

RUTA SUR

YAZMIN ANDREA URIBE LAMUS

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE PROYECCIÓN REGIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2010**

RUTA SUR

YAZMIN ANDREA URIBE LAMUS

**Trabajo de grado para optar al título de
Maestra en Bellas Artes**

Directora:

MAESTRA ANDREA REY

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

2010

DEDICATORIA

A mi padre Rafael Uribe

A mi madre Justina Lamus

A mi hermano Carlos Uribe

Al compañero y motor de mi vida e inspirador de este proyecto.

AGRADECIMIENTOS

Gracias a todas las personas que han estado durante las ausencias y las presencias de este proceso, en los recorridos mi vida, en los silencios de la incertidumbre y en los sonidos que los pasos permitieron hacer el camino para crear, sentir y llegar.

A mi familia Rafael, Justina, Carlos y su esposa Astrid por confiar sin condiciones y por permitirme volar a través del arte y los sueños

A mis amigos por mantener fuerte los lazos que nos unen y que en la memoria del espacio y el tiempo nos mantendrán unidos por siempre, acompañándome en los procesos creativos y personales:

Lilia Miranda, Lorena Peña, Fernando Mojica, Mauricio Mojica, Luis Guillermo Elizalde, Yerzon Rincón, y mis compañeros de semestre Omar , Jhon Fredy , Hernán, Juan José y Sergio.

A mi maestra Andrea Rey por su espíritu perseverante, profesionalismo y guía, al maestro José Alfredo Torres, Jhon Jairo Orozco por creer en el proyecto y a los maestros Rosember y Henry por ser amigos y guías.

A Martin Alejandro Monti, por darme la mano y permitir que recorriera a su lado el camino de la vida y por enseñarme que las fronteras solo existen en la mente y a Eva por abrirme un espacio en su vida y corazón.

Por ultimo a todos mis amigos en Argentina que en el recorrido del proyecto "Ruta Sur" fueron compañeras de viaje y los cuales llevo en el alma.

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	13
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	15
2. JUSTIFICACIÓN	16
3. OBJETIVOS	18
3.1 GENERAL	18
3.2 ESPECÍFICOS	18
4. MARCO TEÓRICO	19
4.1. A PARTIR DEL CUERPO	19
4.2. SIMBOLOGÍA	20
4.2.1. Una mirada desde la psicología	21
4.3. RECORRIDOS	23
4.3.1. Migraciones.	25
4.3.2 Territorios.	27
4.3.3. Tránsito en un lugar para el encuentro y el desencuentro	28
4.4. ARTE, OBJETO Y SONIDO	29
4.5. REFERENTES ARTÍSTICOS	31
4.5.1. Los artistas, objetos y recorrido	32
4.5.2. Arte sonoro del mundo.	36
4.5.3. Resonancias	40
4.5.4. Los artistas en Colombia	43
5. MARCO CONCEPTUAL	49

5.1. LA MEMORIA Y LA METÁFORA	49
5.2. RECORRIDOS, IMAGEN Y SONIDO	51
6. PROCESO	54
6.1. ANTECEDENTES	54
6.1.1. Recorridos entre Argentina y Colombia	63
6.2 DESCRIPCION	68
6.3 INTERPRETACION	71
CONCLUSIONES	74
BIBLIOGRAFIA	75

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Cristian Boltasni., No Man's Land, Instalación. 2010	33
Figura 2. Rebecca Horn Paiting Machine, LOLA, Instalación.1987	34
Figura 3. Rebecca Horn, Concierto para anarquía, Instalación.1993	35
Figura 4. The Lovers. Marina Abramovick, junto a Ulay. Performance, 1981.	36
Figura 5. Alejandro Gonzáles Novoa. Felices sueños, Instalación de sonido. 2006.	38
Figura 6. Alejandro González Novoa. Estuches de música, Instalación de Sonido, 2006	38
Figura 7. Alejandro González Novoa. Biografías cruzadas, Instalación de sonido. 2000	39
Figura 8. Roberto Jacoby. Dar Kroom III, Instalación Sonora .2006.	40
Figura 9. Laurie Anderson. The Handphone Table, Instalación Sonora. 1978	41
Figura 10. Hugh Davies. Ring dem Bells, Instalación Sonora. 1991, 1997	41
Figura 11. Peter Voguel, Schattenorchester III, Instalación Sonora 1998	42
Figura 12. Paul Panhuysen. Shaker Furniture, Instalación Sonora, 1999	43
Figura 13. Doris Salcedo. Atrabiliarios, Instalación.1993	44
Figura 14. Beatriz Eugenia. Polaris, Instalación Sonora. 2007.	46
Figura 15. Beatriz Eugenia. Del otro lado del paisaje, Instalación Sonora.	46
Figura 16. Beatriz Eugenia. 77x14, Instalación Sonora.	46
Figura 17. Oswaldo Maciá, Vísperas Instalación sonora. 2001	48
Figura 18. Oswaldo Maciá, Rodeado de lágrimas, Instalación sonora.	48
Figura 19. Andrea Uribe. Estación, registro fotográfico. 2008	54
Figura 20. Andrea Uribe. 36 marrón, Video. 2007	55
Figura 21. Andrea Uribe. Solas. Instalación Fotográfica.2007	56
Figura 22. Andrea Uribe. Adentro y Afuera, Objeto Escultórico, 2008	56
Figura 23. Andrea Uribe. La Fuente, Instalación sonora.2008	57

Figura 24. Andrea Uribe. A Diario, Fotografía digital. 2007	58
Figura 25. Andrea Uribe. Dibujando la ruta, Registro fotográfico. 2008	59
Figura 26. Andrea Uribe. Apartes de la Bitácora de viaje. 2009 – 2010	60
Figura 27. Andrea Uribe. Exploración Plástica. Registro fotográfico. 2009	61
Figura 28. Andrea Uribe. Exploración Plástica. Registro fotográfico. 2009	62
Figura 29. Andrea Uribe. Bitácora, Registro fotográfico.2009	63
Figura 30. Andrea Uribe, Buen Día, Buena Noche. Fotogramas, Video Instalación .2009	64
Figura 31. Andrea Uribe. Boceto. Experimentación video. 2010	65
Figura 32. Andrea Uribe. Registros Fotográficos. Fotografía digital 2010	66
Figura 33. Andrea Uribe. Collage, fotocopia, dibujo con grafito y color .2010	67
Figura 34. Sonidos en el espacio	68
Figura 35. Sonidos individuales	69
Figura 36 Montaje (inhalación sonora) Museo de Arte Moderno	73

RESUMEN

TÍTULO: RUTA SUR*

AUTOR: URIBE ANDREA**

PALABRAS CLAVES: Recorrido, Zapatos, Dispositivo, Territorio, Memoria, Lugar, Transito, Sonido.

DESCRIPCIÓN:

La propuesta artística “RUTA SUR” se genera a partir de las experiencias de su autora durante los recorridos realizados entre dos territorios específicos “Colombia y Argentina” en donde observa como los objetos cotidianos y especialmente los zapatos se convierten en dispositivos de la memoria y acompañantes que facilitan los desplazamientos mentales o físicos del ser humano. Los zapatos llevan a la protagonista y autora a transitar por diferentes territorios de habitación temporal como Argentina y lugares de tránsito, como las terminales y aeropuertos, lo cual produce constantes encuentros con personas, culturas, dialectos y costumbres que le permiten un intercambio de experiencias de recorridos en relaciones algunas veces efímeras y otras más duraderas.

Es bajo la observación como la autora va determinando elementos que se agudizan a lo largo de su desplazamientos como sucede con los sonidos, captados en los lugares que transita y gracias a la cercanía que logra con la gente, formulando un código sonoro que abre los canales de comunicación a partir de la palabra “Recorrido” así encuentra diversidad de definiciones y comentarios, en distintos tonos vocales y dos dialectos que enriquecen los archivos a lo largo de su transito.

“Ruta Sur” se concreta como una Instalación Sonora a partir de la experimentación plástica descubriendo en el elemento sonoro un mecanismo que permiten simbolizar objetos y acciones evocando las vivencias de la autora en otros tiempos y espacios, marcando relaciones entre términos como los recorridos, la memoria, los sonidos y los zapatos que actúan como dispositivos y metáforas de la vida.

* Trabajo De Grado

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

SUMMARY

TITLE: SOUTH ROUTE*

AUTHOR: ANDREA URIBE**

KEY WORDS: Travel, Shoes, Device, Land, Memory, Lugar, Transit, Installation Sonora

DESCRIPTION:

The artistic project "RUTA SUR" is generated from the experiences of its author during the journeys made between two specific territories "Colombia and Argentina," in which everyday objects seen as especially shoes and become memory devices and accompanying that provide mental or physical movements of human beings. The shoes are the protagonist and author to travel on different areas of temporary housing such as Argentina and transit points such as terminals and airports, resulting in constant meetings with people, cultures, dialects and customs that allow an exchange of experiences relations tours sometimes ephemeral and more enduring.

It is under observation as the author is identifying elements that are sharpened along their journeys as with the sounds, captured in places and passes through the closeness achieved with people, developing a sound code to open channels communication from the word "tour" and a great diversity of definitions and comments in different vocal tones and two dialects that enrich the files during their transit.

"South Route" takes shape as a sound installation from the experimental artwork in the sound element discovered a mechanism that allows objects and actions symbolize evoking the experiences of the author in other times and spaces, marking relations between terms such as tours, memory, sounds and shoes and devices that act as metaphors for life.

* Graduation Proyec

** Industrial University of Santander. Institute Regional Projection and Distance Education .Program of Arts.
Rey Andrea.

INTRODUCCIÓN

El ser está viviendo en constante relación con el otro y con el espacio en donde habita, lo cual le permite crear lazos con diferentes objetos impregnados de una huella personal, especial y única que de forma directa o indirecta se convierten en dispositivos para activar los recuerdos.

Al plantear esta relación que el hombre establece con los objetos es como a lo largo del proyecto “Ruta Sur” se sustenta el interés por los zapatos, dueños de un lenguaje íntimamente ligado a la cotidianidad en especial a la necesidad que las personas tienen de hacer uso de estos para desplazarse. Paso a paso la autora va conformando a través de su experiencia de viaje conexiones simbólicas con todo lo que la rodea: lugares, geografías, dialectos, climas, uso horario, culturas, entre otros aspectos que de alguna manera van incidiendo en la propuesta artística.

Igualmente al revisar la historia se puede observar como en el siglo XX los objetos han ido ganando un estatus muy significativo debido a la capacidad que tiene el arte para representarlos y transformarlos permitiendo así conjugarlos con las experiencias humanas. La indagación conceptual del proyecto se apoya en teorías Antropológicas, Psicológicas y Artísticas, las cuales permiten reconocer los zapatos como objetos que mantienen una íntima relación con el ser, ya sea desde su materialidad y utilidad, como símbolo de posición, creencias y cultura, como metáfora de protección y recorrido. Los zapatos vehículos para atravesar el tiempo y el espacio.

El planteamiento teórico a lo largo de este proceso cita diferentes artistas que exploran la relación que existe con los objetos como conectores que actúan

sobre memoria humana, elementos que poco a poco el arte y la contemporaneidad han ido introduciendo en cada uno de los espacios que habita el hombre y que en el proceso de “Ruta Sur” se evidencian conceptual y plásticamente con las prácticas sensoriales y especialmente con el elemento sonoro como herramienta, que permite evocar los recorridos a través de los relatos que enlazan experiencias personales y colectivas entre dos territorios “Colombia y Argentina.

Así es como los zapatos más que una simple presencia pasiva y estructura material, se convierten en un canal para explorar y plantear a través del arte una Instalación Sonora, que muestre la relación con los objetos íntimamente ligados a experiencias personales en trayectos de recorridos terrenales y mentales, que evidencian el encuentro con el otro, en el espacio y el tiempo de aquellos lugares de la acelerada contemporaneidad.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los recorridos por la vida acumulan en las personas diferentes experiencias, tanto físicas como emocionales, en donde los espacios y los objetos que circundan se vuelven parte de los recuerdos y además llegan a ser instrumentos que vuelven a traer a la mente lo vivido. En este sentido el objeto actúa y tiene efecto sobre quien lo utiliza activando el mágico ejercicio de la memoria.

El proyecto “Ruta Sur” propone la experiencia personal de la autora en diferentes recorridos entre dos países “ Colombia y Argentina” mediante un proceso en que el planteamiento conceptual y plástico conforman una fórmula de creación poética, metáforas de la intimidad para entrar en un proceso donde los zapatos son mecanismos que acumulan simbólicamente las experiencias de viaje en el encuentro de lugares, culturas, sonidos, imágenes y personas con las cuales se van creando lazos de comunicación entre un punto y otro, estableciendo un sentido de territorialidad que a través de los zapatos es de gran relevancia ya que representan una acción histórica para el hombre en su continuo recorrido por el mundo, un interminable caminar.

Surge entonces aquí un cuestionamiento fundamental que orienta el desarrollo del proceso creativo y es ¿Cómo generar una Instalación sonora donde los zapatos desde su contenido metafórico relacionado con los recorridos mentales y terrenales, actúen como dispositivos que permitan contar las experiencias personales de viaje entre Colombia y Argentina?

2. JUSTIFICACIÓN

La mirada que la contemporaneidad hace sobre los hechos y experiencias personales permite que se generen diferentes manifestaciones artísticas en donde objetos tan usuales para el hombre como los zapatos, se examinen más allá de ser cuerpos matéricos e inanimados, para entrar en procesos de creación en donde se revelan sus códigos de comunicación y sus contenidos metafóricos relacionados con el hombre.

El hombre en sus zapatos ha dibujado un camino de interminables recorridos, en el proyecto “Ruta Sur” se descubre esa relación simbólica a partir de un viaje circunstancial entre dos territorios, en el cual se impregna la experiencia creativa no sólo a nivel autobiográfico sino también colectivo, gracias al encuentro con personas en diferentes lugares lo cual enriqueció el desarrollo del proceso.

El interés recurrente en el proceso artístico gira alrededor de “los zapatos de viaje”, de esta manera los recorridos efectuados con esos zapatos permiten entablar una comunicación con el otro a través de las vivencias comunes, donde existe un principio y un final, un punto de encuentro y desencuentro, para lograr repercutir en las relaciones humanas e incidir a nivel personal y artístico.

“Ruta Sur” es un espacio para trascender a través del arte ya que le permite a la autora tener una mirada más atenta y sensible durante los recorridos, descubriendo elementos como sonidos, dialectos, olores, posturas y objetos que hacen parte de la movilidad, memorias que el viajero en el tránsito acelerado quizás pueda dejar pasar.

En cada uno de los viajes se recopilan registros visuales y sonoros, paulatinamente el proceso lleva a reconocer y decidir conceptualmente como antes que la imagen las experiencias se volvieron más relevantes a través de lo sonoro, es por esto que el proyecto al concebirse como instalación sonora, pretende que el espectador tenga una experiencia sensorial, así la propuesta posee una solución formal original en donde se reconoce un lenguaje personal que puede potenciarse en procesos futuros.

El proyecto se convierte en un espacio para manifestarse, una constante búsqueda en donde se identifica la incidencia de las acciones cotidianas, que van construyendo un lenguaje para la conceptualización y la creación artística, donde se habla del recorrido como una definición física o simbólica de la vida, y donde su protagonista inicia un recorrido en sus zapatos y lo continúa hoy simbólicamente “en los zapatos de otros”.

3. OBJETIVOS

3.1 GENERAL

Realizar una instalación sonora donde los zapatos desde su contenido metafórico relacionado con recorridos mentales y terrenales, actúen como dispositivos que permitan contar la experiencia personal de viaje entre Colombia y Argentina

3.2 ESPECÍFICOS

- Reconocer los zapatos como símbolos que permiten contener las memorias de experiencias y recorridos de los seres humanos.
- Determinar los elementos plásticos que construyan la relación existente entre los zapatos, los recorridos, el territorio y la memoria.
- Evidenciar plásticamente los recorridos realizados por la protagonista, entre dos territorios específicos “Colombia y Argentina” lo cual le permitió el encuentro con otras personas y lugares.
- Hacer una recolección sonora de relatos en Colombia y Argentina respectivamente los cuales se relacionan con los recorridos de las personas ya sean simbólicos o físicos.

4. MARCO TEÓRICO

4.1. A PARTIR DEL CUERPO

En la antigua lengua griega y según la escuela Platónica, la raíz semántica de la palabra cuerpo (so-ma), significa “cárcel o tumba”, de ahí la conocida frase, el cuerpo es la cárcel del alma; pero ya en la filosofía contemporánea, la palabra cuerpo ofrece otra definición, (seema) o signo, lo cual lleva a interpretar el cuerpo, no como la cárcel del alma si no, como manifestación externa, un medio de expresión y creación.

A partir de la observación y definición física el cuerpo como materia, es un conjunto dotado de herramientas las cuales necesitan funcionar armónicamente, órganos internos y externos que cumplen una función determinada. Observando específicamente en las culturas orientales se le da importancia al reconocimiento del cuerpo no como un simple conjunto físico o estudio meramente científico, es a partir de la conexión espiritual que cada órgano y extremidad individualmente aportan conformando un engranaje que se traduce en el cuerpo que contiene el espíritu. Un ejemplo de ello se encuentra en el estudio de los pies los cuales concentran una parte muy importante de sus creencias ya que no solo permite el desplazamiento y evolución si no también se constituyen como los mapas del cuerpo, desde donde se ha podido estudiar al hombre física y psicológicamente.

A raíz de la utilidad y simbología que para la humanidad han significado los pies surge una nueva preocupación y es como protegerlos del vasto suelo, y los cambios de temperatura, además de los largos desplazamientos surgidos por los pueblos nómadas y las migraciones, adquiriendo por ende mayor movilidad en la

expansión de los territorios, todo esto llevo a creación de los zapatos que así como el hombre han evolucionado de acuerdo a sus necesidades.

Existen evidencias que señalan como la historia del calzado comienza a partir del año 10.000 a.c, hacia el final del paleolítico, pinturas de esa época encontradas en cuevas de España y sur de Francia hacen referente al calzado.

En los hipogeos o cámaras fúnebres subterráneas se encontraron pinturas que representaban la preparación del cuero para la elaboración del calzado, además distintas investigaciones científicas lo han comprobado a partir de los cambios anatómicos que se manifiestan principalmente en los dedos pequeños de los pies, notando la perdida en el tamaño y fuerza, como resultado del uso del calzado.

La observación de esta evolución está determinada también por características materiales con los que se trabaja el calzado, desde superficies naturales como las cortezas de plantas, las sedas y el cuero, hasta la llegada de elementos más industrializados en el siglo XX como las superficies sintéticas, así pues también a partir de su diseño podemos encontrar señales que nos muestran un notorio cambio de época. Observar la evolución del calzado es de alguna manera estudiar la historia de la humanidad.

4.2. SIMBOLOGÍA

Los hombres que poblaron algunas regiones de Europa y Asia ya usaban zapatos hace unos 30.000 años, introduciéndolos en cada una de sus manifestaciones sociales y culturales, un ejemplo de ello se observa en los pueblos de la antigüedad donde los zapatos se convirtieron en distintivo de autoridad, dominio y una garantía de propiedad, los poseían los gobernantes, como un símbolo de estatus.

Para los egipcios y algunas culturas centroamericanas el uso del calzado simbolizó la clase social, así mismo ideas sobre el hecho de ser enterrados con sus zapatos para que dieran un paso seguro y tranquilo a la otra vida.

En las culturas patriarcales del oriente el diseño del calzado estaba dirigido al sometimiento y belleza de las mujeres, ya que a partir de hormas que reprimían el crecimiento del pie y plataformas que estilizaban, aseguraban la permanencia y fidelidad de las reprimidas geishas. Una costumbre en la cultura japonesa advierte que cuando se entra en una casa hay que descalzarse, los zapatos se quedan en la entrada para evitar que los extraños tomen posesión de ese territorio.

Pero además de toda esta carga simbólica en la actualidad los zapatos son un mercado de consumo masivo, que como en otras épocas sigue planteando diferencia sociales, culturales y de género, como el papel de la mujer desde sus nuevos roles sociales, zapatos de tacón que enmarcan la era del pos feminismo, diseños y colores, que se alejan de la comodidad pero se transforman en objetos del deseo, se puede considerar así que los zapatos son una metáfora de la vida.

4.2.1. Una mirada desde la psicología. Para los nuevos tiempos los zapatos siguen ocupando en algunas culturas y dentro del estudio psicológico un lugar lleno de simbologías y códigos con respecto al comportamiento humano. Respecto al tipo de calzado con el que se cubren los pies, se puede llegar a interpretar cuales son las creencias, forma de vivir, condición social, y pueden llegar a definir la personalidad ya que representa “una estructura táctil y sensual, posee además una relación con el cuerpo y la experiencia íntima”¹

La psicología en torno a los zapatos femeninos también se ve plasmada en la literatura, historias como la “*Cenicienta*” que simboliza al zapato como medio a la

¹ GROSENICK, UTA. Art Now. México Taschen , 2001. Pág. 528.

felicidad y el amor, o las “*Zapatillas Rojas*” de Anderson con respecto a los comportamientos infantiles. En el cuento de L.Frank Baum, “*El mago de Oz*”, los zapatitos rojos de Dorothy simbolizan la niña que está convirtiéndose en mujer, recorriendo un mundo de fantasías, miedos y deseos, esto se ve reflejado en las culturas especialmente americanas, por medio de un ritual realizado a las mujeres cuando llegan a la edad de los quince años, donde se hace un cambio de zapatos planos a zapatos de tacón, paso de la niñez a la adultez. En relación con el género masculino y según las características culturales y sociales los zapatos cuanto más fuertes y robustos son simbolizan el órgano sexual masculino.

Antropológicamente la distinción entre género masculino y femenino se ha dado por el calzado, partiendo de características físicas totalmente enfocadas al diseño, las botas en el hombre siempre han identificado su rudeza, dominio físico, y trabajo duro, y visto desde la óptica de José Navia “Nada oculta el ser humano a las prendas que lo cubren diariamente y que hablan de su propietario a los demás”² así también los zapatos a partir de las características y las huellas de uso y deterioro entran a contar una historia personal.

La obra literaria “*Arte y Poesía*” de Heidegger plantea la relación existente entre el hombre y los zapatos, que desde su condición física hablan de quien los ocupa. “ En la ruda pesantez del zapato está representada la tenacidad de la lenta marcha a través de los largos y monótonos surcos de la tierra labrada, sobre la que sopla un ronco viento. En el cuero está todo lo que tiene de húmedo y graso el suelo. Bajo las suelas se desliza la soledad del camino que va a través de la tarde que cae”³ Martin Heidegger recurre a la interpretación de la obra de Van Gogh rompiendo los límites de lo pictórico, explorando con la imagen que se manifiesta

² NAVIA José. Historias nuevas para ropa vieja. Colombia, Universidad de Antioquia, 2001. Pág. Presentación

³ HEIDEGGER, Martin. Arte y Poesía. México, Fondo de la Cultura Económica, 1958. Pag.113.

en la esencia del cuerpo, por medio de los zapatos como conducto que habla de la experiencia personal.

4.3. RECORRIDOS

La importancia de los recorridos en el proyecto “Ruta Sur” es dada gracias a los viajes circunstanciales, realizados por la autora y los cuales cubren una ruta específica entre los territorios de “Colombia y Argentina”, aquí la metáfora se hace presente a partir de los zapatos como vehículos que facilitan la movilidad conectando dos puntos geográficos evocando los recuerdos de las experiencias humanas, permitiendo además dar cuenta que a partir de las ciencias más antiguas o las manifestaciones contemporáneas que se suscitan a partir del arte, los zapatos seguirán conservando una marcada relación con respecto a los recorridos mentales o físicos de las personas.

Desde su definición física, los recorridos aluden a cambios de posición del objeto sobre su base, se representa gracias a la distancia, trayectoria y desplazamiento, todos ellos dependiendo uno del otro, permitiendo definir el estado móvil de los objetos en el tiempo y el espacio.

El Artista Plástico Mario Opazo define el recorrido hacia un campo más sensible, donde:

“Es evidente la metáfora que existe entre vida y viaje: nacer, crecer y morir, en un trayecto, en un recorrido, el movimiento como una maqueta, que nos transporta solitarios y luego nos expulsa igualmente solos a la otra vida, que

es la misma pero extrañamente nueva para nosotros, después nos damos cuenta que el viaje continua, en otro lugar y con otras formas de seguir solo⁴.

Transitar, caminar, desplazarse, pasar ir de aquí para allá, todos ellos sinónimos de un acto humano que también alude al ciclo de la vida.

Para el artista Sergio Bossio citado en el catálogo *CUATRO, colectivo artístico* en el capítulo, Rincón del viajero, estas experiencias personales se ven reflejadas a través de sus recorridos como una búsqueda antropológica en esos lugares de sus ancestros, tomando registros fotográficos y escritos, donde relata técnicas y aventuras, aquí un aparte de ello:

“En mis viajes hay método. Me busco con enorme curiosidad, tratando de encontrar el reflejo de las marcas, que dejaron los que nutrieron a este que soy. Paseo por los caminos que esta gente dejó en mi memoria, para retornar conmigo sus propios recuerdos. Rescato los cuentos de Marchelo, un viejo carpintero y lutier Italiano con el que me entretenía hablando en un taller cuando pequeño, las historias susurradas de mi hermosa abuela Juana. Ella con cadencia de mecedora vienesa me contaba nostalgias que olían a cascaritas de naranja en dialecto del Piamonte Italiano”⁵

En el recorrido cada paso es un hilo que une y que lleva a los ojos cada vez más lejos, gracias a éste es que se puede tocar más allá de las manos y así se renueva en los pasos la memoria del viaje.

⁴ OPAZO, Mario, Fragmentos, Alianza Francesa, Catálogo, París la mirada del paseante, Bucaramanga, 2006

⁵ BOSIO, Sergio. Rincón del Viajero, Bucaramanga, 2010. CUATRO colectivo artístico. Pág.6

4.3.1. Migraciones. Recorrer, desplazarse, cambiar de territorio, son sinónimos que hablan del fenómeno migratorio; en “Ruta Sur” la autora vive continuos recorridos por distintos lugares, pero a su vez se halla en un territorio que sin ser el suyo le propicia asiento temporal, realizando tareas lugareñas de trabajo y vivienda. Por esta razón se hace importante realizar un acercamiento al fenómeno migratorio el cual ha venido cambiando por algunas razones diferentes a las que históricamente se había caracterizado.

Las migraciones están sujetas históricamente a desplazamientos que tienen como origen otro destino e implican un cambio de residencia habitual, se afirma como los primeros nómadas del mundo aproximadamente (50.000 años A.C.) iniciaron sus recorridos desde África por la geografía mundial, estas migraciones apuntan a cambios climáticos, búsqueda de alimentos, así como también a las primeras invasiones, estos aspectos causaron una rápida movilización de población que se extendió poco a poco para luego asentarse e ir conformando civilizaciones con estructuras sociales, políticas, económicas y culturales.

Si se hiciera un paralelo entre las civilizaciones nómadas arcaicas y el nómada del siglo XXI se podría encontrar una gran relación, a partir de las razones que promueven su constante movilidad, basado principalmente en encontrar mejores oportunidades de vida ya que *“Todo proceso migratorio implica entonces un sentimiento de desarraigo en tanto quien emigra se enfrenta a nuevas pautas y nuevos ordenamientos”*⁶

Existen también diferencias entre las antiguas razones de migración y las actuales, entre ellas encontramos desplazamientos forzosos a causa de la violencia, también la globalización ha traído una innumerable lista de hechos que

⁶ PINI, Ivonne. Fragmentos de la memoria, Bogotá, Editorial UNIANDES, 2001. Pág. 134, 135.

no solo afectan el espacio físico, ya sea natural o urbano, sino también la sociedad como comunidad o individuo.

Quien emigra es nómada lo cual implica que los recorridos voluntarios se han convertido en un estilo de vida, querer conocer otros territorios, otra gente y otras culturas por placer o convicción, atravesando las fronteras que llegan a desafiar el cuerpo y el espíritu.

Los recorridos entre Colombia y Argentina permitieron hacer una reflexión personal, observando como el viajero que tal vez se puede definir como el nómada contemporáneo en sus constantes experiencias de recorridos tiene una gran facilidad para adaptarse al medio, se apropia de todo lo que conoce y está abierto al cambio, tiene una verdadera necesidad por aprender, conocer y vivir el lugar. Al contrario de lo anteriormente dicho se encuentra el fenómeno globalizado del turista que está interesado simplemente por los sitios predeterminados haciendo de su desplazamiento un recorrido acelerado ya que es fácil encontrar como el medio es el que se adapta a él; ejemplo de esto se encuentran en los ostentosos hoteles, medios de transporte y restaurantes, personas que *“le harán sentir como en casa”* entre otras cosas su paso es un estado de tránsito efímero. En el libro del escritor colombiano Salvador Camacho, *Notas de Viaje* se puede citar un párrafo que se ajusta perfectamente con la afirmación anterior. *“Absorbido por el trabajo laborioso y exigente de las compras de artículos muy variados, no tuve ocasión propia para observar las costumbres ni estudiar el estadio del país que recorrí. Lectura de periódicos la asistencia muy frecuente, a los teatros la vista rápida de los caminos y las calles y conversaciones con compañeros ocasionales de viaje”*.⁷

⁷ CAMACHO, Salvador. *Notas de viaje*, Paris, Editorial Libretos, 1905. Pág. 5

4.3.2 Territorios. El proyecto “Ruta Sur” señala continuos recorridos entre dos territorios, donde la autora cumple el papel de extranjera, o foránea ejecutando normas que rigen la soberanía del país al que emigra, se puede ver como la identidad se efectúa a partir del pasaporte, certificados, cédula, tiquetes o medio de transporte que aseguran el traslado al siguiente territorio.

El territorio es una parte de la superficie del mundo que pertenece a una nación; dentro de esa superficie se crea un país que se divide ya sea en regiones, ciudades provincias o pueblos que conservan similitudes ya sea en su idioma, costumbres o hábitos y mediante el uso de fronteras delimita su territorio con respecto al de las naciones vecinas.

Eso quiere decir que un país es dueño también de determinados espacios aéreos y acuáticos lo que permite también ser excluyente a partir de sus políticas limítrofes causando un derecho de admisión sobre aquellos que quieran entrar o transitar en él.

El territorio también puede definirse dentro de ese espacio mental al cual los seres sienten que pertenecen, ya sea dentro de la familia o grupo social. Psicológicamente el territorio hace seguros y centrados a los individuos en todos los aspectos de la vida, por ende se necesita crear espacios para compartir y espacios privados donde los demás tengan que llamar para pasar, un espacio sagrado inviolable donde poder recluirse cuando se necesita, porque de no ser así habrá una invasión y se perderá la autonomía.

Es gracias al territorio donde se es verdaderamente consiente del lugar, es un lazo de hermandad en el árbol genealógico; tener los pies en el suelo significa estar arraigado a cada uno de los territorios que ya han quedado atrás y que pueden o no llegar a pertenecerle “Cuando las aplanadoras borran el terruño, cuando los jóvenes parten o cuando se instalan “alóctonos” en el sentido más

concreto ,mas espacial, se borran las señales de territorio, las de la identidad”,⁸ de esta manera Marc Augé nos habla de esos territorios que un día en el camino de la vida dejaron de pertenecer y aquellos que algún día pertenecerán.

Aunque se pise un territorio real, físicamente visible, en los recorridos, los territorios pasan a ser creaciones temporales del espacio que se desea tener para sí mismo, donde nadie penetra o irrumpe, desde un boleto, la maleta, una silla, un rincón y hasta el mismo cuerpo crea límites de paso, ya que se quiere resguardar la intimidad y la identidad.

4.3.3. Tránsito en un lugar para el encuentro y el desencuentro. La ciudad se manifiesta mediante una red de espacios públicos que la muestran como hecho colectivo lo que sin duda requiere una mirada estética y antropológica. Las complejas formas urbanas han creado un fenómeno donde diariamente las calles están atiborradas de gente, los medios de transporte con sobrecupo y los centros residenciales y comerciales superpoblados, tránsito, circulación acelerada y tiempos cronometrados.

Para el Antropólogo Marc Augé en su obra “Los No Lugares” estos espacios se han convertido en conglomerados fríos donde los individuos están viviendo aislamiento y soledad, aunque se este rodeado de mucha gente en realidad se está solo, en ciudades metafóricas y fragmentadas con transeúntes que apenas intercambian miradas, espectros del anonimato. Por el contrario Armando Silva habla de Poli-centrismos, lugares donde la gente va a disfrutar de manera voluntaria y aunque estén de paso se dan su tiempo para habitar en ellos, “Lugares que se desarrollan poderosamente en la contemporaneidad...Implica que

⁸AUGÉ , Marc. Los “no lugares”, Espacios del anonimato, Barcelona, Editorial Gedisa,1998 Pág.54

cada pedazo de la ciudad es un fractal, fraccionamiento y agrupamiento”⁹. Sólo se termina usando un pedazo de la ciudad, para Silva los no lugares de Augé son realmente lugares desarrollándose como construcciones ciudadanas.

Reflexionar en torno al lugar y el no lugar se hace necesario en el proyecto pues constantemente en ellos la autora está creando relaciones entre los dos territorios y los recorridos en donde los zapatos son puntos de conexión con la memoria en las experiencias de viaje que se cumplen usualmente en espacios comunes o públicos. Durante los recorridos aunque la autora está constantemente conociendo y despidiendo a las personas, logra crear relaciones que perduran en el tiempo haciendo de aquellos lugares acelerados, espacios para la comunicación.

4.4. ARTE, OBJETO Y SONIDO

“El poeta vive en un ensueño que vela y sobre todo su ensueño permanece en el mundo ante los objetos, amasa universo en torno a un objeto en un objeto”¹⁰.

En los años 70 las Vanguardias Artísticas centran su importancia en el objeto, como canal para hablar de la condición humana, y su experiencia personal, un paso definitivo a la etapa en la utilización y conceptualización de los objetos como herramientas para comunicar, evocar y contar la experiencia cotidiana del hombre, ejemplo de ello se encuentra con el “*Ready Made*” de Marcel Duchamp quien sostiene que “no se trata de imponer la definición del objeto como arte, si no las operaciones que hacemos con él”¹¹ un nuevo lenguaje con mayor participación en la relación entre arte y vida, donde los cambios de temporalidad y

⁹ SILVA, Armando. Conferencia, Pensamiento Visual Contemporáneo, Unradioweb.unal.edu.co. Marzo1- 2010.

¹⁰Op.Cit BACHELARD, Gastón 1975.Pag 118

¹¹ TAYLOR, Brandon. Arte en Contexto., Arte Hoy, Madrid, 2001. Pág. 83

contexto hacen que el hombre y sus experiencias se transformen, haciendo que la postura del arte trascienda y vaya más allá del simple perfeccionamiento de la técnica y el valor de lo estético.

En esta constante transformación y aperturas artísticas de la mano del músico Jhon Cage y George Maciunas se desarrolla en Norte América y Europa en los años sesenta y setenta, el Fluxus “una fuente de inspiración muy estimulante para los jóvenes artistas. El Arte conceptual, la performance, el video arte y sobretodo la singular reparación de las múltiples manifestaciones plásticas”¹², en las que la música y los elementos sonoros jugaron un papel muy importante en la concepción de las obras.

A partir del Fluxus lo sonoro en el arte se convirtió en un elemento expresivo que sufrió una lenta pero segura evolución, ya que se fue creando conciencia, de lo que bien se definió como escultura sonora, instalación sonora o arte sonoro, donde existió a su vez la preocupación por definir el lugar en el arte de las nuevas expresiones tecnológicas y donde el artista aun sin tener ninguna experiencia en el campo musical era capaz de llegar a concebir estructuradamente el elemento sónico de la obra. El Fluxus como arte reivindica la libertad artística en la experimentación de lo cotidiano en la libertad de pensar, expresar y de elegir.

Bajo este mismo flujo el arte y los variados recursos expresivos que pone en juego y hacen interactuar lenguajes que pertenecen a disciplinas artísticas diversas, nace la instalación sonora, para dialogar, interferir y resonar con el espacio que la alberga, es decir como obra "in situ", indisociable y confiriendo a éste cualidades indisolubles durante el tiempo de su exhibición rediseñando los

¹² INGO, F, Walter, Arte del siglo XX, vol. II, Madrid Editorial Taschen, 1999. Pág. 589.

espacios en su perfil acústico, así el contenido de los mismos es cargado con nueva significación.

Al referirse a la instalación sonora, es preciso hacer una división de las relaciones que se establecen entre el sonido y el objeto; la primera relación existente es aquella donde el sonido que complementa el objeto nace desde el mismo objeto, existe una relación intermedia en la que el sonido que complementa al objeto viene del objeto mismo o de un objeto que sufrió alguna transformación por parte del artista, se encuentra la relación lejana en la que el sonido añadido al objeto no tiene ninguna conexión, y por último existe un caso particular y es aquel donde el sonido puede producir una alteración física en el objeto dando pie a la interacción tanto metafórica como real.

En la instalación sonora se podría decir que solo podemos percibir el espacio individualmente a través de los sonidos que como elementos unitarios se manifiestan en él, así que el sonido como fenómeno tan solo puede existir en el espacio y en el movimiento interno que realiza en él.

Otros elementos importantes para resaltar son los que tienen que ver con el lugar y contexto de la instalación sonora ya que tendrá una lectura distinta si se encuentra en una galería o espacio predeterminado para el arte, en el caso que la instalación se ubique en la calle, los sonidos van a cambiar la manera como se percibe el lugar

4.5. REFERENTES ARTÍSTICOS

El desarrollo del proyecto “Ruta Sur” evidencia la importancia de los recorridos y los elementos que lo simbolizan, a partir de una variada referencia de artistas tanto colombianos como extranjeros lo cual permite fundamentar este proceso;

se puede observar de esta forma como en estos trabajos artísticos se encuentran diferentes exploraciones hacia el cuerpo, la intimidad, la experiencia personal y la memoria , por medio de acciones que involucran objetos dispuestos ya sea desde su simple condición utilitaria, sufriendo transgresiones en su materia o actuando como mecanismos entre el hombre y su entorno.

4.5.1. Los artistas, objetos y recorrido. En este grupo se observan artistas que muestran el vínculo que el ser mantiene con los objetos impregnándolos de memoria, mecanismos con fuerte carga emotiva, que evocan situaciones individuales o colectivas, que por supuesto se relaciona de manera directa con el objetivo que la autora plantea en el proyecto en donde de los zapatos son dispositivos que permiten recordar las experiencias de recorridos. Se observan referencias de obras definidas como instalaciones escultóricas o sonoras que involucran el sonido como elemento que permite simbolizar los hechos sociales o personales. Asimismo se muestra la importancia de los recorridos y la idea de territorios a partir de puntos específicos, un inicio y un final, existiendo también relaciones con la acción de trascender, cambiar de rumbo y atravesar las fronteras, ya sea físicas o mentales.

CRISTIAN BOLTANSKI

(Francia en el año de 1944), Christian Boltanski se ha posicionado desde la década de 1970 como un artista de vanguardia en el campo contemporáneo.

La interrelación de archivos sonoros y objetos anónimos condenados al olvido como la ropa, las fotografías, las cajas, los directorios telefónicos entre muchos otros elementos comunes para los seres humanos, se reivindican en el presente y la realidad por medio de las huellas de la memoria , constantes en la obra del artista un reencuentro con si mismo. Esta iconografía que proveniente de la religión, la política y los hechos sociales evocan simultáneamente presencia y

ausencia, recuerdos de vida, mostrando como la memoria se convierte en una de sus preocupaciones conceptuales constantes.

En su reciente obra la instalación “*No Man’s Land*” en la ciudad de New York, llena un espacio de 5.000 metros con miles de piezas de ropa usada y una pieza sonora de fuertes latidos de corazón lo que se convierte en un espectáculo que como es común en Boltanski explora poéticamente la memoria, la muerte y la identidad humana.

Figura 1. Cristian Boltanski., *No Man’s Land*, Instalación. 2010

Fuente: <http://arte-actual.blogspot.com/>

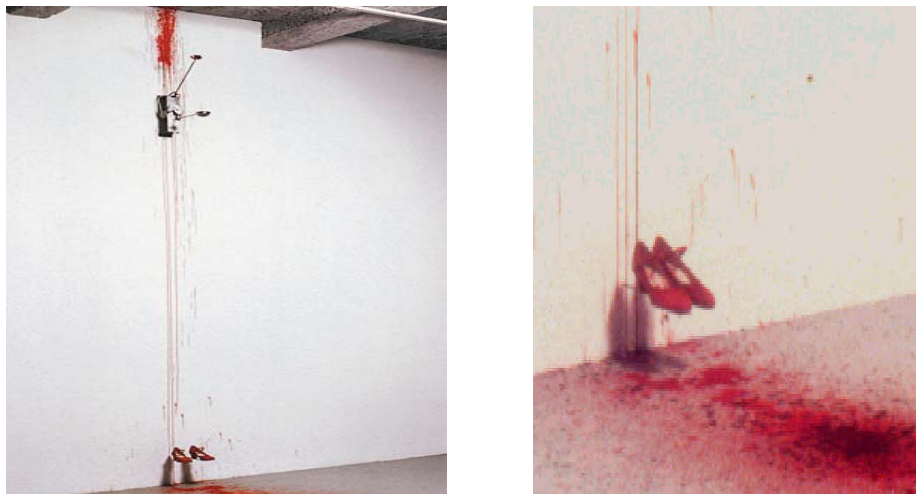
REBECCA HORN

(Alemania 1944). Los objetos establecidos por la artista Rebecca Horn entablan un diálogo acerca de su experiencia personal, objetos cotidianos en los cuales se involucra el movimiento y sonido como esculturas mecánicas, adoptando una actitud resuelta en el espacio, evocando un simbolismo dramático al espectador que lo puede llevar desde la meditación a la perturbación total. Se puede decir que los objetos artísticos de Horn reflejan su propia vida, ya que se sitúan en una posición resuelta respecto a los hechos personales, un buen ejemplo de ello lo

encontramos en las obras donde incluye objetos como instrumentos musicales o zapatos en los cuales integra mecanismos transformándolos en cuerpos con movimiento pero conservando el alma de cada uno, las piezas tienen sentido en sí mismas pero acompañado a ello un inteligente montaje, crea intensas relaciones entre los objetos que a la vez interactúan con sonidos mecánicos o melodías en el espacio.

Horn persigue explorar el mundo de la metáfora, la vivencia autobiográfica el flujo de la vida, el paso del tiempo y el deterioro que en ellos causa, haciendo del cuerpo y su relación con la máquina, uno de los puntos de interés que estimulan su reflexión acerca del movimiento conjugando lo grande y lo pequeño el azar y la precisión, lo liviano y lo pesado. En el caso de su obra *“Painting Machine, LOLA”*, involucra objetos como zapatos, los que interviene con mecanismos a los que añade movimiento, creando en ocasiones situaciones caóticas efecto que también se puede observar en *“Concierto para anarquía”*, donde juega con instalaciones de instrumentos que penden de mecanismos ajustados al techo los cuales emiten sonidos y melodías que se accionan con los movimientos

Figura 2. Rebecca Horn Painting Machine, LOLA, Instalación.1987

Fuente: Libro de las Mujeres Artistas de los siglos XX y XXI

Figura 3. Rebecca Horn, Concierto para anarquía, Instalación.1993

Fuente: <http://www.pianored.musica.com>

MARINA ABRAMOVIC

(Yugoslavia 1946) En sus inicios, la artista trabaja en solitario, tras un breve contacto con las instalaciones sonoras: Citar a Marina Abramovic para hablar de los recorridos se relaciona directamente con el performance realizado junto a su compañero Ulay, el cual recibe el nombre de *The Lovers*. Abramovic y Ulay, (artista también) llegaron a la población Er Lang Shan en China después de haber recorrido dos mil kilómetros en 90 días, equivalente a toda la longitud perteneciente a la Gran Muralla China, una acción que los reencontraría en una cita en el fin del mundo. Aquí es donde el trabajo de Marina se marca a partir de las simbologías extremas venidas mayormente de sus prácticas autobiográficas.

En *The Lovers* Abramovic exorciza y transforma la experiencia personal de haber llegado al final del camino junto a su compañero Ulay, mediante un acto representativo en un territorio y lugar concreto, caminando uno hacia el otro desde los extremos opuestos de la Muralla, un encuentro que desata posteriormente una separación definitiva, esta acción simbolizó una ruptura de sus biografías

individuales, un desplazamiento con un propósito ya establecido, donde el recorrido define sus vidas

Figura 4. The Lovers. Marina Abramovick, junto a Ulay. Performance, 1981.

Fuente: Libro de las Mujeres Artistas, de los siglos XX Y XXI

4.5.2. Arte sonoro del mundo. La referencia que ofrece este grupo de artistas es afín con los planteamientos conceptuales y plásticos delineados a lo largo del proyecto “Ruta Sur” ya que en sus instalaciones sonoras se relacionan con la memoria, la ausencia y con acciones o elementos cotidianos. El sonido aparece en la mayoría de los casos como elemento primordial de las obras, mediado por objetos o mecanismos que puedan evidenciar su existencia, como canales emisores que permitan llegar al receptor. La idea de instalación sonora ofreció en el proyecto, herramientas que permitieron resolver interrogantes técnicos, entendiendo que lo más importante en cuanto a la solución plástica del mismo, se basa en lo sonoro y como este se apropia del espacio.

ALEJANDRO GONZÁLEZ NOVOA

(Buenos Aires 1960) La Instalación Sonora y La Performance Sonoro, definen el trabajo del artista Argentino Alejandro González Novoa; sus composiciones y proyectos poseen una historia sonoro-musical, homenajes a ciertos sonidos que marcaron su vida. En esa trayectoria el artista va desechando ruidos, seleccionando otros, para volverlos a reciclar y volver a desechar, donde instalar un sonido es hacer que de alguna manera perdure en el tiempo, la "mirada" y escucha sensible del sonido han inspirado a González Novoa para realizar algunas de sus obras.

Dentro de sus instalaciones sonoras se encuentra "*Cama electroacústica... felices sueños*" donde el artista utiliza objetos como la cama en donde los sonidos perturbadores se presentan como oposición al objeto cama como lugar donde se concilia el sueño. *Estuches musicales* es una Instalación Sonora en donde estuches musicales se encuentran con sus respectivas tapas abiertas sin sus instrumentos, en cada uno de ellos se puede escuchar material que remite a la típica sonoridad de una cajita de música.

En *Biografías cruzadas*, se puede observar una estructura hecha con cañerías que emiten sonidos, ruidos y voces de personas de diferentes épocas y en cada intercepción de los caños hay un portarretratos con los datos biográficos de las personas a las cuales pertenecen estas historias sonoras, estas entre muchas de sus instalaciones sonoras sintetizan la clara intencionalidad de Alejandro González por el elemento sonoro, que además de la experiencia sensorial permite realizar un viaje por lo emotividad y la memoria.

**Figura 5. Alejandro Gonzáles Novoa. Felices sueños, Instalación de sonido.
2006.**

Fuente: <http://www.artesonoro.com.arg>

**Figura 6. Alejandro González Novoa. Estuches de música, Instalación de
Sonido, 2006**

Fuente: [http:// www.artesonoro.com.arg](http://www.artesonoro.com.arg)

Figura 7. Alejandro González Novoa. Biografías cruzadas, Instalación de sonido. 2000

Fuente: [http:// www.artesonoro-agn.com.arg](http://www.artesonoro-agn.com.arg)

ROBERTO JACOBY

(Buenos Aires 1944). Este artista y sociólogo es considerado uno de los primeros artistas conceptuales del mundo, desde los años sesenta su producción artística está pensada sobre acciones, e intervenciones por medio del circuito de la comunicación y redes tecnológicas.

Sus primeras producciones se basan en la idea de materialidad de los medios, de la ciudad y de las relaciones sociales en general y poco a poco se hicieron susceptibles para fines artísticos, su interés por desarrollar medios hasta cierto punto autónomos a través de espacios no convencionales, espacios publicitarios apropiados para el arte que como en el caso de su instalación sonora Dar Kroom III el espectador es sometido a una ceguera total desde la que escucha relatos cortos, leídos por media docena de artistas, a partir de un cuestionamiento acerca de la migración y los cambios de terrenos que supone; la experiencia pone a prueba la capacidad que existe para crear imágenes en la más profunda oscuridad impulsando la formación de redes donde el medio, el emisor y el receptor se configuran en un mismo proceso.

Figura 8. Roberto Jacoby. Dar Kroom III, Instalación Sonora .2006.

Fuente: Revista Art Nexus, N° 109, Pag 106 2007.

4.5.3. Resonancias. La exposición, nacida bajo el nombre de Resonancias realizada en la ciudad de Málaga España en el año 2000 presentó en el Museo Municipal un variado grupo de artistas en un espacio concreto que muestra una gran diversidad de instalaciones sonoras, observando como el uso objetual del sonido se reafirma en cada una de las obras lo que se relaciona directamente con el proyecto “Ruta Sur” , aquí se citaran de manera muy breve algunos de ellos.

Laurie Anderson. (Estados Unidos 1947). En su instalación sonora “*The Handphone Table*” entra en la escena una mesa en que unidades controladoras comprimen sonidos pregrabados que suben por cables acerados para entrar en contacto con cuatro enchufes mimetizados en la superficie de la mesa, las personas al sentarse y poner los codos activan el dispositivo sonoro.

Figura 9. Laurie Anderson. The Handphone Table, Instalación Sonora. 1978

Fuente: [http:// www.ccapitalia.net](http://www.ccapitalia.net)

Hugh Davies. (Inglaterra 1943- 2005) Compositor y artista sonoro británico se ha especializado en instrumentos musicales y fuentes de sonido de nuevos instrumentos electro acústicos, concertista particularmente de sus propios instrumentos, creador de esculturas sonoras e instalaciones como “*Ring dem Bells*” serie de timbres de puerta de dos notas ding-dong, cuatro timbres de zumbido, y dos teléfonos de teclado modificados en el interior, los teléfonos fueron convertidos en una especie de teclado musical.

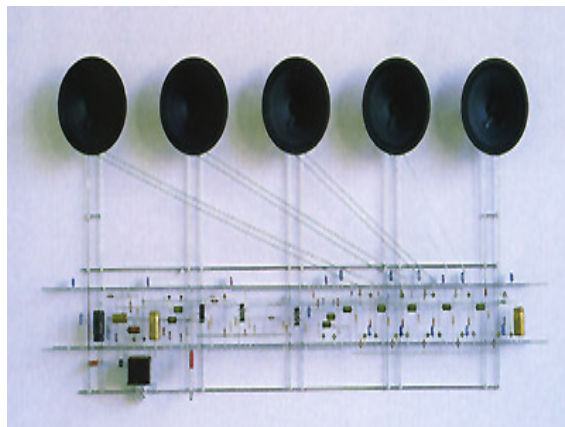
Figura 10. Hugh Davies. Ring dem Bells, Instalación Sonora. 1991, 1997

Fuente: <http://www.ccapitalia.net>

(Alemania 1937) **Peter Vogel** realiza sus estudios de física respecto al problema del tiempo y el movimiento en Pintura, trabaja con grupos de danza y coreógrafos además efectúa amplias investigaciones donde involucra elementos industriales y estudios del cerebro, lo que complementa como compositor de música electrónica, muestra de su trabajo se puede observar en la instalación sonora *Schattenorchester III* la cual se puede "tocar" como si fuera una orquesta donde espectador puede activar las células fotoeléctricas y el instrumento elegido comienza a sonar; mediante la estimulación repetida de las células se puede cambiar la estructura del sonido y producir variaciones musicales.

Figura 11. Peter Vogel, Schattenorchester III, Instalación Sonora 1998

Fuente: <http://www.ccapitalia.net>

Paul Panhuysen (Holanda 1934). Pintor, diseñador monumental y Sociólogo de Arte paralelamente mantuvo su actividad como pintor y realizador de collages, en 1965 fundó el grupo artístico "*De Bende van de Blauwe Hand*", muy relacionado con el Fluxus presentando varias exposiciones donde involucraba los environments y happenings. Se conocen a su vez trabajos que involucran los elementos mecánicos y sonoros como sucede en su instalación sonora *Shaker Furniture*, doce sillas y seis mesas, cada objeto ha sido lacado en un color distinto, debajo de cada silla se halla un instrumento denominado por el artista como "vibrador corporal" y en cada mesa hay un lector de discos compactos con

amplificador, los espectadores al sentarse en las sillas pueden sentir y oír la música.

Figura 12. Paul Panhuysen. Shaker Furniture, Instalación Sonora, 1999

Fuente: [http:// www.ccapitalia.net](http://www.ccapitalia.net)

4.5.4. Los artistas en Colombia. En este punto fue importante revisar la producción artística local para encontrar como los creadores involucran soluciones formales y conceptuales relacionadas con los intereses de esta propuesta, como Doris Salcedo en la utilización de los objetos para traer a la obra una conexión con hechos y personas. Los trabajos de Beatriz Eugenia Díaz en la apropiación de los sonidos del ambiente y Oswaldo Macia que involucra a las personas en archivos sonoros.

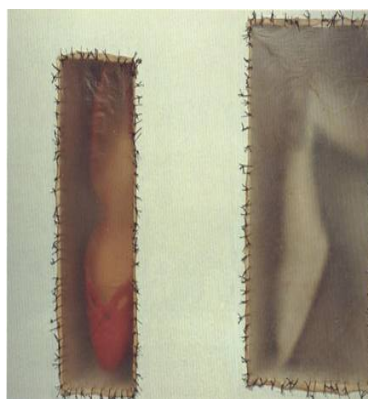
DORIS SALCEDO

(Colombia 1958). La artista Doris Salcedo desde mediados de la década de los ochenta comenzó a utilizar objetos recobrados, mundanos y corrientes tomados del ámbito doméstico, así como materiales industriales y orgánicos como metáforas del cuerpo humano, preservando su función original.

Durante los últimos años Doris ha producido a través de sus esculturas y montajes, una serie de meditaciones acerca de la violencia, el proyecto estético de Salcedo se basa en el convencimiento de que, para articular una conciencia ética, el arte debe dirigirse a la representación, el cuerpo como soporte está ausente ahora y la brutalidad de la acción señala una ruptura del orden social en donde los objetos se convierten en el lugar de la experiencia de las desapariciones como en sus mudos testigos.

Las obras de la artista colombiana son de una sensibilidad y poética desbordante, en su serie Atrabiliarios, hace una crítica a cerca de distintos hechos violentos donde la sutilidad, presente en la imagen y el manejo de distintos materiales, como el hilo quirúrgico y la vejiga de vaca se conjugan en una sola acción donde la costura simboliza la reparación del dolor, lo que permite elevar la simple condición de los objetos como canales que reproducen las historias de aquellos que ya desaparecieron, reivindicando su presencia en el mundo, su trabajo con los objetos la ha llevado además a encontrar en los muebles, esculturas en las que elimina su naturaleza familiar, convirtiéndose en códigos para hablar de la ausencia y el dolor.

Figura 13. Doris Salcedo. Atrabiliarios, Instalación.1993

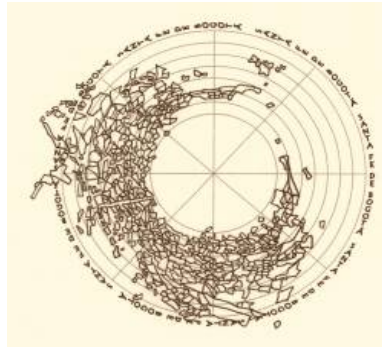
Fuente: Revista Arte en Colombia Internacional, 1993 Pág. 39

BEATRIZ EUGENIA DÍAZ

(Colombia 1965). Los trabajos de la artista bogotana Beatriz Eugenia Díaz son la pura evocación de lugares, sensaciones, pensamientos y objetos que a pesar de no existir en el espacio físicamente se manifiestan a través de los sonidos. Claro ejemplo de ello se encuentra en "*Polaris*" que reflexiona sobre la geografía de Bogotá a través de los sonidos cotidianos de la ciudad: la lluvia, el canto de los pájaros, el amanecer, el atardecer. El montaje está compuesto por 47 parlantes a largo de la sala principal que evocan los sonidos de la ciudad y 983 dibujos en papel, a su vez en la obra "*Del otro lado del paisaje*" una especie de Muro de Lamentaciones donde los oídos en contacto con el muro mantienen un diálogo que atrapa en sus bajo relieves, descubriendo como estas rutas conducen a un otro lugar insospechado, únicamente audible un pretexto a donde existe la posibilidad de escuchar la música presente en las pequeñas cosas que conforman la existencia.

En "*77x14 cuadros*" la artista aprovechó el espacio para ordenar, llenar y vaciar con trozos de caña, cada instante visual está acompañado por una melodía recogida durante el montaje posteriormente armonizada para registrar la memoria acústica. Todas las instalaciones realizadas por la artista tienen como característica hacer que el espectador se sumerja en un recorrido guiado por el desplazamiento que los sonidos van haciendo a lo largo del espacio.

Figura 14. Beatriz Eugenia. Polaris, Instalación Sonora. 2007.

Fuente: <http://www.flickr.com/photos>

Figura 15. Beatriz Eugenia. Del otro lado del paisaje, Instalación Sonora.

Fuente: <http://www.esferapublica.org>

Figura 16. Beatriz Eugenia. 77x14, Instalación Sonora.

Fuente: <http://www.universia.net.com>

OSWALDO MACIA

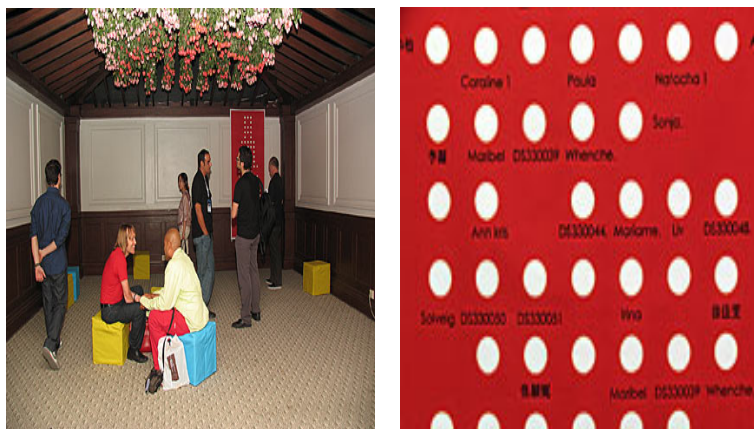
(Colombia 1960). Artista radicado en Londres, su trabajo busca cuestionar ideas comunes sobre el conocimiento y la percepción; de cómo los estímulos externos que recibimos del mundo se traducen en imágenes e información a través de los sentidos.

En la mayoría de sus obras se realiza un constante cuestionamiento que el artista llama el conocimiento común, lo cual no es otra cosa si no la suposición aceptada de nuestra realidad, mediante procesos sensoriales que permiten saber lo que sabe e incluso huele el hombre, enfrentándose a los espectadores a través de una variada recopilación sonora, olfativa y visual.

Su obra reclama la atención en los sentidos, en el olfato, la vista pero sobre todo en el oído, ejemplo de lo anterior lo muestra en su instalación sonora “Víspera” pieza sinfónica realizada a partir de 150 recolecciones de voces femeninas, de las cuales eligió 95 testimonios, fueron grabadas en nueve países y en sus respectivos idiomas originales, la instalación sonora además contiene un arreglo musical llamado antifonal, que es cantado o recitado alternadamente por dos grupos o individuos que se responden mutuamente.

En su obra “Rodeado de lágrimas” el artista compone una sinfonía que presenta mediante sonidos de lamentos recogidos alrededor del mundo, haciendo una crítica a la pérdida que experimentamos hacia el lenguaje del dolor, a partir de los medios masificados. Maciá utiliza la tecnología para poner al espectador en contacto con los cuerpos de otros, pero también para devolverle su propio cuerpo.

Figura 17. Oswaldo Maciá, Vísperas Instalación sonora. 2001

Fuente: Revista Art Nexus N°106, Pág. 56

Figura 18. Oswaldo Maciá, Rodeado de lágrimas, Instalación sonora.

Revista Art Nexus N°106, Portada

5. MARCO CONCEPTUAL

El desarrollo del proceso conceptual “Ruta Sur” se basa en planteamientos que sustentan la relación que se da entre términos como recorrido, territorio, memoria y zapatos, recurrentes a lo largo del proyecto y generados a partir de un proceso personal de desplazamientos entre dos países Colombia y Argentina.

5.1. LA MEMORIA Y LA METÁFORA

Los recorridos unen los territorios, descubriendo lugares que el viajero evoca a través de olores, colores, dialectos, sonidos, y objetos, dispositivos que actúan en la memoria de la protagonista y le permiten recordar sus experiencias de viaje, descubriendo como sus zapatos son mediadores a través la memoria permitiendo formar relaciones de identidad ligada a la condición de tiempo y espacio, esta relación se fortalece cuando hacen parte de la cotidianidad y llegan a insertarse en las actividades diarias como las que José Navia, en su crónica, *Historias nuevas para ropa vieja*, relata a partir de recorridos por la ciudad de Bogotá, lugares específicos donde las prendas de vestir son puntos de conexión entre hechos personales e históricos, “Y seguramente estas prendas disertaran con mayor profundidad y detalle si han sido usadas”¹³

Este proceso de la memoria también se ha ido trasladando al espacio cotidiano que habita el, hombre, rincones, muebles y objetos personales que reivindican la existencia manteniendo la conciencia de lo que le rodea y tal como lo afirma

¹³ NAVIA, José. *Historias nuevas para ropa vieja*, Colombia, Universidad de Antioquia, 2001. Pag. de presentación.

Gastón Bachelard, “sin esos “objetos” y algunos otros, así valuados, nuestra vida íntima no tendría modelo de intimidad. Son objetos mixtos, objetos-sujetos, tienen como nosotros, por nosotros, para nosotros una intimidad”¹⁴, elementos habituales en circunstancias de encuentros y desencuentros, objetos inanimados, en los cuales se perciben las huellas físicas que ha dejado el uso, arrugas, agujeros, decoloración, olores etc.

Diferentes artistas como Rebecca Horn y Cristian Boltasni, los cuales se referencian en el proyecto proponen contar las experiencias humanas a partir del uso de los objetos, y los sonidos, apasionada relación del arte y el entorno, un cambio de sensibilidad y de vivencias en la memoria individual, internándose en sus propios hallazgos, reconociendo que la realidad está atravesando por el filtro de la experiencia íntima, para que cada uno pueda reencontrar algo de su propio pasado, de sus propios deseos y desde su propia experiencia en evocaciones metafóricas y poéticas.

Ya sea como un hecho personal como sucede desde la mirada a acontecimientos históricos, la memoria está presente como proceso corporal y social uniendo el ayer con el hoy “es uno de los diversos elementos que constituyen la identidad”¹⁵ y donde se hace fuerte las definiciones de tiempo y espacio.

Así como la memoria la metáfora se ha consolidado en la vida del ser humano mediante procesos artísticos que involucran acciones y objetos y aunque se ha desarrollado a gran escala a nivel lingüístico, en “Ruta Sur” genera poéticas conexiones entre la autora y sus experiencias personales, donde los zapatos dejan de ser objetos matéricos y se convierten en evocaciones sonoras mediante archivos auditivos de pasos, durante caminatas cotidianas grabadas circunstancialmente entre los territorios de Colombia y Argentina y que hoy se

¹⁴ BACHELARD, Gaston, La Poética del Espacio, México. Fondo de la Cultura Económica, 1965. Pág. 111

¹⁵ Op.Cit.PINI, Ivonne. 2002. Pág. 80

trasladan metafóricamente al espacio como dispositivos que activan la memoria de la autora.

5.2. RECORRIDOS, IMAGEN Y SONIDO

En el proyecto Ruta Sur la imagen como “sistema de representación, unidad de significado o signo”¹⁶ es testimonio de los recorridos que por medio de la fotografía como archivo visual de viaje, o la bitácora como diario personal del viajero, acompañante en horas interminables de desplazamiento y espera, marcan una directa relación con la memoria ya que llegan a constituir las mejores evidencias de las experiencias que vive la autora.

En este proceso de continuos recorridos va haciendo más conciencia del territorio y todo lo que circunda en ellos, descubriendo elementos sensoriales que identifican cada lugar y que de manera concreta sucede gracias a los sonidos, ya sean individuales o colectivos, los cuales aluden a un sitio específico, como por ejemplo los ruidos de las maquinarias en la terminal de buses o los anuncios por altoparlantes en las salas de espera del aeropuerto, o las voces que en los diferentes dialectos claramente empieza a producir en el proyecto una repercusión que se expande y se consolida en la argumentación plástica.

En el ir y venir el sonido traspasa el espacio en el que la autora vive cada una de las experiencias de recorridos o estadía temporal, advirtiendo una constante ruptura en la percepción auditiva señalada por los ruidos o sonidos que van creando conciencia del paso que se da de un sitio al otro de un pensamiento al otro, cruzando el mundo de las relaciones y representaciones.

¹⁶ ACASO, María. *El lenguaje visual*, Buenos Aires, Editorial Paidós, 2006. Pág. 45.

Delimitar el espacio a partir de lo sonoro a su vez crea acercamientos entre las personas ya que permite entablar por medio del lenguaje oral un proceso de comunicación donde existe un emisor y un receptor, de relatos e historias a partir de percepciones que como señala el artista colombiano Mario Bejarano en su libro *A vuelo de Murciélago* :

“El sonido se ha separado de su origen casual y al estar instalado en un soporte y ser transportado mediante transductores puede viajar a lugares y tiempos diferentes, espacios y tiempos que ya no son casuales ni corporales, conservando con relativo naturalismo características de origen, pero sufriendo, con todo, algunos ajustes o deformaciones respecto al contexto original”¹⁷

Así es como a partir de este diálogo van apareciendo otros elementos que vienen a completar o definir los conceptos de instalación como por ejemplo lo que ocurre cuando se integra el sonido y que en las experiencias sonoras hechas a lo largo del proyecto permitieron definir la concepción plástica como Instalación Sonora en las que el espacio se ve afectado alterando su condición original y en donde además se distinguen diferencias entre sonidos individuales y colectivos de gran importancia en la interpretación de la obra.

En cuanto a los sonidos colectivos la autora reconoce todos aquellos que capta del ambiente, y a su vez todas las demás personas que se encuentran en el lugar, ruidos, melodías, experiencias auditivas exteriores que llegan al oído simultáneamente y que muchas veces no son fáciles de clasificar. Pero están también aquellos sonidos que en el proyecto se refieren a las experiencias que vivió individualmente lo cual se observa en cada uno los relatos que capturo de las personas que se cruzaron en el camino durante los recorridos, un proceso de

¹⁷BEJARANO, Carlos M. *A vuelo de murciélago*, El sonido una nueva materialidad, Ediciones colección – cincondicion, Bogotá. 2006. Pág. 11.

emisor – receptor, tan significativo en la concepción de la obra ya que permite ese encuentro individual y único.

6. PROCESO

6.1. ANTECEDENTES

Durante el proceso teórico, conceptual y de experimentación práctica desarrollado a lo largo de la carrera se generó una serie de análisis, contenidos y registros, recopilados en el ejercicio académico, el acompañamiento de los tutores y la inquietud personal, lo cual fue enfocando el encuentro a la solución plástica del Proyecto “Ruta Sur”.

La experiencia personal entorno a los recorridos realizados entre dos territorios específicos “Colombia y Argentina” complementados por elementos que mediaron en la observación de los lenguajes artísticos, permitieron comprender el papel investigativo del artista integrándolo a su intervención e interpretación.

Figura 19. Andrea Uribe. Estación, registro fotográfico. 2008

Fuente: Archivo Personal

Figura 20. Andrea Uribe. 36 marrón, Video. 2007

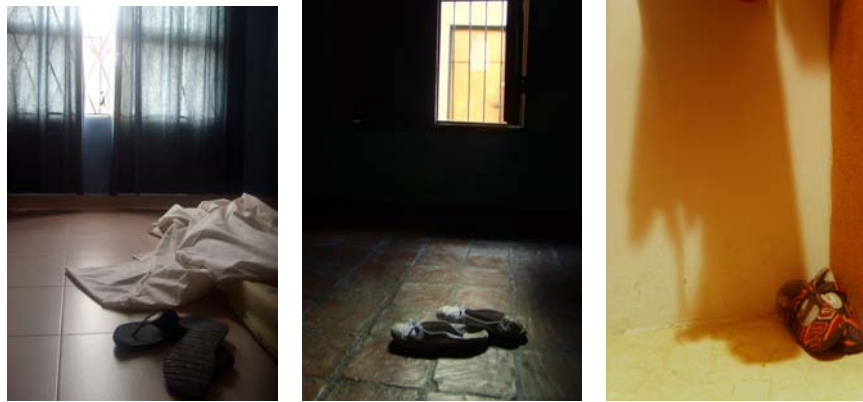

Fuente: Archivo Personal.

Durante los últimos años en el proceso ha existido una preocupación por los recorridos, personas y lugares, a partir de lo autobiográfico y recurriendo a soluciones plásticas que van desde la bitácora, los objetos, la fotografía y el elemento sonoro, el proceso dio como resultado el desarrollo de diferentes exploraciones plásticas, por medio de materiales y objetos muy relacionados con el entorno y la memoria.

A partir de la imagen como recurso que evidencia y perpetúa los hechos y las situaciones diarias, es como surge la idea de realizar un video donde se involucran los zapatos como conectores con experiencias humanas. Las relaciones que existen entre los objetos y las personas se definen a partir de la cercanía que ejercen con ellos, donde además se hace importante reconocer las características, utilidad y condición.

Figura 21. Andrea Uribe. Solas. Instalación Fotográfica.2007

Fuente: Archivo Personal

En el paso del tiempo, en los rincones de los espacios que ocupamos, es allí donde el ritual de la memoria guarda historias, y evidencia los hechos, como huellas que se impregnan en los objetos e inmortalizan los recuerdos, realidades, tan hermosas como crueles. Estas fotografías se convierten en un código poético de comunicación por medio de elementos tan cotidianos y reales dispuestos en los espacios que el ser habita.

Figura 22. Andrea Uribe. Adentro y Afuera, Objeto Escultórico, 2008

Archivo Personal

Figura 23. Andrea Uribe. La Fuente, Instalación sonora. 2008

Fuente: Archivo Personal.

Cajas que se convierten en máquinas del tiempo, metáforas de la vida, cubos que contienen imágenes y sonidos, acercamientos a una exploración sensorial, como artificios para perpetuar los recuerdos llevando lo íntimo a lo público, ya que el espectador puede intervenir en ellas logrando encontrar además relaciones con su misma experiencia.

Figura 24. Andrea Uribe. A Diario, Fotografía digital. 2007

Fuente: Archivo Personal

A partir de la cotidianidad los objetos y las situaciones se convierten en un motivo de creación, elementos como los zapatos son testigos y cómplices de las experiencias personales, afianzando las relaciones que se crean con ellos permitiendo encontrar nuevas herramientas para entender el cuerpo y la esencia.

En esta instalación fotográfica la protagonista encuentra que los zapatos dejan de ser un objeto utilitario y se convierten en compañeros de la vida diaria.

Figura 25. Andrea Uribe. Dibujando la ruta, Registro fotográfico. 2008

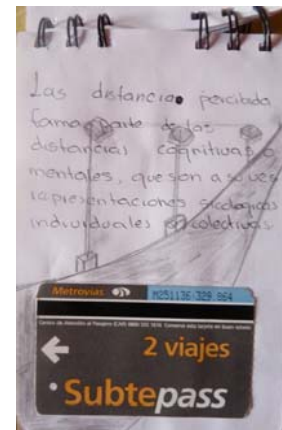
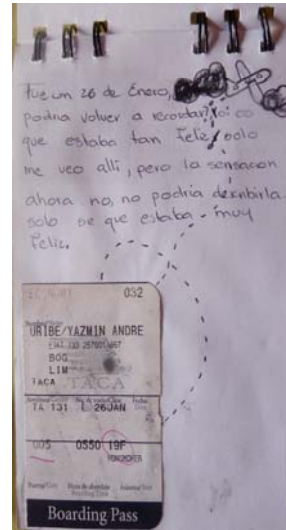

Fuente: Archivo Personal.

Recorriendo nuevos caminos se descubre como las fronteras territoriales no son limitaciones, y como la libertad se encuentra en cada lugar y en cada persona.

El primer recorrido que llevó dos meses de desplazamientos por algunas ciudades del territorio venezolano, se dio inicio al proyecto *Dibujando la Ruta* encontrando la necesidad de realizar trabajo dirigido a la comunidad, reconoció diferentes características y manifestaciones culturales mediante las cuales se realizaron actividades de experimentación pictórica con niños de escuelas públicas y grupos comunales.

Figura 26. Andrea Uribe. Apartes de la Bitácora de viaje. 2009 – 2010

Fuente: Archivo personal

La bitácora como diario y espacio para ser, para sentir, para recordar, y para no olvidar, permitiendo entablar relaciones comunes entre la vida y el arte.

La documentación diaria de la experiencia personal permite encontrar diferentes pensamientos, acciones y posibles soluciones en torno al proyecto, ejercicios donde la escritura, el dibujo o el collage son elementos fundamentales para contar la vida, con la simpleza de las cosas cotidianas.

La bitácora además es un el proyecto Ruta sur se convirtió en la compañera de viaje, de largas horas de espera o del recorrido en ella se dibuja el trazo veloz del momento y del tiempo, son bocetos e instantáneas de la imaginación y la realidad.

Figura 27. Andrea Uribe. Exploración Plástica. Registro fotográfico. 2009

Fuente: Archivo Personal

A partir de los archivos fotográficos de viajes entre Colombia y Argentina y la exploración de elementos audiovisuales se genera este ejercicio, en el que los zapatos actúan como dispositivos para recordar y acercarse simbólicamente a la

protagonista a esos lugares, mediante largos cordones que forman un recorrido y que se extienden por el suelo hasta encontrarse con las imágenes proyectadas en la pared, dibujando metafóricamente una ruta de las experiencias vividas.

Este ejercicio permitió realizar acciones en el que el cuerpo interactuó con los objetos, involucrando además sonidos de caminatas realizadas por la protagonista, que posteriormente se articularon a la propuesta final, en la cual descubre un marcado interés por los elementos sensoriales que empezaron a dialogar en el espacio.

Figura 28. Andrea Uribe. Exploración Plástica. Registro fotográfico. 2009

Fuente: Archivo Personal

Una particular experiencia llevó a entender que no es casualidad, la razón por la cual el trabajo en una fábrica de zapatos, enriqueció el proceso ya que gracias a esto se ha podido observar y conocer los diferentes procesos para la elaboración de un par de zapatos. Vivir la experiencia como una forma de exploración creativa

6.1.1. Recorridos entre Argentina y Colombia

Figura 29. Andrea Uribe. Bitácora, Registro fotográfico.2009

Fuente: Archivo personal

El constante registro fotográfico permitió conservar la memoria de los lugares, y no lugares en los que protagonista se desplazó, experiencias que la llevaron a encontrar personas, objetos, rutas y recorridos, imágenes que guardan y evocan recuerdos muy importantes durante el proceso que buscaba generar soluciones en la propuesta plástica, pero que poco a poco permitieron adoptar nuevos elementos.

**Figura 30. Andrea Uribe, Buen Día, Buena Noche. Fotogramas, Video
Instalación .2009**

a. BUEN DÍA

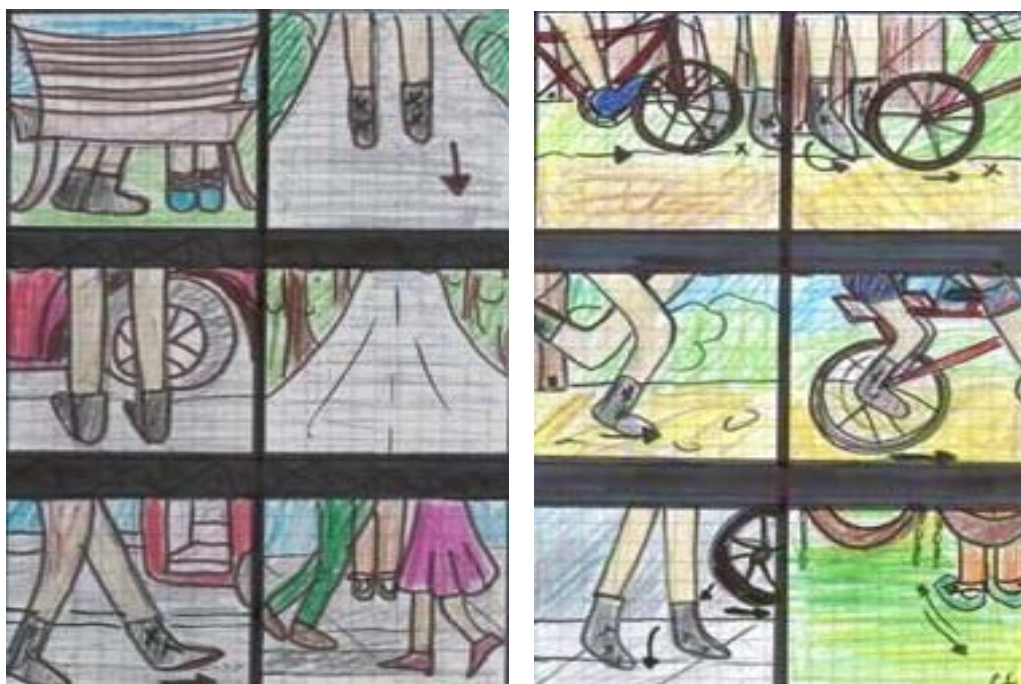

b. BUENA NOCHE

Fuente: Archivo personal

Este ejercicio generó una experimentación audiovisual en donde se plantea la relación de dos personas que aunque viven en lugares y tiempos distintos mantienen un diálogo y conexión permanente por medio de elementos visuales y sonoros que simbolizan el espacio de su cotidianidad individual, se empiezan a evidenciar la importancia por hablar de dos territorios, dos espacios, dos lugares, “Colombia y Argentina”.

Figura 31. Andrea Uribe. Boceto. Experimentación video. 2010

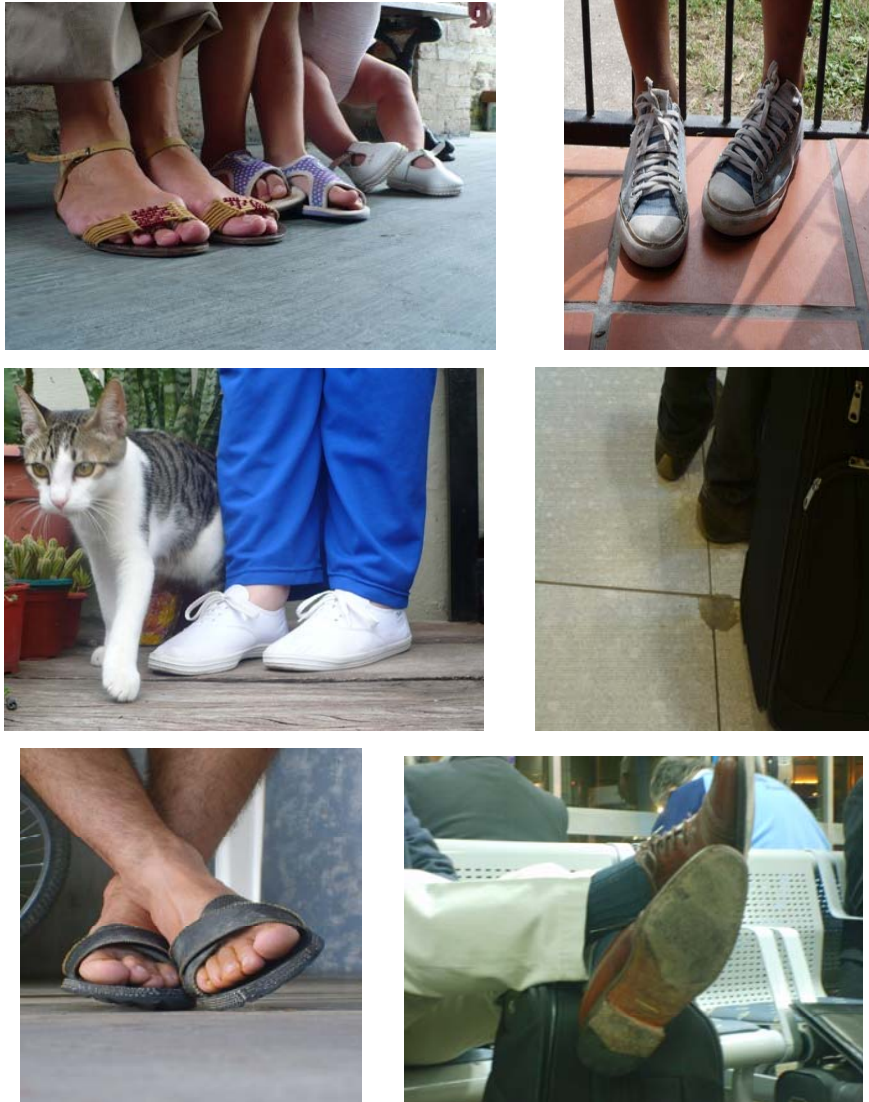

Fuente: Archivo bitácora de viaje.

Al observar las calles de los dos territorios que interesan al autor “Colombia y Argentina” se da el inicio a la elaboración de bocetos, a partir del cual se inicia la búsqueda de escenarios reales que puedan ambientar y desarrollar una historia donde los zapatos simbolizan un vehículo que permite el encuentro y el desencuentro con la gente así como el desplazamiento a los lugares que desea.

La exploración audiovisual aunque no completó su proceso de realización permitió entablar las diferencias entre los lugares, así como las relaciones que constantemente se están estableciendo con las personas que transitan por ellos.

Figura 32. Andrea Uribe. Registros Fotográficos. Fotografía digital 2010

Fuente: Archivo personal

Los recorridos que realiza la protagonista se alejan de su inicial connotación autobiográfica ya que la realización de un nuevo recorrido le permite vivir experiencias en lugares en los que consigue crear relaciones, no solo en los espacios como ser individual si no también con las personas que se cruza en los territorios y desplazamientos.

En estos recorridos los registros fotográficos se convierte en una herramienta visual que evidencia los recorridos capturados en memoria digital, imágenes donde los zapatos hablan de las personas con las que la protagonista se cruzó en el camino de forma transitoria, aeropuertos, terminales, plazas o salas de espera y aquellas con quienes compartió un lugar temporal en Argentina.

Simultáneamente al registro fotográfico se realizó un registro sonoro, capturando los relatos de las personas a partir de la palabra “Recorrido”, formulada por la protagonista, en este ejercicio el elemento sonoro tomo una gran importancia dentro de los planteamientos conceptuales, y decisiones del proceso ya que permitió trasladar esos momentos que vivió la protagonista con cada persona a otro espacio y otro tiempo.

Figura 33. Andrea Uribe. Collage, fotocopia, dibujo con grafito y color .2010

Fuente: Archivo personal

Un ejercicio de exploración por medio del collage, imágenes miniatura, involucrando materiales como el grafito, los colores, marcadores y fotocopias de fotografías de zapatos tomadas a lo largo de los recorridos entre “Colombia y Argentina” a personas desprevenidas que coincidían con la protagonista en los lugares de tránsito.

Este inventario de viaje agrupó imágenes exclusivamente de zapatos, sugiriendo un dibujo a manera de bitácora de viaje en donde queda plasmada escrita o gráficamente la memoria de los recorridos vividos por la protagonista. Este ejercicio no tuvo mayor relevancia pues no llenó las expectativas de creación plástica que buscaba la autora.

6.2 DESCRIPCION

Ruta Sur es una Instalación Sonora que se cumple a partir de dos experiencias auditivas en el mismo espacio, una colectiva y una individual. Por una parte contará con un sonido que afectará el espacio transmitido por un sistema de sonido con dos parlantes ubicados en dos de las cuatro esquinas de la sala de exposición y que tiene una duración de 12 minutos que se repiten continuamente (ver figura 34).

Figura 34. Sonidos en el espacio

Fuente: Archivo personal

En este sonido simbólicamente se evocan los zapatos a partir de grabaciones de caminatas originales que la autora realizó durante los viajes y en donde se identifican claramente sonidos de pasos que marcan un recorrido; este audio se intervino mediante un sistema editor con sutiles sonidos que identifican algunos lugares que caracterizan el paso entre dos territorios como son los ruidos de buses o aviones ,murmullos de personas aglomeradas en espacios cerrados, y llamados en salas de espera, recolectados y archivados por la autora.

Paralelamente en las paredes laterales de sala de exposición las cuales se encuentra a una distancia 10 metros con 57 centímetros se ubicaran a 1.80 cm medida tomada del piso al techo un cajón de madera blanco de (7 cm de alto x 12cm de largo x 4 cm de ancho) los cuales funcionaran como contenedores del sistema reproductor de sonido; de ellos saldrá el cable de los audífonos de color negro que estarán colgados en la columna de un soporte 20 cm más abajo de los cajones, ósea a 1.60 cm medida tomada del piso al techo.(ver figura 35).

Figura 35. Sonidos individuales

Fuente: Archivo personal

Los audios que emitirán los audífonos estarán funcionando de manera permanente con una grabación de 1.45 segundos de duración la cual se repite continuamente. En estos audífonos las personas escucharán individualmente los relatos una composición sonora editada, a partir de 36 relatos originales de personas de nacionalidad Argentina y 36 de nacionalidad Colombiana, los cuales se dieron a partir de la palabra "Recorrido" hecha por la autora a cada persona, encontrando diferentes definiciones, un sentir individual. A continuación se citarán algunos apartes de estos relatos:

- **Argentina**

"El recorrido que más recuerdo es el recorrido que hacíamos con mis compañeros para ir a la escuela, salíamos de mi cuadra, todos los días por caminos distintos"

"Un recorrido maravilloso con los ojos cerrados, bailando en la pista de tango... el cosquilleo que te queda en los pies".

"Lo que hay que hacer para llegar de un lugar a otro"

"Nunca tuve un camino determinado, fui haciendo camino al andar, donde me llevaban los pies, los zapatos".

- **Colombia:**

"al caminar mis piecitos me dolían mucho, los zapatos me apretaban"

"Todos los recorridos son diferentes y al mismo tiempo son iguales, porque todos terminan en el mismo punto, la muerte"

“Desplazamiento en el que se deja huella, sencillo caminar por el mundo, ir venir, subir , bajar, siempre dejando huella, perceptible o imperceptible”

“El recorrido de mi niñez “

Se eligieron 16 relatos de cada país y de cada uno se tomó una frase que como piezas de un rompecabezas fueron armando un solo diálogo que simbólicamente cuenta la historia de la protagonista “en los zapatos de otros”. A su vez se cumple la acción de tránsito entre dos territorios diferentes a partir del recorrido que las personas hacen en la sala de exposición de un audio al otro y las diferencias de dialecto que se encuentran en ellos.

6.3 INTERPRETACION

Los recorridos realizados a lo largo de dos años entre Colombia y Argentina hicieron que su protagonista encontrara a través del arte herramientas que transformarían sus experiencias abriendo un espacio en donde fue identificando elementos específicos y cotidianos. En dichos recorridos descubre como los zapatos son especialmente significativos ya que simbolizan su desplazamiento y llegan a convertirse en mecanismos que a través de los recuerdos eternizan la memoria de cada uno de sus viajes.

A partir de las experiencias inicialmente autobiográficas e íntimamente ligadas con los zapatos como dispositivos que activan la memoria de las vivencias personales aparecen nuevos interrogantes dados por los lugares donde transita, terminales, aeropuertos, migraciones y salas de espera, en donde se emprende una detallada observación de elementos comunicativos que enlazan la experiencia con la gente bajo este fenómeno migratorio contemporáneo. La mirada de la protagonista ya no es la del viajero común, ahora los recorridos y

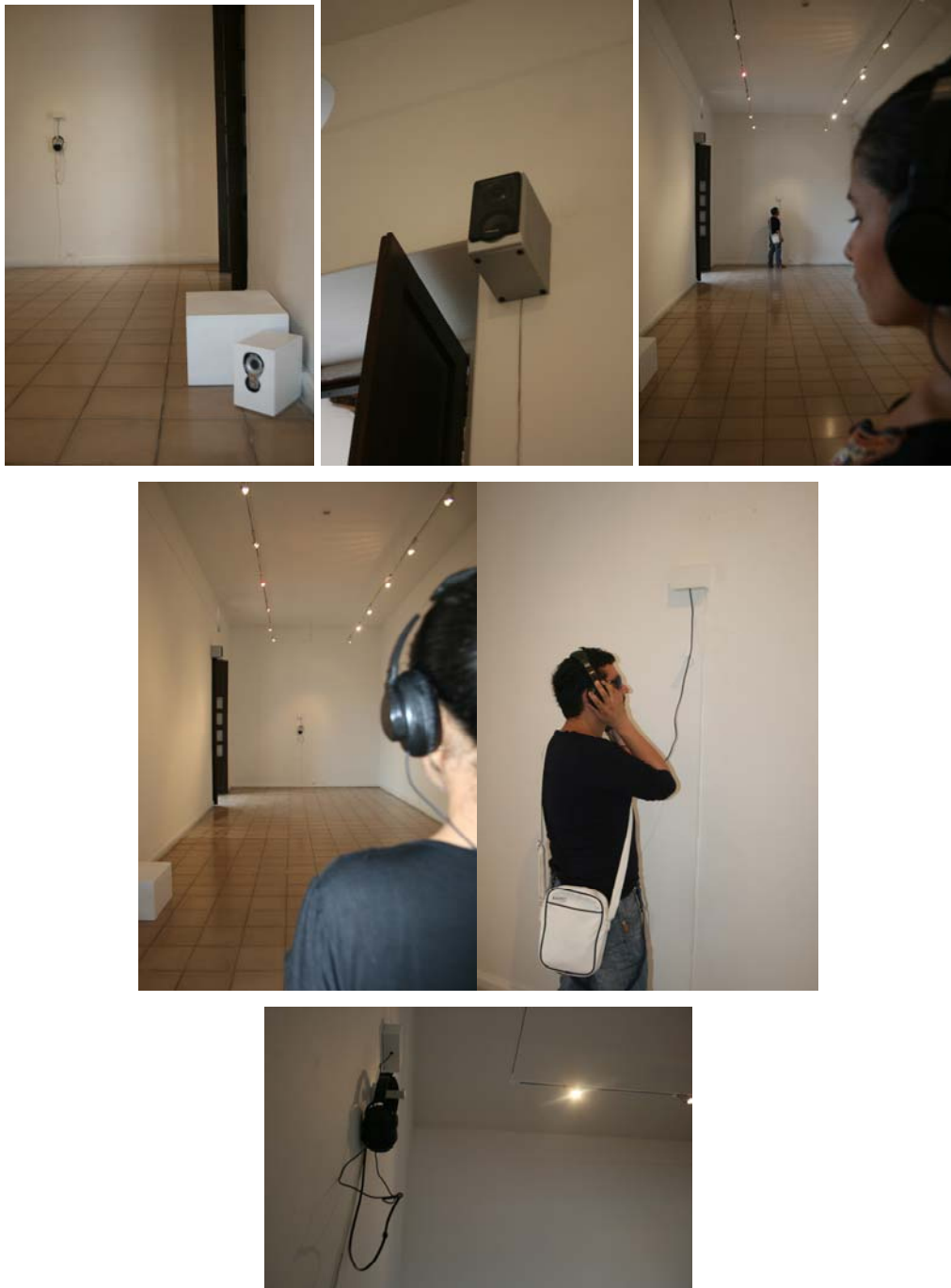
todo lo que esto conlleva le conducen a un planteamiento con intenciones artísticas, reflejadas en las decisiones conceptuales y plásticas del proyecto “Ruta Sur”.

Las relaciones interpersonales que la protagonista empieza a tener con más frecuencia en sus recorridos, le hacen dar cuenta del interés que a lo largo de este tiempo despertó por las experiencias de comunicación, haciendo hoy presentes a los participantes a través de la obra con sus voces permitiendo que cada persona que las escuche cree sus propias imágenes de cómo y quiénes son. Con respecto al elemento sonoro que toma del ambiente cotidianamente, y retornando a su lugar de origen “Colombia” sus recuerdos más fuertes no son precisamente las imágenes o archivos fotográficos, si no aquellos que están ligados a lo auditivo, ruidos, melodías y voces, sonidos colectivos e individuales que le evocan lugares, momentos, personas, recorridos efímeros o temporales que logra prolongar en el tiempo.

En esta relación entre lugares, sonidos y personas la Instalación Sonora “Ruta Sur” propone que el sonido instalado en el ambiente y los sonidos individuales que emiten los audífonos se trasmitan de manera continua sin espacios de tiempo o sensores que los activen al contacto de los espectadores ya que la experiencia sensorial que vivió la autora fue la de una vida en constante movimiento.

En cuanto a la utilización de dos audios diferentes en la obra en contenido e instalación, uno individual y el otro ambiental, el primero se da por la necesidad de efectuar un proceso de comunicación entre emisor y receptor, muy importante en la experiencia que tuvo la autora en el encuentro con cada persona con la que mantuvo una conversación directa que apenas podía captar su oído; el segundo al tomarse el espacio total de la sala de exposición evoca los zapatos, objetos que permitieron los recorridos haciendo que la obra inicie en el mismo momento que el espectador capta los sonidos.

Figura 36 Montaje (inhalação sonora) Museo de Arte Moderno

Fuente: Archivo personal

CONCLUSIONES

La experimentación y la investigación a lo largo del proceso a través de los planteamientos teóricos y conceptuales desarrollaron en el proyecto una fuerte relación entre arte y vida, aportando a su creadora herramientas que incidieron en la propuesta plástica a partir de aspectos autobiográficos y cotidianos en cada experiencia, apoyada por procesos prácticos como la bitácora, la fotografía, el video y la recolección de sonidos.

En esta exploración por diferentes manifestaciones plásticas la autora se identificó de manera especial con los sonidos, creando fuertes relaciones entre la memoria, los lugares, las personas y los objetos a través del tiempo y el espacio; logrando concretar sus ideas y evocar sus historias mediante una Instalación Sonora, en donde el intercambio, la socialización del proceso y la constancia, permitieron encontrar el sonido apropiado para hablar de un caminar en los zapatos que se disponen para que no aparezca el olvido.

“Ruta Sur” es un proceso artístico que aún no termina y se proyecta en una continua búsqueda a partir de nuevos recorridos, los cuales pretenden ampliar el espectro de experiencias en aras de seguir desarrollo procesos artísticos, que motiven la realización de nuevos planteamientos que enriquezcan el proyecto.

BIBLIOGRAFIA

- ANTONIO, Bueno. La mirada cartográfica, revista LAPIZ Internacional.
- ART NEXUS. Arte en Colombia. N° 106, Movimientos migratorios.
- ART NEXUS. Arte en Colombia. N° 109, Archivos Orales.
- BACHELAR, Gaston. La Poética del Espacio. México. Fondo de la cultura, 1965.
- BALLESTEROS, Soledad. La Memoria vol, 2.Madrid.Coden, 1999.
- BOURRIAUD, Nicolás. Post Producción. Córdoba. Adriana Hidalgo, 2004.
- BRUGUERA, Tania. Huellas Intimas. Madrid, revista LAPIZ Internacional 202, 2006.
- CAMACHO, Salvador. Notas de viaje, Editorial Libretos, Paris, 1905. Capitulo 1.
- CORTAZAR, Julio. Todos los fuegos, el fuego octaedro, Ediciones Alfaguara, Buenos Aires, 2004.Cap 1.
- DICCIONARIO. De la Real Academia Española, XVIII Edición, Madrid, 1956.

- DELEUZE, Gilles. La Imagen- Movimiento, Estudios sobre Arte, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1984.
- FOTOLOGIA 5. Bogotá. Festival internacional de Fotografía. La Silueta, 2007.
- GROSENICK, U. ART NOW. Barcelona. TASCHEN, 2006.
- GROSENICK, U. Mujeres Artistas de los siglos XX Y XXI. Colonia. Taschen, 2002.Pag.
- GROSENICK U. Mujeres Artistas de los siglos XX Y XXI. Madrid. Taschen ICONS, 2003.
- GROSENICK, U. Realismo .Madrid. Taschen, 2002 .
- GROSENICK , U. Video Arte. Madrid. Taschen.2005.
- HEIDEGGUER, Martin. Arte y Poesía. México. Fondo de la Cultura Económica, 1958.
- INGO, F, Walter, Arte del siglo XX, vol. II, Editorial Taschen, Madrid, 1999.
- AUGÉ, Marc, Los “no lugares” Espacios del anonimato, Editorial gedisa, Barcelona, 1998.
- MICHEL, Feher. Fragmentos para la historia del cuerpo humano III, Editorial Taurus, 2000.

- NAVIA, José. Historias nuevas para ropa vieja. Bogotá. Universidad de Antioquia, 2001.
- PINI, Ivonne. Fragmentos de la Memoria, Ediciones Unidades, Bogotá, 2001.
- POLANCO, Aurora. Arte Povera. Madrid. Nerea, 2008
- SILLS, Daniel. Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, Editorial Aguilar, vol. 10
- SONTANG, Susan. Sobre la fotografía, Ediciones de Bolsillo.
- STREMM, P. Los Fragmentos de la Memoria. Bogotá. Uniandes, 2002.
- TEYLOR, Brandon. Arte Hoy. Madrid. AKA. 2001.
- WEST, Franz. ART NOW. Barcelona. TASCHEN, 2006.
- <http://www.artenlared.com>
- <http://revistas.com.es>
- <http://www.lesgou.com>
- <http://books.arte.com>
- <http://personales.upv.es>
- www.wikilearning.com
- <http://hypergeo.com>
- www.psicotema.com
- www.ccapitalia.net
- www.escáner.com
- www.luisangelarango.gov.co