

SAN FRANCISCO

ORLANDO CASTILLO PLAZAS

Código: 2009134

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE PROYECCIÓN REGIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA IPRED
ESCUELA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2015**

SAN FRANCISCO

ORLANDO CASTILLO PLAZAS

Código: 2009134

Trabajo de grado para optar al título de Maestro en Bellas Artes

Director:

Nicolás Cadavid

Magister en Artes Visuales Universidad de Chile

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE PROYECCIÓN REGIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA IPRED
ESCUELA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA**

2015

AGRADECIMIENTOS

Este proyecto no hubiese sido posible sin la decidida colaboración de mi familia, mis amigos, y aquellos profesores que estuvieron a lo largo de mi proceso como estudiante.

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	10
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	12
2. JUSTIFICACIÓN	15
3. OBJETIVOS	17
3.1 OBJETIVO GENERAL	17
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	17
4. PROCESO	18
4.1 DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL	18
4.2 DESCRIPCIÓN FORMAL	25
5. CONCLUSIONES	34
BIBLIOGRAFÍA	36

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Joseph Beuys, 7000 robles	23
Figura 2. Liisa Roberts, What's the time in Vyborg	24
Figura 3. Proceso de instalación de las telas	27
Figura 4. Plantilla del rostro de una de las vendedoras entrevistadas	28
Figura 5. María Ramos Montañez, vendedora entrevistada	29
Figura 6. Fragmento del registro en video	33

RESUMEN

TÍTULO: San Francisco^{*}

AUTOR: ORLANDO CASTILLO PLAZAS^{**}

PALABRAS CLAVE: Arte, Campo, Ciudad, Telas, Video, Fotografía, Entrevistas, Plaza.

DESCRIPCIÓN:

El proyecto gira alrededor de un grupo de personas que trabajan en la plaza de mercado de San Francisco en Bucaramanga, cuyas historias y opiniones reflejan la vida de miles de personas en Colombia que provienen del campo y que por distintas razones llegan a la ciudad en busca de un futuro que a veces no se presenta de la mejor forma. Las causas de esta migración tienen su origen en el abandono estatal y el conflicto armado que este mismo abandono ha engendrado.

San Francisco justifica su realización en tanto se revela como una oportunidad para comprender el estado actual de un grupo de personas que ha vivido procesos decisivos para la configuración de las ciudades colombianas alrededor de las dinámicas del comercio. El proyecto se sustenta conceptualmente en dos ideas: La primera de ellas sugiere que Latinoamérica vive bajo un modernismo exuberante, representado en la imagen de un progreso ilimitado y optimista, pero también bajo la sombra de una modernización deficiente, representada en las enormes desigualdades sociales con las cuales se asocian los países de este lado del planeta. La segunda idea, más relacionada con el proyecto en términos formales, tiene que ver con la capacidad del arte para insertarse en el tejido social, dejando de lado la premisa objetual-exhibitiva del arte moderno, y así mostrar la realidad de un contexto y una comunidad específica.

El resultado obtenido permite ver en el arte cierta capacidad etnográfica; cierta capacidad para hablar del mundo contemporáneo, al tiempo que es posible conservar el valor estético de la obra de arte. Esto se conseguirá siempre y cuando se logre generar un acertado pero siempre difícil equilibrio entre el arte y la vida.

^{*} Proyecto de Grado.

^{**} Programa de Bellas Artes, IPRED, Universidad Industrial de Santander. Director: Nicolás Cadavid

ABSTRACT

TITLE: San Francisco^{*}

AUTHOR: Orlando Castillo^{**}

KEYWORDS: Art, Country, City, Cloths, Video, Photography, Interviews, Markets.

DESCRIPTION:

The project revolves around a group of people working in the market square of San Francisco in Bucaramanga, whose stories and opinions reflect the lives of thousands of people in Colombia who came from the countryside and who for various reasons comes to the city in search of a future that may not be presented in the best way. The causes of this migration are caused by government neglect and armed conflict that has engendered this abandonment.

San Francisco justify its realization because reveals itself as an opportunity to understand the current state of a group of people whose life has been important for processes of Colombian cities around trade dynamics. The project is based conceptually on two ideas: The first one suggests that Latin America lives under a lush modernism, represented in the image of unlimited progress and optimistic, but also under the shadow of a poor modernization, represented in the huge social inequalities which associate the countries on this side of the planet. The second idea, more related to the project in formal terms, has to do with art's ability to fit into the society, leaving aside the objectual-exhibitiva premise of modern art, and thus show the reality of a context and a specific community.

The result can see in some ethnographic art's capacity; some ability to speak about the contemporary world, while it is possible to preserve the aesthetic value of the artwork. This will be achieved as long as able to generate an accurate but always difficult balance between art and life.

^{*} Graduation Project.

^{**} Fine Arts Program, IPRED, Industrial University of Santander. Director: Nicolás Cadavid

INTRODUCCIÓN

Según lo dicho por García Canclini en su libro *Culturas Híbridas*, Colombia bien puede ser un país con un modernismo exuberante y una modernización deficiente. Esta característica ha traído consigo el abandono de las zonas rurales por parte del estado, lo que ha generado en buena medida el conflicto armado en nuestro país. Quizás la más grave consecuencia del estado de guerra no declarado en el que se encuentra inmerso el territorio nacional, sea el desplazamiento forzado, no necesariamente violento, al que se han visto sometidos muchos campesinos en este país. Este proceso trae consigo que las ciudades, refugio de estos desplazados, no sólo aumenten sus cordones de miseria, sino que también se conviertan en territorio de nadie; espacios en los que conviven miles de personas sin el mayor sentido de pertenencia.

Sobre este panorama surge *San Francisco*, un proyecto artístico que reúne intervenciones efímeras, fotografía, video, y pequeños retratos realizados en distintos materiales, expresiones todas agrupadas alrededor de un grupo de personas que trabajan en la plaza de mercado de San Francisco en Bucaramanga, cuyas historias y opiniones reflejan la vida de miles de personas en Colombia que provienen del campo y que por distintas razones llegan a la ciudad en busca de un futuro que a veces no se presenta de la mejor forma.

A lo largo de este documento el lector encontrará, en primer lugar, un sencillo análisis del acelerado y accidentado proceso de modernización que ha vivido Colombia, el cual, antes que favorecer a sus trabajadores más pobres, les ha abierto las puertas a los inversionistas extranjeros. En segunda instancia, se presentará un panorama de cierta tendencia en el arte contemporáneo denominada Arte Contextual, el cual privilegia los temas cotidianos, el trabajo de campo alrededor de poblaciones específicas, y la participación de personas no artistas en su proceso y estrategias de realización.

La cuestión de si las obras que he expuesto son arte o no, me importa poco. Finalmente estaría bastante contento de que no sea arte.

Gustav Metzger

Me parece que una de las funciones principales del compromiso artístico es empujar los límites de lo que puede hacerse y mostrar a los demás que el arte no consiste solamente en la fabricación de objetos para colocar en galerías; que puede existir con lo que está situado fuera de la galería una relación artística que es importantísimo explorar.

Dennis Oppenheim

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El aumento de las tasas de urbanización en los últimos cincuenta años son evidentes: la población mundial que vive en ciudades con más de 100.000 habitantes pasó del 16% en 1950 al 50% en el año 2000. Actualmente más de la mitad de la humanidad se concentra en zonas urbanas, un hecho que se hace aún más notorio en los países pobres que hoy doblan en población urbana a los países ricos, haciendo que sus tasas de crecimiento urbano hayan crecido del 7,8% en 1950 a más del 40% con el cambio de siglo¹. En Colombia, desde luego, este proceso también se ha dado de forma acelerada durante los últimos 60 años debido a una serie de problemas que afectan de forma sistemática a sus áreas rurales: baja productividad del sector agropecuario, mala calidad en los servicios públicos y el sistema de salud y educación básica, y la constante violencia que ha logrado situar a Colombia como uno de los países con más desplazados cada año en todo el mundo. Es por esto que más del 75% de la población de Colombia reside, hoy por hoy, en alguno de los más de treinta centros urbanos con más de 200.000 habitantes.²

Muchas de estas personas, a las que podemos considerar como urbanitas, tienen tras de sí un pasado rural que solemos desconocer. *San Francisco* es un proyecto que, sustentado en la capacidad que tienen ciertas prácticas artísticas contemporáneas para plantear preguntas y respuestas acerca de la realidad en nuestras ciudades, busca visibilizar una pequeña parte de la memoria histórica de ciertos habitantes de Bucaramanga. En el caso de este proyecto, el grupo de personas estudiado es aquel que forman los vendedores de la plaza de mercado de San Francisco, en el norte de Bucaramanga, con quienes se mantuvo contacto

¹ GOMEZ AGUILERA, Fernando. Arte, ciudadanía y espacio público (online), mayo de 2013. En www.raco.cat/index.php/Waterfront/article/download/214757/285049.

² Mayo de 2013. En

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Colombia_por_poblaci%C3%B3n

durante un periodo de tres semanas. La selección de este lugar se dio luego de realizar varios recorridos alrededor de zonas comerciales (particularmente plazas de mercado) en donde era posible notar que tras un día de actividades estas zonas presentaban rastros de desechos orgánicos que permitían intuir el tipo de productos que allí se vendían. Con base en este sencillo proceso de observación y análisis, se hizo necesario plantearse las siguientes preguntas como punto de partida de nuestro problema: ¿Quiénes son realmente estas personas? ¿De dónde vienen y por qué están aquí? ¿Cómo contribuyen a configurar la visión de la Bucaramanga actual? Y yendo quizás un poco más lejos, buscando de esta forma situar el problema en el campo del arte: ¿Puede un proyecto artístico generar lecturas confiables sobre un grupo poblacional específico mientras mantiene cierta autonomía desde lo plástico-visual? Es decir, ¿puede un proyecto artístico hablar desde los límites del arte sin perder su condición artística?

Son entonces estas las preguntas que el proyecto *San Francisco* se ha propuesto abordar, buscando con esto señalar la brecha que se ha creado en Colombia por querer gozar de un modernismo exuberante mientras se vive en medio de una modernización deficiente³. Porque al parecer Bucaramanga se siente orgullosa de levantar inmensos centros comerciales que recuerdan aquellos que pueden verse en ciudades norteamericanas como Miami o Las Vegas, mientras aún no termina s de resolver el conflicto que se generó tras el desalojo de todos los vendedores ambulantes ordenado por el gobierno local a comienzos de 2013. En medio de estos dos extremos, el del comercio de lujo y el del comercio informal, callejero, se encuentra un espacio como la plaza de mercado de San Francisco, uno de los últimos vestigios de una suerte de comunión entre la vida rural y la vida en las ciudades, el cual también parece conminado a desaparecer por las grandes cadenas transnacionales de supermercados que han llegado a la ciudad en los últimos años.

³ GARCÍA CANCLINI, Néstor. *Culturas Híbridas*. México D.F.: Editorial Grijalbo, 1989.

Así pues, antes de terminar por hacer de Bucaramanga una ciudad norteamericana, o incluso una Bogotá a pequeña escala, *San Francisco* espera abrir un debate acerca de aquello que somos pero que solemos ocultar tras el brillo de las grandes vitrinas; esa especie de identidad que nos pertenece con todo y el caos que carga consigo. Porque más vale una comunidad que aprende a identificar su a veces defectuosa *esencia*, a aceptar las impurezas que subyacen en ella, que aquella que pretende adaptarse a los designios de un mundo que amenaza con eliminar las diferencias y particularidades locales, para imponer modelos globales.

2. JUSTIFICACIÓN

Bucaramanga es una ciudad con un amplio número de seguidores de la lógica sobre la que se soporta el arte moderno⁴, hecho que si bien no es grave (pues no debería existir una sola forma de comprender el arte), sí ha ayudado a preservar una distancia bastante grande entre quienes producen arte y aquellas personas que lo consumen, y que termina por situar a esta práctica en una posición un tanto marginal, elitista si se quiere. Porque no es lo mismo acceder a una experiencia artística en una sala de exhibiciones, cuando la luz es la correcta, las paredes están recién pintadas y los objetos lucen casi sensuales, a cuando se experimenta en la esfera pública⁵ en donde los elementos de ficción se limitan, quizás, a la presencia de un artista y de unos objetos en lugares no convencionales. Aun así es importante tener en cuenta que *San Francisco* es un proyecto artístico destinado a cobrar sentido en una sala de exposiciones; un espacio que tradicionalmente es asociado con los procesos de legitimación artística que han tenido lugar especialmente desde el siglo XX con la consolidación de los museos alrededor del mundo.

Así pues, un campo artístico débil, sumado a lógicas de producción y consumo que generan cierta distancia con el público, son las razones para realizar un proyecto como *San Francisco*; un proyecto que justifica su realización en la necesidad de crear otras instancias para que el público comprenda de forma más sencilla lo que puede ser el arte hoy en día: “Una actividad que consiste en producir relaciones con el mundo con la ayuda de signos, formas, gestos u

⁴ Hablo de la autonomía, de la autorreferencialidad y de la expresión de una conciencia individual con la que suele estar asociada la obra de arte moderna.

⁵ Montse Badia, curadora española, define, la esfera pública no sólo como la antítesis del espacio privado, sino como la serie de posibles dinámicas y variables que le permiten al ciudadano habitar, comprender y configurar los espacios en los cuales se desarrolla su vida diaria.

objetos”⁶. De igual forma, este proyecto se justifica en tanto se nos revela como una oportunidad que podría permitirnos comprender el estado actual de un grupo de personas que han vivido en carne propia procesos decisivos para la configuración de esta ciudad alrededor de las dinámicas del comercio.

⁶ BOURRIAUD, Nicolas. Estética relacional (trad. Cecilia Beceyro y Sergio Delgado). Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2006.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar un proyecto artístico que en su conjunto permita generar una visión sobre quienes son, de dónde vienen y hacia dónde van un pequeño grupo de personas que trabajan en la plaza de mercado del barrio San Francisco, en el norte de Bucaramanga, al tiempo que se presenta una lectura de las condiciones laborales a las que se enfrentan estas personas hoy en día.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Instalar un grupo de telas en la plaza de mercado de San Francisco, a través de las cuales caminen visitantes y trabajadores del lugar. De esta forma se busca simbolizar no solo el desplazamiento de campesinos colombianos a causa de la violencia y la pobreza, sino también las huellas que han dejado estas personas en la configuración de la ciudad actual.
- Producir una serie de 5 imágenes fotográficas de las telas instaladas en distintos pasillos de la plaza que revelen el carácter plástico de este proyecto.
- Realizar una serie de entrevistas en video a trabajadores de esta plaza de mercado con el fin de conocer su proceso de migración del campo a la ciudad, y su opinión acerca del presente y del futuro de su labor.
- Generar las estrategias necesarias para la participación directa e indirecta de distintas personas en torno a un proyecto artístico.

4. PROCESO

4.1 DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL

San Francisco es un proyecto que se sustenta conceptualmente en dos ideas. La primera de ellas es la que nos sugiere Néstor García Canclini cuando nos dice que en Latinoamérica vivimos en medio de un modernismo exuberante, representado en la imagen de un progreso ilimitado y optimista, pero también bajo la sombra de una modernización deficiente, representada en las enormes desigualdades sociales con las cuales suelen estar estrechamente ligados los países de este lado del planeta. La segunda idea, más relacionada con el proyecto en términos formales, tiene que ver con la capacidad del arte para insertarse en el tejido social, dejando quizás de lado la premisa objetual-exhibitiva del arte moderno, y mostrándonos la realidad de un contexto y una comunidad específica; aquello que Paul Ardenne define como un arte “contextual”.

Sobre la primera de estas ideas. Jorge Orlando Melo afirma que el mundo moderno para Jacob Burckhardt, historiador suizo, se caracterizaba por el triunfo de los intereses laicos sobre la visión religiosa, por el surgimiento de una ética política que veía en las ciudades su centro de interés, por el descubrimiento del hombre como sujeto histórico, por el desarrollo de la ciencia de la naturaleza y el interés por el conocimiento del mundo, y por la aparición de una pintura de intención realista y no simbólica⁷. En Colombia todos estos procesos ocurren más tarde que temprano durante las décadas del treinta y el cuarenta, al menos 50 años después que haber tenido lugar en Europa, cuando el partido liberal, en cabeza de los presidentes Enrique Olaya Herrera y Alfonso López Pumarejo,

⁷ MELO, Jorge Orlando. Algunas consideraciones globales sobre "modernidad" y "modernización" en el caso colombiano (online), mayo de 2013. En <http://www.jorgeorlandomelo.com/modernidad.htm>

desarrolló un proyecto de modernización relativamente coherente y explícito que se vio truncado con el ascenso del partido conservador durante la década del cincuenta y la posterior ola de violencia bipartidista. Desde entonces, y aún a pesar de la consolidación del proceso modernizador, la brecha entre un pasado todavía vigente y un futuro implantado casi a la fuerza, se hacía demasiado evidente. Llegaría entonces el periodo conocido como Frente Nacional, que buscó equilibrar el poder entre los dos partidos políticos más fuertes de Colombia, al tiempo que frenar la violencia que desangraba el territorio nacional. Pero esta alianza, como suele ocurrir en nuestro país, dejó por fuera a mucha gente que también hacía parte del conflicto alrededor del problema de la distribución de tierras. Fue así como nacieron las guerrillas y grupos paramilitares que trajeron a escena una guerra que en realidad nunca desapareció, pero que en la década del ochenta y el noventa pareció decidida a quedarse.

El conflicto armado colombiano, del cual empezó a hacer parte desde la década del ochenta el negocio del narcotráfico, ha generado un número de desplazados tan grande en Colombia, que lo ubica como el segundo país en el mundo con mayor número de personas en esta condición después de Sudán. Este desplazamiento ha afectado en diferentes formas a las áreas urbanas y rurales, pues en el primer caso es posible observar altas tasas de homicidios mientras en el segundo confrontaciones armadas, masacres y ataques por parte de grupos armados al margen de la ley.⁸ Los efectos de este fenómeno en la producción nacional agrícola, y más concretamente en el desarrollo y configuración de las nuevas ciudades colombianas, deben tenerse en cuenta al momento de hablar del proyecto *San Francisco*.

Si bien ninguno de los vendedores entrevistados asegura haber sido víctima del desplazamiento forzado, es claro que la mayoría de ellos emigró a las ciudades

⁸ IBÁÑEZ, Ana María. El desplazamiento forzoso en Colombia: un camino sin retorno hacia la pobreza. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2008.

debido a la falta de inversión estatal que hacía extremadamente difícil su vida en las zonas rurales. Todos llegaron a Bucaramanga con la esperanza de un mejor futuro, pero pronto se encontraron con una ciudad que no estaba preparada para recibirlos y que finalmente habría de obligarlos, o bien a trabajar en las calles, o bien a trabajar en empleos sin mayores garantías.

Encontramos entonces que esa larga cadena de errores que es la historia de las instituciones en Colombia durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI, no ha sabido siquiera asegurar empleos dignos para aquellos que han tenido que dejar sus tierras (debido a la ausencia de inversión estatal en las zonas rurales) para radicarse en ciudades que en ocasiones sólo inspiran desarraigo y profundo malestar. En su lugar lo que estas instituciones sí han conseguido, y con gran éxito durante los últimos 10 años, es potenciar la inversión extranjera. Porque no hace falta ser un profesional en economía para darse cuenta que se respira cierto optimismo económico en el país: basta con salir a las calles de las principales ciudades para darse cuenta que almacenes de cadena, tiendas por departamento, estaciones de servicio, restaurantes, compañías de telefonía celular, entre otros negocios de todas partes del mundo han llegado a Colombia para quedarse.

Y lo que para unos es síntoma de progreso, de lujo y de un modernismo exuberante, para otros es ruina, injusticia y modernización deficiente. Ese es el caso de los vendedores de la plaza de mercado de San Francisco, quienes han tenido que ser testigos de cómo el mundo primero los obliga a dejar el lugar en el cual nacieron por falta de garantías de desarrollo y de seguridad, para enterarse después que aquel lugar que se presentaba como su nuevo hogar, la ciudad, no es más que un recurso especulativo-productivo de primer orden.⁹

¿Puede un proyecto artístico tener incidencia en un panorama que como el descrito recién se revela poco alentador? Y de ser así, ¿qué estrategias debería

⁹ GÓMEZ AGUILERA, Fernando. Op. Cit.

emplear para conseguirlo? A partir de estas preguntas es que se puede desarrollar la segunda idea sobre la que se soporta conceptualmente un proyecto como *San Francisco*, aquella que tiene que ver con su parte formal.

Paul Ardenne, crítico y curador francés, publica en 2002 un libro titulado *Un arte contextual, creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación*, en el que señala el tránsito que desde comienzos del siglo XX ha experimentado el arte, de ser una práctica humana centrada en la producción de objetos cuyo principal valor es la belleza y la representación de la realidad, todo esto soportado en la validación que otorgan los espacios oficiales de exhibición, a ser una práctica que se acerca al mundo tal cual es, centrándose en problemáticas sociales, modos populares de producción y de comprensión de la realidad, y en propiciar experiencias alrededor de grupos humanos y alrededor de contextos específicos sin que éstas sean necesariamente cruzadas por problemas estéticos. La primera cualidad de un arte “contextual”, dice Ardenne, es, por lo tanto, su indefectible relación con la realidad.¹⁰

En *San Francisco* esta relación está dada por el interés en tomar como tema y excusa un contexto específico como la plaza de mercado de San Francisco, una de las más importantes y tradicionales plazas de Bucaramanga. No se trata ya de los grandes temas religiosos e históricos del arte clásico, ni del culto a la personalidad y la intelectualidad del arte moderno, sino a una apuesta por ver en la vida cotidiana y los conflictos que esta genera, los temas determinantes para tratar de comprender la vida en nuestras ciudades. Porque abrir la posibilidad para que gente del común dialogue sobre la base de puntos de vista personales a través de sencillas entrevistas, surge precisamente como respuesta a la difícil situación en la que se encuentran las relaciones humanas a causa de la privatización de los espacios públicos y la banalización del sentido de

¹⁰ ARDENNE, Paul. *Un arte contextual* (trad. Françoise Mallier). Murcia: CENDEAC, 2002.

comunidad¹¹. Pero también responde en igual medida a un panorama cultural influenciado por el tejido de blogs personales en la web, de talk shows y reality shows, que componen lo que el sociólogo John Thompson llama “la sociedad de la auto-revelación”; una sociedad que ilustra el deseo de las personas por hacer visibles sus pensamientos y emociones, por ser partícipes en la producción de la información, y, en algunos casos, por encontrar el espacio para construir otras formas de asociación y participación.

Sin embargo, tal y como afirma más adelante el mismo Ardenne, “estas acciones no son la solución a una situación, sino más bien el signo de una preocupación y de una vigilancia, acompañado de una puesta en relación directa del arte y la historia presente”¹². Porque muchas han sido las malas interpretaciones de este tipo de prácticas artísticas, que, por un lado, buscan situarlas como una salida real a los problemas del mundo contemporáneo, y que terminan por ubicar al artista dentro de una ideología de la reparación acentuando en él la disposición al mesianismo¹³. Y por otro lado las que consideran que este tipo de proyectos son ingenuos e idealistas en tanto persiguen objetivos que están fuera de su alcance. El arte, aun cuando en contadas excepciones ha logrado influir de forma real en asuntos sociales, si ha demostrado tener la capacidad de generar discusiones creativas alrededor de estos temas.

Tal es el caso de Joseph Beuys, su concepto de escultura social, y más puntualmente un proyecto como 7000 robles, una propuesta iniciada en 1982 durante la Documenta 7 de Kassel, y que aún hoy en día sigue siendo adelantada a través de diversas instituciones culturales y galerías de todo el mundo. Con la siembra de miles de robles, Beuys pretendía no sólo dar una respuesta alternativa a los problemas ecológicos cuya solución solemos entregar a los gobiernos de turno, sino generar verdaderos espacios de reflexión que permitieran elevar la

¹¹ BOURIAUD, Nicolas. Op. Cit.

¹² ARDENNE, Paul. Op. Cit.

¹³ ARDENNE, Paul. *Ibid.*

conciencia colectiva de cada una de las personas que participó de esta idea. Aunque han pasado cerca de 30 años desde la realización de este proyecto, y la condición ambiental antes que mejorar ha empeorado, es innegable que el ejemplo dado por Beuys marcaría un antes y un después en la forma como los ciudadanos pueden asumir de forma creativa su condición como seres políticos.

Figura 1. Joseph Beuys, 7000 robles

Fuente: <https://www.veoverde.com/2009/09/arte-ecologia-y-joseph-beuys/>

De igual forma vale la pena nombrar a Liisa Roberts, artista norteamericana-finlandesa, quien entre 2000 y 2004 realiza *What's the time in Vyborg*, un proyecto que toma como punto de partida el estado de deterioro y olvido en el que se encontraba una biblioteca en Vyborg, Rusia, la cual fue diseñada en los años 30 por el arquitecto Alvar Aalto. Roberts inicia una serie de talleres de escritura creativa junto a adolescentes de la ciudad, cuyo resultado empieza a materializarse en forma de pequeñas escenas televisivas que se transmiten en los

canales locales. Pronto el proceso empieza a tomar fuerza y a sobrepasar el formato televisivo para convertirse en una suerte de excursión por la ciudad con tintes de obra teatral al cual se vinculan arquitectos, cineastas, artistas, diseñadores de moda e historiadores, interesados todos en la cultura, la arquitectura y la historia de Vyborg. Finalmente el proyecto se traduce en una

Figura 2. Liisa Roberts, What's the time in Vyborg

Fuente: <http://www.finnish-institute.org.uk/en/articles/268-artist-in-residence>

exposición que incluye cientos de objetos históricos, fotografías, notas, y una película en la que se presentan imágenes de la ciudad, de su pasado finlandés y su presente ruso, al tiempo que pueden oírse parte de los cuentos que escribieron los adolescente al inicio de este largo proceso. Si bien al término del proyecto el futuro de la biblioteca continuaba siendo incierto, es decir que en términos prácticos habría fracasado, la idea de Roberts permitió la movilización de fuerzas

interesadas en modificar su entorno, en torno a una iniciativa que superaba las posibilidades de cualquier individuo.¹⁴

En esta misma dirección es que apunta *San Francisco*: un proyecto artístico compuesto por una serie de intervenciones efímeras hechas con telas, unas fotografías que resultan de éstas, un video que recoge las entrevistas realizadas a cinco trabajadores de la plaza de mercado del barrio San Francisco, en Bucaramanga, y unos retratos hechos en diferentes medios. Esta profusión de medios representa el espíritu ecléctico propio de la obra de arte contemporánea, porque ésta “se extiende más allá de su forma material: es una amalgama, un principio aglutinante dinámico.”¹⁵ Estos productos en su conjunto buscan, antes de solucionar las difíciles condiciones en las cuales trabajan estas personas debido al olvido estatal y la desigual competencia que libran con las grandes cadenas de supermercados, darles un espacio de participación para conocer quiénes son aquellas personas que nos venden los alimentos que consumimos diariamente, cómo perciben el futuro de una ocupación que pareciera destinada a desaparecer, y cómo fue el tránsito entre la vida rural y la vida urbana, tránsito que la inmensa mayoría de colombianos ha tenido que realizar.

4.2 DESCRIPCIÓN FORMAL

El inicio de este proyecto data del año 2011, cuando aún sin tener del todo clara la idea se realizó el proceso de instalación de una primera tela junto a la plaza de mercado central, ubicada en la carrera 16 entre calles 33 y 34 del centro de Bucaramanga. En esa ocasión la respuesta del público fue temerosa pues no quería pasar por encima de la tela “por temor a ensuciarla”; una reacción un tanto contradictoria para los fines de este proyecto si se tiene en cuenta que la intención

¹⁴ LADDAGA, Reinaldo. *Estética de la emergencia*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2006.

¹⁵ BOURRIAUD, Nicolas. *Estética relacional* (trad. Cecilia Beceyro y Sergio Delgado). Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2006.

de llevar el arte a los espacios públicos es romper con la idea según la cual el gran arte no debe ser tocado por el público. Junto a esta intervención, se realizó un primer registro en video de los alrededores de la plaza, haciendo énfasis en los deshechos que quedaban junto a las ventas ambulantes al finalizar la jornada laboral.

A pesar que el resultado no fue el esperado, una serie de correcciones marcarían el camino que habría de seguir el presente proyecto. En primer lugar se decidió instalar no sólo una sino cinco telas de 450 x 150 cms, esta vez al interior de la plaza de mercado de San Francisco donde se realizó la intervención a través de un permiso que se consiguió tras hacer un par de cartas y reunirse con la administradora de este importante centro de mercadeo de alimentos. Así mismo, y tomando como referente la primera vez que se instaló la tela (en esa ocasión la tela solo duró una hora en el suelo), se consideró necesario dejarlas durante todo un día, permitiendo de esta forma que el tránsito sobre ella fuese el necesario para que resultara manchada y remitiera de esta forma a movimiento, desplazamiento y tránsito, condiciones propias de los vendedores ambulantes ante el acoso policial, y del campesinado colombiano ante el acoso constante de los grupos armados que permanecen en conflicto en Colombia. La selección de las telas se realizó tras observar qué tipo y motivos suelen usarse en la plaza de mercado de San Francisco y sus alrededores, bien sea como manteles, toldos o divisiones espaciales improvisadas. Justo después de instalarlas con firmeza al suelo, se procedió a realizar una serie de cinco fotografías.

Figura 3. Proceso de instalación de las telas

Fuente: Autor del proyecto

Posteriormente, una vez retiradas las telas, se dio paso al proceso de montarlas sobre bastidores de madera de 300 x 140 cms.

Luego, y con base en las cinco fotografías que se tomaron de algunos trabajadores del lugar que accedieron a colaborar con este proyecto, se cortaron igual número de plantillas hechas en cartón paja para estampar sobre las telas el rostro de los protagonistas de San Francisco. Cada rostro fue estampado empleando el jugo de distintas frutas que pueden encontrarse en cualquier plaza de mercado, como por ejemplo mora, remolacha, aguacate, etc. Parte de los rasgos de estos retratos fueron resaltados con aerógrafo y acrílico para una lectura mucho más clara. De forma paralela se realizó una entrevista en video con estas mismas personas (José Hilario Padilla, Luís Jesús Ramírez, María Ramos, Yuleima Durán, Luís Eduardo Camacho), a quienes se les hizo la misma serie de preguntas.

Figura 4. Plantilla del rostro de una de las vendedoras entrevistadas

Fuente: Fuente: Autor del proyecto

Figura 5. María Ramos Montañez, vendedora entrevistada

Fuente: Autor del proyecto

A continuación se transcribe una de estas entrevistas por considerarla de gran valor para ilustrar el proceso de realización de este proyecto:

1. ¿Cuál es su nombre y cuál su ocupación?

Mi nombre es María Ramos Montañez, mi ocupación es el comercio.

2. ¿Dónde nació?

Nací en Charalá.

3. ¿A qué se dedicaba su familia antes de dejar el lugar donde nació?

Al campo, a la agricultura. A trabajar en la agricultura, en la caña, la yuca, el café.

4. ¿Cuándo y por qué llegó a Bucaramanga?

Porque me cansé de estar allá y me vine pa' Bucaramanga. A buscar un mejor ambiente un mejor trabajo.

5. ¿Qué piensa de las grandes cadenas de supermercados?

Por las grandes cadenas de supermercados, pues estamos mal. Porque en realidad hace 40 años esta plaza era muy famosa; o sea llegaba todo acá, llegaba toda la mercancía acá, se compraba acá, distribuíamos al mayor y al detal. Pero hace como unos 20 años para acá ha venido cayendo mucho por muchos supermercados. Hay muchos supermercados, hay mucha camioneta por los barrios, hay muchas zorras, entonces debido a eso pues la gente se queda por allá y acá ha caído mucho las ventas. Y el decaimiento de la plaza porque aquí han botado muchas partidas para arreglar la plaza y nunca la arreglan, las partidas se pierden. Botan hasta 3, 4 partidas y esas se pierden porque no se ven. Ahorita hay una partida que botaron para echar pisos, arreglar paredes, pintar la plaza, hace más de un mes, o como dos meses y es la fecha y no se ha visto nada. Entonces debido a eso la plaza ha decaído mucho.

6. *¿Qué piensa del proceso de desalojo de los vendedores ambulantes?*

Pues de los vendedores ambulantes yo digo que lógicamente que los dejen trabajar, porque todos necesitamos, somos de hogares que necesitan para sostener la familia, sostener sus hijos, entonces no estoy de acuerdo que los vendedores ambulantes los acaben. Estoy de acuerdo que los dejen trabajar, porque si no los dejan trabajar viene a haber más “ladronismo”, más delincuencia porque no los nos dejan trabajar. Entonces yo no estoy de acuerdo con el señor alcalde sobre esa propuesta, que cómo va a quitar unos vendedores que hace años, desde que yo me conozco aquí en Bucaramanga ha habido vendedores ambulantes; yo tengo ya más de cincuenta y pico de años de vivir aquí en Bucaramanga, tengo 68 años de vivir acá y siempre ha habido vendedores ambulantes, siempre hemos comido todos, hemos bebido, hemos sostenido todos nuestros hogares y todo con el trabajo, entonces yo no estoy de acuerdo en que se acabe eso, que los dejen trabajar!

7. *¿Cómo percibe el futuro de su ocupación y de este tipo de mercados?*

De este tipo de mercados pues, pues aquí no tenemos ahorita administrador, llegan administradores, llegan es a robar. Aquí tuvimos un administrador que fue mucho ladrón. Quitó puestos para dejárselos a otros y no hizo nada. Y no hay ese administrador que se diga, como anteriormente, como hace 40 años, 30 años donde teníamos administrador que cualquier inquietud que tuviéramos podía írselo uno a decírselo a él, entonces él le solucionaba el problema a uno. Ahora no hay a quien decirle. El presidente no puede disponer nada de eso porque él es un inquilino igual a nosotros, es un inquilino que es lo mismo que nosotros, entonces él no puede venir a ponernos orden a nosotros porque nosotros no vamos a dejarnos poner orden de un inquilino igual a nosotros. Nosotros necesitamos una persona que en realidad, ¿no? Un administrador que sea honrado, honesto, pero aquí han mandado unos que no... me da pena decirlo pero no.

Como se puede apreciar, la percepción que tiene esta vendedora acerca de la situación social y económica que viven cientos de personas que como ella han llegado del campo a las ciudades, no resulta muy favorable: desarraigo, pocas oportunidades, corrupción y pocas garantías para un desarrollo favorable de su trabajo. Condiciones que distan mucho de aquella idea de progreso que suele respirarse por estos días en Bucaramanga y su área metropolitana¹⁶. Porque el progreso, en otro tiempo promesa de felicidad, se ha desplazado hacia perspectivas poco optimistas. Según Zygmunt Bauman, sociólogo, filósofo y ensayista polaco, “ahora el progreso evoca un insomnio lleno de pesadillas en las que uno sueña que se queda rezagado, pierde el tren o se cae por la ventanilla de un vehículo que va toda velocidad y no deja de acelerar”.¹⁷

Para finalizar, y ya con todo el material de las entrevistas organizado, se produjo un único video de 15 minutos en calidad HD con los 5 diálogos realizados con los trabajadores de la plaza de mercado de San Francisco. El proceso de edición fue realizado junto a William Jones, Productor de Medios Audiovisuales de la UNAB, quien realizó los videos del 14 Salón Regional de Artistas - Zona Oriente, y algunos videos de Galería LaMutante.

¹⁶ Las bajas cifras de desempleo y de inflación, así como índices de pobreza y desigualdad relativamente bajos con respecto al resto del país, sumado a la inauguración de lujosos centros comerciales y a la construcción de importantes proyectos turísticos en el Área Metropolitana de Bucaramanga, han hecho de esta zona del país una de las 30 más atractivas para los inversionistas extranjeros en Latinoamérica según un estudio reciente de la Universidad del Rosario de Colombia.

¹⁷ BAUMAN, Zygmunt. *Tiempos líquidos* (trad. Carmen Corral). Buenos Aires: Tusquets Editores, 2009.

Figura 6. Fragmento del registro en video

Fuente: Autor del proyecto

5. CONCLUSIONES

En el planteamiento del problema de este proyecto surgieron dos preguntas que esperaban ser resueltas al finalizar el proceso adelantado. Por un lado *San Francisco* se preguntaba por las personas que trabajan en la plaza de mercado de la cual este proyecto toma su nombre. ¿Quiénes son, qué piensan, con qué sueñan estas personas? Por otro lado, se preguntaba por la capacidad del arte para generar lecturas confiables sobre un grupo poblacional específico mientras mantiene cierta autonomía desde lo plástico-visual; es decir, ¿puede un proyecto artístico hablar desde los límites del arte sin perder su condición artística?

La primera pregunta fue resuelta en tanto permitió que las inquietudes que tenía el artista, cuando recorría desprevenidamente los alrededores de la plaza de mercado, fuesen aclaradas. Las conversaciones sostenidas con los cinco protagonistas de este proyecto, los revelaron como seres con un pasado cuyas raíces, aunque débiles, permanecen aferradas a la tierra, más exactamente al campo colombiano. De igual forma, estas conversaciones permitieron ver en los participantes, sujetos políticos capaces de desarrollar una relación crítica con la sociedad que les rodea y con el contexto histórico en el cual adelantan su trabajo. Finalmente, estos diálogos permitieron reconocer en ellos personas escépticas respecto a un futuro que se presenta incierto y presto a favorecer la inversión extranjera en el país. En resumen, *San Francisco* le permitió al artista (pues hasta el momento sólo él conoce a profundidad el proyecto) conocer a aquellas personas que hacen parte de una “Colombia profunda” y hacia los cuales la nueva Colombia (la del progreso reflejado en los grandes centros comerciales) no suele mirar.

La segunda pregunta apunta a resolver una duda que siempre está presente alrededor de proyectos que privilegian el diálogo con terceros, la exploración de la

esfera pública, y las intervenciones efímeras: ¿tienen éstos la capacidad de mantener cierto nivel estético, cierta autonomía desde lo plástico-visual? Porque suele suceder que los artistas que trabajan en esta dirección renuncien a mantener ese halo especial que rodea a lo que conocemos como Obra de Arte, para dar lugar a una presentación mucho menos espectacular de los resultados generados por los proyectos. Aun así, sería ingenuo pensar que estas estrategias, que de una forma u otra juegan el juego del arte establecido, no terminarán también siendo exhibidas tal cual se exhibe una pintura o una escultura. Porque las piezas que resultan de estas iniciativas (en este caso, unas telas que adquieren cierta cualidad pictórica, unas fotografías enmarcadas, un video reproducido en un TV plasma) también entran en contacto con las paredes blancas de las galerías, con las luces dirigidas, y con la percepción de un público que asiste a las inauguraciones y todavía mantiene cierta distancia respecto al trabajo de los artistas.

El resultado visual de *San Francisco* permite intuir que es posible que estos “proyectos contextuales” estén al nivel de propuestas más cercanas a la tradición moderna sin perder por ello su principal interés: hablar sobre el mundo actual antes que hablar sobre el arte. De igual forma es cierto que este proyecto es para el artista-estudiante, tan sólo el comienzo de una apuesta estética, por lo que será necesario continuar con el trabajo constante si se aspira a encontrar el equilibrio deseado entre el arte y la vida.

BIBLIOGRAFÍA

ARDENNE, Paul. Un arte contextual (trad. Françoise Mallier). Murcia: CENDEAC, 2002.

BAUMAN, Zygmunt. Tiempos líquidos (trad. Carmen Corral). Buenos Aires: Tusquets Editores, 2009.

BOURRIAUD, Nicolas. Estética relacional (trad. Cecilia Beceyro y Sergio Delgado). Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2006.

GARCÍA CANCLINI, Néstor. Culturas Híbridas. México D.F.: Editorial Grijalbo, 1990.

GOMEZ AGUILERA, Fernando. Arte, ciudadanía y espacio público (online), mayo de 2013. En www.raco.cat/index.php/Waterfront/article/download/214757/285049.

IBÁÑEZ, Ana María. El desplazamiento forzoso en Colombia: un camino sin retorno hacia la pobreza. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2008.

LADDAGA, Reinaldo. Estética de la emergencia. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2006.

MELO, Jorge Orlando. Algunas consideraciones globales sobre "modernidad" y "modernización" en el caso colombiano (online), mayo de 2013. En <http://www.jorgeorlandomelo.com/modernidad.htm>