinario Luis Alejandro Sotomonte de la fundación FANAT, Fundación amiga de los animales y la naturaleza asumieron el cuidado de los gatos alimentación, vacunas, purgas y esterilizaciones Luis Alejandro anota "En promedio semanalmente llegaban cuatro gatos" ¹

La población empezó a crecer pues fuera del fenómeno del ABANDONO en el lugar, "las hembras pueden tener muchas crías al año. En seis años una pareja de gatos y su descendencia puede originar 420.000 gatitos"⁶. El lote que pertenece a la alcaldía del municipio de Floridablanca, durante mucho tiempo fue utilizado

⁶ Boletín del cuidado para su gato distribuido por Pet Respec como una campaña mundial para la protección de animales WSPA World Society for Protection of Animals.

como botadero de elementos de desecho de oficina o basura, como muebles, enseres y material de construcción, (ver figura 4)

Fig. 11. Foto Digital La Gatera de Doña Felisa .2007

El Autora

Con la llegada de más gatos al lugar, se convirtió en un problema ambiental y teniendo en cuenta que la tenencia de animales está restringidas en los conjuntos residenciales, esto aumenta el problema de abandono de animales, aun cuando existe la ley 84 de 1989 por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento competencias respecto a los animales.

Y la ley 5 de 1972 por la cual se provee a la fundación de juntas protectoras de animales que en su artículo primero dice “Créanse juntas protectoras de animales en cada uno de los municipios del país, dirigidas por un comité integrado así: El alcalde o su delegado, el párroco o su delegado, el personero municipal o su delegado; un representante del secretario de agricultura y ganadería del respectivo departamento y un delegado elegido por las directivas de los centros educativos locales. Corresponde a las Juntas Protectoras de Animales promover campañas educativas y culturales, tendientes a despertar el espíritu de amor hacia los animales útiles al hombre y a evitar actos de crueldad, los maltratamientos o el abandono injustificado de tales animales las cuales no se cumplen a cabalidad., a la Secretaria de Salud se le delega la función de capacitar en tenencia de animales y promover la esterilización de animales en abandono, está también la dependencia de Zoonosis ,que a nivel regional se encuentra en el kilómetro 2 vía a la costa y cuya función es la investigación de enfermedad que en condiciones naturales se transmite de los animales vertebrados al hombre o viceversa para mantener un control de vectores pero no solo ejerce la labor de vacunación sino eliminaban a estos cuando se enfrentan a plagas sin distinción tanto de mascotas como animales callejeros .sin tener en cuenta las leyes .

Después de febrero de este año la vida para los gatos cambió, un gato infectado con rabia entró en el instituto Técnico de Santander de Quilichao , Cauca; dos

menores que lo molestaron resultaron muertos .El miedo se apoderó de los padres de familia, los bomberos y el alcalde de Floridablanca abogaron para LA MUERTE Y EL DESALOJO DE LOS GATOS .En los primeros días del mes de agosto se reunieron en un salón del colegio Gabriel García Márquez , un representante de la Alcaldía , un representante de la Secretaria de Salud, el rector del colegio, los docentes, la asociación de padres de familia un representante de la acción comunal del barrio Bucarica ,vecinos, Alejandro Sotomontes representante de la fundación protectora de animales y la naturaleza FANAT, Orlando Beltrán de la fundación ADAN amigos y defensores de los animales Periodistas, etc. allí no se llegó a ningún acuerdo pero se dio un plazo para que las asociaciones defensoras de los animales ubicaran a los felinos .Al día siguiente se publicó en el diario local " Campo Santo Para los Gatos de Bucarica " refiriéndose a un parque donde serian cuidados por una persona que la alcaldía pagaría para ello.

Pero el 28 de agosto sin previo aviso 10 hombres entre la defensa civil y los bomberos mataron algunas crías, enjaularon y encostalaron los gatos que pudieron atrapar, fueron llevados en un camión lejos de su habitad a la vereda el Mortiño de Floridablanca ,en el kilómetro 18 de la vía a Pamplona ,en busca de los felinos las asociaciones defensoras de animales emprendieron el viaje al lugar .con la sorpresa de que tenían que entrar con un permiso pues el lugar era propiedad privada, tres días duro el permiso ,doña Rosalba quien alimentó a los gatos durante 8 años acompañó al grupo en el rescate algunos gatos salieron en su búsqueda otros se escucharon pero por la cantidad de matorral no fue posible rescatarlos pero lo mas triste es que a la orilla del desfiladero se encontraron gatos dentro de los costales después de tres días , solo se pudieron rescatar 80 gatitos que quedaron en custodia de Norma Pradilla quien en dos casa en el barrio Alarcón donde ya tenia unos 50 gatos los acomodó con el miedo de que llegara muy pronto zoonosis . Quizás lo mas preocupante es que en la fecha que el diario local Vanguardia Liberal titulo "LA MALA HORA DE 150 GATOS DE BUCARICA" refiriéndose a los sucedido, el diario El Espectador titula "Sale mas barato matarlos "refiriéndose a personas que deambulan por el barrio 20 de Julio al noroccidente de la ciudad de Bogota. De ese flagelo de la MUERTE; VIOLENCIA Y DESPLAZAMIENTO no está exento ninguno de los seres que viven en este país.

Estos acontecimientos impulsaron a la autora de este trabajo a buscar un medio. para dar a conocer la situación en un ámbito más amplio buscando la reflexión de la comunidad sobre el trato a los animales y por qué no, mostrando que el país se está acostumbrando a las soluciones extremas.

4.3 REFERENTES ARTÍSTICOS

“Los animales también son en sí y para sí seres angélicos. Esto habla de un reino por encima de las personas, de una dimensión espiritual contenida en la propia persona” Joseph Beuys⁷

Se podría profundizar más en la reseña histórica pero lo dicho ubica a los gatos como una musa comparada por algunos con el caballo como motivo para los artistas.

Iniciamos con la obra de Joseph Beuys como referente artístico , no solo por su estrecha relación con los animales sino por que su acción posee un carácter conceptual y social que se acerca a al proyectó artístico El Gato Soy Yo.

Joseph Beuys desde su juventud coleccionaba pequeños animales con un interés científico por el estudio de la zoología luego la curiosidad por los mitos, fundo un partido político para los animales en su idea de compararlos con el ser humano.

“Cuando utilizaba uno, quería captar sus potencialidades espirituales, mágicos y míticos, de la misma forma que para muchas culturas arcaicas el animal encarnaba fuerzas espirituales .No se trataba de zoolatría, sino de establecer una relación como seres vivos integrales del gran ciclo cósmico de la vida”⁸.

En una forma de representar una “plástica–social” Beuys trae animales a sus obras llamándolos míticos, utiliza animales como el rebaño de ovejas, el cisne, las abejas, la liebre, el alce, el ciervo. En la obra Evolución intervienen esqueletos de animales. El caballo blanco en la acción de 1969 Ifigenia / tito Andronico como una especie de animal chamánico. Se resalta la acción en la galería Block de Nueva York en 1974 donde durante tres días convivió con un coyote en la galería “América y yo”,(Ver figura 12) recordemos que el coyote es el símbolo de Norte América, legado indígena y animal sagrado. El “animal primigenio” como un ser híbrido entre la mujer y la liebre. En su obra Eurosia presenta a la liebre muerta entre sus brazos y durante el performer le habla de lo que acontece en el lugar.

⁸ BERNÁRDEZ SANCHÍS ,Joseph Beuys pag.5

⁹ pag.57ibis⁸

Fig. 12. Joseph Beuys I lake America and America likes me 1974

Fuente direccionunica.blogspot.com/ 2008

El trabajo de Joseph Beuys se hace representativo para el proyecto artístico “EL GATO SOY YO” por su significado de tipo social y su relación no solo con los animales como parte de su obra sino por la labor con un sentido social, esto lo podemos apreciar en la creación de la idea de un partido político en defensa de estos, tratados como seres míticos traídos con funciones específicas son vistos estos por el artista

En el arte participativo se encuentra un gran bagaje de historia que podríamos tomar como referencia pero es lo que en el momento nos acontece en la Colombia un buen ejemplo artístico en el campo, se anota algunos de los proyectos de arte participativo a nivel de Internet

El proyecto Salones de Artistas que desarrolla 12 Salones Regionales y el 41 salón Nacional de artistas.

Los Salones Regionales son una respuesta a la práctica artística actual en las diferentes regiones del país con tres principios básicos como ejes conceptuales “Participación y poética”, “imagen en cuestión” “presentación y representación” en su generalidad colectivos con sentido social nacidos como fórmula política del Plan nacional para las Artes 2006- 2010 creándose los laboratorios de investigación un espacio de encuentro de artistas de las diferentes regiones que desarrollan en conjunto una producción artística individual con configuraciones colectivas pues cada uno tiene un tema específico para desarrollar en su mayoría con la comunidad. Lo que podemos apreciar en el documental ¿....como para que arte de que? de Diego García Moreno en colaboración de los 12 salones regionales 2007- 2008 se grabaron procesos en el lugar de los acontecimientos y algunos fueron hechos por los mismos artistas en acto de participación colectiva constante.

“Mal de Ojo” mirada de los regionales en su transcurso creativo con el fin de leer las posiciones plásticas de las regiones

Propone contextos nuevos mediante la relación artista y comunidades en busca del arte participativo “Las obras individuales tributaron como referente a los procesos y productos de los laboratorios logrando la unidad de una obra colectiva” estos son algunos de las obras tomadas como referentes de los 12 salones regionales

Orinoquia Territorios Nacionales

Busca a través de la investigación contar los diversos procesos artísticos de ellos como comunidad en un fusionado de diferentes artistas de la región donde la comunidad se uno en busca de socializar su identidad por medio de su que hacer Región del caribe

Colectivo Waireña Sutchin laboratorio Sutchin tuu akaipakalu donde Vaspacio Ruiz camina por su región de Manaure Riohacha en una especie de” performet “recogiendo sandalias con historias caminadas para realizar un gran bola que rueda desde trasladándose desde las Salinas de Manaure hasta la primera charca de la playa, hay la ubica como un testimonio de este trabajo en un homenaje a la cultura Wayu. Y igualmente del colectivo Sutchin tutu akaipakalu la obra Póngale la Firma de la joven Alice Bonilla quien recoge una gran cantidad de cedulas sin firmar de habitantes de la región de la guajira que convencidos por los politos no firman en la cedula, ampliadas estas las exhibe empapelando la registraduria de Maicao

La obra de Laura Barrentos “trapitos al sol” que con una larga cuerdo donde cuelga la ropa recolectada en la comunidad habla de los problemas sociales frente al problema de los barrios marginales frente a los barrios de otros extractos pues estos tienen la costumbre de colgar la ropa afuera mal visto por los otros igualmente encontramos el proyecto “imagina tu región ,llévame por ella donde el grupo Poker ,convoca para trazar planos y mapas imaginarios en supuestos recorridos ,viajes y trayectos a diferentes personas de la región en busca de relacionar el arte con el turismo.

En lo que se ha visto en el 41 Salón Nacional de Cali “Urgente” en lo referente al arte participativo encontramos la obra de Arturo Romero “La casa Real y La Casa Imaginada”una relación con el ser del artista y el trabajo con la comunidad.

La obra “Para cumplir los sueños primero tenemos que pintarlos “donde la artista después de una serie de diálogos con los participantes los invita a construir gráficamente sus sueños en un colectivo.

Las Zapatillas Brinco” es un trabajo participativo contemporáneo de carácter social de la argentina Judi Werthein con un dialogo entre fronteras y con la participación de personas que no solo habitan en el lugar sino de individuos en busca del viaje cuenta la historia de las situaciones de las personas que tratan de cruzar la frontera en busca del llamado “sueño Americano

En el sentido de obra con sentido social

Se reafirma el estudio teórico de la obra del venezolano Jesús Rafael Soto por sus trabajos con el arte cinético y en especial por los PENETRABLES.

Jesús Rafael Soto nace en ciudad Bolívar, Venezuela de familia modesta, con su talento se gana una beca para iniciar estudios en la escuela de Artes plásticas de Caracas (1942).

En 1947 se nombra director de una escuela de artes en Maracaibo.

Cuando reside en Francia comienza a darle importancia a las corrientes geométricas desarrolladas por Malevich y Mondrian trabaja con referentes como Kandinsky, Klee, Albrecht Sophie Taeuber, Molí-Nagy, Calder, Duchamp; entre otros, su trabajo se minimiza a la abstracción y lo conceptual.

Los antecedentes de Calder y Tinguely son importantes en sus obras cinéticas que se inician con las “repeticiones”, luego vienen los “Progresivos”, la pintura serial en 1953 crea el “Desplazamiento” con la vibración óptica que resulta de la intersección del punto y la línea que sugieren la tercera dimensión.

En 1955 trabajó la “Espiral” obra construida en dos planos, uno transparente y otro opaco. De la poética de la música dodecafónica y serial Jesús Soto se acerca a las matemáticas para con este juego y un paralelo con las formas plásticas iniciar a crear estructuras de sistemas codificados que sirven de soporte a la creación de la imagen en busca de la fantasía. El “Arte-Ciencia” para Soto no es el estudio de la física, sino de la filosofía de la ciencia, el arte no simplemente es una expresión, sino sobre todo un conocimiento.

En busca de solucionar inquietudes especiales comienza los trabajos con los penetrables.

Los penetrables son “Progresiones” pero grandes apareciendo la desmaterialización de la obra misma, en donde el espectador “penetra” dentro de la obra, siendo esta parte importante de esta cuando interactúa los elementos de esta de mostrando que el hombre es parte constitutiva de la obra y no un simple espectador. En algunos penetrables hechos de metal, en donde las barras que cuelgan tienen distintas medidas, (1 a 10 cm.), y distancias cortas se produce con el movimiento del espectador que al interactuar con esta deja a su camino, una

vibración sonora, Jesús Soto logra una vinculación muy especial entre pintura , música, espacio y espectador , aunque tienen un sentido pictórico por el color, tienen también un carácter escultórico, pero con la idea de que el espacio intervenido por el espectador sea más importante que el objeto, intenta aprisionar el espacio de manera metafórica, introducir el tiempo en la obra de arte, lo que Soto llama "cuarta dimensión".

Se toma la obra de la Norte Americana Sandy Skoglund. Por su trabajo de instalaciones donde genera un escenario con una serie de figuras por lo general animales fabricados en cerámica, maniquíes y personas, para luego ser fotografiados. Estas fotografías son intervenidas digitalmente, como resultado de la propuesta son las que finalmente se exponen. ⁹(Ver figura 13)

Fig. 13. Sandy Skoglund Serie Gatos radiactivos

Fuente www.sandyskoglund.com

El trabajo del argentino Guillermo Tragant que resulta del estudio de los animales y la relación con el hombre, él genera instalaciones que intervienen sitios del común transitar de las personas como la de perros y gatos de tela en un centro comercial de Buenos Aires Argentina ¹⁰ (Ver figura 14)

Fig. 14. Guillermo Tragant Instalación con perros y gatos detela

Fuente [www. Tragant.com](http://www.Tragant.com)

¹⁰ Internet Pagina <http://www.sandyskoglund.com/> 05/05/2008 Hora 4:10 pm

¹⁰ <http://www.tragant.com>

En Colombia se puede referenciar la obra de Maria Fernanda Cardoso, en especial “El circo de pulgas”.¹¹ (Ver figura 15)

Fig. 15. Maria Fernanda Cardoso circo de pulgas 1997.

Fuente [www.lablaa.org.../general / gene 4. htm](http://www.lablaa.org.../general/gene4.htm)

CIRCO DE LAS PULGAS DE MARIA FERNANDA CARDOSO

Tal vez es el proyecto mas ambicioso de su carrera, trabajó en él durante seis años. Con la obra no buscaba una representación de un circo, sino hacer un circo de verdad.

Todo viene del hecho de que el ser humano tenía pulgas en la antigüedad. Ahora, por la higiene moderna no tenemos pulgas, pero los gatos y los perros sí, aunque todo el mundo las quiere exterminar.

La carpa del circo empezó para un grupo pequeño, después fue creciendo, y por eso se diseñó la carpa con el nombre Cardoso Flea Circus, inspirada en la estética de los buses de Bogotá. El circo ha tenido muchas versiones y lo más importante es que estaba fuera del espacio del arte; aparecía en los medios

La obra de la maestra Martha Elena Guevara Herrera actualmente maestra Artes Plásticas de la universidad Nacional de Colombia egresada en 1983 del mismo programa ,en 1994 viaja al exterior en plan de estudios e investigación

Su obra se referencia en este proyecto por la constancia que tiene al tomar temas de animales en especial el caballo como motivo para su expresión.

Su obra se caracteriza por el estudio anatómico previo que realiza de los animales plasmando en una obra contemporánea donde la gama de los colores juega sobre la imagen dándole un carácter particular en forma color y textura

¹¹ María Fernanda Cardoso WWW lablaa.org/general/gene.4.htm

5. PROCESO

5.1. ANTECEDENTES

El proyecto “EL GATO SOY YO” comienza a partir de la relación de la autora con los gatos, quien busca de expresar el misticismo y el encantamiento que encuentra en este. Inicia garabateando en los cuadernos imágenes ingenuas y casi simbólicas de gatos; que define en el 2005 participando con el cuadro “EL gato negro de Edgar Allan Poe” (ver figura 17) en el primer salón de artistas colombianos “Policarpa Salavarrieta” de la Gobernación de Cundinamarca y la secretaria de cultura del departamento de Cundinamarca donde le otorgan una “Mención de Honor”;

Fig. 16. El Gato Negro de Edgar Allan Poe pintura al óleo 2005

Fuente El Autora

En el 2006 en un taller de clase presenta 3 pinturas tituladas “Las Miradas de los Gatos

Fig. 17. Serie La Mirada de los Gatos. Pintura Acrílica. 2006

Fuente El Autora

Fig. 18. Serie La Mirada de los Gatos. Pintura Acrílica. 2006

Fuente El Autora

Inspiradas en una nueva vivencia que se inicia con la participación y el apoyo a la Fundación Amiga de los Animales y la Naturaleza “Fanat.”, para la fundación dona la pintura “El Gato Negro no Tiene Siete Vidas” (ver figura 20)

Fig. 19. El Gato Negro no Tiene Siete Vidas. Pintura al óleo. 2007

Fuente El Autora

En honor a los gatos de la gatera; en un trabajo para un taller de clase en el 2007 realiza una serie de ejercicios como tomas de fotografía en la gatera, titula “Serie serenidad en la gatera” (ver figura 21).

Fig. 20. Serie la gatera . 2007

Fuente El Autora

"Kity", "Un día en la gatera" y los videos "La gatera" y "6 a.m. hora de comida en la gatera".(ver figura 22)

Fig. 21. Serie 6 a.m. Desayuno en la Gatera.

Fuente El Autora

Igualmente realiza en busca de otro sentido del que hacer artístico para un trabajo del programa y en asociación con unas compañeras una brigada donde se recogieron r fondos para la gatera llamada, "Más de Siete Vidas un Motivo Para el Arte" (figura 23), donde se estamparon camisetas con motivos de gatos realizados por las estudiantes; la brigada fue el 14 de diciembre del 2007 en las instalaciones de la Universidad Industrial de Santander.

Fig. 22. Afiche. Más de Siete Vidas un Motivo para el Arte

Fuente El Autora

5. 2. DOCUMENTACION DE LOS HECHOS

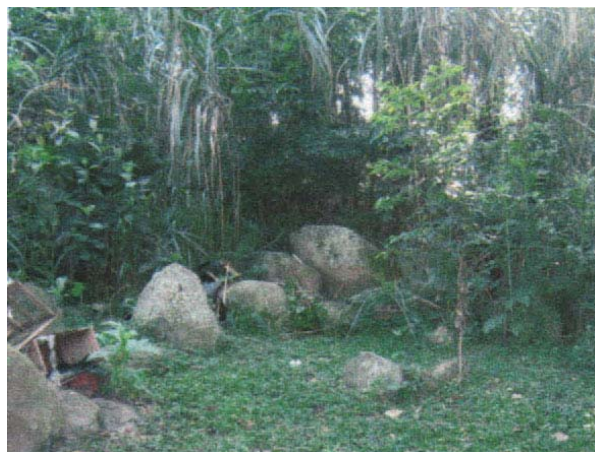
Para el desarrollo de la propuesta se ha partido del reconocimiento del gato: su antropología, biología, veterinaria-miología, etología, la historia, el gato en la historia del arte, el fenómeno de las gateras -en especial la gatera de Doña Felisa.

Durante mucho tiempo una vez a la semana visitó el lugar no sólo en busca de paz y sosiego sino de sus modelos, los gatos, tomando registros en videos, fotografías y dibujos e investigando no sólo el gato en sí, sino su relación con el espacio urbano; durante el proceso encuentra en el hábitat de los gatos un lugar lleno de misterio y armonía, un parque dentro de la ciudad con una gran zona verde un bosque de bambú y el canto del Riofrío.

5.3 POSIBLE INTERVENCIÓN ARTÍSTICA DEL ESPACIO

En busca de resaltar la belleza del espacio a principios del 2007 se decide realizar una instalación en el espacio para que este adquiriera un valor agregado y los gatos no sean desplazados se tomas fotos medidas y se realizan bocetos y modelos de las posibles esculturas e intervenciones que se podían trabajar artísticamente en el lugar

Fig. 23 Ejercicio de Ubicación del Posible Espacio de la Intervención.

Fuente El Autora

Fig. 24 Ejercicio Digital de la Posible Ubicación de la Intervención.

Fuente El Autora

Fig. 25 Estado Actual del Lugar donde se Pensaba Intervenir.

Fuente El Autora

5.4. LA MUERTE Y DESPLAZAMIENTO

Como antes se había dicho, se encuentran analogías entre la muerte y el desplazamiento que sufren los gatos de la gatera de doña Felisa a partir de la coincidencia de los titulares publicados en nuestro país entre la semana del 7 –12 de septiembre del 2008 se publica en el diario local Vanguardia Liberal un artículo titulado LA MALA HORA DE 150 GATOS DE BUCARICA.

Contando parte de lo sucedido, en esa misma semana en el diario nacional el Espectador en una de sus páginas titula “Es que es más barato matarlos” haciendo referencia a los desaparecidos del sector del 20 de Julio en Bogotá .. Los seres humanos no se salvan del flagelo de la muerte y el desplazamiento a un

cuando puedan hablar y parezcan menos vulnerables, pueden correr la misma suerte de los gatos.

Es así que en toda su tragedia solo 80 gatos se lograron rescatar, los cuales fueron llevados a dos casa en el barrio Alarcón (Figura 29) donde ya existía una gatera de mas de 60 gatos hoy los 140 gatos y algunas nuevas crías son buscados por la oficina de Zoonosis como plagas.

Fig. 26. La gatera de Nancy Pradilla

Fuente El Autora

El autor encuentra dos circunstancias que lo impactan, una la sobre población de gatos en la ciudad (existen reconocidas 10 gateras con un numero representativo de felinos una de ellas se encuentra colindando con la UIS)”

5.5. LA OBRA

La socialización se inicia con la creación de una imagen de un gato en medios digital como imagen el proyecto artístico en afiches, volantes, camisetas (para participar en eventos con las asociaciones protectoras de animales)

5.5.1 imagen que identifica el proyecto. Gato pardo luz nombre de la imagen que acompaña a el proyecto nace en diciembre del 2007 como parte de un ejercicio de clase, buscando una imagen para un proyecto donde el arte tenga un sentido social “Mas de siete vidas un motivo para el arte”

Fig. 27. Diseño de Gato Pardo Luz p

Fuente El Autora

Fig. 28 Imagen del Diseño como parte de una Caminata por los Animales. Fotos Digitales. 2008

Fuente El Autora

5.5.2 La acción plástica de socialización. Se inicia la nueva etapa del proyecto con la socialización donde en una acción plástica se le cuenta a las personas los hechos y el cuidado que debemos tener con los gatos y perros como mascotas a cambio de un dibujo de gato, una foto o cualquier escrito o cosa que tenga que ver con los gatos.

Peluquerías, taxistas, supermercados, oficinas, centros comerciales, la calle la universidad, los colegios donde en compañía de un veterinario de la fundación FANAT quien les dicta una charla a los niños y niñas sobre la tenencia y cuidado de los dos únicos animales que se pueden tener como mascotas el perro y el

gato(los de mas, son de granja o salvajes)se dejan cuentos a cambio de las imágenes de gatos partiendo de la premisa cuando nos apoderamos de las imágenes aclaramos las ideas y los conceptos difícilmente se nos olvidan . Así se visitan colegios de básica primaria y básica secundaria por este medio se recogen 680 imágenes. (Figura 30)

Fig. 29. Talleres en un Colegio con los Niños.

Fuente El Autora

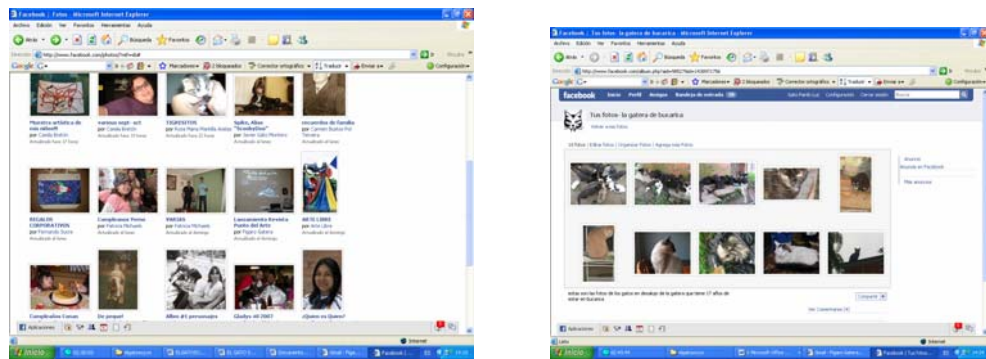
Fig.30. Devoluciones creativas

5.2.3 Socialización vía Internet. Se acude a la tecnología como elemento importante para el desarrollo de este proyecto, se habré el correo electrónico a nombre de Gato Pardo Luz el cual es elgatosoyyo@gmail.com , permitiendo alimentar diariamente el trabajo con el correo electrónico, el facebook y el blog, siguiendo las políticas planteadas desde un principio de socializar lo sucedido en la gatera de Doña Felisa el fenómeno de LA MUERTE Y EL DESPLAZAMIENTO se recibe a diario correos de muchas partes del mundo ,dibujos, fotos, comentarios, poemas, textos e invitaciones, AL Gato Pardo Luz personaje entra a espacios virtuales como museos , galerías, escuelas de arte grupos de artistas,

artistas .sociedades protectoras de animales y personas interesadas en el cuidado de los animales retroalimentando con un rico material al proyecto dándole larga vida. (Figura 32)

Fig. 31. Imágenes de Páginas del Proyecto en el Facebook

Fuente El Autora

Fig. 32. Diseños Recibidos por Correo del Gato.

Fuente El Autora

Nace la necesidad de crear otro personaje que solo se identifique con las fundaciones protectoras de los gatos pero que tiene entre otros el fin también de recolectar imágenes para el proyecto y fondos para la gatera nace Fígaro (Figura 35)

Fig. 33. Nuevo Diseño para Fundación Protectora de Animales

Fuente El Autora

5.6. ESTUDIOS SOBRE LA OBRA

Surgieron muchas ideas s sobre la posible forma de presentar la obra entre lo que tenemos la realización de un gran gato

En un punto se decide parar temporalmente realizar una curaduría de los mas de mil documentos que se recolectaron por los diferentes métodos antes descritos y se busca la manera de representar lo sucedido; se encuentra la necesidad de evocar la gatera artísticamente, la instalación en penetrables son una bella

solución para presentar todo el trabajo proponiendo que la obra siga siendo arte participativo.

El penetrable es la revelación de lo sucedido, la historia contada, la puesta en escena de la devolución creativa de los participantes, donde la realidad de la experiencia del espectador se mezcla con las vivencias del autor en la gatera y su reinterpretación artística.

El penetrable se adecua a muchos espacios donde las personas puedan caminar libremente por el, Estos pueden ser Museos, centros comerciales, un parque, la calle o el lugar que la universidad le asigne.

6. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA OBRA

6.1 DESCRIPCIÓN FORMAL DE LA OBRA

"EL GATO SOY YO " es una instalación penetrable con dimensiones variables.

Después de un estudio y como el fin de argumentar la diferencia del gato con otros animales se utiliza la imagen de este como icono realizando un dibujo en un programa digital.

Se recogen y se clasifican las mas de mil imágenes de gatos tanto de dibujos a mano alzada como digitales, fotos, textos. Con un formato de 14 cm por 22 cm (media carta)

El proyecto se de fine como un medio para interpretar el concepto de la identidad de los gatos en su manada, tomando elementos del espacio y la ayuda de los presaberes para generar un trabajo que finalmente, se socializará a través de una instalación que puede tener dimensiones variables según el espacio en que se exhiba.

En este caso la obra se instala en la Fundación Museo de Arte Moderno de Bucaramanga en un quiosco (Figura) que se presta para evocar la gatera debido a que se encuentra en un lugar rodeado de vegetación enriqueciendo la propuesta de este proyecto

La instalación en esta oportunidad ocupa un espacio de 250 cm x 350 cm x 250 cm; donde están situados a cada 50 cm móviles cada uno 250 cm de largo para un total de 44 móviles; hay móviles de 6 tablillas y móviles de 5 tablillas, en cada uno de estos módulos por sus dos caras tiene o un dibujo, una fotografía, o un texto de 488 imágenes seleccionadas. Estos móviles están intercalados con un desfase de 25cm con lo que se logra proponer una falsa asimetría.

Fig. 34. Proceso de Montaje de la Instalación Penetrable. Fotos Digitales

Fuente El Autor

Fig. 35 Ejercicio de Puesta en Escena de la Instalación Penetrable. Fotos Digitales

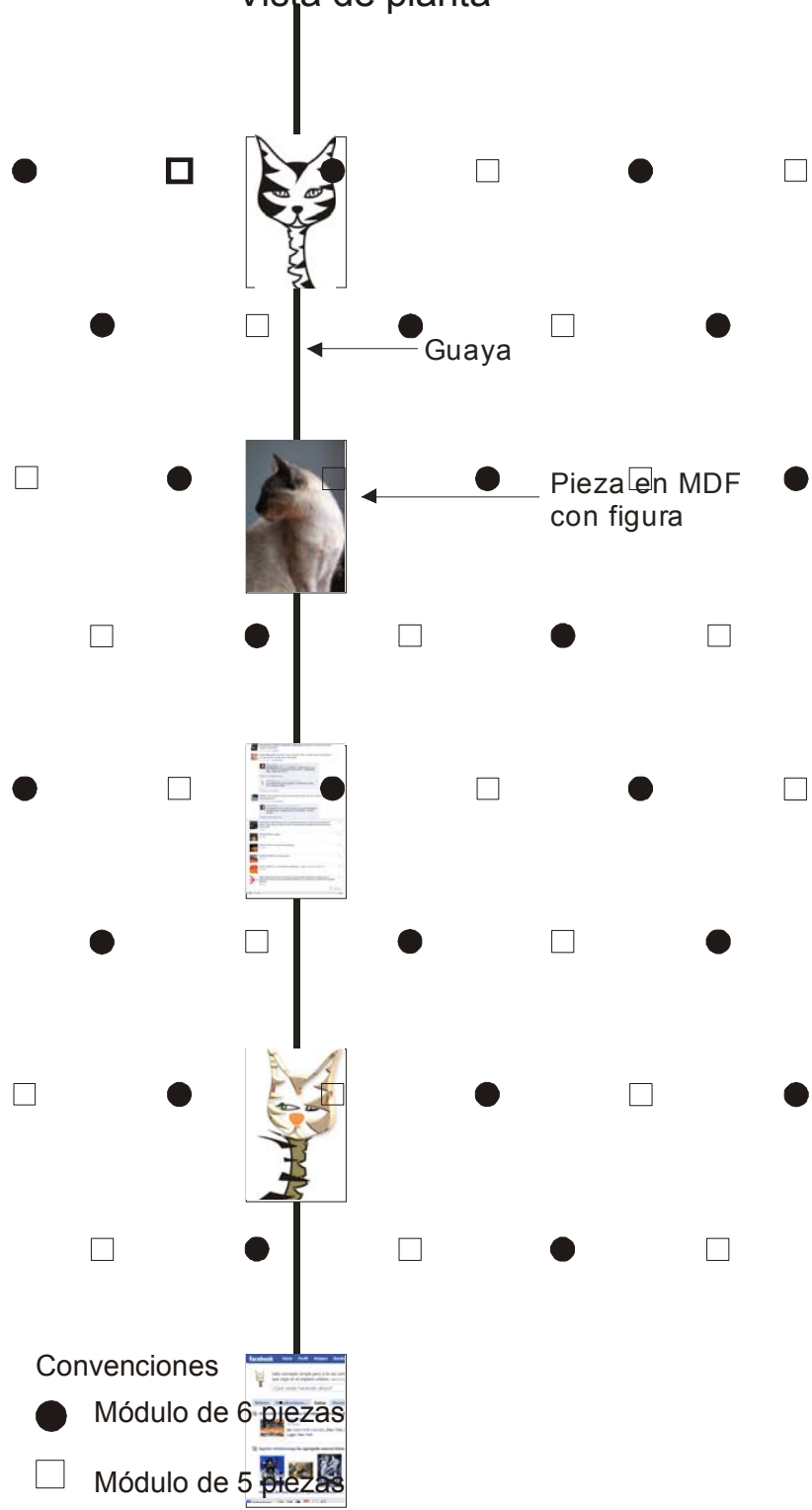

Fuente El Autor

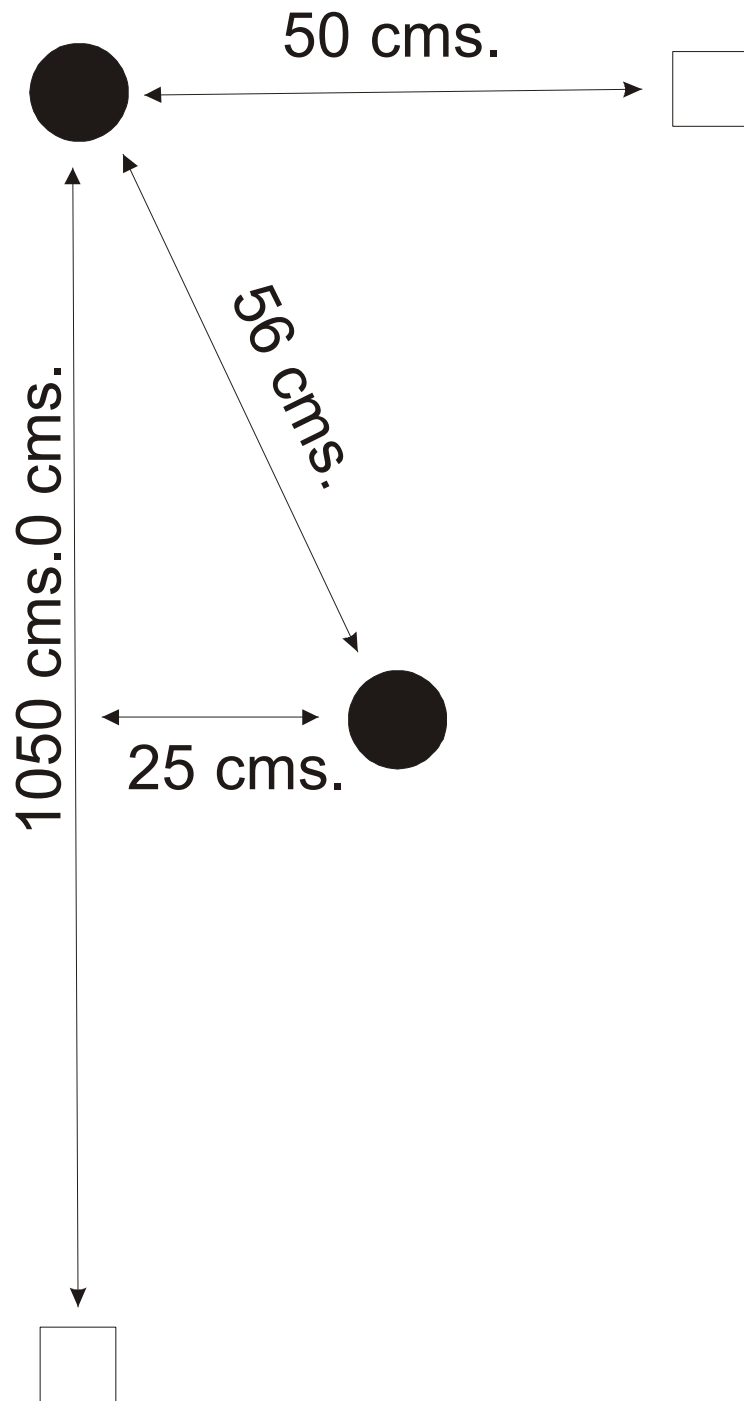
Fig. 36 Espacio para el montaje

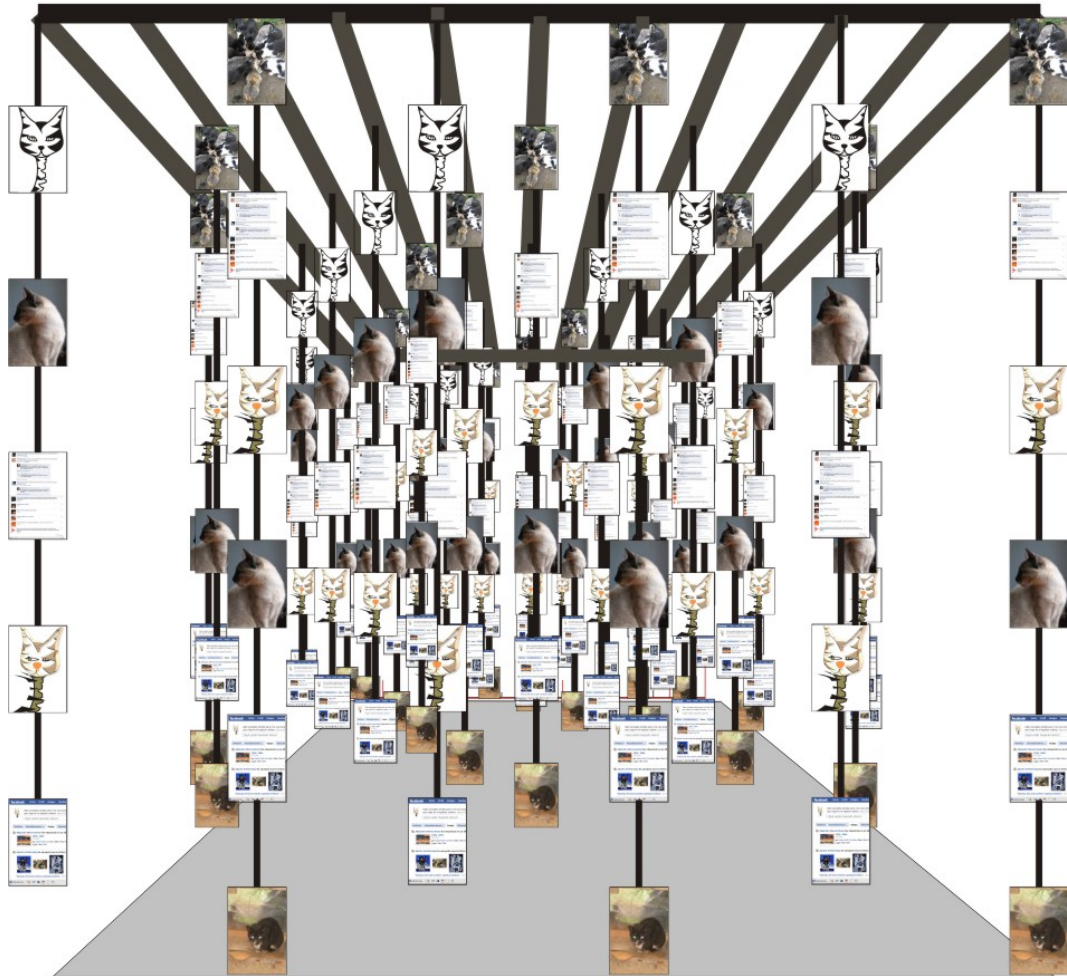
MÓDULO DISTRIBUCIÓN DE MÓDULOS Vista de planta

DETALLE DE PLANO
Distancias entre módulos

BOCETO DE LA INSTALACIÓN

DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL DE LA OBRA

Objeto de veneración, de alabanzas, de mimos, pero también de odios, de persecuciones, nunca ignorado; el gato, concepto simple pero a la vez complejo en sus múltiples determinaciones.

Idea que viaja en el espacio urbano que cambia, que se transforma en diferentes expresiones que se juntan para precisar su contenido.

Concepto que se penetra para ser visto, para ser tocado, para hacerlo sensible, para permanecer para que la idea continúe el camino haciendo surcos en las mentes humanas para no olvidar.

7. CONCLUSIONES

Las experiencias ricas y diversas a través de las distintas formas de actividad durante el desarrollo del proyecto artístico “EL GATO SOY YO” permiten un análisis interesante de verificación de los objetivos propuestos donde cabe concluir, entonces, que:

Cualquier expresión plástica nos admite denunciar problemas sociales, con un alto grado de aceptación por parte de la comunidad, haciendo que todo se convierta una actividad lúdica en el que todos quieren participar, dependiendo del enfoque que le demos.

Los nuevos medios que nos brinda la tecnología de punta nos permite lograr una cobertura muy amplia, borrando fronteras y extendiendo el espacio de acción, donde la obra se desarrolla con mayor amplitud y riqueza tanto formal como conceptual; con lo cual se enriquece a cada momento con las opiniones de diferentes culturas respecto al trabajo que se está elaborando.

Los logros alcanzados hasta el momento, tanto en lo formal como en lo conceptual son bastante satisfactorios, pero conviene precisar que ellos simplemente son los primeros pasos de un proyecto macro que se avizora en el futuro, dejando entrever que la obra con el tiempo puede sufrir múltiples variaciones y cada una de ellas muy ricas plásticamente.

La multiplicidad de respuestas que se obtienen en un proyecto participativo permite una materialización de la obra con una gran diversidad de connotaciones, que consiente que esta tenga un perfil polisémico donde el reconocimiento de las formas y su significación se preste para diversas lecturas sin perder el objetivo propuesto inicialmente.

Otro aspecto importante es entender que ese carácter polisémico de la obra desencadena un proceso de significación que va mucho más allá de lo que es la representación formal.

8. BIBLIOGRAFÍA

- BAUMGART, Fritz. Historia del Arte. Ediciones del serba, S.A., 1991
- BERNÁRDEZ SANCHÍS, Carmen. Joseph Beuys Editorial Nerea, S.A., 1999
- ESTRADOS SEGURA, Leonel. Arte actual diccionario de términos, conceptos y tendencias. Ediciones Secretaría de Educación y Cultura de Medellín 1997.
- GONZALEZ ARANDA, Lucia. Modulo 1 historia del arte. Impresiones y publicaciones UIS.
- Historia del Arte de Colombia. Editorial Salvat Editores, S.A. Barcelona 1983
- HUGUEZ, N Animales en el Arte. Editoriaall Lartousse
- MANTECA VILONA ,Xavier, Etología Clínica Veterinaria del Perro y el Gato. Tercera Edición 2003 Ediciones Multimedia S.A.
- MENDOZA, Daniel. Arte conceptual. Editorial Tasche
- Revista Cambio Edición Especial. Egipto: El paso a la eternidad. Impresiones Revista Cambio

WEBGRAFIA

- <http://ecofia.org.hord>
- <http://www.sandykoglund.com>
- <http://www.tragant.com>
- www.dw-world.com/dw/article. Galeria Municipal de Karlsruhe.
- www.ccc.org.co/gats.htm