

ESPEJOS DEL TIEMPO

HERMES AFANADOR REY

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2.005**

ESPEJOS DEL TIEMPO

HERMES AFANADOR REY

**Trabajo de Grado para optar al título de
MAESTRO EN BELLAS ARTES**

Director

JOHN JAIRO OROZCO PÉREZ

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

2.005

Agradezco la colaboración y apoyo que me brindaron para la realización de este proyecto, a mi familia: Victoria Rey, Olga Afanador, Aída López, Luz Edelmira Afanador, Alexander Martínez, Héctor A. Afanador, Amanda Carrizales, Amparo Arciniegas. A mis compañeros, a los maestros del Programa de Bellas Artes, y en especial al Director del Proyecto: Maestro John Jairo Orozco.

CONTENIDO

	Página
INTRODUCCIÓN-----	1
1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA -----	2
1.1. JUSTIFICACIÓN-- -----	2
1.2. OBJETIVOS -- -----	3
1.2.1. OBJETIVO GENERAL-- -----	3
1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS-- -----	3
2. MARCO REFERENCIAL -----	5
2.1. REFERENTES HISTÓRICOS--- -----	6
2.2. FOTOGRAFÍA INTERVENIDA --- -----	10
2.3. REFERENTES ARTÍSTICOS--- -----	13
2.4. CONCEPTUALIZACIÓN- -----	17
3. METODOLOGÍA-- -----	22
OBRAS TERMINADAS-----	32
4. CONCLUSIONES--- -----	43
BIBLIOGRAFÍA-----	44
ANEXO A----	45

RESUMEN

Título: Espejos del Tiempo *

Autor: Hermes Afanador Rey **

Palabras claves: Muro, Signo, Huella, Memoria, fotografía.

Descripción:

La obra está realizada en fotografía intervenida manualmente. El tema central es el **muro**, el cual refleja lo que somos. El muro ha tenido significación especial para los pueblos a través de toda la historia, representa: protección, límite, seguridad, represión, soporte de expresión. Algunos muros de una ciudad median entre el hombre y el mundo, conservan memoria, ambiciones, sueños, huellas, indicios de lo que ha estado ahí del referente por años. son herramientas que ayudan a dar forma a la identidad social, cultural, e histórica de una ciudad.

El objetivo principal es generar lecturas estéticas y artísticas, enlazando plásticamente, el desgaste, las texturas, el color, los carteles, las huellas y los signos que aparecen en algunos muros intervenidos por el hombre común, teniendo en cuenta su evocación. Para realizar la propuesta artística se han tomado referentes teóricos como la historia de la fotografía , artistas como el catalán Antoni Tapies, la francesa Clara Alter, y la colombiana Maria Elvira Escallon.

La obra se abordó por observación directa de los sitios seleccionados, haciendo registros fotográficos de fragmentos de muros, posteriormente en el laboratorio se intervienen manualmente, componiendo estructuras espaciales, relacionadas con las personas de su entorno, presentándolas en línea, como secuencias de la transformación que afectan a los muros. El muro es un hilo conductor de vida el cual conecta diferentes formas de pensar y actuar. convirtiendo a las personas que lo habitan en parte de el.

* Proyecto de Grado

** Universidad Industrial de Santander. Orozco P; John, Asesor

ABSTRACT

Title: Mirrors of the Time *

Author: Hermes Afanador Rey **

Key words: Wall, sign, fingerprint, memory, photography.

Description:

The work is realized in photography controlled manually: The central topic is the **wall**, which reflects what we are. The wall has had special significance for the villages across the whole history. The wall represents protection, limit, safety, repression, support of expression. Some walls of a city happen between the man and the world, there preserve memory, ambitions, dreams, fingerprints, indications of what has been there of the modal for years, are tools that help to give form to the social, cultural, and historical identity of a city.

The principal aim is to generate aesthetic and artistic readings connecting plastically the wear, the textures, the colour, the fingerprints and the signs that appear in some walls controlled by the common man, bearing his evocation in mind. To realize the artistic offer have taken theoretical modals as the history of the photographic, artistic as the Catalan Antoni Tàpies, the French Clara Alter, and the Colombian Maria Elvira Escallon.

The work was approached for direct observation of the selected sites, doing photographic records of fragments of walls, later in the laboratory they are controlled manually, composing spatial structures, related to the people of their environment, presenting them in line, as sequences of the transformation that concern the walls. The wall is a conductive thread of life, which connects different ways of thinking and to act, turning the person who inhabit it partly of it.

* Proyecto de Grado

** Universidad Industrial de Santander. Orozco P; John, Asesor

INTRODUCCIÓN

Con la presente obra, denominada Espejos del Tiempo, se pretende ingresar a un mundo de constante deseo de expresar, lleno de curiosidad, de significación, en el cual el artista convierte su voluntad en permanente deseo de querer encontrar sentido, de atar cabos para entender mejor el entorno que nos rodea.

La temática nace producto de las cavilaciones, los recuerdos que traen a la memoria, las viejas tapias, con sus cromatismos que van del amarillo, pasando por los ocre hasta los pardos oscuros, que remiten a tierra, a pasado. Originado también en la mixtura de algunos muros cargados de leyenda.

La obra es una invitación que busca reflejar lo que encierran esos muros callejeros de cualquier ciudad, observado desde el punto de vista del color, con sus diferentes significados generados por el hombre; de las texturas creadas por la humedad y el calor, de las huellas y líneas trasladadas en dibujos, símbolos de una comunidad en permanente cambio.

En el presente trabajo artístico, el muro va conformando estructuras construidas a partir de un mundo real, recreándose en el espacio bidimensional de la fotografía, algunas veces figurativamente, otras un tanto surrealistas del paisaje urbano. Las imágenes son intervenidas, teniendo en cuenta: referentes artísticos, libreta de apuntes y la historia. Haciendo ensayos, aprovechando errores, por observación directa del referente, hasta conformar lo propuesto.

Pretendiendo provocar reflexiones, sobre lo que estéticamente a la visión del ciudadano del común, son sitios sucios, abandonados y rechazados. Anhelando que el observador comprenda, interprete, mire la obra imparcialmente. Cumplir con un proceso, encontrando sentido, pues el hombre a través de la humanidad siempre ha estado ligado al quehacer artístico.

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA:

El proyecto **Espejos del Tiempo** abordó la memoria popular, y gráfica de un colectivo, representado en algunos **muros** de la ciudad de Bucaramanga, en los cuales como reflejos, están ligados, las personas que lo habitan, los signos cargados de recuerdos e historias, las huellas convertidas en la materia prima de la memoria, las cuales revelan presencia y a la vez ausencia; muestran un antes y un después y los grafismos que son como desahogos de sentimientos reprimidos.

El problema comienza por medio de la fotografía intervenida (variar el contenido original de la imagen, retocando el negativo o el positivo, en el laboratorio, para modificar detalles), combinándolo con dibujos y grafismos creados o tomados de algunos muros, transformando o acentuando su color, para recomponer y posteriormente trasladarlo a creaciones plásticas.

1.1. JUSTIFICACIÓN:

El Muro, posee una significación especial para los pueblos a través de toda la historia, representa: protección, límite, barrera, represión, soporte de expresión, Ha sido un referente, para varios artistas plásticos, encontrando obras que tienen como tema central el muro, en pintura, escultura, instalación.

En algunos muros de la ciudad de Bucaramanga, observamos matices, texturas formadas por el paso del tiempo, dando origen a formas extrañas, casi mágicas, carteles que median entre el hombre y el mundo, signos cargados de propósitos e historia, grafismos llenos de frustraciones, ambiciones, sueños, huellas físicas y materiales de lo que ha estado ahí del referente por años.

Reconociendo la práctica estética visual como elemento conformador de visiones y como herramienta que ayuda a dar forma a nuestra identidad social, cultural e histórica de una ciudad, y utilizando la cámara como un instrumento de análisis y crítica, un sujeto que observa y una comunidad observada; y mediante la técnica de la fotografía, como un lenguaje que extrae lo invisible del espejo y lo revela, brindando la mejor lección sobre valores estéticos, semióticos, psicológicos, y antropológicos.

Todo lo anterior, señala la importancia para perpetuar la memoria de un colectivo que está abandonada y despreciada en algunos muros de la ciudad, y así provocar lecturas artísticas, trasladando esas variables a obras plásticas, a través de medios tan expresivos y reveladores como la fotografía, con la riqueza de la línea del dibujo, siendo ambos huella.

1.2. OBJETIVOS:

1.2.1. OBJETIVO GENERAL:

Generar lecturas estéticas, tomando como referente algunos muros de la ciudad de Bucaramanga, aprovechando el desgaste, los carteles, los signos y las huellas dejadas por el tiempo, utilizando películas fotográficas en color y blanco y negro, intervenidas en el laboratorio.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Relacionar el muro con las personas de su entorno, como reflejo, memoria, y para dar sentido a la obra.

- Elaborar procesos artísticos vinculando plásticamente, el desgaste, las texturas, el color, los grafismos, la composición y las huellas que aparecen en algunos muros.

2. MARCO REFERENCIAL:

Para definir muro se encuentran varias acepciones como:

- * Un elemento arquitectónico, sustentador continuo y compacto. Los principales son el ciclópeo, de mampostería, y el almohadillado.¹
- * Construcción de albañilería que pueden servir de barrera, delimitar un terreno o formar un cercado. Siempre que el hombre ha construido casas y ciudades, ha levantado muros de muy diversos materiales, diseños y propósitos.² (Ver foto 1).

Foto 1. Seti I Registró sus hazañas sobre los Muros del Templo de Amón-Ra, en Karnak.

Fuente: Perspicacia para comprender las escrituras, V-2, USA, p. 250

¹ DICCIONARIO BELLAS ARTES. Circulo de Lectores, España: Grafica S.A. 1.979. P. 232

² PERSPICACIA, Para Comprender Las Escrituras, volumen 2, U.S.A.: match Tower Bible and Tract society of New Cork, 1.991. p. 239

2.1. REFERENTES HISTÓRICOS:

Desde que fueron construidas las primeras ciudades, hace unos nueve mil años, estas fueron amuralladas para protegerlas de los invasores , vecinos indeseables y bandidos. En la Biblia hay innumerables referencias a los muros, veamos el siguiente ejemplo:

En las escrituras a veces se mencionan los muros en sentido figurado, como representación de protección y seguridad, o como símbolo de separación. En este sentido Pablo escribió a los Efesios “Porque él (Cristo) es nuestra paz, el que hizo de los dos grupos uno solo y destruyó el muro de en medio que los separaba” Pablo estaba bien familiarizado con “el muro de en medio” del patio del templo de Jerusalén, en el que había una señal de advertencia para que nadie que no fuera Judío pasase al otro lado, bajo pena de muerte. Pablo aludió a él de manera ilustrativa, en realidad no quiso decir que el muro literal hubiese sido demolido, pues todavía estaba en pie. Mas bien el apóstol pensaba en el pacto de la Ley, que había sido como un muro, porque mantuvo separados a los Judíos de los gentiles durante siglos, sobre la base de de la muerte de Cristo, ocurrida casi treinta años antes, aquel “muro” simbólico había sido demolido.

Los **muros** más célebres fueron, hasta ahora: el que erigió **Rómulo** alrededor de la ciudad de Roma que según la leyenda él mismo construyó; el que circundaba **Troya**, que los griegos nunca pudieron abatir y tuvieron que recurrir a la estrategia del caballo para someter a los troyanos; **el de Jericó**, derrumbado por las trompetas de Josué; **la Gran Muralla China** (3,360 kilómetros lineales más 2,860 kilómetros de ramales secundarios, con un grosor promedio de 9.8 metros), construida a principios del siglo III antes de Cristo por el legendario emperador Huang-ti, para detener las invasiones mongolas; la **Muralla de Adriano**, levantada

por orden del emperador romano de ese nombre, a principios del siglo II de nuestra era, en donde ahora es la línea divisoria de Inglaterra y Escocia.

El Muro de las Lamentaciones, en Jerusalén, construido por Herodes en el año 19 antes de Cristo y destruido por el romano Tito en el 70 de la era cristiana. Es un área de oración judía que ha estado expuesto, por sobre el nivel del suelo, durante dos mil años. Al entrar a un túnel en la plaza de oración, uno se vuelve hacia el norte en un complejo medieval de bóvedas subterráneas y un largo corredor con habitaciones a ambos lados. Incorporado a este complejo se encuentra una estructura de cúpula romana y medieval, construida con grandes piedras calizas. Incluye una antigua habitación herodiana construida con piedras bien talladas, con doble apertura y muros decorados con pilastras protuberantes.

Cuando se abrió el túnel del Muro Occidental, en septiembre de 1996, tuvieron lugar unos conflictos que fueron llamados Intifada del Túnel, Guerra del Túnel o Enfrentamientos de Septiembre, que acabaron con la vida de 80 palestinos y 12 soldados israelíes y causaron 1.200 heridos. El problema surgió a raíz de que muchos palestinos pensaron que con esta obra se ponía en peligro la estabilidad de la mezquita de al-Aqsa. Pero lo cierto es que sus temores eran infundados, ya que el túnel no pasa realmente por debajo y además los túneles son antiguos y la única parte que se había excavado en ese momento era la salida a la Vía Dolorosa.³

³ (On Line) WWW. Labibliaenlinea.com

MURO DE BERLIN

Históricamente un muro, dividió un país, es el caso del construido en el año 1.961 para fragmentar la ciudad de Berlín , en Alemania . Esa pared se convirtió en sentimientos reprimidos de un pueblo.

Durante el mes de agosto crece la tensión entre los dos sectores de Berlín, el Este ocupado por los soviéticos, y el Oeste por estadounidenses, británicos y franceses, hasta el punto que soldados y policías de ambos sectores se enfrentan abiertamente, lo que inicia una crisis internacional, que empezó con el flujo de trabajadores que pasaban desde el territorio controlado por los soviéticos hacia la zona occidental, cada día, 53.000 berlineses del Este pasan la frontera para trabajar en Berlín occidental y muchos no regresan. Para poner fin a este éxodo, el ejército de la Alemania del Este ocupa la ciudad la noche del 15 de agosto y levanta un grueso muro, de manera que los habitantes de la RDA solo puedan pasar al sector Oeste si tienen un permiso de las autoridades. Los aliados dirigen una dura nota de protesta a la unión Soviética, ya que la construcción del muro significa una violación del estatuto de ocupación firmado por las cuatro potencias, pero Moscú rechaza la protesta 24 horas después. Con el muro de Berlín, que será tristemente famoso por los cientos de personas que morirán al intentar huir hacia el otro sector, se consuma la división ideológica del mundo desencadenando la llamada guerra fría.

A partir de agosto de 1.989 pequeños grupos de alemanes del Este logran pasar a Austria a través de la frontera húngara, aunque el éxodo empieza a ser incontrolable desde el día 19, cuando los guardas fronterizos húngaros abren una brecha en la alambrada para facilitar los contactos entre austriacos y alemanes orientales. Ante la incapacidad de las autoridades de la RDA para detener la fuga de sus ciudadanos, en noviembre un portavoz comunista anuncia la apertura de

las fronteras. Oído el confuso anuncio, miles de berlineses se dirigen al muro que desde el 13 de agosto de 1.961 dividía la ciudad en dos y lo derriban. Con la caída del muro, cae también el mayor símbolo de la guerra fría que dividió al mundo en dos bloques ideológicos antagónicos.⁴

MURO DE CISJORDANIA:

Es la respuesta al terrorismo Palestino, que en los últimos tres años ha dejado mas de mil personas muertas, muchas de ellas niñas y mujeres que simplemente estaban en un bus, en un restaurante, en una discoteca o en una universidad.

Paradójicamente el muro, puede constituirse en un elemento clave para llegar a la paz. Primero porque si logra reducir el terrorismo, se superaría el primer obstáculo de la negociación. Segundo una vez terminado el muro, Israel podría terminar sus fuerzas de los territorios palestinos, aliviando la situación de sus residentes, Israel ha anunciado que desmantelará varios de los asentamientos israelíes ubicados al otro lado del muro, con lo cual quedaría superado un importante factor de disputa entre los dos pueblos.

El muro no es, ni pretende ser una frontera, solamente la solución de dos estados compartiendo el territorio de Palestina o la tierra de Israel, hace justicia a ambos pueblos. La ausencia de una negociación viable a corto plazo y el trauma que los dos pueblos han padecido en los últimos tres años, hace pensar que mantener a palestinos e israelíes temporalmente separados por un muro, puede ser la forma de juntarlos en paz en el futuro.⁵

⁴ VANGUARDIA LIBERAL, El Gran Libro del siglo XX, Bucaramanga: Periódicos Asociados Ltda. 2.000. p. 344

⁵ PECKEL, Marcos. Profesor de Estudios del Medio Oriente, Universidad Externado de Colombia, El Muro: Mitos y realidades, Bogotá: El Espectador, febrero 29 de 2.004, p. 18A

2.2. FOTOGRAFÍA INTERVENIDA:

La fotografía es un invento que tiene más de dos siglos de antigüedad; los primeros experimentos datan de finales del siglo XVIII. Su técnica se basa en los principios físicos de la óptica, la ciencia que estudia el comportamiento de la luz.

En la actualidad, la fotografía se ha desarrollado principalmente en tres sectores, al margen de otras consideraciones científicas o técnicas. El campo del reportaje periodístico gráfico, cuya finalidad es captar el mundo exterior tal y como aparece ante nuestros ojos, el de la publicidad, y la fotografía como manifestación **artística**, con fines expresivos e interpretativos. La fotografía artística es totalmente subjetiva, ya sea intervenida o no. En el primer caso, la luz, el enfoque y el ángulo de la cámara pueden manejarse para alterar la apariencia de la imagen; los procesos de revelado y positivado se modifican en ocasiones para lograr los resultados deseados; y la fotografía es susceptible de combinarse con otros elementos para conseguir una forma de composición artística, o para la experimentación estética.

Desde la década de 1860 hasta la de 1890, la fotografía fue concebida como una alternativa al dibujo y a la pintura. Las primeras normas de crítica aplicadas a ella fueron, por tanto, aquellas que se empleaban para juzgar el arte, y se aceptó la idea de que la cámara podía ser utilizada por artistas, ya que ésta podía captar los detalles con mayor rapidez y fidelidad que el ojo y la mano. En otras palabras, la fotografía se contempló como una ayuda para el arte.

La fotografía **intervenida** significa técnicamente alterar una imagen o colocar deliberadamente un motivo de modo tal que el espectador ve algo que no aparecería en una fotografía “normal”.

La fotografía, no obstante, no se ha liberado por completo de la influencia de la pintura. Durante la década de 1920, en Europa, las ideas inconformistas del movimiento Dadá encontraron su expresión en las obras del húngaro:

László Moholy-Nagy, nacido en 1.895, pintor, Escultor, fotógrafo, cineasta, escenógrafo. Profesor de la Bauhaus, bajo la dirección de Walter Gropius, en Alemania. Cultivó durante toda su vida la técnica del fotograma, es un arte que no utiliza la cámara, no existe la óptica, únicamente la luz, él elimina todo vestigio reconocible, pudiendo ser vistas desde cualquier posición. Son obras abstractas que no reflejan ninguna realidad. Los fotogramas son fotografía porque se apoyan en el principio básico de esta técnica, la luz, material fotosensible y fijador para estabilizarla. Para Moholy-Nagy lo importante era el primer plano, el detalle y la diagonal.

Man Ray, nació en 1890, en Filadelfia, Estados Unidos, las primeras fotografías serias fueron reproducción de sus propias pinturas. Creador del grupo Dada en Nueva York, junto a Duchamp y Francis Picabia. Sus primeras fotos abstractas las llamo Rayogramas, técnica utilizada por Talbot.

Los anteriores artistas emplearon la técnica de la intervención, para lograr sus fotogramas o rayogramas, trabajaban de forma totalmente espontánea, tomaban imágenes abstractas disponiendo los objetos sobre superficies sensibles a la luz. También experimentaron con fotografías solarizadas, método que consiste en reexponer una foto a la luz durante el proceso de revelado, que da como resultado un cambio total o parcial de los tonos blancos o negros, exagera las siluetas o contornos.

Robert Rauschenberg nació en Texas en 1925, desarrollo técnicas para imprimir sobre papel, introdujo la tecnología al arte. Sus obras relacionan imágenes de acontecimientos de una determinada época hasta conformar una nueva composición, son como resúmenes de la historia norteamericana. No elige nada

al azar, cada imagen tiene un propósito, forma un todo, busca que el público la acepte o la rechace y tenga una nueva forma de mirar, lo estimule a pensar, no quiere que su obra sea un simple cuadro colgado en la pared. Sus imágenes proceden de referencias clásicas del arte y de reflejos de su propia vida. Hace lo que desea sin importarle las consecuencias, es un trabajador incansable y crea arte de cualquier cosa, él dice: "pintar se relaciona tanto con el arte, como con la vida, y yo trato de actuar en la brecha que hay entre ambas"

En la década de 1960, la fotografía intervenida fue cada vez más impersonal y abstracta. Para ello resurgieron muchos de los sistemas de impresión empleados en los primeros años de la fotografía. Por oposición, los pintores neorrealistas acudieron a fotos para la realización de muchos de sus cuadros.

El trabajo de los fotógrafos en color está empezando a vencer los prejuicios críticos anteriores contra el empleo del color en la fotografía artística. El fotógrafo mexicano Manuel Álvarez Bravo es conocido por la belleza y elegancia de sus fotografías en blanco y negro, aunque en los últimos años ha trabajado también la fotografía en color. Álvarez Bravo combina en sus obras el rigor formal y la penetración psicológica para lograr imágenes de gran poder expresivo.

2.3. REFERENTES ARTÍSTICOS:

ANTONI TAPIES:

Los artistas seleccionados como referentes, están encabezados por el Catalán, nacido en el año 1.921, pues sus obras son reales, ya que median sobre la naturaleza humana, en un intento por explicar al hombre en si mismo. El muro ha mediado en su obra, en gran envergadura. Lo impulsa a explorar todas las posibilidades expresivas que sugiere la visión de los muros, al respecto el maestro, dice:

“Me emociona mas un simple garabato o un grafismo en un muro, cuando va cargado de significación humana, que todos los museos del mundo”.

Tapiés explora en profundidad, el mundo de la materia. Esta pasión lo lleva a trabajar hasta lograr texturas ricas y expresivas, acentuadas por un cromatismo sobrio y restringido, fundamentalmente a la gama de colores terrosos. Ve en la metáfora de la realidad existencial del ser humano. Las masas sugieren cuerpos y los relieves y grietas recuerdan heridas y aluden a las huellas del tiempo.

“Los miles de arañazos se convirtieron en miles de granos de polvo, granos de arena... de la tierra de la que procedemos y a la cual estamos obligados a volver... y mi mas fuerte sorpresa fue descubrir un día, de golpe, que mis cuadros, por primera vez en la aventura, se habían transformado en muros”

CLARA ALTER:

Artista nacida en Francia. En su Escultura, **Un muro por la paz**, Con 9 metros de altura parece una especie de pabellón de vidrio, metal y madera. A su alrededor están repartidas treinta y dos columnas de acero inoxidable. En cada una de ellas, está escrita la palabra "paz" en un idioma diferente, como el árabe, el braille, el griego, el hebreo, el polaco, el tibetano.

La Obra está inspirada en el Muro de las Lamentaciones de Jerusalén. Su estética minimalista, el espacio puro, simétrico y transparente pueden parecer fríos, pero vive gracias a la intervención activa de los visitantes, los cuales gracias a las 30 pantallas conectadas a Internet e instaladas en el pasillo interior, reciben mensajes de paz, enviados de todo el mundo, traducidos y clasificados por los estudiantes de la Escuela de Lenguas Orientales de París. La obra se toma como referente, mas que todo por su significación, por su relación directa con el ser humano, con el entorno, porque el muro es un lazo de unión entre los pueblos.⁶

HILLA Y BERND BECHER:

Fotógrafos alemanes, el blanco del objetivo de los Becher suelen ser zonas industriales abandonadas —es decir, condenadas a la desaparición—, lo que refuerza el componente nostálgico de su obra. Pero la "arqueología industrial", es decir, la disciplina que intenta leer en los restos de estructuras y maquinarias, tiene un propósito propio. Más allá del canto a los materiales o los análisis arquitectónicos, estas huellas del pasado nos narran una historia que no nos llega

⁶ LOUHAUR, Stephane. Muro por la Paz, (on Line) www.wallforpeace.com

por otras vías: la de las fuerzas anónimas del capital y del trabajo interactuando entre sí y cambiando la faz de la tierra.

Los puentes, las estaciones ferroviarias, las fábricas dejan al desnudo una estructura que habla por sí misma: los tirantes de acero sostienen visiblemente los elementos más pesados, y corren a hundirse en la tierra en busca de sujeción. Las cubiertas se yerguen despacio en un concierto de apoyos y contrafuertes que no desmienten, sino más bien recalcan, las fuerzas tremendas que desafían. Las juntas de las piezas se revelan con naturalidad, y remaches y pernos dan fe de las relaciones entre las cosas.

MARIA ELVIRA ESCALLON:

La artista Colombiana, con su obra: "**El reino de este mundo**", una Instalación que consiste en un muro realizado con escombros tal como fueron recogidos. La imagen especula entre "lo real" y "lo creado", el dominio del arte y el de la vida cotidiana. La artista comenta que le fue muy difícil encontrar una demolición donde conseguir los materiales para su obra: en donde no se construye, no se destruye. Pero además, en un país de carencias como el nuestro, hasta el ladrillo más humilde es recuperado y tiene una segunda vida. La artista buscaba una señal "que le confirmara que andaba por buen camino", y la encontró en la persona de Fanny, una mujer cuya vivienda había estado en donde ahora sólo había escombros, y que había obtenido el permiso del dueño de la demolición para llevarse los materiales con los cuales construyó de nuevo su casa. (ver Foto 2).

Foto 2. Maria Elvira Escallon.

El reino de este mundo. Instalación.

Fuente: (on line) www.artehistoria.com

MIGUEL ÁNGEL ROJAS:

Nace En Bogotá en 1.946. En los trabajos que el llama “Revelados Parciales”, hay alusión a los experimentos primarios realizados por Talbot (1.838), con sus dibujos fotográficos, cuando mediante la luz, registra la silueta de un objeto sobre el papel sensible; experiencias que fueron ampliadas a comienzos de siglo por Laszlo Moholy-Nagy con sus famosos fotogramas. Se tiene en cuenta para la propuesta por la lección que Rojas da cuando se encierra en el cuarto oscuro para dibujar directamente con los químicos y con rayos de luz controlada sobre papel fotográfico; utilizando proyecciones parciales con la ampliadora de negativos de

imágenes previamente fotografiadas. Allí aparecen lo que para el artista son realidades efímeras (instalaciones hechas en el patio de su casa), combinadas con grafismos directos que “refuerzan” la emotividad de los significados.

2.4. CONCEPTUALIZACIÓN:

En un mundo lleno de signos que el ser humano trata de descifrar en pos de la construcción de su historia de vida, los **muros** constituyen un reflejo permanente de comunicación. Son el eje sobre el cual giran algunas realidades, el entorno lleva en si mismo la posibilidad de conocimiento de esas realidades, el artista lo que hace es ayudar a despertarlas, generando nuevas miradas.

Los muros son lugares que brindan posibilidades de entablar diálogos llenos de significación: proceso que asocia un objeto, un ser, un acontecimiento, un sitio, o un signo susceptible de evocarlos. El signo es un instrumento de comunicación, hay signos naturales que son imágenes o iconos y signos artificiales que son de factura humana (o animal), unos representan lo real, ejemplo un dibujo, un plano y los otros sirven para comunicarse con otro ser, lenguaje articulado, un ademán, una señal, es decir son símbolos. Los signos emblemáticos son los modos de representación directa de lo real: La fotografía, las artes, por ejemplo, la pintura reproduce líneas y colores de las cosas, la escultura su masa y volumen.

La obra Espejos del Tiempo compuesta por fragmentos de muros retoma las huellas, porque el papel de la fotografía es conservar esos rastros del pasado, para comprender mejor la realidad del mundo. Esas huellas tienen un antes y un después, marcado por el desgaste, las marcas, las capas superpuestas de color; que indican un tiempo transcurrido, las personas envejecen, algunos muros se

renuevan con solo aplicarles una capa de pintura. En fotografía la huella también tiene un antes y un después. Hay gestos culturales agrupados que dependen de las decisiones humanas. El antes sería : la elección del tema, el tipo de aparato, la película, el tiempo de exposición, el ángulo de visión... después todo se repite en el resultado. La fotografía también es un acto huella, en el instante de hacer el disparo, el hombre no interviene en la formación de la imagen, es un acercamiento con su referente, es huella singular, que prueba la existencia de lo fotografiado.

Las huellas ofrecen a nuestros ojos imágenes, es decir objetos simbólicos, ejemplo : vasijas, muros, utensilios, que han estado ahí como un reflejo del mas allá, como testigos de la vida en la tierra.

La fotografía como un espejo propone una representación, un remitir de algo. Los muros también son espejos en los cuales se refleja la individualidad y el carácter social del hombre, desde el punto de vista artístico es un mundo que nos ofrece, línea, ya sea en las texturas que se van formando, por la humedad, por el calor; por las heridas del muro.

En los muros de la ciudad hay un gran colorido, el cual influye en cada uno de los momentos en que estamos despiertos y se encaja en los sueños, nos afecta emocionalmente, hace que las cosas sean cálidas o frías, provocadoras o desagradables. El color es luz, pigmento, sensación, información y son simbólicos. Hay un gran colorido en las fachadas de la ciudad, producto de su clima calido, la personas permanecen mas en la calle, que en la casa. El artista debe sensibilizarse por todo lo que lo rodea.

La gente que “habita” los muros se vuelve su amigo, confidente, cómplice, aliado, los utiliza como soporte para rayarlos ya sea con grafismos enigmáticos, extraños, misteriosos, cargados de significación, recordemos la antigua costumbre de

colocar imágenes en lo mas alto de la pared, para atraer la mirada del creyente, hacia el cielo, el icono no estaba para ser mirado sino contemplado. Algunas veces esos grafismos son evidentes, como aquel corazón flechado y partido, que se repite en los muros de la ciudad; son dibujos azarosos, hechos con temor propio del acelere de la sociedad en continuo movimiento. El artista se nutre del caos de su época, pero un lugar de mantenerse en la critica social selecciona algo y lo transforma en arte y vida.

En la memoria de un colectivo, el pasado y el presente se confunden con el recuerdo, con lo efímero pero a la vez con lo eterno, con la fotografía se quiere hacer presencia, del lugar, de un objeto, una persona, dar idea del solo una vez. En la fotografía y en el muro, la imagen existe plenamente en el espacio y el tiempo, en la imagen cada uno de los cristales de halogenuro, extendidos sobre la superficie de la emulsión reacciona al mismo tiempo a las informaciones luminosas que le llegan.

La fotografía esta emparentada con esa categoría de signos como la sombra (presencia), cicatriz, marca, herida, ruina que ha estado ahí, el muro un día lo construyen, con el transcurrir del tiempo lo van interviniendo hasta que llega el día que lo derriban, pero ahí no muere, porque los materiales se reciclan y formaran otro, mas humilde, pero al fin y al cabo otro muro, el cual se lleva las angustias, el riesgo, el vacío, los trazos, los colores.

En el recorrido urbano de la ciudad de Bucaramanga, es casi imposible no advertir los muros llenos de carteles de toda índole, son como un rompimiento a la monotonía, con sus cromatismos maravillosos a la luz del día, pero a la vez recargado. Van llenando el espacio visual, participando de todo un sistema de signos. Los carteles datan de la época de Cheret y aun siguen siendo vigentes, sus diseños son simples a fin de una apreciación inmediata, un gran despliegue

cromático y figurativo que le otorga un carácter agitado, reflejado y de textos efímeros. El cartel mantuvo una relación con la pintura de caballete, recordemos algunos cartelistas de la talla de Toulouse – Lautrec, Degas, Renoir, Moholy – Nagy, Man Ray, Kandinsky.

El cartel esta sujeto al cuidado de la forma, el dibujo, el color, y esta destinado a las masas en búsqueda del impacto con mínimos elementos. El cartel esta ligado a la calle, va muriendo lentamente, produciendo formas, desgarramientos, dobleces, aparece y desaparece con rapidez, es suplantado por otro que lo niega en su presencia. Mensaje y paisaje se unen.

El muro es recuerdo, es presente pero a la vez pasado, al ser utilizado como soporte recibe marcas, señales, líneas que se convierten en dibujos, el cual ha estado siempre al servicio del arte, su componente principal no es racional sino sensitivo. Los grafismos son dibujos, un sistema de escritura, expresan ideas, sentimientos de alegría, represión, liberación, amor, esperanza, paz.

El observador es invitado a percibir también sensitivamente, por ello se afirma que el dibujo al servicio del arte es un lenguaje predominantemente sensitivo, al respecto Juan Calzadilla, dice: “Para algunos artistas, dibujar esta estrechamente ligado a la escritura. De cierta manera, uno dibuja en forma semejante a como escribe. Yo pienso en el dibujo como si se tratase de escritura visual, compuesta por imágenes legibles en las que en términos plásticos, el signo y el significado son equiparables. Por lo tanto, yo encuentro una correspondencia entre el borrador de un poema o un articulo manuscrito con un boceto en el cual, obedeciendo un impulso caligráfico, se han dibujado formas abstractas o figurativas. La costumbre de escribir un borrador a mano para luego digitalizarlo ha inspirado a mas de uno de nuestros artistas. Puedo afirmar que en muchos dibujos, uno puede encontrar la apariencia de una hoja de caligrafía con sus

márgenes y una distribución intralineal bien definida de sus caracteres en las dos dimensiones del soporte. A pesar de que la intención inicial no era la de producir un manuscrito, sino simplemente un dibujo”.⁷

⁷ CALLE, Johanna. TALLER DE EXPRESION CON EL DIBUJO III, compilación, Bucaramanga: Instituto de Educación a Distancia, Publicaciones UIS, 2.001. p. 17-22

3. METODOLOGÍA:

Para desarrollar la obra Espejos del Tiempo se consultaron referentes teóricos como: Roland Barthes, Phillippe Dubois, Joan Fontcuberta, y los artistas: Antoni Tapies, Miguel Ángel Rojas, Rauschenberg, Hilla y Bernd Becher, entre otros. Además de consultas a la historia de la fotografía, Internet y videos. Elaborando un mapa conceptual (ver anexo A). y fichas bibliográficas, tomadas como apoyo para la realización del escrito, y por observación directa de los muros de la ciudad de Bucaramanga, (ver anexo A, referentes). se seleccionaron algunos fragmentos de muros, desde el punto de vista de: las texturas, el color, los signos y los carteles; componiendo desde el principio, para luego “intervenirlas en el laboratorio”: Intervenir es entrar, para alterar desde adentro,

Todo consignado en una libreta de apuntes, seleccionando grafismos y sensaciones percibidas en el momento de estar cerca al referente.”Visité un muro localizado en el cementerio Central de Bucaramanga; entre y la congestión era mayúscula: el cura oficiando la misa, los vendedores de flores y de alimentos agitados en busca de clientela; adentro el olor a flores y esencias era fuerte; el muro elegido a fotografiar está lleno de letreros, rayas, dibujos elementales, es la forma como las personas del común quieren manifestarse o comunicarse con el mas allá. Fotografié en cuatro oportunidades el muro, mientras enfrente una adolescente lloraba, entonces tuve que salir rápido ya que no aguante el olor emanado por una bóveda abierta, produciéndome un fuerte dolor estomacal”. (ver anexo A, Grafismos, y Obra terminada, Animas Benditas).

Animas Benditas. Hermes Afanador Rey. 30 X 40 cm. Fotografía Intervenida. 2.004

Para la fotografía la exposición de la película no es el final, sino el inicio para crear, lograr efectos. Por ejemplo se puede intencionalmente utilizar un proceso diferente para alterar la película, produciendo resultados diversos a los tradicionales, otra forma sería, alterando los negativos, ya sea rayándolos, o aplicando sustancias que los alteren, etc.

La obra tuvo su origen en los recuerdos y en el muro del taller, lanzando pintura sobrante a éste mientras trabajaba, para verla crear formas, cuando rebotaba contra la superficie, al ir fluyendo emergían dibujos casi mágicos, interviniéndolos

posteriormente con grafismos callejeros (ver anexo A Grafismos), recolectados en la libreta de apuntes, (ver foto 3).

Foto 3. Hermes Afanador Rey. Muro del taller. 6 X 2.25 m. Intervenido con acrílicos. 2.003

La técnica fotográfica capta la realidad en imágenes, transmitiendo lo que está ahí del referente, mientras que con la pintura, imitaría la realidad.

El proceso asumió constantes y variados ensayos, cometiendo errores, decepciones, fue una tarea intensa de largos periodos, en el cuarto oscuro, como también fuera de él, experimentando con diferentes sustancias químicas, las cuales hay que tener cuidado, por su gran toxicidad.

Los bocetos iniciales poseían una composición muy recargada, demasiado saturadas de imágenes, algunas líneas eran hechas más para armonizar que para dar sentido a la obra. Estos bocetos estaban compuestos por nueve o más fotografías unidas con cintas por el respaldo, mezclas de diferentes fragmentos de muros, a las cuales aplicaba óleo, ya fuera como veladura o para tratar de unificar el color. Con un palillo de madera untado de hipoclorito sódico dibujaba sobre ellas, para posteriormente tomarle una fotografía al resultado, no fue muy convincente, pero como proceso de experimentación, sí hubo derivaciones positivas, logrando trazar líneas, hacer círculos, es decir variar la composición inicial. (ver boceto 1 y Boceto 2).

Boceto 1. Hermes Afanador Rey. Ensayos iniciales. 33 X 43 cm. Fotografía intervenida. 2.004

Boceto 2. Hermes Afanador Rey. Ensayos para decantar el proceso. 23 X 17 cm. Fotografía Intervenida. 2.004

En los nuevos bocetos, con dos o más fotografías, la composición “funcionaba”, y los formatos ideales fueron de 30 X 20 cm. Con el siguiente ejemplo, de aquel muro que al estar fotografiando reflexionaba en las pinturas de las cuevas prehistóricas, en las cuales nuestros antepasados utilizaban ese soporte de expresión, simplemente con animo de comunicar , de querer dar sentido a su existencia. En este muro callejero observamos algo similar, en el cual una persona con trazos y aplicando color, dice “ quiero decir lo que pienso”. Es un muro muy rico en texturas, su color ocre rojizo es muy bello y el color negro marca, accidenta, fractura el tiempo transcurrido. (ver boceto 3)

**Boceto 3. Hermes Afanador Rey. Ensayo del proceso. 60X40 cm. Fotografía intervenida.
2.004**

En la búsqueda por encontrar una línea coherente, la obra se fue decantando, comenzando por limpiar las imágenes, de adentro hacia fuera o al contrario, cada fotografía es única, irrepetible, es difícil volverla a trabajar igual. Prohibido cometer equivocaciones, dañaría la imagen y de nuevo volver a intentarlo.

El espacio en blanco permite jugar con la composición, generar lecturas diferentes a las de la fotografía inicial. Es una intervención o resignificación de lo que representa un muro callejero, de una ciudad cualquiera. Presentar una realidad no es mostrarla tal como es, sino recrearla, relacionándola con su entorno. (ver boceto 4).

**Boceto 4. Hermes Afanador Rey. Ensayo que dio origen a la propuesta. 11X15.5 cm.
Fotografía intervenida. 2.004**

Trabajando la obra en definitiva, con estructuras en el espacio blanco, el cual representa la luz total, la frialdad de algunos seres humanos, pero también el vacío en el cual pueden flotar cuerpos, como permaneciendo al acecho, testigos mudos de los acontecimientos que ocurren en el devenir diario.

Trabajar el espacio para recomponer, eso hace la gente: interviene su muro y lo aprovecha para su beneficio. Para transmitir información, algunos con intereses de la sociedad de consumo, otros con la simple intención de querer decir algo, así sea con una simple marca. Todo lo anterior apoyado en algunos bocetos realizados a lo largo de la carrera. (ver anexo A, bocetos).

Una obra artística esta plasmada en los trazos, en la pulsión, el énfasis, y en general los comportamientos de la línea sobre el plano y la configuración de imágenes revela la captación sensitiva del mundo hecha por el artista.

La obra está compuesta por sesenta fotografías, de formato vertical, con un tamaño de treinta (30) por veinte (20) centímetros. Cuyo montaje forma una línea recta, para dar la sensación de continuidad, lo que aparece en el muro siempre está en perenne cambio.

Otra forma sería juntando un solo bloque de fotografías hasta conformar un mural, ya que el muro es una mezcla de colores, texturas, signos. También podría montarse por series, ejemplo: de carteles, de tapias, etc. (ver obras terminadas).

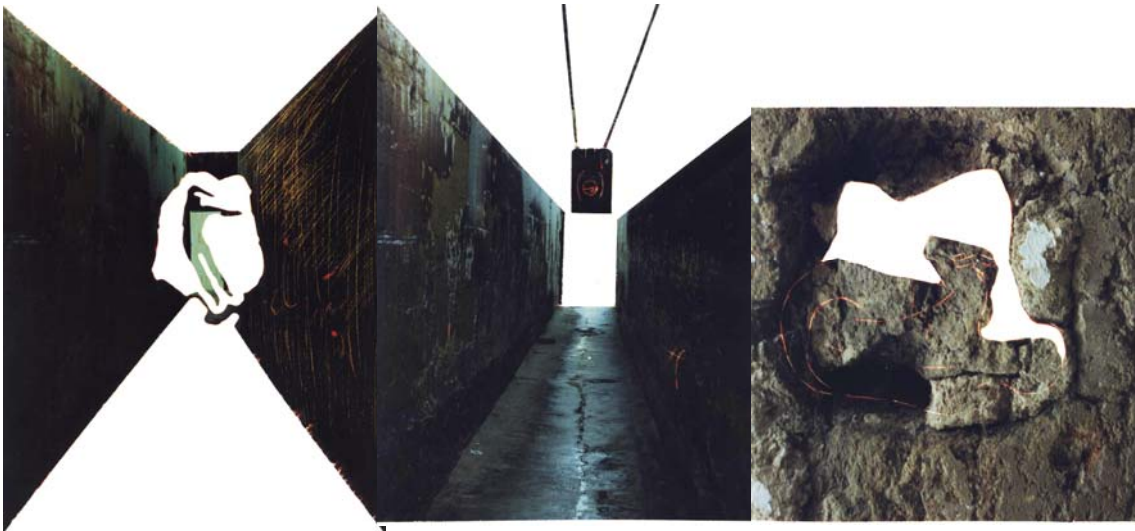
La tarea de analizar los muros requiere sentido de observación, de selección, de dar significado, teniendo en cuenta la estética , en este caso lo aparentemente feo, sucio y abandonado.

OBRAS TERMINADAS

S.T. Hermes Afanador Rey. 30X60 cm. Fotografía Intervenida. 2.004

S.T. Hermes Afanador Rey. 30X60 cm. Fotografía Intervenida. 2.004

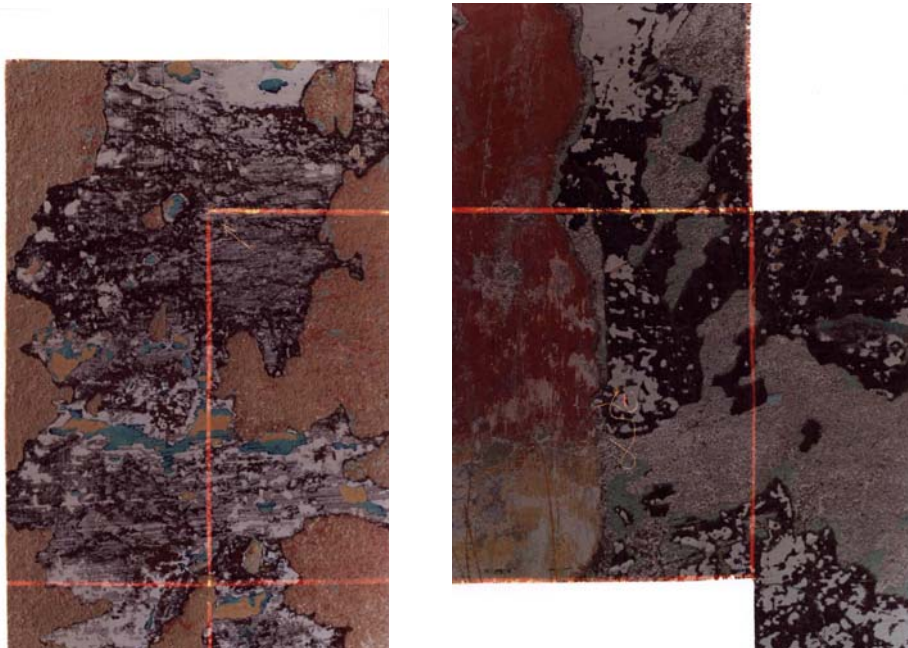
S.T. Hermes Afanador Rey. 60X60 cm. Fotografía Intervenida. 2.004

S.T. Hermes Afanador Rey. 30 X 40 cm. Fotografía Intervenida. 2.004

S.T. Hermes Afanador Rey. 30 X 40 cm. Fotografía Intervenida. 2.004

S.T. Hermes Afanador Rey. 30 X 40 Cm. Fotografía Intervenida. 2.004

S.T. Hermes Afanador Rey. 30X60cm. Fotografía Intervenida. 2.004

S.T. Hermes Afanador Rey. 30X60 cm. Fotografía Intervenida. 2.004

S.T. Hermes Afanador Rey. 30 X 60 cm. Fotografía Intervenida. 2.004

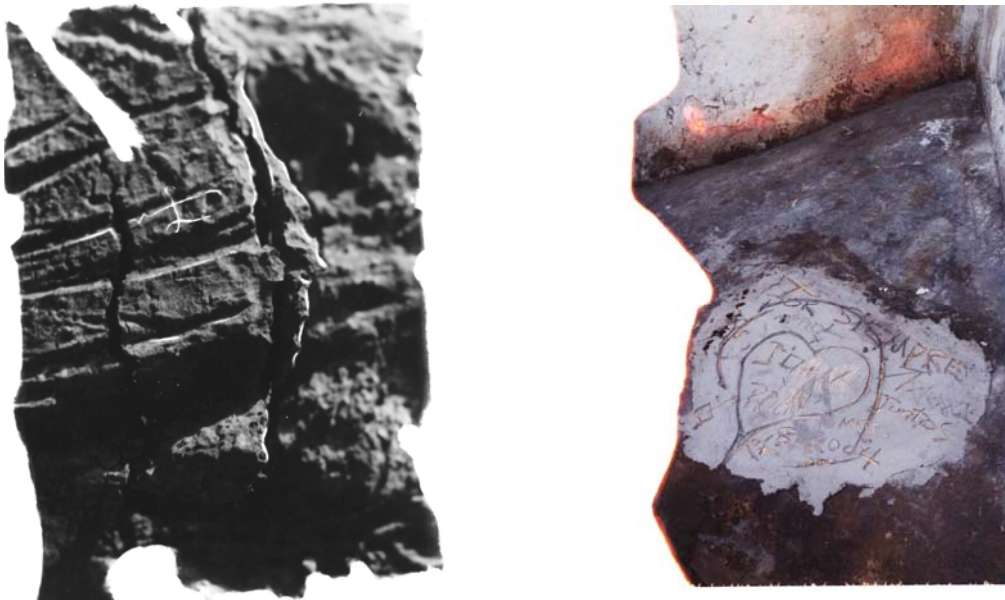
Mutaciones. Hermes Afanador Rey. 60 X60 cm. Fotografía Intervenida. 2.004

S.T. Hermes Afanador Rey. 30 X 40 cm. Fotografía Intervenida. 2.004

S.T. Hermes Afanador Rey. 30X40cm. Fotografía Intervenida. 2.004

S.T. Hermes Afanador Rey. 30X40 cm. fotografía Intervenida. 2.004

S.T. Hermes Afanador Rey. 30X 40 cm. Fotografía Intervenida. 2.004

S.T. Hermes Afanador Rey. 30 X 60 cm. Fotografía Intervenida. 2.004

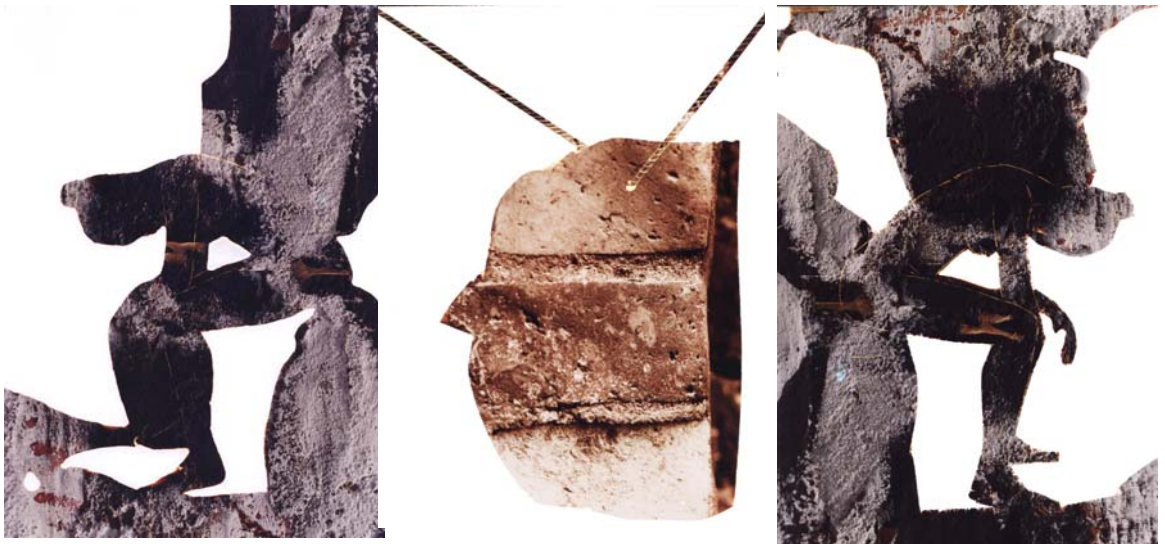
S.T. Hermes Afanador Rey. 30 X 60 cm. Fotografía Intervenida. 2.004

S.T. Hermes Afanador Rey. 30 X 60 cm. Fotografía Intervenida. 2.004

S.T. Hermes Afanador Rey. 30X60cm. Fotografía Intervenida. 2.004

4. CONCLUSIONES:

- El muro es un hilo conductor de vida, el cual conecta diferentes formas de pensar y actuar.
- El muro es un reflejo de las angustias por vivir, el riesgo, el vacío, el mundo por habitar, un decir aquí estoy: con esta marca quiere expresarse.
- El muro es un continuo presente que no se destruye, se transforma.
- Al hablar del muro buscamos encontrar sentido de la individualidad y del carácter social del hombre. Desde el punto de vista artístico es un mundo que nos ofrece colores, texturas, carteles, que el ser humano revela para construir historias de vida.
- En la calle, en el transcurrir diario, en el recuerdo, en un muro abandonado al igual que en una biblioteca encontramos conocimiento. La cultura no es simplemente recopilar información.
- El muro es un ente en continua “mutación” lo que hoy está, mañana desaparece, es una constante línea al igual que el tiempo.
- El muro es muy rico plásticamente al trabajar cada fotografía, parece estar pintando sobre un soporte al cual en lugar de aplicar color, se raya, limpia, delinea, dibuja, para ir conformando la nueva composición. Es como deconstruir para construir. En el muro ocurre todo lo contrario.

BIBLIOGRAFÍA

BARTHES, Roland. La Cámara Lucida, Barcelona: Paidós, 1.990.

CRISTANCHO, Raúl. Miguel ángel Rojas, Bogotá: Catálogo Banco de la Republica, 1.992.

DOMENEC, Font. El Poder de la Imagen, España: Salvat, 1.981.

DUBOIS, Philippe. El Acto Fotográfico, Buenos Aires: Paidós, 1.986.

ECO, Humberto. De los espejos y otros ensayos, Barcelona: Lumen, 1.985.

FONTCUBERTA, Joan. El Beso de Judas, Fotografía y verdad, Barcelona: Gustavo Gili S.A., 1.997.

PROYECTO PENTÁGONO. Investigaciones sobre arte contemporáneo en Colombia, Ministerio de Cultura, Bogotá: Imprenta Nacional, 2.000

ROCA, José. El reino de este mundo, Bogotá: El Espectador, julio 23 de 2.000

RODRIGUEZ, Manuel, (On Line). A: El ángel caído. László Moholy-Nagy comentario htm.2.004

ROOD, Gregory, Tàpies, Video de la BBC, Londres: 1.990

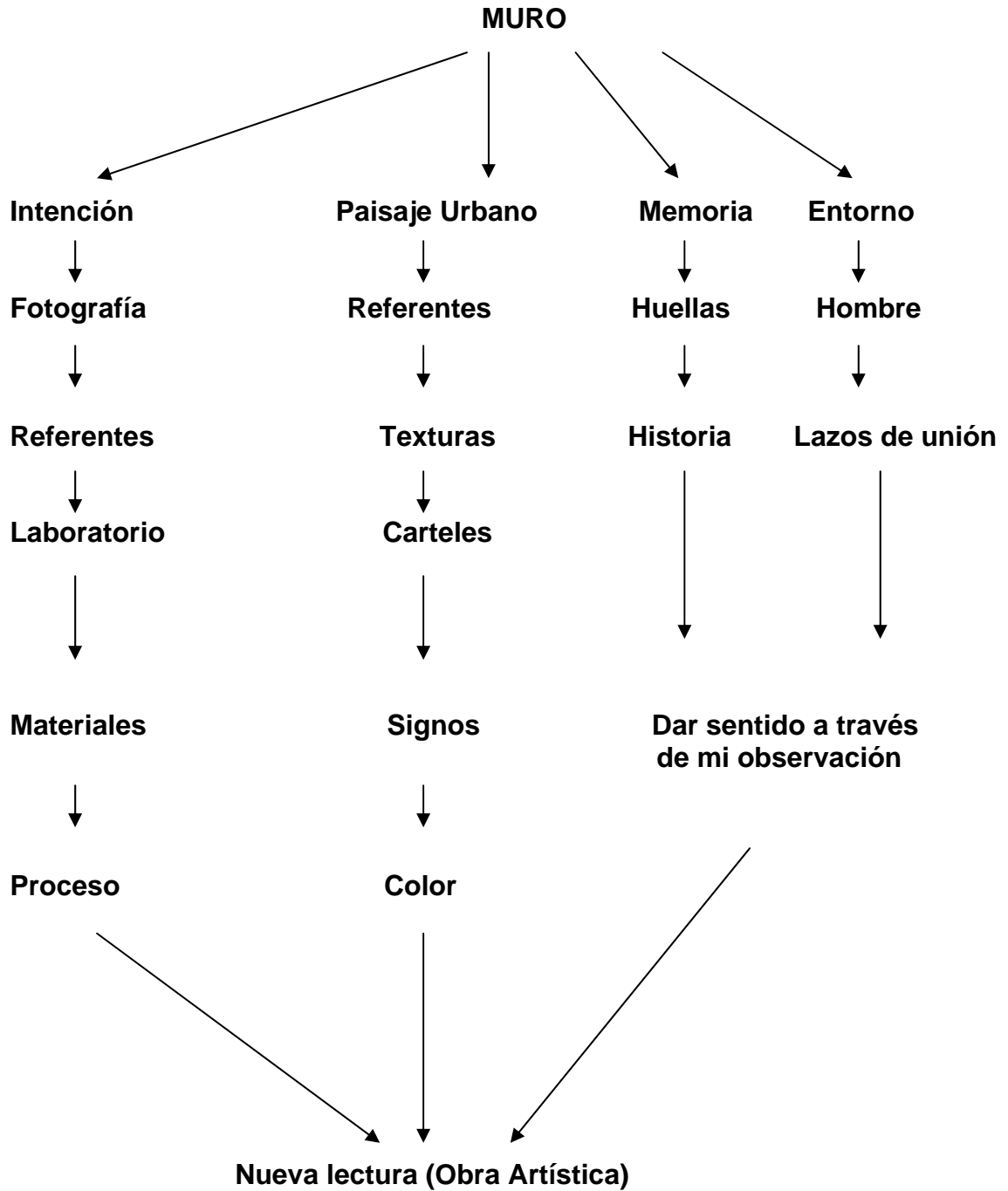
RUDOLF, Arnheim. El Poder del Centro, España: Alianza Forma, 1.998

THOMAS, Karen. Rauschenberg, Genio Creativo, video Discovery Channel, 1.998

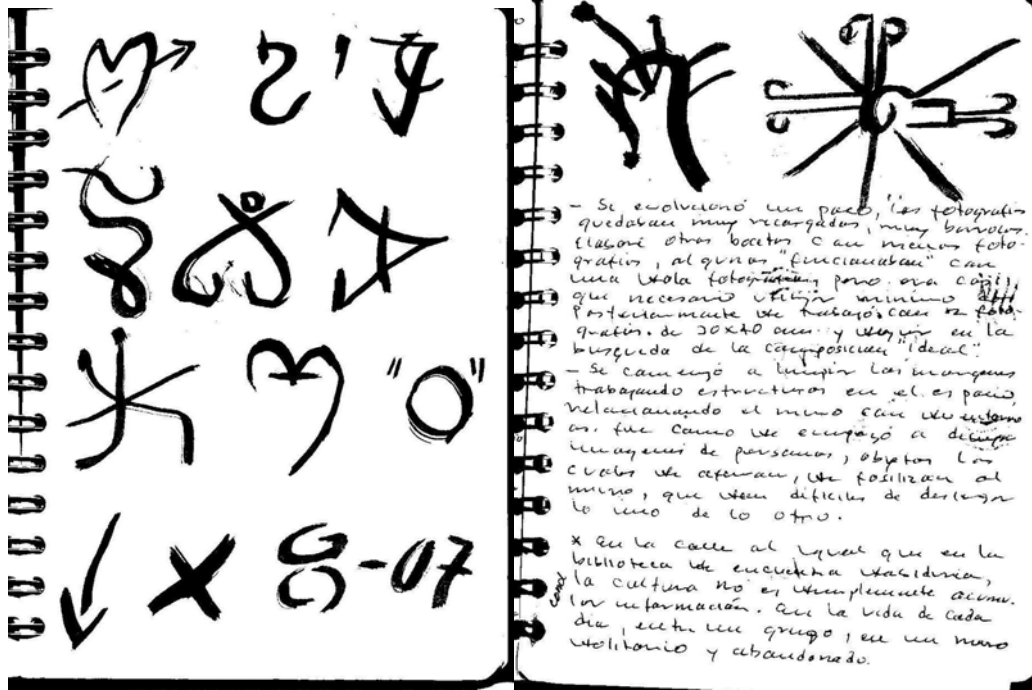
VANGUARDIA LIBERAL. El Gran Libro del Siglo XX, Bucaramanga: Periódicos Asociados Ltda., 2.000.

ANEXO A

MAPA CONCEPTUAL

Grafismos, tomados de algunos muros de la ciudad de Bucaramanga, compilados en la libreta de apuntes.

Bocetos. Algunos

Dibujos de la libreta de apuntes, utilizados para intervenir las fotos.

