

MIENTRAS DUERMES

EDINSON LEONEL SILVA MANTILLA

**Proyecto de Grado presentado como requisito para optar al título de:
Maestro en Bellas Artes**

**Director:
JHON JAIRO OROZCO
Licenciado**

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2005**

MIENTRAS DUERMES

EDINSON LEONEL SILVA MANTILLA

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2005**

CONTENIDO

	Pág.
1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	1
1.1 JUSTIFICACIÓN	1
1.2 OBJETIVOS	3
1.2.1 OBJETIVO GENERAL	3
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
1.3 ALCANCE Y LIMITACIONES	3
2. MARCO REFERENCIAL	5
2.1 MARCO CONCEPTUAL	5
2.2 MARCO TEÓRICO	11
2.2.1 Marco histórico	13
3. DISEÑO METODOLÓGICO	16
3.1 PROCESO	16
3.2 ANÁLISIS DE DOCUMENTOS	16
4. PROCESO	18
4.1 DESCRIPCIÓN	18
4.2 INTERPRETACIÓN	35
5. CONCLUSIONES	46
BIBLIOGRAFÍA	47

RESUMEN

TÍTULO : MIENTRAS DUERMES¹

AUTOR : SILVA MANTILLA, Edinson Leonel**

PALABRAS CLAVES : Noche, movimiento, color, fotografía, luz.

DESCRIPCIÓN :

La propuesta artística está conformada por una serie de fotografías que registran algunos aspectos que tienen lugar durante la noche, ésta va enfocada básicamente sobre algunas discotecas, y bares que se encuentran en la ciudad de Bucaramanga. La fotografía que en ésta se desarrolla la constituyen tomas nocturnas y como tal con una iluminación artificial, que va desde colores brillantes y cálidos como el rojo hasta colores fríos y oscuros como el violeta.

La obra tiene como objeto mostrar al espectador un recorrido a través de los lugares con una vida nocturna agitada; entrar en este ambiente es entrar en un mundo lleno de movimiento y color, de fuertes e incandescentes luces, así como de oscuras sombras.

La fotografía como tal fue realizada con largos tiempos de exposición para así registrar el movimiento tan característico de este ambiente; el concepto de cámara subjetiva es aplicado para integrar al mismo tiempo el movimiento del fotógrafo que también se encontraba inmerso en este océano de mil luces y colores. Finalmente, se obtiene como resultado una obra cargada de situaciones y momentos llenos de color y movimiento, instalados en uno de los ambientes donde se desarrollo, creando así una composición entre el espacio y la obra.

---

¹ Proyecto de grado

** Carrera Bellas Artes. UIS – INSED. OROZCO ,Jhon Jairo.

SUMMARY

TÍTULO : WHILE YOU SLEEP²
AUTHOR : SILVA MANTILLA, Edinson Leonel**
KEY WORDS : Night, movement, color, photography,
light
DESCRIPTION :

The artistic proposal is conformed by a series of photographies that register some aspects that take place during the night, this one goes focused basically on some night clubs, bars and brothels that are in Bucaramanga city. The photograph developed in this proposal is constituted by nocturnal takings and so they have artificial illumination, that go from shining and warm colors like the red one to cold and dark colors like the violet.

The work object is showing to the spectator a route through the places with a shaken nocturnal life; to enter this atmosphere is to enter into a world, full of movement and color, forts and incandescent lights, like dark shades.

The photography was made with long times of exhibition to register the movement characteristic of this atmosphere; the concept of subjective camera was applied at the same time to integrate the movement of the photographer who also was immersed in this ocean of thousand lights and colors. Finally, it is obtained as result a work loaded of situations and full moments of color and movement, installed in one of the atmospheres where it was developed, for creating a composition between the space and the work.

---

² Graduate Proyect

**Bellas Artes Carrear UIS - INSED. OROZCO, Jhon Jairo.

MIENTRAS DUERMES

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Como crear una obra artística a través de la fotografía que registre algunos acontecimientos que se desarrollan durante la noche en lugares como bares, discotecas y burdeles de la ciudad de Bucaramanga.

1.1 JUSTIFICACIÓN

El hombre, desde sus orígenes, ha sentido fascinación y a la vez cierto temor a la oscuridad, y como tal, a la noche; llevándolo en ocasiones a cerrar sus ojos a una realidad evidente. Una realidad que alberga situaciones, sentimientos y miedos, que permanecen ocultos a la luz del día.

Actualmente, la noche, ha cobrado un protagonismo en el desarrollo de la sociedad, aunque simplemente ignoremos y cerremos los ojos a una realidad que para muchos es cotidiana. Realidad en la que el refugio que provee noche, parece ocultar en sus oscuras sombras lo que normalmente no quiere ser mencionado. Ignorar estas situaciones no niega su existencia.

La noche transcurre con sus misterios y enigmas, con sus largas horas llenas de inseguridad, ansiedad y por qué no, de esperanza. Esta, no solo significa descanso, también representa peligro, enfrentarse a lo desconocido, el temor que provoca lo incierto de la oscuridad, que se fusiona en muchas ocasiones con esos ocultos deseos que se inhiben durante el día, y que solo afloran bajo el anonimato de la noche.

Esta vida acontece entre oscuras formas y tenues resplandores, murmullos y sonidos que muchas veces erizan la piel, imágenes que sugieren formas etéreas y poco definidas.

Abrir los ojos a esta posibilidad, es irrumpir en un camino a través de las sombras, es escapar de la mirada inquisidora, regida por los prejuicios impuestos en la claridad del día.

La noche provee seguridad a quien teme mostrar su identidad y miedo a quien no conoce sus secretos. Estar inmerso en el sueño nocturno, resulta placentero, pero no poder conciliarlo, conlleva horas eternas de ansiedad y desespero.

Sintetizando, se quiere despertar el interés y dirigir la mirada hacia este mundo ajeno a muchos espectadores y entender que la noche no solo es el lapso de tiempo destinado para descansar y que bajo su oscuro manto transcurren diferentes anhelos, deseos, expectativas, temores y la esperanza que al final de la noche se hallara un nuevo día.

Por tal razón se ha optado por utilizar la fotografía como medio creativo y representativo de la obra, por intermedio de esta es posible congelar un momento en la historia, inmortalizar, y en ocasiones llegar a exaltar; Es detener un instante, recrear un referente histórico en una imagen.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVO GENERAL

Crear una obra plástica por medio de la fotografía que muestre al espectador una serie de imágenes que registran lo que acontece durante la noche en lugares como bares, discotecas y burdeles, con el fin de dar a conocer la importancia que tiene la noche en estos lugares.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Mostrar algunos aspectos que tienen lugar durante la noche, aprovechándolos como expresión plástica.
- Utilizar la imagen fotográfica como medio artístico, y de documentación de lo que es la vida nocturna de algunas personas como la prostituta, la bailarina, el barman etc.
- Originar un proceso plástico, que permita registrar, algunos aspectos que muestren que en la noche se pueden encontrar tantas alternativas artísticas como durante el día.

1.3 ALCANCE Y LIMITACIONES

- El proyecto se realizara teniendo como soporte técnico, y elaboración plástica la fotografía.
- El aspecto comprendido a desarrollar se enmarca dentro de la temática de la vida nocturna.

- El área a laborar para el desarrollo de la obra corresponde al área metropolitana de Bucaramanga.
- El proyecto se desarrolla teniendo en cuenta algunas actividades que tienen lugar durante la noche en sitios destinados a la diversión como lo son los bares, discotecas y burdeles.

2. MARCO REFERENCIAL

2.1 MARCO CONCEPTUAL

Los inicios de este proceso en la elaboración de imagen tiene sus comienzos a temprana edad del autor sintiendo gran atracción, por las artes, en especial las artes graficas, la antigua casa, donde transcurren esos primeros años de vida, aun alberga vestigios de los nacientes trazos, elaborados sobre aquellas puertas y armarios, líneas tan primarias, tan llenas de soltura e imaginación, cargados de memoria, fue como detener el tiempo por un instante, dejar plasmado en aquella puerta un pensamiento, un instante, una idea, ver estos trazos es como internarse en una cápsula a través del tiempo.

La fotografía llega a ser una influencia a muy temprana edad, si bien es actualmente una de las representaciones gráficas más comunes en nuestra sociedad, en este caso llega por vía paterna quien practicaba en ese entonces la fotografía en la categoría de aficionado, esto incitó a descubrir, una nueva forma de congelar momentos, y abrir nuevas puertas en el campo de la imagen, por esta razón es conveniente decir que en el ámbito familiar se goza de un muy amplio registro histórico elaborado por medio de la fotografía.

Ver esta nueva forma de componer, crear y registrar de forma gráfica es la causa que genera el interés hacia esa disciplina, a pesar que en mas de una ocasión no se comprendía por parte del autor el funcionamiento mecánico de una cámara fotográfica al igual que su compleja manipulación. En ese entonces era difícil asimilar por que se hacia fotografía de elementos u objetos aparentemente carentes de importancia; así como tratar de entender el papel tan fundamental que juega la luz en esta manifestación

artística. La combinación de estos y otros factores son los que despiertan la curiosidad por comprender este arte.

Dada esta afición familiar fue viable tener un contacto a temprana edad con este medio, aun es posible la fascinación que provoco el ver por un tele objetivo, observar, lo que se podía llegar a hacer con una gran angular, al igual que contemplar las cosas mucho mas de cerca y con una mirada totalmente distinta a través de un close-up, gracias a esta pasión se presenta la oportunidad de conocer el primer libro de fotografía ,en este proceso de aprendizaje, se trataba de la enciclopedia planeta de la fotografía por medio de esta fue posible llegar a apreciar la importancia de esta manifestación artística, al igual que conocer diversos autores, y técnicas. Uno de los autores que mas fascinación llego a causar en la forma de ver la fotografía en ese entonces fue Robert Capa, conocido por una de sus fotografías de un contenido fuerte, e impactante; Pero lo que mas atrajo la atención fue la forma de congelar ese momento de captar el instante y así convertirlo en un registro gráfico de lo que acontecía. (Figura 1).

Figura 1.

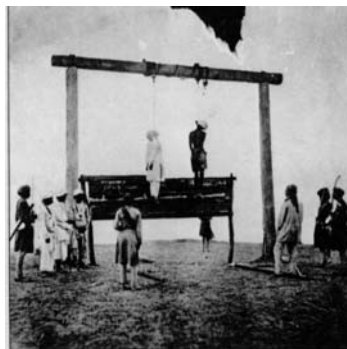

Fuente: Robert Capa

Robert Capa fue célebre por sus fotografías a modo de corresponsal de guerra. Como representante de la revista Life cubrió la Guerra Civil española, la II Guerra Mundial y la Guerra de Indochina (en la actualidad Vietnam), donde en 1954 murió al pisar una mina. Para Capa el aspecto técnico no era más importante que el drama que un fotógrafo de guerra intenta captar en un momento fugaz e irrepetible. Sus fotografías más conocidas, como las tomadas en 1944 durante el desembarco de Normandía, retratan la violencia de la guerra con un impacto especial.

También resulta interesante mencionar a Felice A. Beato pertenecía a esa extraña raza de fotógrafos victorianos de a pie que con tanta fuerza nos transmitieron la imagen del siglo XIX. En ese entonces la sociedad no estaba preparada para verse ofendida por la espantosa visión del campo de batalla real. Por tanto los álbumes correspondientes a esa época retrataban a los soldados, a los políticos visitantes y los lugares de batalla en una guerra subreal, limpia de cadáveres. Beato no estaba sometido a tales restricciones. Su documentación fría y basada en hechos de los amotinados ahorcados, de un patio lleno de cráneos y huesos de miles de soldados masacrados representa un nuevo arranque para la fotografía, que continuaría avanzando rápidamente hasta su lógica y terrible conclusión durante la guerra civil, en Estados Unidos, poco tiempo después.(figura 2)

Figura 2.

Fuente: Felice a beato

Otro gran fotógrafo destacado en este aspecto fue Alexander Gardner, quien tomo las fotografías más emotivas del conflicto, de la guerra civil americana. Gardner mostró los horrores de la guerra en toda su magnitud. Sus fotos de soldados muertos en las trincheras, miembros seccionados, edificios ennegrecidos y ciudades desechas por los morteros, constituían su forma de hacer una poderosa aunque macabra, llamada a la paz. (Figura 3).

Figura 3.

Fuente Alexander Gardner

Estos fotógrafos, eran autores decididos, a llevar un mensaje que en ese entonces muchos se negaban a aceptar, pero aun contra esos contratiempos decidieron llevar la verdad y abrir los ojos a aquellos espectadores cegados por la indiferencia.

Tal es el caso de John Heartfield quien siempre permaneció en pie de protesta contra los movimientos fascistas latentes en esa época. Heartfield fue uno de los miembros fundadores de los Dadaístas en Berlín, y empezó a hacer experimentos combinando fotografías y tipografías en busca de nuevos métodos de expresión de sus convicciones profundamente antifascistas y socialistas. Estos experimentos le llevaron a utilizar el fotomontaje, una técnica utilizada por muchos artistas pero pocas veces con tanto acierto como Heartfield. Utilizo la yuxtaposición de imágenes dispares y a veces chocantes para satirizar aspectos de la vida y de la sociedad

haciendo blanco de sus burlas a las fuerzas de fascismo cada vez más fuertes en Europa.

En el trabajo de Gertrude Kasebier se puede ver claramente evidenciado su afán por dar a conocer el papel de la mujer en la fotografía y su influencia en este medio.

También es importante destacar el trabajo de E.J Bellocq quien a través de su lente mostró una realidad difícil de aceptar para muchos y que aun en la actualidad es un tema de controversia. Bellocq era un hombre solitario que podía ser visto frecuentemente en las calles de Storyville, el barrio de prostitutas de Nueva Orleans. Bellocq era un fotógrafo comercial que tomaba fotos de barcos y maquinarias para una constructora de buques, pero los burdeles de Storyville constituían su verdadera inspiración. Las prostitutas que ofrecían sus servicios en la zona le fascinaban, y alrededor de 1912 hizo unos 100 retratos de éstas variados y con gran detalle. Bellocq se planteaba cada retrato con ideas nuevas y nada preconcebidas. Cada mujer era tratada correctamente y como una persona, alentándolas a revelar o ocultar su cuerpo en la forma mas cómoda. La más conmovedora de todas era quizá la de una muchacha de unos 13 años que se puso delante de la cámara de Bellocq primorosamente vestida de blanco mientras que otra muchacha dormía al lado.(figura 4)

Figura 4.

Fuente: E.J Bellocq

En este buscar de técnicas y autores fueron apareciendo autores como Laszlo Moholy-Nagy quien fue un artista innovador de enorme talento, cuya influencia artística aun es hoy patente, durante los años 20 empezó a experimentar con la fotografía , la luz y su manipulación eran temas constantes en su obra. Moholy –Nagy recomendaba manipular imágenes y produjo fotografías a base de muchas técnicas diferentes. También experimento con la composición fotográfica. Probó extraños ángulos de cámara eligiendo puntos altos o bajos para hacer visibles unas existencias que no podemos percibir o captar con nuestro instrumento óptico, el ojo. Quería que la fotografía se considerara como un medio creativo más que como un mero instrumento de reproducir una imagen o de contar algo. La aproximación de Moholy-Nagy contribuyo enormemente a romper la tradición fotográfica y significo el advenimiento de la fotografía abstracta. (Figura 5)

Figura 5.

Fuente: Laszlo Moholy-Nagy

Dentro de la lista de autores que han volcado mi atención por diversos motivos encontramos a Thomas Eakins, Heinrich Zille, Man Ray , Henry Peach Robinsón, entre otros, por su manera de reinterpretar la fotografía, y

dar a conocer por medio de la misma aspectos que la sociedad se niega a ver por si misma.

2.2 MARCO TEÓRICO

La fotografía precisó muchos años para abrir plenamente sus ojos a las realidades del mundo.

Pero hoy las cosas parecen diferentes, ha cambiado todo y sigue haciéndolo a ritmo tan vertiginoso, nos enteremos o no, así que para evitar inadecuados dolores de cabeza, se tienen mil y una ocupaciones y preocupaciones cotidianas que nos mantienen en forma, es decir que ayudan a no reflexionar ni sentir, y para acabar de forma apropiada, se busca la forma de anestesiar este dolor que causa pensar por si mismo, a fin de empezar un nuevo día de una forma sencilla, y conformista, ya que pensar de otra manera constituye una forma de cuestionarse improductivamente. Manteniéndonos siempre en un estado de inercia mental, para así negarnos la realidad de los cambios, y cultivar nuestra ya adormecida mente, estancando nuestro pensamiento y evitando la superación del ser.

El estar acostumbrado a estar del otro lado de la barrera ha causado una atrofia mental, por que al parecer solo unos cuantos piensan por una sociedad completa lo que nos lleva a seguir a ese supuesto guía, ya que es su estado de cerramiento no tiene la capacidad de discernir, convirtiéndose simplemente en uno más.

La fotografía es un fiel testigo de la transición humana desde su aparición ha estado presente en los diversos acontecimientos que han marcado el desarrollo de la humanidad, o tan solo un recuerdo muy íntimo, pero siempre

jugando un papel de gran importancia en la historia ya sea en el ámbito universal o personal, se puede considerar como parte esencial de la historia de cada persona, una forma de probar y recordar un momento.

Al fotografiar la noche se pueden observar diversas situaciones que no son visibles durante el día; la noche nos provee de esos instantes especiales rodeados de cierta mística debido a la oscuridad y el anonimato que ella produce.

La fotografía es una representación fiel, pero a su vez puede ser una transformación de la realidad, no siempre es una imagen verídica, al igual que su interpretación varía de acuerdo con el espectador.

El ser humano siempre se ha sentido atraído hacia lo desconocido, siente cierta fascinación por lo incógnito y en cierta forma se siente excitado por el peligro, este puede ser el factor que lo conduce a explorar en la noche, donde las cosas no son lo que parecen, donde las formas se ocultan en oscuros callejones, y la confianza que produce el verlo todo no está presente.

El hombre realiza durante la noche aquellas actividades, que prefiere que permanezcan "ocultas" es por eso que la noche toma un aspecto más liberal, desinhibido y sorpresivo, esta nos provee de escenarios ricos en sensaciones, y situaciones muy particulares.

La noche es y será esa confidente, ese espacio para liberar aquellos deseos que permanecen ocultos durante el día, llevando incluso a transformaciones radicales, tras la puesta del sol.

2.2.1 Marco histórico

La fotografía desde sus principios ha sufrido grandes cambios, sus primeros inicios se refieren al el daguerrotipo positivo, apreciado por su claridad y detalle, fue utilizado en especial para retratos de familia como sustituto del mucho más caro retrato pintado. Pero pronto encontró sustitutos más rápidos y eficientes, como el calotipo o talbotipo.

La reducción en los costos de obtener fotografías resultante de estos inventos, permitió a un público menos pudiente reconocerse frente a las copias sacadas ya no sólo para conmemorar ocasiones relevantes sino también para satisfacer el gusto enorme de saberse detenido en un lugar donde el tiempo no transcurre mas.

Otro documento elocuente para describir la sociedad de la última mitad del siglo pasado, es la tarjeta de visita, cuya popularización se vio favorecida tanto por las facilidades de la época para las importaciones, como por el encuentro con un método que reducía la inversión en tiempo y materiales mediante el fraccionamiento del negativo en diez partes.

Paralelo al desarrollo de la tarjeta de visita se da el de la fotografía estereoscópica, basada en el fenómeno del binocular, mediante el cual dos imágenes vistas separadamente por cada ojo se fusionan en una sola, ofreciendo el efecto de unidad

Ya en el siglo XX se presenta una proliferación en el número de fotógrafos aficionados y profesionales, en el uso de las técnicas y en los objetivos artísticos e informativos de la fotografía.

Desde 1950, han ido apareciendo diversas tendencias a medida que la distinción entre la fotografía documental y la artística se hacía menos clara. Algunos fotógrafos se inclinaron hacia la fotografía introspectiva mientras que otros lo hicieron hacia el paisajismo o el documento social.

Actualmente la fotografía ha constituido un gran medio de expresión, utilizada como medio claro de manifestación artística, llevada en ocasiones con miras a crear una imagen crítica de lo que sucede en la sociedad, tal es el caso de Andrés Serrano quien ha desarrollado su trabajo desde la década de los ochenta hasta hoy en día. Desde la salida de "Piss Christ" se convirtió en enemigo de las altas autoridades cristianas y de los políticos conservadores. A pesar de lo controversial de su trabajo, la Catedral de San Juan el Divino en Manhattan, ha presentado diversas muestras suyas con la correspondiente polémica. (Figura 6)

Figura 6.

Fuente: Andrés Serrano

Dentro de un mundo tan convulsionado como el de las últimas dos décadas es preciso presentar y mostrar a la sociedad la religión, el sexo, los mitos del poder enmascarados detrás de sus uniformes y símbolos.

El artista utilizará la fotografía para presentar un mundo poblado de contradicciones, “no de conflictos sino de dicotomías”. Establecer un panorama donde conviven símbolos y arquetipos, fetiches de belleza y horror, personajes del poder y sus estrategias de adormecimiento de las masas.

El aporte de la fotografía en obras paradójales presentadas en series, las cuales no dan lugar a un juicio definitivo. Más bien tienden a dejar al público suspendido entre percepciones que alteran la cotidianeidad, para llevarlo a contemplar al mundo desde otro lugar, y así poder provocar un despertamiento en el ser.

En la actualidad el haluro de plata está siendo reemplazado por el CCD, el cual es un chip capaz de transformar las ondas de luz en imágenes, el grano tan característico de la película está siendo suplantado por los píxeles que componen una imagen; esto es lo que se conoce como imagen digital, o fotografía digital.

3. DISEÑO METODOLÓGICO

3.1 PROCESO:

Trabajo de fotografía de diversas formas de cómo transcurre la vida nocturna en algunos lugares de la ciudad.

Toma de imágenes como referentes fotográficas preexistentes en la historia y desarrollo en este campo.

Observación directa de los factores que tienen lugar durante la noche

Registro gráfico, de momentos, situaciones y lugares que evoque la temática del proyecto.

Investigación de diferentes textos con relación a la psiquis humana, el por qué de su comportamiento,

3.2 ANÁLISIS DE DOCUMENTOS:

Observación directa: la noche en la ciudad, el comportamiento de los que allí habitan sus razones, para permanecer en ella, y como la viven día a día.

- Recolectar

- Organizar

- Componer

- Elegir
- Resolver
- Llevar a resultado artístico

4. PROCESO

4.1 DESCRIPCIÓN

La noche inició llena de expectativas esperando encontrar esa imagen tan característica de este mundo “underground”, el recorrido estaba planeado por algunas de las zonas más marginales de la ciudad de Bucaramanga, como lo son la diagonal 15. En esta trayecto se observaban a esas personas ejerciendo el oficio de la prostitución, ellas, o ellos vestían sugestivos trajes, llegando a mostrar algunas sus partes “privadas”, es notable el cambio que surge en esta zona después de las 9:00 PM lo que en el día es una calle constituida en su mayor parte por ferreterías, almacenes de pintura, negocios en general, en la noche se torna oscura con todos sus portones cerrados e iluminados únicamente con las luces amarillentas del alumbrado público y uno que otro aviso rojo de neón.

Al acercarse el automóvil lentamente ellas empiezan a desplazarse hacia él, esperando encontrar a su tan anhelado cliente, en sus miradas se perciben ciertas sensaciones, como ansiedad, en ocasiones tristeza, disfrazadas con una cierta dosis de sensualidad, a medida que se acercan al auto sus movimientos son cada vez mas sugestivos y a la vez precavidos, pero al ver que el carro sigue su curso y en el interior divisan una cámara fotográfica su comportamiento toma un curso totalmente opuesto al mencionado anteriormente, su primera reacción es ocultar su rostro, no mostrar su identidad e inmediatamente toman una aptitud defensiva, la cual es fácilmente interpretada por su proxeneta “chulo” quien se lleva la mano hacia su cinturón, mostrando así que tiene un arma y que no teme utilizarla, ya que el es el guardián y como tal debe velar por su seguridad, seguidos por la

mirada inquisidora de estas personas se continua el recorrido sin posibilidad de hablar con alguna de ellas y mucho menos de obtener una fotografía.

El recorrido continúa haciendo numerosos intentos por capturar esa imagen pero debido a la poca iluminación es necesario recurrir a un largo tiempo de obturación, lo que dificulta el trabajo, quedando en su mayoría barridos de formas insinuadas bajo la luz naranja que provee el alumbrado público.

El siguiente paso fue hacer algo mas personalizado, entrar en los lugares dedicados a este oficio, entrar a estos burdeles, estudiar su espacio, su iluminación y las formas que allí predominan. El lugar tenia un pequeño acceso para no hacer tan notoria la entrada de sus clientes; el interior no puede ser observado desde afuera debido en su gran mayoría a las cortinas de madera, tan características de estos lugares. Una vez dentro, se encuentra en primera instancia una luz roja, acompañada de una ensordecedora música y voces que gritan para ser escuchadas, a esto se le suman las incontables formas producidas por el humo expulsado por la gran cantidad de cigarros encendidos en esa sala, al ingresar las primeras en percatarse de la entrada son ellas, “las niñas del lugar”, una mirada analítica recorre todo el cuerpo como quien trata de investigar quien es o de donde viene, seguido empiezan los murmullos y risas, por parte de las mismas, es entonces cuando llega el “encargado” de la sala, en su mayoría un hombre tosco de aspecto de “pocos amigos” el cual da las indicaciones del negocio, seguido de eso viene la presentación de las “niñas”, las cuales se acercan una por una diciendo sus nombres mientras se contonean sensualmente hacia el observador, empiezan entonces a sonar diversidad de nombres sugestivos o que evoquen a alguna actriz, o persona característica de este campo, nombres como lo son: Pamela, Luna, Estrella, etc. Una vez terminada dicha presentación se procede a hablar con la elegida en este caso se hablo directamente con el administrador, se presento la temática del

proyecto, acompañado por la carta que certificaba que se trataba de un trabajo universitario, a todo esto el administrador responde con un rotundo e inalienable NO, las palabras no parecían importarle y simplemente se limitaba a responder no.

El recorrido continua, pero en esta ocasión se entablará conversación directamente con la persona que ejerce el oficio, dejando de lado al administrador, el lugar y procedimiento son muy similares, la única diferencia era que no solo había luces rojas, también las había verdes y azules, por lo demás era muy similar.

Nuevamente se inicia el proceso de presentación del personal, es entonces cuando es elegida directamente una de ellas y se le da a conocer la metodología del trabajo, en sus ojos se ve la duda, al parecer nunca le había pasado algo así, pero llega a la misma respuesta dada anteriormente por el administrador del otro lugar, sonriente respondió: nosotras no hacemos eso.

El mismo resultado se vió evidenciado en los siguientes lugares visitados, por lo que se decidió empezar con otro renglón: los bares, en estos hubo mas acogida, por lo cual se pudo desarrollar un mejor trabajo en relación a los anteriores.

Se inicio el recorrido por algunos bares de la ciudad, con la intención de ver estos lugares a través del ojo de vidrio, lo primero que se encuentra en ello es a aquella persona encargada de la seguridad, el es quien decide quien entra y quien no, (según su propio criterio), es por lo general un hombre fornido, de mirada fría y un tanto agresiva, es el cancerbero del lugar el guardián de ese portal; el inspecciona a cada uno de los aspirantes a entrar con una mirada que recorre cada parte de su cuerpo para determinar si cumple con los "requisitos" para ingresar al establecimiento , seguido

observa sus rostros como quien trata de buscar algo en sus miradas, pero se trata mas bien de un mecanismo para determinar la edad y permitir o no su entrada, después sigue con su rutina, la cual consiste en hacer una inspección en busca de algún arma o elemento que pueda llegar a alterar el “orden” del lugar esto la hace recorriendo con sus manos el cuerpo de quien desea entrar.

Después de atravesar el portal custodiado por su respectivo guardián lo primero que se puede percibir es el sonido. Aquel sonido que produce la música del lugar. Música en la mayoría de los casos agitada, con un ritmo movido y sugestivo, parece que sus ensordecedoras notas llenan todo el lugar, alcanzando cada rincón escurriéndose a través de las sombras, paredes y rincones llegando a los oídos de los allí presentes brindándoles la impresión de bienestar , una sensación rítmica que consume sus cuerpos; es la música la que tiene el protagonismo en la noche, es ella quien rige el lugar, todos se mueven según sus reglas; es el elemento característico, es quien eleva el espíritu y lleva a los allí presentes a experimentar sensaciones que combinadas con los demás elementos del bar crean estado de alucinantes emociones. La música es aquel elemento que se adentra en el ser exteriorizando así partes que en el permanecen dormidas, es la chispa que enciende aquéllos recuerdos, sensaciones, y emociones, que normalmente no salen a la luz, es el vehículo, conductor de sentimientos.

Una vez dentro una danza de luces se mezclan con la música, en un derroche de colores y formas que se deslizan sobre las cabezas de los allí presentes, aquellas luces fluyen a través del lugar llenando el espacio con sugestivas formas, y delirantes colores, establecen toda una composición de gamas y movimiento entregando así al espectador un efecto que ayuda a recrear este ambiente oscuro pero al mismo tiempo luminosos, con tonos hipnóticos que alientan a las personas a dejarse llevar por el frenesí que

suministra esta atmósfera. Rayos de diversos colores rompen en el espacio con tal fuerza que dejan una estela de luz tras de si trazada con gran precisión, se desplazan a gran velocidad y cambian de tono en diferentes ocasiones, pasando por le verde, violeta, blanco rojo y amarillo, una serie de destellos rebotan en diferentes superficies haciendo difícil establecer su origen; los tonos varían de fríos a calidos con gran rapidez, al tiempo que delicadas líneas dibujan los contornos de los que allí bailan en medio de esta composición de luces y sonidos. (Figuras 7-8).

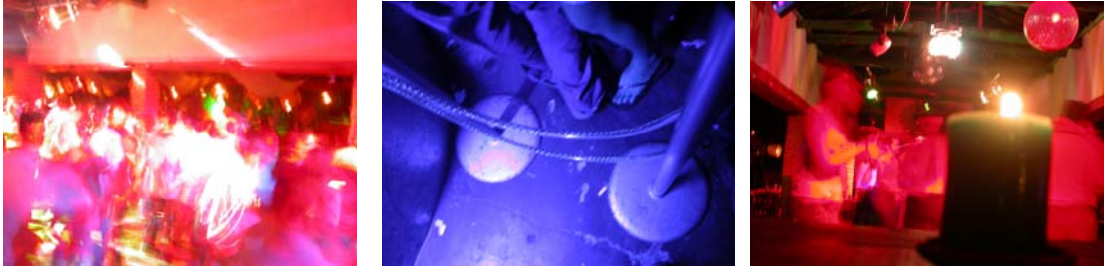
Figuras 7-8.

Fuente: autor

Sin embargo estas luces no lo muestran todo, en vez de eso insinúan las formas, dejando un tanto oculta la identidad de los que allí se encuentran; sus contornos se funden entre el claroscuro de lugar, dando así cabida a la expectativa. Este relativo anonimato permite el desarrollo de una conducta más desinhibida de la que se puede ver a plena luz. El estar bajo el abrigo de la noche hace que las personas se sientan mas libres, menos observadas, y ocultas bajo ese manto que les provee refugio para hacer realidad esos deseos que no afloran durante el día. (Figuras 9-10-11).

Figuras 9-10-11.

Fuente: autor

Entre luces y sonidos las formas se agitan al sonar de la música, el sudor se desliza por lo cuerpos que no dejan de moverse a ritmo frenético, el olor a alcohol y cigarrillo inundaban el lugar, al igual que las altas voces queriendo ser escuchadas; las luces destellan sin parar alternando entre tonos brillantes, el movimiento es la constante, no hay espacio para la quietud y el reposo; todo se encuentra en constante agitación.

El licor hace parte fundamental de este ambiente, tanto suaves como fuertes tragos se mueven entre la multitud ávida de diversión, alegría y frenesí, es este el motor que mueve el deseo por festejar y divertirse, es Baco quien a pesar de los siglos reina en este ambiente, es aun venerado, puesto en alto mostrado con orgullo es el rey del regocijo, al alcohol hace parte integral y por tanto su olor característico inunda al lugar, mientras los meseros lo trasportan de un lugar a otro, este recorre todo el establecimiento codiciado como el elixir de la vida, la fuente de la diversión el remedio para curar las penas, y muchas denominaciones mas; su presencia es evidente en cada una de las mesas, se le puede encontrar en diversos tonos que van desde un cristalino y refrescante dorado, a un transparente y frío néctar, la gama al igual que sus sabores y efectos tiene gran variedad, en cada una de sus formas siempre esta presente en todas esas mesas rodeadas por quienes quieren disfrutar de la noche y sus enigmas.(Figuras 12-13-14)

Figuras 12-13-14

fuentes: autor

Otro aspecto a mencionar es el cigarrillo quien con su tenue resplandor se encarga de delinear suavemente los contornos del rostro de quien lo consume, su luz se agita en la oscuridad como luciérnagas en una noche de verano, mientras el humo que deja al consumirse dibuja diversas formas en el espacio que se disipan lentamente mientras asciende en su ultimo aliento, su olor al igual que el del alcohol llena cada rincón. No tarda mucho en consumirse para después permanecer inerte junto a sus propias cenizas, o en transitado suelo del lugar.

A medida que el efecto que produce el estar en este ambiente se acentúa es evidente que la libertad se toma las expresiones de los allí presentes, los comentarios, gestos y reacciones son cada vez menos restringidos, los movimientos cuando bailan a medida que avanza la noche son mas sugestivos, sensuales y expresivos. Sus cuerpos se agitan mientras se divierten entre formas que se retuercen en un mar de sudorosos cuerpos alegres sensuales y por que no exhibicionistas. De entre la multitud brota un cuerpo femenino: es una mujer que se mueve sensualmente para atraer las miradas de los que allí se encuentran, busca un lugar donde pueda sobresalir de ese océano de formas, es entonces cuando asciende a través de la barra para así quedar a la vista de todos aquellos que se fusionan con las luces y sonidos; sus movimientos despiertan el interés, y elevan las miradas hacia su figura, la cual no deja de moverse seduciendo a quienes posan sus ojos

sobre ella, seguido dos mas suben para así complementar esa imagen. La música sigue gobernando y marcando la pauta mientras las luces aumentan la sensación de movimiento. (Figuras 15-16-17)

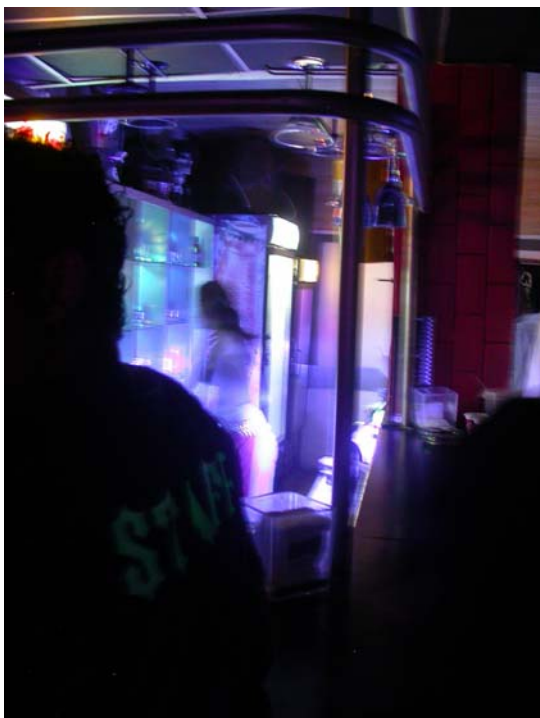
Figuras 15-16-17

Fuente: autor

Mientras tanto en la barra el afán por satisfacer los clientes hace que el movimiento sea más acelerado, quien se encuentra tras ella es una persona bastante ágil, rápida y eficiente, sus hábiles manos se encargan de mezclar, servir, preparar y vender diversos licores, mientras a través de esta barra se deslizan innumerables copas y vasos destinados a satisfacer la sed de diversión del lugar; en esta sección encontramos una luz constante, de un tono suave pero invariable que garantiza una iluminación permanente para efectuar tan laboriosa actividad, en ella se exhiben diversas bebidas, al tiempo que la cristalería forma caprichosas formas producidas por los destellos y brillos que de ella emanan. (Figuras 18-19-20)

Figuras 18-19-20.

Fuente: autor

Poco a poco el lugar es completamente colmado por todos los que llegan en busca de vivir la noche, ellos se sitúan a través de la estancia distribuidos en las mesas que allí se encuentran; a medida que el ritmo los posee abandonan dichas mesas para lanzarse a las manos de la danza y la música y así entregarse a un delirante baile de euforia, la ubicación de cada persona corresponde a si va en pareja , grupo o solitario, estos últimos tienden a situarse en la barra contemplando lo que allí sucede, tal vez en busca de compañía o simplemente con el animo de pasar un buen rato u observar transcurrir la noche frente a sus ojos. Aquellos que ingresan en grupo tienden a sentarse juntos alrededor de una mesa y así compartir no solo bebidas, sino comentarios, experiencias y la noche en sí. A diferencia de los grandes grupos las parejas buscan un poco mas de intimidad refugiándose en las sombras como buscando ese espacio solo para ellos, permaneciendo inmersos dentro las notas musicales, y la oscuridad que les provee la noche.

Todo esto ocurre ante el amparo de aquellos gigantes que se mueven de un lugar a otro custodiando el lugar; altos y fornidos se erigen en aquel paisaje de iluminación tenue y formas indefinidas por el movimiento y el juego de luces, son ellos quienes revisan que todo este en orden, observando atentamente toda irregularidad, aptitud u otra seña de alteración del funcionamiento propicio del lugar, en su mayoría vestidos con ropas oscuras se desplazan como sombras a través de todos los rincones recorriendo con su mirada fría e inmutable toda la estancia.

En algunas ocasiones estos lugares son los que albergan dentro de si a un grupo o banda encargados de dar el toque de diversión de la noche, ellos con sus instrumentos y voces son quienes llegan a los oídos de los espectadores para así transmitirles a través de sus notas llenas de vida sus sentimientos mas profundos, sus mensajes transportados por la fuerza de su voz y acompañados por una legión de instrumentos vuelan a través del espacio produciendo, diferentes efectos en los espectadores, que van desde los gritos eufóricos, a la indiferencia.

La cámara no parece incomodarlos, a diferencia de los anteriores lugares visitados, por el contrario sonríen y posan ante ella, mientras el objetivo de la misma registra cada movimiento, cada luz, y cada sombra, algunas de las personas permanecen ansiosas por ser fotografiados y así poder contemplar su propia imagen, y poder tener en una imagen un recuerdo de lo allí sucedido.

Hacer un registro fotográfico de dicho ambiente no es tarea fácil, pues bien es sabido que la fotografía se dibuja con luz, y en este caso la luz no es constante, cambia a cada momento lo cual dificulta la exposición, de tal forma que se debe trabajar con una baja velocidad de obturación para así

permitir un mayor paso de luz a través del diafragma abierto a su máxima capacidad, la baja velocidad de obturación permite a su vez registrar el movimiento tan característico de estos lugares. Los planos varían desde picados contrapicados, hasta primeros planos y planos abiertos, el manejo de la línea de horizonte, va de acuerdo con la intención de la imagen a establecer. Al trabajar a baja velocidad de obturación es preciso la utilización de trípode, pero en este caso se elimina el uso del mismo, ya que el movimiento del fotógrafo también hace parte de la obra la cual esta totalmente inmersa en un mundo de movimiento agitación y color. Al trabajar a tan baja velocidad queda registrado en la fotografía el movimiento a modo de barrido y demás formas difusas que se fusionan en una composición de trazos, planos de color y transparencias.

El proceso de elaboración tiene lugar únicamente durante la noche, la cámara fotográfica es la encargada de capturar esas imágenes tan características, es ella el arma con la que se ataca el problema, es quien de una u otra forma detiene el tiempo, robando un instante en la vida, apoderándose de un momento de la oscura noche, captando imágenes a través de la luz que atraviesa su lente penetrando suavemente en el diafragma para finalmente plasmar una imagen, un momento, un ser.

La forma para llevar a cabo este proceso requirió de largas horas de espera, al igual que largas caminatas y gran cantidad de recorridos a través de la jungla de concreto bajo la negra noche. Cambiando de locaciones, de zonas y establecimientos, recorriendo desde los de los círculos de estratos más altos hasta algunas zonas conocidas por su poca seguridad y su fama de peligrosas. Cada una de ellas con sus respectivos escenarios y sus acontecimientos particulares, sus moradores al igual que el lugar tienen sus propias características. Mientras se efectuaban estos recorridos el obturador no dejaba de parpadear tomando registro de lo que acontecía, creando a

través de ojo de cristal, seleccionando planos, escenas y composiciones que tenían lugar en el momento. En ocasiones de forma oculta, manteniendo un perfil bajo para no ser detectado, manteniendo la cámara lejos de los ojos de aquellas personas que se sentían intimidadas por la misma.

Nuevamente se insiste con las casas de citas, esta vez se decide entrar de forma incógnita, sin avisar, a nadie sobre el trabajo a realizar; hacer las fotografías desde un oscuro rincón permaneciendo en el anonimato, oculto bajo las sombras del lugar; con cautela se ingresa al establecimiento la cámara, oculta pero al mismo tiempo lista para obturar, caminando entre las mesas y sillas del lugar bajo la aguda mirada de quienes se desplazaban por la estancia, era evidente que estaba siendo observado, se toma una posición cerca pero discreta al sitio de mayor actividad (el espacio central destinado al show), mientras se esperaba el espectáculo un televisor situado sobre un soporte transmitía una película XXX. Una vez iniciado el show se empieza a obturar, siempre tratando de no ser sorprendido en el acto, pero para mala fortuna un mesero se percata de la presencia de una cámara, inmediatamente se da vuelta manteniendo su mirada fija, lo cual evidentemente no tuvo un muy buen desenlace.

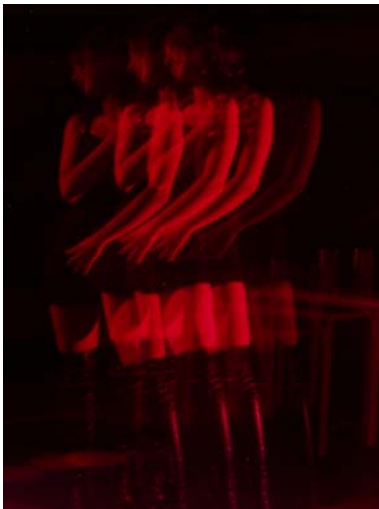
Después de lo acontecido con los burdeles se decide de nuevo probar para lograr tener el registro de ese sector. Nuevamente se inicia un recorrido por las calles de la ciudad en con al intención de registrar imágenes propias de ese mundo, la travesía comienza en la parte alta de la ciudad hacia la zona de la Carrera 33, se inician las negociaciones entonces con los administradores del lugar los cuales siguen permaneciendo hoscos ante las propuestas, se trata de buscar a quienes ejercen en las calles pero tampoco se obtiene resultado, seguido uno de los administradores accede a cambio de una remuneración económica, es entonces cuando se procede a hacer el trabajo, se asciende a través de una escalera estrecha para llegar a una gran

sala iluminada con tonos rojos y unos cuantos avisos de neón , las mesas se encuentran dispuesta alrededor de un espacio vacío (destinado para el show de media noche), la música ensordecedora llena el lugar, al fondo se pueden observar las “niñas” como las llama el administrador sentadas una junto a otra vistiendo sus sugestivos y sensuales trajes, faldas muy cortas y botas altas, mientras su cabello se desliza sobre sus hombros desnudos, ellas analizan a cada persona que entra y comentan entre ellas.

Al principio no están de acuerdo con la idea de ser entrevistadas y mucho menos fotografiadas, pero finalmente acceden a la entrevista, lentamente una de ellas se acerca a la mesa con sus piernas y hombros desnudos, ella es alta, posee una cabellera rubia que se mueve suavemente mientras se desplaza por el lugar, su piel blanca toma una coloración roja debido a la iluminación que allí se maneja, sus ojos miel refleja los avisos de neón que se encuentran en la estancia, observando detalladamente a quien ahí se encuentra, inicia entonces un juego de miradas como tratando de descubrir la intención de aquellas preguntas; una vez expuesta la temática y elaboración del trabajo se empiezan a liberar de sus labios escarlatas palabras tan sutiles y al mismo tiempo fuertes acerca de su vida en las noches. La timidez va quedando aun lado a medida que avanza la conversación, dejando al descubierto diferentes experiencias y aspectos vividos durante penumbra.

Mientras se producía el intercambio de palabras de su boca se escapaba pequeñas sonrisas, pero eran opacadas por la tristeza de sus ojos. Estando en la conversación un cliente entra en el establecimiento y “Liliana” llama su atención, por lo cual debe abandonar la entrevista, y entregarse a la persona que acaba de ingresar, antes de irse voltea su mirada como quien no quiere abandonar el lugar pero su labor no puede ser interrumpida. (Figuras 21-22-23)

Figuras 21-22-23

Fuente: autor

Debido a razones laborales, “Liliana” tiene que abandonar la mesa no sin antes haber proporcionado gran cantidad de información, historias, anécdotas y experiencia que se desenvuelven en un torrente agridulce, es entonces cuando entra en escena “Camila”, ella es de cabello oscuro, al igual que “Liliana” viste con prendas muy cortas y sugestivas, no duda en sentarse a la mesa y tomar una cerveza y un cigarrillo en sus manos, mientras responde a las preguntas el humo escapa de sus labios como si sus palabras se dibujaran en el espacio. Sus historias son muy similares, como también sus vivencias y puntos de vista, al igual que su triste mirada oculta bajo, los efectos del maquillaje.

Una vez terminada la conversación, se da a conocer la intención de realizar las fotografías, lo que genera cierta inquietud, la propuesta no es aceptada inmediatamente, pero se establece una cita para su posterior realización (cuando no estuviese el dueño del establecimiento).

Mientras se recorrían otros lugares en busca de momentos, imágenes y situaciones el recorrido continua bajo avisos de neón y voces invitando a

entrar en esos lugares, es en medio de esas provocadores luces, en una calle donde abundan los establecimientos de este tipo, surge de entre las sombras un figura iluminada, seguida por una multitud que recitaba una oración a su paso; era la virgen de Fátima, rodeada por sus seguidores y trasportada en una automóvil a la vista de todos esta “santa “ imagen ahora se desplazaba por los lugares mas “impuros” exhibiéndose al público como aquellas trabajadoras que se exhiben en las esquinas en busca de algún cliente, el contraste es evidente , el encuentro de dos polos opuestos en un mismo lugar, un realidad que se vive día a día.

Buscando más opciones para conseguir imágenes se retoma el recorrido por la zona comprendida en la carrera 15 un sector un tanto marginal, un camino difícil de recorrer especialmente con una cámara a cuestas, se inicio el mismo proceso, plantear como primera medida la entrevista, antes de mencionar la parte fotográfica, uno de los administradores accedió sin ningún problema, una vez dentro el ambiente se torno oscuro con una atmósfera cargada de olores y sensaciones que flotaban en el aire todo bajo la infaltable luz roja.

Estando dentro era hora de empezar a interactuar con las personas que allí se encontraban, el mejor lugar era la barra, las mujeres se acercaban en busca de su tan anhelado cliente, buscando su sustento económico, fue fácil establecer comunicación con ellas, a medida que la noche avanzaba la conversación se tornaba mas reveladora, sus historias al igual que las anteriormente mencionadas coincidían entre si, la confianza adquirida en el proceso fue tal que con el tiempo accedieron a ser fotografiadas claro siempre ocultando su identidad ya fuese por barridos, formas indefinidas zonas de sombra o simplemente sin fotografiar el rostro. Mientras esto trascurría las risas y comentarios se hacían presentes en el lugar; posaban ante la cámara sugerían posturas y lugares donde querían ser fotografiadas.

Pero la intención era registrar la actividad y lo que allí sucedía lejos de una representación de pose frente a la cámara. (Figuras 24-25-26)

Figuras 24-25-26

Fuente: autor

De este modo se continúa realizando el trabajo a través de la noche hasta lograr aquellas imágenes características y únicas de estos lugares. Sobra mencionar la experiencia adquirida a nivel personal, “vivir” su mundo compartir su espacio, escuchar sus penas y sus alegrías, y sus respectivas interpretaciones de la noche

El fotografiar estos aspectos supuso gran cantidad de pruebas, obturar a cada instante, posteriormente hacer un proceso de selección de imagen; en este proceso se experimento con la luz, diafragma, y tiempos de exposición.

Las imágenes obtenidas durante el proceso, registran el movimiento, los elementos característicos, al igual que los juegos de luces, pero estas imágenes no siempre resultaban como se esperaba, una exposición demasiado larga desdibuja totalmente las formas, mientras que una muy corta no registraba el movimiento; todo esto se veía afectado por las condiciones de luz, las superficies donde esta rebotaba e incluso el vestuario de los que allí se encontraban.

Bajo el concepto de la cámara subjetiva se procede a realizar diversas tomas donde el movimiento del fotógrafo queda registrado de igual manera que el movimiento que se desarrolla en la estancia, dando así una sensación aun mas fuerte de la agitación del lugar.

Debido a que el azar, el movimiento y la poca cantidad de luz eran las constantes durante la elaboración de la obra, fue necesario realizar numerosas veces fotografías, en estos lugares.

Finalmente, la obra será presentada ampliando las fotografías a diversos tamaños, no limitándose a un formato específico, jugando con la composición en el espacio, esto representa lo irregular de los lugares en los que se trabajo, la diferencia de tamaños y contrastes de los elementos que allí se encontraban.

La obra será expuesta en un lugar que haga referencia a los sitios donde se desarrollo, por este motivo estará instalada en un bar, de modo que el espectador tendrá interacción con el medio en el que se desarrolló la obra a medida que observa la misma, esta atmósfera complementara las sensaciones que se experimentan al apreciarla.

4.2 INTERPRETACIÓN

“Al principio, antes de que cualquier cosa existiera, sólo había una masa negra, oscura, silenciosa. No tenía forma definida, nada lo tenía. Esta masa era inmensa, lo envolvía todo y todo era ella. Se llamaba Caos. Caos reinaba si dejar que las cosas fueran algo, todo lo confundía, lo enredaba.

Pero en un descuido surgieron de él tres seres: Erebo, la oscuridad; Nix o la negra noche, la noche más profunda que se pueda imaginar ; y Eros, el mas hermoso entre los dioses inmortales, el instinto reproductor que cautivaba a todos los corazones y doblegaba la voluntad , incluso del mas firme.”³

El sol se oculta tras las montañas, un oscuro manto se desliza cubriéndolo todo, la ciudad queda inmersa bajo su negra presencia, es entonces cuando las espigas de concreto empiezan a crear oscuros rincones y a ocultar bajo sus sombras un mundo lleno de vida que emerge de entre la oscuridad para así dar vida a la noche.

La ciudad se torna oscura, como mecanismo de defensa enciende sus luces para detener el avance de la penumbra a través de sus calles de concreto, es entonces cuando la ciudad adquiere un nuevo tono, sus formas ahora se dibujan entre tonos amarillentos tan característicos de la iluminación citadina, rápidos destellos se desplazan por sus calles, dejando luminosos trazos, que se desvanecen en el espacio.

El día ha terminado, la luz del sol ya no revela con su incandescente presencia lo que transcurre sobre el asfalto, el anonimato se apodera de las

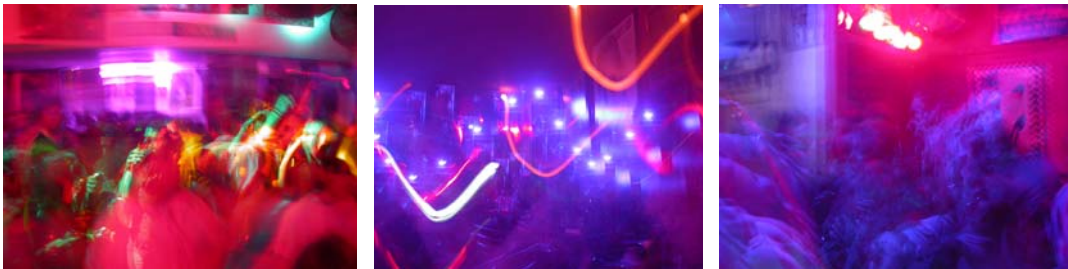
---

³ GÁFARO REYES, Alejandra. Mitos clásicos: Dioses, hechos y héroes de la mitología griega. 1ª ed. Bogotá: Intermedio Editores. 2002 Pp.19.

calles, surge entonces un nuevo mundo que permanecía dormido durante el día.

El brillo de las estrellas es opacado por el resplandor de luminosas figuras que se erigen sobre las calles; parpadeantes juegos de luces ahora invaden la ciudad llena de tonos amarillos rojos y naranjas entre otros. La ciudad parece transformarse, sus calles a pesar de conservar su misma arquitectura ahora lucen de manera diferente, tiene una nueva interpretación, una nueva imagen, se transfiguran ahora en un laberinto de oscuros rincones rodeados de incandescente luz sus moradores al igual que toda la ciudad sufren un cambio, ahora son movidos por otros intereses, su conducta es otra, lo que antes era un tranquilo recorrido ahora es una inquietante travesía. (Figuras 27-28-29)

Figuras 27-28-29.

Fuente: autor

La obra tiene como fin mostrar lo que acontece durante la noche en algunos espacios de la ciudad donde la oscuridad no es sinónimo de quietud y descanso, es por el contrario sinónimo de movimiento, diversión, preocupación, vida y por que no esperanza.

Para poder comprender el significado de esta obra resulta necesario voltear la mirada hacia la noche y lo que en ella acontece mientras nuestros ojos duermen. La obra se desarrolló teniendo como escenarios las distintas zonas donde tiene lugar una agitada vida nocturna. Estos espacios gozan de gran

cantidad de imágenes, formas y colores muy generales y al mismo tiempo muy particulares, en ellos se puede apreciar la esencia de lo que allí transcurre.

La obra, tiene como soporte la fotografía, ya que resultaba el medio más eficiente para relatar, interpretar, registrar y analizar lo que sucede en estos espacios, es por medio del ojo de cristal que se puede revelar al espectador con mayor precisión lo que allí se desarrolla, *“la fotografía repite mecánicamente lo que nunca mas podrá repetirse existencialmente”*⁴.

La obra se trabaja a partir de imágenes fotográficas que registran lo que allí acontecen, lo cual deja en evidencia la importancia del azar en este tipo de trabajos, en esta obra el espectador puede percibir, ciertos componentes formales, iconográficos, abstractos e incluso figurativos; la fotografía dice: esto es esto, es asá, es tal cual y no dice otra cosa⁵ pero esta va enfocada a percibir ecos, momentos, captar efectos visuales alternos y elementos sorprendidos, que invitan al espectador a una exploración mas profunda de dicha obra. La imagen no es solo un juego de luces y contrastes, *Gadamer ha afirmado también esta idea, y no solo para el ver, sino para el oír, lo cual involucra bajo la ley fundamental del contraste además de la imagen la sonoridad y el contraste de la música. Este contraste fundamental entreteje en toda obra de arte su presencia apremiante y las funciones acompañantes en el mundo de la vida.* Cabe mencionar este aspecto ya que la obra se desarrollo en un ambiente en el cual la parte sonora tiene un papel protagónico. Los ritmos e incluso ruidos ensordecedores tienen lugar en estos escenarios.

---

⁴ BARTHES, Roland. La cámara lúcida: Nota sobre la fotografía. 3ª ed. Barcelona: Ediciones Paidós. 1994. Pp 31.

⁵ Ibíd.Pp.32.

La obra lleva impresa en si estos ritmos, atmósferas, emociones que tienen lugar durante la noche convirtiéndose en una obra cargada de sensaciones, producidas por el medio en que se desarrolla; como lo plantea Gottfried Boehm “... *todo nuestro ser, al igual que todo nuestro oír se haya dominado por la ley del contraste. El entorno de todo lo que contemplamos también juega siempre.*” Boehm también afirma “*lo que nos sale al paso como imagen, se basa en un único contraste fundamental, entre una superficie completa y abarcable por la vista, y todo lo que ella incluye en hechos internos*”. (Figuras 30-31-32)

Figuras 30-31-32

Fuente: autor

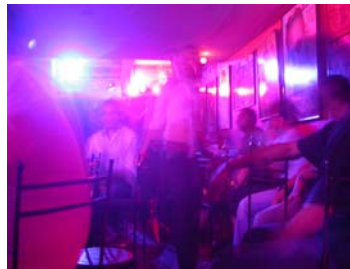
Esta serie de imágenes dejan en evidencia el desarrollo de la actividad humana durante la noche, da paso a obras llenas de color movimiento y contrastes, transportando al espectador hacia ese lado oculto, que en ocasiones nos negamos a aceptar. A igual que es transportado a esos

lugares donde la libertad y el frenesí parece ser la pauta, manifestados en delirantes juegos de luces y sonidos que estimulan los sentidos llenando de sensaciones al ser.

Percibir el significado fotográfico no es imposible, pero exige un acto secundario de saber o de reflexión.

En la obra es evidente la carga emocional, ya que la misma registra momentos cargados de sentimientos, como lo menciona Roland Barthes en su libro la cámara lucida “Diriase que la fotografía lleva siempre su referente consigo, estando marcados ambos por la misma inmovilidad amorosa o fúnebre, en el seno mismo del mundo en movimiento”⁶. (Figuras 34-35-36).

Figuras 34-35-36.

Fuente: autor

La presentación de formas difusas en estas fotografías son la evidencia del movimiento en este trabajo, la poca definición en ellas enmarca al mismo tiempo la pérdida de identidad, el anonimato y el afán por permanecer ocultos durante la noche.

---

⁶ Ibíd. Pp.33.

Las luces dibujan caprichosas formas en el espacio creando así un lenguaje un tanto pictórico de trazos dinámicos que se extienden a lo largo de la fotografía, estos a su vez proporcionan la sensación de fluidez y movimiento en la misma.

En la fotografía se encuentran elementos característicos de los lugares fotografiados, en ella se hace evidente la aparición de elementos como copas, cigarrillos, y bebidas que muestran el tipo de actividad que allí se realiza, dotándolos de una atmósfera, que puede llegar a crear toda una historia con relación a ese objeto.

Los colores que predominan son los tonos rojos y violetas, tonos particulares en la iluminación de aquellos lugares, colores que llevan nuestra mente hacia esos lugares prohibidos, relacionamos la luz roja con un lugar nocturno, un tanto oculto, y dotado de cierta sensualidad, una iluminación roja es un icono en esta cultura, un elemento indispensable en el desarrollo de la actividad nocturna. (Figuras 37-38-39).

Figuras 37-38-39

Fuente: autor

El emborronamiento en las imágenes dota a la obra de un carácter diferente al que se maneja en la fotografía netamente documental, en la que no tiene cabida la experimentación y la intención es la de ser fiel a la imagen, en este caso ese emborronamiento hace parte integral de la composición, dado que la imagen fotografiada se desarrolla en un ambiente de constante agitación y euforia.

La propuesta plástica se puede interpretar como un serie de crónicas que acontecen durante la noche, cada una cargada de memoria, congelando un instante, transmitiendo mediante su juego de luces toda una gama de sensaciones movimientos y vivencia que tienen lugar en este agitado mundo.

La obra se puede describir como impresionismo fotográfico, ya que en ella se representan sensaciones subjetivas, impresiones ópticas, así como los efectos de los objetos bajo la luz e incluso lo atmosférico. Creando así formas fuertes y al mismo tiempo difusas que generan insinuantes figuras en el espacio.

Tomando como referente algunos artistas como Nan Goldin la cual abarca todo el espectro de las relaciones humanas, desde el amor al aislamiento, la traición el sentimiento de pérdida y la realización personal. Sus imágenes, de una enorme carga emocional, relatan un fragmento de la historia contemporánea. De este modo la obra establece una relación directa con el medio en el que se desarrollo, dotando así el trabajo al igual que el de Nan Goldin de una carga emocional, que narra un aspecto de la realidad. (Figura 40)

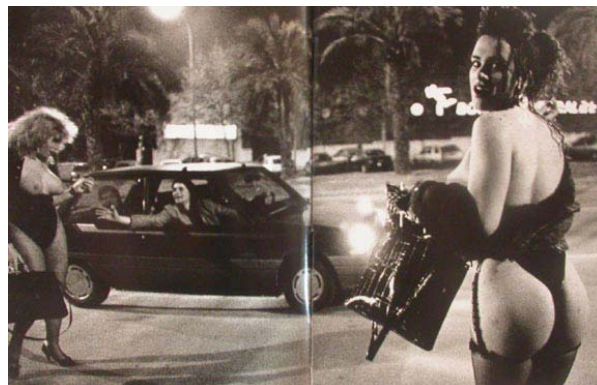
Figura 40.

Fuente: Nan Goldin

Otro artista a mencionar es Kim Manresa, cuyas obras como top less de 1989, el molino 1991, o travestí, Barcelona 1990, llevan impresas una gran carga no solo documental sino también emocional , en donde el fotógrafo se involucra con el medio que fotografía no solo siendo un espectador sino viviendo experiencias con allí retratados.(Figura 41)

Figura 40.

Fuente: Kim Manresa

La obra esta involucrada con el medio en el que se desarrollo, no es una fotografía meramente documental, es una fotografía comprometida con el medio que se desarrollo siempre estando dentro del él.

La composición que allí se observa es una composición de planos de color superpuestos debido a las cambiantes luces y movimientos de los fotografiados, en los que los protagonistas son todas aquellas personas que se toman la noche bien sea para divertirse , trabajar o simplemente vivir a bajo su sombra.

Al igual que en la obra de Susan Meiselas esta obra recoge dentro de si un registro de una vida de diversión en la que mujeres se desnudan frente a hombres que han pagado por verlas, como en el trabajo de Susan Meiselas fue necesario la integración con este medio, interactuar con los protagonistas de la noche y hacer de la obra una realidad subjetiva. (Figura 42-43)

Figura 42-43.

Fuente Susan Meiselas

Existe un gran abismo entre la idea y la imagen capturada, la formas están en constante, movimiento y la cámara solo captura un instante, este instante, puede variar de acuerdo al tiempo de exposición pero, ¿no es mas real mostrar el movimiento, en vez de congelarlo? De este modo la obra registra cada uno de estos índices de vida.

El tiempo al igual que la luz son la materia prima de la fotografía es por eso que es un factor a tener en cuenta a la hora realizar una imagen, el tiempo afecta la fotografía de tal manera este elemento deber ser mostrado para así crear un registro verdadero de lo que allí sucedía. No puede negarse la existencia del mismo, por que mientras este transcurre tiene lugar el movimiento en especial en los lugares donde se realizo el trabajo.

En la obra se puede observar el protagonismo del color, este es parte fundamental de la obra al igual que los lugares donde fue realizada, es el color el que crea la atmósfera, y llena al espectador de sensaciones.

La luz nos permite ver las cosas, definir el espacio donde se encuentran, delimitar los volúmenes observados, crear ambientes determinados y, sobretodo, estimular nuestra mente; además, el color es un factor muy importante en las luces de la composición

Definir el color puede ser bastante complejo, ya que puede contemplarse desde un punto de vista objetivo (características físicas, químicas o fisiológicas) o desde uno subjetivo (que entrará en el campo de la biología o la psicología). Si simplificamos el concepto de color, podemos definirlo como la impresión que produce en la retina del ojo la luz al ser emitida, difundida o reflejada por los cuerpos.

El color, aparte de estimular fisiológicamente nuestra retina, es capaz de producir toda una serie de sensaciones internas, provocar ciertos estímulos, alterar la emotividad, la conciencia, los impulsos y los deseos.

Los colores influyen sobre el ser humano, y sus efectos intervienen en la vida, creando alegría o tristeza, exaltación o depresión, actividad o pasividad, calor o frío, equilibrio o desequilibrio, orden o desorden, etc. Los colores

pueden producir impresiones, sensaciones y reflejos sensoriales de gran importancia, porque cada uno de ellos tiene una vibración determinada en los sentidos y puede actuar como estimulante o perturbador en la emotividad, en la conciencia y en los impulsos y deseos.

El amarillo actúa como estimulante mental y nervioso. El naranja es un excitante emotivo. El rojo, que posee una gran potencia calórica, aumenta la tensión muscular y la presión sanguínea. El verde es un sedativo que dilata los capilares y tiene un efecto reductivo de la presión.; El rojo sugiere calor, fuego, corazón, excitación, actividad, pasión, sangre, fuerza, impulso, peligro y revolución.

Según Max Lüscher el rojo es la expresión de la fuerza vital y del culmen de la excitación vegetativa. "El rojo eleva el pulso, la presión sanguínea y la frecuencia respiratoria. Con lo cual tiene el significado del anhelo y todas las formas del apetito. El rojo es el impulso, la voluntad vital de conquista y la potencia, desde la fuerza instintiva sexual hasta la transformación revolucionaria". Según Halder el rojo representa "la capacidad de reacción general a los estímulos externos, indica la medida de la excitabilidad emocional".

Expuestas estas teorías se entiende por que en la mayoría de las imágenes que componen la obra están presentes estos colores, en especial el rojo, ya que es quien eleva la excitación y estimula los sentidos, lo cual es uno de los aspectos más importantes en estos lugares.

5. Conclusiones

Para la elaboración de una obra plástica es necesario penetrar en el mundo en el que se ha de desarrollar, de lo contrario puede generarse una interpretación errónea de la situación.

La fotografía es un medio que permite la captura de momentos, en el instante preciso si se tiene la visión para hacerlo.

La fotografía es un elemento rico en posibilidades, ya sea como condición de documento, representación de la realidad y experimentación.

La fotografía puede considerarse como una puerta al conocimiento, ya que nos permite a través de su imagen observar lo que sucede en un determinado lugar a determinado tiempo.

La noche está llena de vida, mientras los ojos cansados de unos cuantos se cierran para dar lugar al sueño, otros tantos viven cada instante de la noche.

La noche provee una serie de imágenes al igual que situaciones muy particulares, durante su lapso de tiempo se desenvuelve todo un universo de luces y color.

La atmósfera de un lugar tiene la capacidad de generar ciertos comportamientos en el individuo que allí permanece.

BIBLIOGRAFÍA

Andrés Serrano el nombre de la polémica. 9º ed. Art Studio Magazine. Agosto - septiembre de 2004. [On line] www.Andres\Serrano_Fotografía.htm

BARTHES, Roland. La cámara lucida: Nota sobre la fotografía. Barcelona: Ediciones Paidós. 1994.

Biblioteca de consulta Microsoft Encarta. Estados Unidos: Microsoft Corporation. 2005.

El clic-clic: Observador nada imaginario. Banco de la República. Biblioteca Luis Ángel Arango. Bogotá. 2004. [On line]: www.\clic-clicobservador\nada_imaginario.htm

Enciclopedia de la fotografía. Madrid: Planeta S. A. 1981.

FONTCUBERTA, Joan. Fotografía: Conceptos y procedimientos: Una propuesta metodológica. Barcelona: Editorial Gustavo Gili S. A. 1990.

PETZOLD, Paul. Fotografía con poca luz. Barcelona: Ediciones Omega S. A. 1978.

PhotoEspaña: Femeninos phe02. Madrid: La Fabrica. 2002.

ROSE, Tony. Así se hace cine. Barcelona: Instituto Parramon Ediciones. 1979.

OROZCO PÉREZ, John Jairo. Jugando con luz. Instituto de Educación a Distancia. Bucaramanga: Publicaciones UIS. 2001.

ORTS BERENGUER, Enrique. Prostitución y derecho en el cine (Tirant to Blanch). Valencia. 2003.

SCHÓTTLE, Hugo. Diccionario de la fotografía. Barcelona: Técnica, arte, diseño. 1982.

TAMAYO, Manuel. La fotografía nocturna: Una visión actual. Barcelona: Ediciones Daimon. 1977.