

Escarlata, siete de siete.

Mitchelle Adonay Murcia Rincón

Trabajo de Grado para Optar al Título de Maestra en Artes Plásticas

Director

John Jairo Orozco Pérez

Licenciado en Artes Plásticas

Universidad Industrial de Santander

Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia

Programa Artes Plásticas

Bucaramanga

2024

Dedicatoria

A mí misma, por no haber perdido nunca la fe, por no haber renunciado en mis primeros

50 años; por estar aquí, con la esperanza...

A la pasión que llevo dentro.

Agradecimientos

A los hombres de mi vida...

Danny, por motivarme a iniciar esta importante etapa que hoy culmina; porque siempre estuvo para darme una voz de aliento.

Mantis Religioso por su eterna fe en mí y su cariño incondicional.

Gutmann por su apoyo sin el cual hubiera sido más complejo este camino.

Aren, por su permanencia hasta que su alma estuvo llena y vacía.

Charlie, por el tiempo compartido y la experiencia de vida.

Tabla de Contenido

	Pág.
Introducción	12
1. Aspectos preliminares	13
1.1 Planteamiento del problema.....	13
2.1 Justificación	14
2. Objetivos.....	16
2.1 Objetivo General.....	16
2.2 Objetivos Específicos.....	16
3. Marco teórico conceptual.....	17
3.1 Marco histórico	17
3.2 Ejes conceptuales	20
3.2.1 Eje legal	20
3.2.2 Eje social.....	21
3.2.3 Eje familiar.....	23
3.2.4 Eje laboral	24
3.3 Marco de referencia	28
3.3.1 Referentes artísticos.....	28
3.3.1 Referentes teóricos y conceptuales	36
4. Descripción formal.....	43
4.1 Proyección de la obra.....	43
4.2 Bocetos.....	44

4.3 Características de la intervención	46
4.4 Laboratorio creativo.....	51
4.5 Puesta en escena.....	71
4.6 La obra	72
5. Conclusiones.....	77
Referencias Bibliográficas	81

Lista de Tablas

	Pág.
Tabla 1. Ventajas y desventajas de la división del trabajo.	20
Tabla 2. Plan de trabajo.	43
Tabla 3. Elementos constitutivos de la instalación.	72

Lista de Ilustraciones

Ilustración 1. Máquinas hiladoras de la revolución industrial.	18
Ilustración 2. Pintura ¡Proletarios del mundo, pintaos!	28
Ilustración 3. Women of antiquity.	29
Ilustración 4. Planta.	29
Ilustración 5. El asesino de tu herencia.....	31
Ilustración 6. Lo que el fuego me trajo.	31
Ilustración 7. La huelga.....	33
Ilustración 8. Invasión de Ariguani.....	33
Ilustración 9. Abstracts y B&W Slit Canyons.	36
Ilustración 10. Escena de la película Zona de Interés.	39
Ilustración 11. Bocetos de acercamientos previos a la idea final.	44
Ilustración 12. Cristalización de la idea para llevarla a la ejecución.	44
Ilustración 13. Boceto primer perspectiva aproximada de la intención en sala.....	45
Ilustración 14. Boceto perspectiva aproximada de la intención, versión monocromática.	45
Ilustración 15. Serie de fotos de herramientas y elementos utilizados en construcción.	47
Ilustración 16. Trabajadores de la construcción en diferentes roles.	48
Ilustración 17. Foto original en la emotividad del argor de la obra.	48
Ilustración 18. Imagen tomada para nueva perspectiva de la obra.	49
Ilustración 19. Botas usadas.....	50
Ilustración 20. Botas nuevas compradas.....	51
Ilustración 21. Ejercicio fotográfico de prueba.....	52

Ilustración 22. Elaboración de molde de las botas con venda de yeso.	53
Ilustración 23. Molde con vendas de yeso y vaciado de las mismas con cemento.	53
Ilustración 24. Escultura de botas creadas con vendas de yeso.	54
Ilustración 25. Proceso de aplicación del desmoldante.	56
Ilustración 26. Vaciado en molde de concreto.	57
Ilustración 27. Proceso para vaciado con vendas de yeso.	58
Ilustración 28. Intento fallido para elaborar molde de pies con alginato.	59
Ilustración 29. Avance en elaboración de molde con venda de yeso para pies.	59
Ilustración 30. Molde de pies, elaborado con vendas de yeso.	60
Ilustración 31. Pies esculpidos en jaula de metal.	60
Ilustración 32. Serie de objetos adecuados en color y/o forma.	61
Ilustración 33. Laboratorio fotográfico. Búsqueda de una nueva y mejor foto central.	63
Ilustración 34. Pruebas de color.	64
Ilustración 35. Espiral de prueba.	65
Ilustración 36. Grafiti 1. Educación para el hijo del obrero.	66
Ilustración 37. Grafiti 2. Ya no empujo más esta maldita piedra.	67
Ilustración 38. Boceto avanzado I.	69
Ilustración 39. Proceso de creación de molde en resina.	69
Ilustración 40. Verificado el material fotográfico impreso.	70
Ilustración 41. Botas elaboradas con diferentes técnicas y acabados.	70
Ilustración 42. Boceto avanzado II.	71
Ilustración 43. Aproximación instalación en tiempo real.	73
Ilustración 44. Serie de fotos.	74

Ilustración 45. Proyecto de grado "Escarlata, 7 de 7", instalado en la sala Macaregua..... 76

Resumen

Título: Escarlata, 7 de 7*

Autor: Mitchelle Adonay Murcia Rincón**

Palabras Clave: Esclavitud, construcción, trabajo, salario, equidad,

Descripción: Escarlata, 7 de 7 plantea una reflexión en torno a la dinámica laboral existente en las empresas de la construcción desde la mano de obra no calificada en relación con la pérdida de libertad y de tiempo de vida a cambio de una breve ilusión: el poco dinero que recibe a fin de mes, para volver a comenzar sin nada el mes siguiente.

La propuesta instalativa hace suyos elementos propios del sector de la construcción, así como algunas memorias registradas a través de la fotografía, en un archivo personal recopilado por años en proyectos constructivos, y plasma a través de la escultura el significado sensible de las botas de dotación, en lo que se constituye el juego interminable de la supervivencia.

* Proyecto de Grado

** Universidad Industrial de Santander. Instituto Proyección Regional y Educación a Distancia. Programa de Artes Plásticas. Director: John Jairo Orozco Pérez.

Abstract

Title: Escarlata, 7 of 7*

Author(s): Michelle Adonay Murcia Rincón**

Key Words: XxSlavery, construction, work, salary, equity.

Description: Escarlata, 7 out of 7 pose a reflection around working dynamic happening in construction companies, from unqualified hand labor linked with the loss of liberty and lifetime in exchange of a short illusion: the few money received at the end of the month, to start over again next month with nothing.

The installation proposal takes into it construction elements as well as some memories registered through photography, in a compiled file along the years in construction projects, and shows through sculpture the sensitive meaning of the endowment boots while building the endless game of survival.

* Graduation project

**XUniversidad Industrial de Santander. Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia. Programa de Artes Plásticas. Director: Jhon Jairo Orozco Pérez.

Introducción

Con el ánimo de desarrollar una propuesta artística, se plantea un ejercicio sobre la dinámica laboral existente en las empresas de la construcción desde la mano de obra no calificada.

Los permanentes cambios en las dinámicas laborales que fluctúan con los mandatarios y tendencias políticas, más que con la lógica y el beneficio común, son los generadores de los reveses a la economía de este frágil sector cuyos ingresos se encuentran siempre al límite, lo que aunado con otras vicisitudes como largas jornadas, de las cuales algún tiempo no es reconocido o con pagos a destiempo, lo hacen más vulnerable.

La propuesta se proyecta con base en la implementación de una instalación que permita reconocer elementos propios del sector de la construcción, así como algunos hechos de trascendencia, a través de un registro fotográfico recopilado en proyectos constructivos, de la creación de esculturas, entre otros.

1. Aspectos preliminares

1.1 Planteamiento del problema

La dinámica social actual, luego de numerosos eventos alrededor del mundo y a lo largo de la historia, que pretendían reivindicar los derechos de los trabajadores, debería darse en condiciones normales, brindando salarios justos y una nueva realidad, digna, a los trabajadores, situación que no se da ni siquiera en los espacios laborales que están más supervisados por el Ministerio de Trabajo.

En Colombia, las diferencias económicas y sociales son en buena parte, causa de la marcada desigualdad, porque no existen políticas definitivas que beneficien a las clases menos favorecidas con acceso a educación gratuita, vivienda y la garantía de un salario digno, entre otros derechos que deberían estar establecidos como inamovibles, para que el salario devengado pudiera ser utilizado en el disfrute del tiempo libre, vestuario, una mejor alimentación, pero las clases más afortunadas tiene cada vez más beneficios y prebendas (muchas de ellas que no se discuten, que han sido ganadas con esfuerzo, pero otras que no tanto), por lo que en esos niveles sociales a los que pertenece la mano de obra no calificada, es cada vez más difícil sobrevivir.

Sin embargo, lo que más genera preocupación es que esta diferencia esté normalizada por el sistema económico dominante, al fijar un salario mínimo que no alcanza a dar cobertura a la satisfacción de sus necesidades básicas y que rayan con dramática diferencia con los salarios que se establecen para funcionarios públicos, cuyos incrementos también se dan desde el estado sin un parámetro de equidad.

Una condición equitativa en la que se considere al trabajador promedio con las mismas necesidades básicas que los funcionarios públicos, podría contribuir a plantear estrategias

orientadas a la disminución del índice de pobreza y a tener una población más satisfecha, pero ese cambio profundo requiere también un cambio de conciencia en las instituciones oficiales como en el gobierno central y la empresa privada. Con la anterior premisa se trabaja como fundamento, con la intención de dar solución a la pregunta:

¿Cómo generar una propuesta artística instalativa que motive una reflexión, con base en elementos propios del oficio de la construcción?

2.1 Justificación

El proyecto pretende proponer una reflexión sobre la labor realizada por la mano de obra no calificada, la cual no obtiene una justa distribución salarial de acuerdo con el esfuerzo que la actividad implica y con la dedicación que supone como requisito para permanecer en los trabajos, aunque el salario base corresponde a escenarios que están regulados en teoría por las autoridades laborales y concuerda con lo que anualmente se define por el gobierno como salario básico, su definición se toma sin tener en cuenta un verdadero análisis de las necesidades básicas por satisfacer en una familia promedio de clase media - baja, por lo que vivir con \$1.300.606= es en sí mismo una condición de discriminación y exclusión, en tanto el dinero no alcanza ni siquiera para satisfacer la compra de productos de la canasta familiar, pago de arriendo y quienes lo devengan viven al fiado, y en algunas ocasiones pasan días sin comer, realidad que solo se percibe en campo y que cuando se escala, suele ser ignorada por los líderes de las organizaciones aduciendo que en Colombia es difícil hacer empresa, con lo cual pretenden justificar la los bajos salarios con la premisa de que las ganancias de sus negocios no ameritan para hacer incrementos.

Otros detractores por su parte, argumentan que los trabajadores “despilfarran” el dinero en cerveza y lo invierten en otras actividades no propias de la supervivencia, situación que, aunque

fuera cierta, hacer parte del pequeño fragmento del disfrute de la vida, necesidad inherente al ser humano y que también es compartida en otros niveles de la escala social (clubes, bares, espacios deportivos, etc.), pero la que al parecer se sataniza en las esferas menos favorecidas de la escala social.

Una sociedad igualitaria debería propender por el bienestar de todos sus ciudadanos, en principio, proporcionando un salario digno que pudiera permitir a quien lo devenga, una vida cómoda, aunque sencilla.

La intención de la presente propuesta es entonces, realizar un ejercicio creativo que a través de una instalación ayude a generar reflexión en escenarios de la relación laboral trabajadores – empresas constructivas, que hoy por hoy se da en diversos espacios y para la que algunos grupos sociales trabajan también con el interés de avanzar en la reivindicación de algunos derechos de los trabajadores, como reducción de horas laborales a la semana, ampliando el tiempo para el disfrute, el goce, el crecimiento personal, entre otros aspectos importantes que hacen parte de la calidad de vida a la que todos deberíamos tener derecho por principio de humanidad y contrario a lo que la fe profesa: “el trabajo dignifica al hombre” ha sido desde mi perspectiva precisamente, el que lo deshumaniza, proceso que puede verse a lo largo de toda la historia de la humanidad.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Desarrollar una propuesta instalativa utilizando como materiales principales cemento, mallas de plástico, tela, cuero, papel, fotografía, entre otros, para reflexionar sobre la realidad laboral de la mano de obra no calificada en el sector de la construcción.

2.2 Objetivos Específicos

- Revisar la bibliografía relacionada que permita determinar los referentes desde algunas perspectivas de interés.
- Realizar los bocetos que permitan organizar las ideas instalativas como los requerimientos.
- Realizar la búsqueda y organización de registro fotográfico en los archivos de dos (2) años, elementos, objetos y demás, con el fin de definirlos dentro de la propuesta que se plantea.
- Elaborar la propuesta instalativa de acuerdo con los estándares determinados.

3. Marco teórico conceptual

3.1 Marco histórico

A través de la historia, el hombre ha tenido que hacer uso de su fuerza para darse sustento, pero a medida que evolucionó la humanidad, se empezó a hacer uso de la fuerza laboral como forma de producción, lo que al principio supuso grandes dificultades por cuanto no estaba normalizada la forma de gestionarlo como tampoco su reconocimiento, y fue evidente que los dueños de los medios de producción deseaban obtener mayor riqueza al menor costo posible, condición que se mantiene y es inherente al ser humano; sacar ventaja en la esclavitud de antaño o en la actualidad, una nueva esclavitud llamada fuerza laboral supone para el caso de Colombia, la disminución del reconocimiento de beneficios laborales ya ganados como el pago de horas extras desde las 6:00 p.m., que luego del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se estableció a partir de las 10:00 p.m., que han sido entre otras, determinaciones todas que terminan afectando la economía de los trabajadores de mano de obra no calificada, fundamentalmente.

Haciendo un análisis desde el periodo de la Revolución Industrial, entre 1760 y 1840, en el cual, excusados por la aparición de máquinas que optimizaban los tiempos y mejoraban la producción, se dio un periodo negro para la mano de obra que tuvo que hacer frente a salarios ínfimos, condiciones laborales miserables, tratos inhumanos, con crecientes familias necesitadas, entre otros, siendo también el punto de partida para dar continuidad a la lucha por el beneficio salarial justo aunque a lo largo de los años, ha logrado beneficios perdiendo otros, bajo la excusa desde la mirada del patrono (lugar teniente, empleador o Estado), de que la mano de obra es costosa, de que el trabajador no trabaja y podríamos listar un sinnúmero más de razones como parte de sus argumentos, e incluso dejando de reconocer compromisos establecidos por ley, y

siendo permisivos en los controles que desde el Estado deben ser rigurosos y permanentes, generando una mayor afectación en la calidad de vida de las personas que trabajan en esta línea de producción.

Gayubas (2023) señala que “la Revolución Industrial dependió en gran medida de la acumulación de capitales de la burguesía inglesa pero también de leyes de liberalización económica que la favorecieron”, lo que significa que hubo como lo hay hoy, una especie de acuerdo solapado que termina beneficiando a los dueños del capital, porque tanto gobierno como sector financiero se confabulan con este fin, situación que termina afectando profundamente el sector de la mano de obra no calificada, compuesta por una comunidad sensible que no goza de mayores beneficios del estado para mejorar su situación, pero sí imposiciones para mantenerla.

Ilustración 1. Máquinas hiladoras de la revolución industrial.

Fuente: Enciclopedia Humanidades [Fotografía], por Augusto Cabuyas, Doctor en Historia, Universidad de Buenos Aires, 2023, (<https://humanidades.com/revolucion-industrial/>).

Como se describe en Enciclopedia Humanidades (s.f.) y como se observa en la ilustración 1, la Revolución Industrial trajo muchas consecuencias, algunas de las cuales se quedaron con carácter permanente:

- Mecanización de las fábricas
- Auge de la burguesía
- Crecimiento de las ciudades
- División del trabajo y organización obrera

La historia de la división del trabajo nació quizá con el hombre mismo, como especie, basado en sus habilidades y capacidades, entre otros muchos factores, pero como parte determinante en la sociedad, se dio a partir de 1776, con Adam Smith. En su artículo, Martínez (s.f.) plantea la tesis de que “el modo de organizar el trabajo es la pieza clave para llevar adelante la multiplicación de la riqueza de una determinada nación...que no se refiere principalmente a una integración y coordinación de relaciones sociales sino más bien a un modo mecánico de acoplar fuerzas, anulando la subjetividad del individuo”; es decir, el proceso estuvo pensado para optimizar los sistemas de producción generando mayores dividendos con menores inversiones y optimizando también las aptitudes de los trabajadores desde la especialización del trabajo, sin que en algunas de estas opciones se haya pensado en incrementar los beneficios del trabajador, a veces sin siquiera cumplir los compromisos obligantes mínimos.

Esa división del trabajo tiene tres características que son descritas por Suárez (s.f.):

- Cada trabajador posee su propio talento.
- Se da una repetición de la actividad.
- Se genera un ahorro de tiempo.

A continuación, se describen las ventajas y desventajas expuestas por SUÁREZ, L. (s.f.) en su artículo:

Tabla 1. Ventajas y desventajas de la división del trabajo.

Ventajas	Desventajas
Reducción del costo y tiempo promedio de producción.	Produce en el trabajador monotonía, aburrimiento y frustración.
Incremento de la productividad.	Dependencia del fabricante hacia el empleado.
Maximización de la utilización de maquinaria y simplificación del trabajo.	Limita el espíritu creativo del trabajador.
Producción de bienes de calidad superior minimizando errores de manufactura.	
Saca mayor y mejor provecho de las aptitudes de los trabajadores.	

3.2 Ejes conceptuales

Desde la perspectiva colombiana, se analiza a continuación la situación desde tres ejes: legal, social, familiar y laboral.

3.2.1 Eje legal

Desde la perspectiva legal, y de una mirada general en Colombia, las bases fundamentales de lo que supone la protección laboral, familiar, social, entre otros, están enmarcadas en la Constitución Política de Colombia, (1991), a partir de los siguientes artículos:

“Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.

“Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”. Este artículo tiene tácito un derecho a la calidad de vida, al disfrute, a la autorrealización, aspectos todos inherentes a una estabilidad económica que los permita, así como el tiempo para disfrutarlos, variables que no hacen parte de la dinámica laboral que se analiza.

“Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”. Desde la perspectiva puntual, legalmente se ha definido como eje de ruta para la regulación laboral en el país, el Código Sustantivo del Trabajo y sus decretos reglamentarios y normativas relacionadas, las que le permiten al Ministerio de Trabajo, ejercer el control y la defensa de los trabajadores para los casos en que se crea que se están vulnerando sus derechos.

3.2.2 Eje social

La mano de obra no calificada es aquella que ofrece como contraprestación salarial, su fuerza laboral; regularmente no cuentan con educación técnica que les permita mejorar su vinculación y con ellos sus ingresos, por lo que se obligan a realizar esta labor y a permanecer en ella y aunque pudiera ser posible acceder a sistemas educativos gratuitos como el SENA en el cual pudieran cualificarse, les resulta muy complejo vincularse y capacitarse por las largas jornadas laborales que deben atender, no solo para cumplir con las metas propuestas por la empresa sino

para mejorar su precario nivel de ingresos con horas extras. Una de las razones por las cuales se da la exigencia de extender las jornadas, incluyendo sábados y domingos, es el requerimiento del sector de la infraestructura a terminar las obras en plazos que imponen rigurosos calendarios y horarios extenuantes a los colaboradores, generando en ellos, altos niveles de agotamiento físico, mental y emocional y motivando a una alta rotación.

En nuestra carta constitucional no se enuncia el derecho a una vida digna y aunque de acuerdo con Encuentros (2019), “es un derecho fundamental que, si bien no está consagrado expresamente en la Constitución Política de 1991, se desprende de la aplicación de tratados internacionales y de derechos como la vida, la dignidad, la igualdad, la salud, el trabajo y la seguridad social”, en nuestra idiosincrasia, lo que no está escrito no tiene validez y aunque estuviera escrito, se intentaría la forma de evitar su cumplimiento, como sucede en la actualidad con las horas laborales que se han restado, quedando en 46, por lo que en muchos casos los empleadores son creativos a la hora de garantizarse la permanencia de los trabajadores intentando minimizar su disfrute del tiempo libre o disponer de mayores tiempos en beneficio del objeto de los proyectos. Y como no está consignado el derecho a una vida digna, menos lo está el derecho a la felicidad, aunque desde la jurisprudencia, se trabaja por vincularlo.

En estudios internacionales, Torres (2019) cita por ejemplo que “históricamente se establecieron leyes del salario mínimo por razones valóricas, nacieron de la convicción de que es necesario asegurarle a cada trabajador un ingreso digno para él y su familia (Ramos & Chamorro, 2013)”, lo que significa que para determinar el salario mínimo legal, éste debería basarse en estudios previos sobre los requerimientos de las necesidades básicas insatisfechas y sobre el establecimiento de medidas que no generan efectos adversos en la economía macro de la nación, porque en tiempo real, un salario mínimo no cubre de manera satisfactoria las necesidades básicas

de un individuo, menos aún de una familia de 3 o 4 miembros, que es la que se constituye en la media.

3.2.3 Eje familiar

Este factor es altamente sensible en tanto las familias de este segmento de la producción son más vulnerables con una gran incidencia en ello, desde el punto de vista salarial, porque termina por afectar su rol como proveedores del sistema familiar.

Torrens (2019) cita: “la (OIT, 2016) plantea que los salarios son más que dinero; e importan desde el punto de vista de la justicia y la dignidad humana, el trabajo es vital para que los trabajadores tengan medios de subsistencia, de forma aceptable para sí mismos y para sus familias, el trabajo es la fuente para que las empresas y los países alcancen el desarrollo sostenible y competitivo, por lo que se hace necesario un trato justo y digno a los trabajadores, donde todos disfruten de las oportunidades que sus labores productivas y categorías profesionales representan, siendo importante ausentar la discriminación en la contratación del trabajo, y el logro de conciliar la actividad laboral con la vida familiar. Es necesario garantizar que los trabajadores sean tratados de manera equitativa y compatible con las nociones de dignidad y respeto humano. Más allá de los niveles de salario mínimo, debe establecerse el diálogo social y la negociación colectiva y garantizar una parte justa de los frutos del progreso para todos (OIT, 2008). La equidad incluye igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor y la eliminación de la discriminación salarial entre hombres y mujeres, o entre otros grupos”, lo que debería convertirse en una realidad, garantizándole a todas las personas el derecho a una vida digna y a la felicidad (supuesto que se matiza con la intención) y proyectos de estudio que no se cristalizan.

3.2.4 Eje laboral

Dentro de la dinámica laboral, la mano de obra no calificada en Colombia estaba definida hace unos años en un catálogo de labores, que en la actualidad no está más vigente, por la dificultad legal para definir los límites exactos entre ésta y la calificada y por lo que tácitamente supondría en términos de discriminación posiblemente, porque desde esa perspectiva, la fuerza corporal y el tiempo disponible para prestar el servicio no tendrían mucho valor; sin embargo, se encuentran definiciones al respecto, como la descrita por CEUPE, magazín “es aquella mano de obra menos costosa, pero también menos técnica dentro del sector laboral. Tiene un papel importante en la economía de un país, ya que se encargan de realizar aquellas actividades que no toda la población está dispuesta a llevar a cabo. Estas tareas se caracterizan por ser repetitivas y fáciles de realizar. No obstante, en algunos casos puede haber cansancio o desgaste físico y/o mental por la duración e intensidad de estas actividades”, descripción con la que no concuerdo del todo en tanto las tareas no calificadas no son de fácil realización (ver foto 2), porque en general suponen largas y fuertes jornadas tanto físicas como emocionales; ¿quién dijo que lavar baños ocho (8) horas diarias, con ropas húmedas y arrodillados en el piso para fregar, o, permanecer al sol inclemente todo el día, cargando bultos de concreto y arena, paleando mezclas y haciendo vaciados, entre otros, son tareas fáciles?

En un artículo de Concepto (s.f.) la definición está dada en los siguientes términos “la mano de obra no calificada son aquellos trabajadores que no han recibido ningún tipo de instrucción y poseen únicamente su fuerza de trabajo para ofrecer”, a lo que yo añadiría, tiempo...que en verdad termina siendo lo más valioso que se tiene; la variable de que solo se ofrece fuerza laboral demeritando otras, es desde la mirada del mercado, lo que la hace fácilmente reemplazable, generando inestabilidad y alta movilidad en quienes la desempeñan.

La fuerza laboral compuesta por mano de obra no calificada tiene por ley, beneficios prestacionales relacionados con el reconocimiento de horas extras, trabajo nocturno, dominical, entre otros, los cuales se enuncian a continuación y que son definidos por la normativa colombiana y regulados por el Ministerio de Trabajo, todos ellos orientados a generar un ingreso, siempre que sean reconocidos legalmente, aunque sigue siendo insuficiente.

- Salario mínimo: \$1.300.000=
- Auxilio de transporte se cancela a quienes devengan hasta 2 SMMLV: \$162.000=
- Prima, vacaciones, cesantías, interés a las Cesantías

En cuanto al reconocimiento de horas extras, las mismas se liquidan con base en el valor de la hora ordinaria, que en la actualidad es de \$ 5.416.66=, con una totalidad horaria a la semana de 46. La liquidación de horas extras está definida legalmente en Colombia y su liquidación de realiza de la siguiente manera:

- **Hora extra de trabajo diurno:** valor hora ordinaria + 25% = \$ 7.065=
- **Hora extra de trabajo nocturno:** valor hora ordinaria + 75% = \$ 9.891=
- **Recargo nocturno:** valor hora ordinaria + 35% = \$ 7.630=
- **Hora dominical/festiva:** valor hora ordinaria + 75% = \$ 9.891=
- **Hora extra diurna dominical/festiva:** el recargo a aplicar es de 100%, así:
valor hora ordinaria + 75% por festivo + 25% recargo diurno = \$ 11.304=
- **Hora extra nocturno dominical/festiva:** el recargo en este caso será del 150%, así...
valor hora ordinaria + 75% por festivo + 75% recargo nocturno = \$ 14.130=
- **Recargo nocturno dominical:** valor hora ordinaria + 35% por recargo nocturno + 75% recargo dominical o festivo = 5.652 + 1.978 + 4.239 = \$ 11.869=

Para el Banco de la República, (s.f.), “el salario mínimo tiene efectos adversos en los flujos del empleo: reduce la creación y aumenta la destrucción de puestos de trabajo. Así mismo, aumenta la separación y reduce la contratación de trabajadores, todo lo cual conlleva pérdidas de

empleo formal”. Núñez y Bonilla (2001) hacen un análisis sobre quién se beneficia con el salario mínimo en Colombia, permitiendo un análisis de la situación desde la mirada de los empresarios como de quienes lo devengan.

Desde lo anterior, es una realidad que un gran número de trabajadores en la actualidad, se encuentran atrapados en nuevas formas de esclavitud, en las que no queda más tiempo que el de respirar para sobrevivir, por lo que las consecuencias naturales podrían ser la resignación o por otro lado, lo podría llamarse un oscuro “gusto” por la esclavitud, que termina avocándolos a salidas como, por ejemplo, el consumo de estimulantes y/o alcohol, familias disfuncionales; un número de ellos, mantienen la férrea lucha y con gran dificultad, proveen alimento y cobijo a sus seres queridos o se prodigan la gloria de nuevas posibilidades que les permiten mejorar sus ingresos.

Como interpretación hecha desde el alma, en palabra de Deleuze y Guattari, (1972), “para aquellos que no están conformes con su trabajo, el acto cotidiano de acudir al mismo representa una pasión triste”, visto desde una mirada triste, una especie de suicidio lento; pero esto parece estar alejado de la realidad, en tanto en la dinámica del juego de la oferta y la demanda y para los intereses de la nación, un incremento salarial desmesurado genera ciertos beneficios a quienes lo perciben, pero a nivel general, en la perspectiva económica, genera consecuencias nefastas como la inflación, entre otros. ¿Está la mano de obra no calificada condenada a vivir en precarias condiciones bajo los argumentos que hemos descrito? Como en un inacabado juego del gato y el ratón: correr para sobrevivir parece ser la consigna del sistema en que vivimos.

En la actualidad la situación es crítica, porque a falta de gratuidad en salud y educación, como de programas de vivienda, salarios insuficientes, una casi inexistente educación sexual y reproductiva orientada al control de la natalidad, entre otras variables, un gran número de personas

de escasos recursos, ven escaparse sus posibilidades de crecimiento, así como el mejoramiento de su calidad de vida.

Las causas con las que se justifica el desequilibrio salarial se basan en factores como el crecimiento demográfico que abarata la mano de obra al hacer que haya mucha oferta, la poca disponibilidad de recursos y los altos costos de producción, así como los factores inflacionarios por desmedidos incrementos, razones para las cuales no se han planteado soluciones de mitigación más que el precario reconocimiento salarial a los trabajadores de las líneas base de producción, acordado por las clases dominantes, lo que pareciera a todas luces, una confabulación para mantener a esta población dormida, atribulada por sus necesidades y sin mayores deseos de rebelarse por temor a perder lo poco que les hace sentir anclados a la vida. Desde aquí, debería plantearse un nuevo modelo económico que permita a todos una permanencia más justa y equitativa en esta tierra que compartimos.

Este proyecto de grado plantea una reflexión con la intención de motivar conciencia en torno a las dinámicas económicas que mueven el mundo por un bajo reconocimiento económico y mucho sufrimiento; de igual manera, dejar un planteamiento personal en torno a la posibilidad de redefinir reconocimientos salariales justos, pagos puntuales, entre otros, que les permitan a los trabajadores un mínimo de calidad de vida con cierto derecho a la felicidad, al disfrute de un tiempo libre y al derecho de vivir, sin lo cual, el sentido de la vida está sujeto a replantearse o no existe.

3.3 Marco de referencia

3.3.1 Referentes artísticos

Desde el punto de vista conceptual, es decir, el planteamiento de una reflexión con base en el tema del obrero, las diferencias salariales, entre otros, muchos artistas han trabajado obras en diversas técnicas; algunos de ellos: John Kear, Giuseppe Pellizza Da Volpedo, Ródchenko, El Lissitzky, Nonell, Popova, entre los que me encontré con los Kiefer, Villar y Lucena, y a través de la revisión de sus trabajos y analizando las necesidades y planteamientos del mío, los tomé como referencia.

Ilustración 2. Pintura ¡Proletarios del mundo, pintaos!

Fuente. Melenchón, I. (2020). La Vanguardia. La Internacional, Otto Griebel. Disponible en: <https://www.lavanguardia.com/cultura/culturas/20200430/48822937790/primero-mayo-arte-realismo-socialista-muralismo.html>

Con el fin de fortalecer el componente técnico referencial que respalda la propuesta, los artistas Anselm Kiefer, Adrián Villar Rojas y Clemencia Lucena, son tomados en cuenta en mi trabajo desde las siguientes perspectivas:

Desde la fotografía, Anselm Kiefer, que como se describe en Wikiart (s.f), mezcla la fotografía con muchas técnicas y formas, creando nuevas perspectivas artísticas en una línea de trabajo creativo muy rico en posibilidades, destacando su escultura e instalaciones con un estilo

propio que se aleja por mucho del estándar y creando otras maneras de ver e interpretar la realidad, así como los espacios. Revisando a este artista consolidé la idea de trabajar dos ejes importantes intentando una combinación armónica; la fotografía y la escultura.

Ilustración 3. Women of antiquity.

Fuente. Art Gallery NSW. (2002).
Anselm Kiefer. Disponible en:
<https://www.artgallery.nsw.gov.au/collection/works/324.2005.a-d/>

Ilustración 4. Planta.

Fuente. Fundació Sorigué y Sorigué. (2024). Kiefer Pavillón
– Anselm Kiefer. Disponible: <https://plantaproject.com/art/anselm-kiefer/>.

He sido apasionada de la fotografía por lo que hubiera sido más sencillo apostar solo por un ejercicio en esta línea más que apostar por involucrar escultura; sin embargo, su trabajo me generó motivación y curiosidad y quise adentrarme en la experimentación. Su trabajo generó en mí, como espectadora, la sensación de grandiosidad de sus obras, por su tamaño y estructura, pero también por permitir la sensación de estar inmerso en algunas de ellas como se puede observar en las ilustraciones 3 y 4.

En cuanto a las creaciones del artista Adrián Villar, una vez observado su trabajo y viendo la riqueza de su mensaje y el impacto del mismo en el observador, desde la perspectiva personal, fue importante contar con su aporte en tanto ha trabajado el concreto y no solo a pequeña escala sino en grandes modelos, de igual forma, ha tratado el tema de la miseria humana, el sufrimiento pero además tiene un elemento adicional en sus obras que fue un detonante para mí: sus acabados son rústicos sin perder la esencia, por el contrario, aportando un impactante toque de realidad y tal vez brutalismo, por lo que con humildad quise apropiarme de algunas de sus ideas e intentar cristalizarlas en mi trabajo, por lo que empecé a idear como podría hacer uso de parte de su intención y en la evolución, culminé con definiendo la creación de varios pares de botas en diferentes moldes y acabados.

Ilustración 5. El asesino de tu herencia.

Fuente. Artishock, (2011). Adrián Villar. Disponible en: <https://artishockrevista.com/2011/06/20/adrian-villar-rojas-gana-premio-la-bienal-venecia/>

Ilustración 6. Lo que el fuego me trajo.

Fuente. Lasparra, I. (2008) Museo de Arte Contemporáneo de Lima. Por Ruth Benzacar, Galería de Arte. Disponible en: <https://li-mac.org/es/collection/limac-collection/adrian-villar-rojas/works/what-fire-has-brought-me/>

Revisar sus obras me generó motivación y la necesidad de trabajar con concreto que además, es uno de los pilares de la propuesta. Algunos de sus trabajos inspiradores se pueden ver en las ilustraciones 5 y 6.

Desde mi perspectiva personal y por la manera, intensión e intensidad como por región, me identifiqué con Clemencia Lucena cuyo trabajo artístico estuvo marcado notablemente por su interés en evidenciar la lucha del proletariado en tanto sus representaciones laborales estuvieron vinculadas a su militancia en el Movimiento Obrero Independiente – MOIR, perspectiva que encaja con la presente propuesta al abrir un espacio reflexivo. Su trabajo contribuyó a enriquecerla en la intención de visibilizar lo que se supone que funciona bien pero que no lo está. Se destaca como se describe en “Lucena, Clemencia”, Barón y Robayo (2019), que la producción artística debía tener un carácter popular, y apelar a diferentes manifestaciones como literatura y periodismo para quien sabe leer, o de la plástica, teatro y música para quien aún no, en suma, para el pueblo en su totalidad, lo que permite el objetivo de acercar la problemática a la comunidad, pero además desde la perspectiva de esta intervención, con la intención de tocar también tal vez otros niveles reflexivos y quizá decisorios de los destinos del pueblo; no se sabe lo que no toca, lo que no involucra, lo que no cuestiona.

Estuvo involucrada por varios años no solo en las luchas obreras sino que convivió con ellas y las hizo parte de su trabajo artístico (ver fotos 7 y 8), lo que para mí se traduce en un conocimiento profundo y serio de esas realidades observadas y puestas en escena a través del arte, condición particular que compartimos por cuanto desde mi profesión como Trabajadora Social he estado involucrada por más de 20 años en espacios laborales y productivos, principalmente de la construcción, en los cuales el individuo es invisible y solo se le ve como la cantidad monetaria que es capaz de producir su fuerza laboral a falta de una máquina que lo reemplace, condición que

desde la perspectiva humana es desoladora y que por más que se quiera motivar una transformación de raíz, es muy poco lo que se puede hacer desde escenarios neutros como los trabajadores mismos si no está acompañada esa iniciativa por una voluntad política por lo que su perspectiva, lucha, obra y trayectoria inspiró mi trabajo y lo orientó hasta su consolidación desde la esencia misma de la intención y de la ideología como de las formas de transformarlas en manifestaciones artísticas.

Ilustración 7. La huelga.

Fuente. Banco de la República. (1978) La imagen justa. Clemencia Lucena. Disponible en: <https://www.laimagenjusta.com/catalogo/visuales/la-huelga/>

Ilustración 8. Invasión de Ariguani.

Fuente. Díaz, A. (2019). Un arte al servicio del pueblo. Dialnet. Lucena. Disponible en: <C:\Users\USER\Downloads\Dialnet-UnArteAlServicioDelPueblo-7029032.pdf>

Las botas como elementos representativos de la clase obrera, juegan un papel importante, hacen parte del trabajo de Villar y de las pinturas de Lucena, pero también de la cotidianidad y son reconocidas en el ambiente laboral como una especie de ícono en tanto este sector poblacional mayoritario es su principal usuario. Se escogió entonces la bota por su significado casi universal que evoca el trabajo duro; esta clase de bota está hecha en cuero y por lo general con punta de acero. En Colombia las marcas más destacadas precursoras de las mismas son Grulla y Wellco; suelen ser duraderas para el trabajo pesado en el que se emplean. Esta bota tiene su diálogo propio en tanto se relaciona con el obrero y así mismo habla de la dureza de este trabajo como de lo que representa a nivel salarial.

La selección del tipo de bota fue importante porque sus características como su diseño son particulares; desde el ámbito industrial éstas tienen de acuerdo con Feryseg, (2024) las siguientes características comunes denominada de seguridad tipo obrero: tipo caña baja, cuero normal calibre 20-22, color negro, puntera de seguridad metálica, textura lisa, forros espumado doble en el contorno superior, cordones, suela compuesta por vulcanizado compacto, propiedades antideslizantes y abrasión normal con refuerzos en la costura, aspectos que permiten disponer de un elemento rústico pero resistente al tipo de trabajo para el cual se utiliza.

En un análisis personal de la obra *La Huelga*, de Lucena, (ilustración 7), quizá si los allí reunidos utilizaran otro tipo de calzado, entre otros, podría pensarse que es un compartir familiar o de amigos que se reúnen un fin de semana para compartir un almuerzo. La indumentaria como los zapatos hablan por sí mismos en cualquier escenario, por lo que su selección ha sido pensada aprovechando la amplitud de su significado, lo que al unirlo a una serie de botas que se desmoronan lentamente y terminan en unos pies descalzos dentro de una jaula, permite hacer una lectura de un escenario laboral sombrío que, por razonamiento deductivo, tiene una estrecha relación con el

componente salarial. Las luchas del proletariado son en general por mejores ingresos y calidades laborales.

Desde la perspectiva fotográfica, se analizó la mirada de dos dedicados más y cada quien define claramente lo que considera útil; para Freeman (2007) la técnica y las herramientas son muy importantes a la hora de definir los parámetros finales para una buena fotografía, mientras que para Barnbaum (2015), como se describe anteriormente, es más relevante la sensibilidad al buen momento antes que la máquina y la técnica, por lo que ambos puntos de vista resultan interesantes y se pueden conjugar en la medida de las inclinaciones de cada fotógrafo para lograr el trabajo deseado; desde mi perspectiva, concuerdo por mucho con Barnbaum en cuanto a que la sensibilidad para capturar un buen momento pero ha de contarse en definitiva con un buen equipo que permita que la captura de ese momento sea efectiva, de lo contrario todo esfuerzo habrá sido en vano. Ver foto 9.

Estos referentes permitieron conjugar el trabajo fotográfico con los demás elementos, pero más que nada, recrear nuevamente el momento perdido, ejercicio que, a través de la experimentación, una buena cámara, un espacio propicio y el apoyo humano apropiado, permitieron la creación de los registros que sirvieron de insumo para el material definitivo. La labor fotográfica fue muy enriquecedora porque permitió conectar la sensibilidad del momento de la fotografía y cristalizarlo en la rudeza del concreto con la bota como significado central.

Ilustración 9. Abstracts y B&W Slit Canyons.

Figura 9. Barnbaum, B. (2015) The essence of Photography. Seeing an creativity. También en: <https://www.barnbaum.com/books/the-essence-of-photography-seeing-and-creativity-2nd-edition>

Es importante destacar que este proyecto lleva fraguándose por varios años desde la intención reflexiva como composición primaria; sin embargo, luego del encuentro con estos artistas, sus aportes permitieron soluciones técnicas pero también ideológicas como las descritas anteriormente, aportando nuevas posibilidades para optimizar la propuesta, resumirla y completarla con aspectos importantes como la cuadrilla de botas, la composición mixta entre las botas reales y las de concreto, el encuentro concluyente en el punto final de la espiral con los pies en la jaula, que fueron soluciones paulatinas que se fueron dando en la medida en que fortalecían los conceptos y se daba el ejercicio de consultas aunado con la puesta en práctica y prueba y error; aunque a decir verdad, fueron más las satisfacciones que las frustraciones, por lo que fue un interesante ejercicio.

3.3.1 Referentes teóricos y conceptuales

De manera tangencial también fue importante consultar algunos referentes con el fin de encontrar soluciones que fueran de la mano con la propuesta, la atención y la transmisión del mensaje mediante los conectores más acertados desde la perspectiva analizada; por ejemplo, la

colocación de las botas se hace en espiral hacia la derecha, cuyo sentido explicado en el artículo de la Universidad de Antioquia (2020), refiere que es algo que se encoge, es un aspecto que está muy relacionado con el objeto de la reflexión en tanto pretende plantear cómo la vida puede encogerse a falta de factores básicos para el goce apropiado de la calidad; es decir, el tipo de espiral utilizada sería la levógira o regresiva.

Esta forma de interpretación ha sido llevada a los diferentes espacios por varios artistas; por ejemplo, María Teresa Hincapié utilizó una espiral en su performance “Una cosa es una cosa”, en donde como se describe en Artishock (2021), *“a lo largo de dieciocho días y en jornadas de doce horas, iba extrayendo de unas bolsas, entre otros objetos, ollas, maquillaje, alfileres, cuadernos, ropa, que ordenaba luego sobre el suelo trazando en silencio un laberinto o espiral que al final del día desdibujaba”*.

La espiral tiene diversos significados en la perspectiva humana porque refiere evolución, movimiento, flujo y desde la dinámica de la naturaleza, es una de las formas más presentes en ésta y algunos por ejemplo la Universidad de Chile, (s.f.) la definen como la curva de la vida o del crecimiento. Para nuestro caso, la hemos invertido, evocando en forma inversa el retroceso del ser humano en una actividad que agota su esencia y desde el sentir.

Desde la perspectiva del Phoenix Art Museum (s.f.) en relación con la obra de Anish Kapoor explica, *“el artista lo largo de su carrera ha estado fascinado por explorar el espacio negativo a través de formas geométricas, curvilíneas y reflejadas, a menudo creadas a partir de diversos materiales como espejos, piedra, granito, tierra, hormigón, cera y PVC. Sin embargo, es más conocido por sus esculturas públicas abstractas a gran escala que manipulan la forma y la percepción del espacio. Recibió elogios de la crítica por su obra más reconocida, Cloud Gate (2004), también conocida como "Bean", que está instalada en el Millennium Park de Chicago”*.

Lo que, desde la perspectiva del proyecto, significa una confrontación con lo que el manejo de las líneas y curvas significa; sin embargo, el aporte está orientado a la interpretación sucinta pero poética de lo que representa el hombre en la jaula; algunos de sus trabajos hablan este concepto.

Desde el lenguaje poético y la mirada de un minimalismo pervertido, se toma entonces como referente, para trabajar la idea de los pies en la jaula, con base en algunas propuestas realizadas por este artista como un lenguaje metafórico de la libertad perdida, de lo que supone un hogar del cual no se puede salir porque los barrotes aunque invisibles, no lo permiten y al que sin embargo, es difícil renunciar en tanto es lo único que se conoce y lo único que brinda, en ausencia de otras posibilidades, una falsa sensación de seguridad; al recibir mes a mes un salario que solo permite aferrarse más al sistema enfermo en el que vivimos, el hombre termina renunciando a su libertad y como un pájaro que la anhela, vive encerrado mirando lo que sucede afuera. Esta mirada aportó al proyecto, etapas de análisis para revisar la conexión entre los objetos propuestos, la intensidad con la que pueden transmitir el mensaje, entre otros.

En cuanto a la perspectiva del color, el proyecto fue pensado en color desde sus inicios, pero en mayo de 2022 fui a ver una película en cine, llamada Zona de Interés y de la cual encontré una imagen que muestro a continuación, publicada por Joza (2024) Con los ojos abiertos. Críticas, crónicas de festivales y apuntes sobre cine, cuyo tema central eran los abusos causados en el holocausto y de vez en cuando empiezan a aparecer rápidamente destellos de una imagen móvil en blanco y negro, como en una radiografía (ver ilustración 10), y luego de la mitad de la película eran más frecuentes y más largas, hasta que contaron una historia; las escenas me conmovieron más profundamente que aquellas expuestas en color, por lo que salí fascinada y con la intención de que mi proyecto de grado fuera en blanco y negro.

Ilustración 10. Escena de la película Zona de Interés.

Fuente: <https://www.conlosajosabiertos.com/zona-de-interes-zone-of-interest/>

La propuesta se maneja en monocromático con fundamento en la psicología del color, que Moreno (s.f.) define en los siguientes términos: “el color puede funcionar como signo para un fenómeno físico, para un mecanismo fisiológico o para una asociación psicológica”, intentando con ello explicar la intención de transmitir una sensación más fuerte, con mayor impacto emotivo. Teniendo en cuenta también lo que describe el Grupo Manaña (2006) en Neorpsicología del color, en cuanto a que “la percepción visual es un proceso sensorial, por lo que considerar que el color puede ser un elemento objetivo para contener algún tipo de información, no deja de tener importantes limitaciones”; haciendo uso de estos beneficios a favor, comparto la perspectiva argumentando de manera adicional que no solo influye lo descrito, sino factores sociales y culturales que terminan por predisponer al individuo a un mayor o menor acercamiento o distancia en la medida de sus afectos por el color que sea objeto de su observación. Desde mi mirada, el color es subjetivo y algunos efectos son visibles por ejemplo desde la Psicología porque afectan

nuestra percepción sobre ellos y las sensaciones que nos aportan, de manera que la decisión de que la propuesta sea en negro y blanco fundamentalmente, obedece a la interés de apegarme al lenguaje universal del color y a la psicología que nos relaciona con él, y que nos mueve permitiendo que a través de sus variables, el espectador pueda acercarse al tema propuesto, pero también al dramatismo que le impregna, sin dejar de lado la sobriedad.

Desde la psicología del color explicada, el efecto que producen los colores sobre la conducta humana es el fundamento en gran parte en la forma como percibimos hoy el mundo y que ha sido estudiado desde hace más de 200 años, siendo uno de sus principales representantes el poeta alemán Goethe, quien hizo énfasis en la importancia de la percepción oponiéndose a la visión científica de Newton; al respecto, pueden analizarse dos perspectivas: una que tiene que ver con la psicología del color, el que implica las emociones, estados de ánimo, reacciones fisiológicas y una segunda, que habla de la simbología del color, lo que representan en cada cultura, interpretaciones hechas con base en el texto de Idis (2024), en donde se describe el color desde la perspectiva emocional y su conexión con el mundo de las sensaciones, sin desconocer el lado científico y ratificando que los colores “son una percepción sensorial antes que nada”, por lo que presentar un proyecto de sensibilidad social en blanco y negro y sus matices, abre muchas más posibilidades de conectar con esa percepción sensorial por una multiplicidad de factores, mucho más que el tapiz cálido que pudo representar una exposición en color.

En el documental de Letterbox, El blanco y negro en el cine, hay una interesante explicación en cuanto esta forma de comunicar ayuda a fijar imágenes, a construir una lectura en su conjunto, a representar lo general; habla de lo trascendental que nos une y conecta como comunidad, lo que, traducido al proyecto, le aporta un matiz único, buscando generar en el espectador una actitud reflexiva. Me identifico en gran medida con una apreciación que allí se

hace: “necesidades y espíritu de la obra”, haciendo referencia a que son éstas las que deben ayudar a definir si la obra se quiere presentar en blanco y negro o en color, así como el interés emocional de describir el color desde la percepción, aunque comprendo que desde la perspectiva técnica, son también muchas las utilidades, como por ejemplo que al utilizarlos juntos el blanco y el negro, crean un contraste de tonos más acentuado con un máximo de legibilidad y economía de medios como se describe Wong (1987). La misma intención se aplicó al nombre Escarlata, al relacionarlo con el color rojo, que a manera metafórica hace una sutil remembranza con las heridas que a diario tienen los trabajadores objeto de la presente reflexión, como producto del trabajo repetitivo o de largas jornadas a lo largo de los 7 días de la semana, situación que en varias obras se regulariza con el fin de entregar las obras según sus cronogramas.

Desde la perspectiva fotográfica, se analizó la mirada de dos dedicados y cada quien define claramente lo que considera útil; para Freeman (2007) la técnica y las herramientas son muy importantes a la hora de definir los parámetros finales para una buena fotografía, mientras que para Barnbaum (2015), como se describe anteriormente, es más relevante la sensibilidad al buen momento antes que la máquina y la técnica, por lo que ambos puntos de vista resultan interesantes y se pueden conjugar en la medida de las inclinaciones de cada fotógrafo para lograr el trabajo deseado.

En cuanto al trabajo con botas o zapatos, han sido a lo largo de la historia, fuente permanente de inspiración, al ser un elemento íntimo pero impersonal; varios artistas han hecho el ejercicio y muchas han sido sus motivaciones; por ejemplo, una de las obras del artista Carlos Julio Quintero, con su serie de botas de caucho en las cuales plantó naturaleza, Zapatos Viejos de Vincent Van Gogh, como describe Bigio (s.f.) en La Nación. Obras de arte disparadas por un zapato. De igual manera, se han realizado exposiciones en las cuales el calzado es el principal

protagonista; por ejemplo, según Arte al día (s.f.), la exposición “Caminar en los zapatos del otro. Identidades en Tránsito”, realizada en AAF, Miami para hablar de la trashumancia en los tiempos modernos.

Decidir trabajar con botas tuvo su origen en que es uno de los elementos de obligatorio uso por este grupo de colaboradores, pero también porque en muchas empresas, éstas son reutilizadas al dárselas a nuevos trabajadores, por lo que su significado es fuerte y con solo ver el maltrato que sufren las botas, ayuda a crear un imaginario de lo que sucede en la cotidianidad de estos individuos.

En el ejercicio cotidiano de este sector importante de la economía, los obreros se organizan por cuadrillas, que de acuerdo con la descripción formal está conformada por un número de integrantes que oscila entre 15 y 20 individuos), pero que en la dinámica de la construcción tiene una flexibilidad dada por la labor que el grupo de trabajadores ejerza en conjunto, con lo cual, la cuadrilla estará conformada a partir de 2 individuos y su mayor número, el que fuere necesario, que en general no supera las 20 personas para facilitar el manejo que deba hacer el jefe inmediato que en este caso sería el Maestro; por lo que en un frente de obra, dependiendo de la magnitud del proyecto y del rigor y necesidades de la obra, es común encontrar varias cuadrillas en un mismo frente de trabajo, las cuales se dividen por tareas técnicas, como por ejemplo: cuadrilla de redes (hidráulicas, eléctricas, etc.), cuadrilla de construcción, entre otros. Al respecto de lo que una cuadrilla significa en el lenguaje de la construcción, la Fundación Laboral de la Construcción (s.f.), la describe como “...cada uno de los grupos de personas reunidas para el desempeño de algunos oficios, generalmente relacionados con la albañilería, en la ejecución de los trabajos de una obra. Cada una de ellas está formada normalmente por un oficial y un ayudante”.

4. Descripción formal

Desde la descripción formal, se llevan a cabo una serie de etapas que condujeron a la culminación del proceso instalativo y que se describen a continuación.

4.1 Proyección de la obra

La primera parte se desarrolló con base en los planteamientos hechos por docentes en clase del año 2022, los cuales estaban orientados a realizar una propuesta instalativa que involucrara la interdisciplinariedad y la apropiación, para lo que fue necesario realizar la consulta de varios artistas con el fin de orientar la inclinación que tendría el presente trabajo y los referentes en los cuales se fundamentaría.

Luego de lo anterior, y habiendo tomado muchas decisiones en años anteriores, se decide articular la propuesta a través del siguiente plan de trabajo:

Tabla 2. Plan de trabajo.

Tiempos	Actividades	Productos
2022, 2023 y 2024	Trabajo de campo.	Levantamiento de información, registro fotográfico.
2021, 2022, 2023	Registro fotográfico	Toma de registros
Agosto de 2023 y febrero a abril de 2024,		Organización de archivos y toma de nuevos registros.
Julio a septiembre de 2023	Recolección de materiales.	Búsqueda de elementos necesarios (polisombra usada, plásticos viejos, papel de cemento, 6 pares de botas viejas, entre otros).
Marzo a junio de 2023 Julio a octubre de 2023	Compra y búsqueda de elementos.	Materiales que serán utilizados en la intervención (cinta de seguridad, portacomidas, botas nuevas, cemento, arena, papel, polisombra, tapas, jaula, entre otros).
A lo largo de todo el ejercicio creativo	Elaboración de bocetos.	Primeros acercamientos, corrección a nuevas versiones, versión final.
Febrero a junio de 2024	Implementación del ejercicio creativo.	Impresión de posibles materiales a utilizar, pruebas de color, elaboración de esculturas (10 pares de botas), entre otros.
Julio a octubre de 2024	Elaboración del documento.	Selección de fotos finales, ajustes, pruebas, impresiones definitivas.
Julio a octubre de 2023		Elaboración de borrador.
Febrero a junio de 2024		Elaboración de versión para Proyecto I
Julio a octubre de 2024		Elaboración de versión para Proyecto II.
Mayo a agosto de 2024	Gestión préstamo de salón.	Cotización de elementos posibles, solicitud préstamo de salón en varios lugares.
Noviembre de 2024	Gestión instalativa.	Montaje, sustentación, exposición artística, desmontaje.

Fuente propia, 2024.

4.2 Bocetos

En cuanto a la intervención proyectada, los bocetos que sirvieron de base al trabajo creativo se encuentran en la bitácora que ha sido de dominio permanente para el ejercicio adelantado y ha formado parte de un proceso de maduración, permitiendo a la estudiante llegar a la propuesta actual, a lo largo de dos (2) años; ver algunos de ellos en las ilustraciones de la 11 a la 14.

Ilustración 11. Bocetos de acercamientos previos a la idea final.

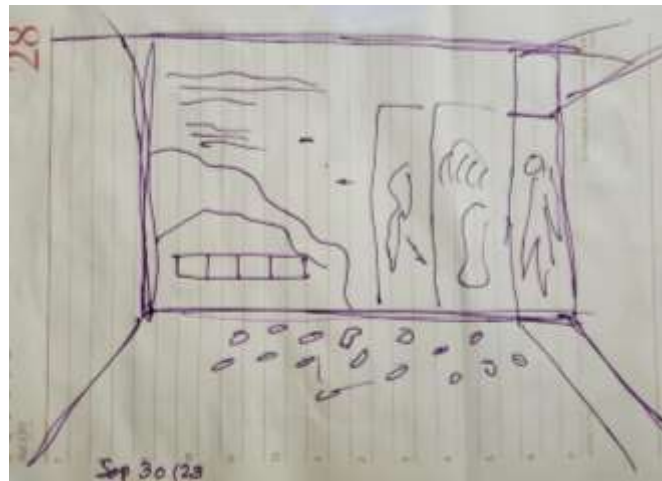

Imagen propia, 2022

Ilustración 12. Cristalización de la idea para llevarla a la ejecución.

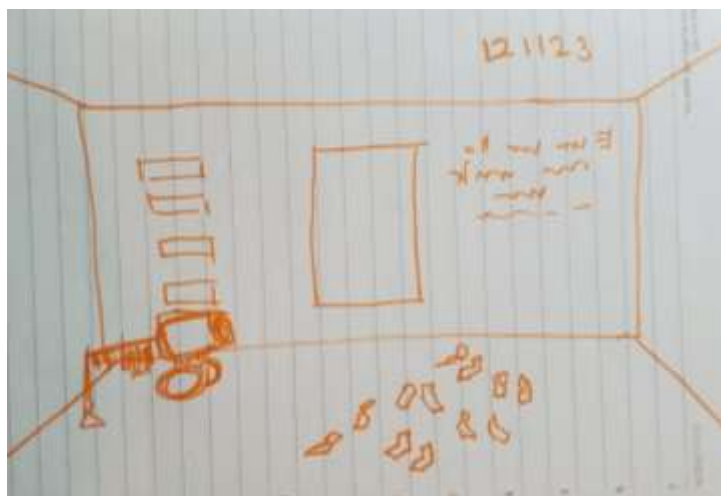

Imagen propia, 2023

Ilustración 13. Boceto primer perspectiva aproximada de la intención en sala.

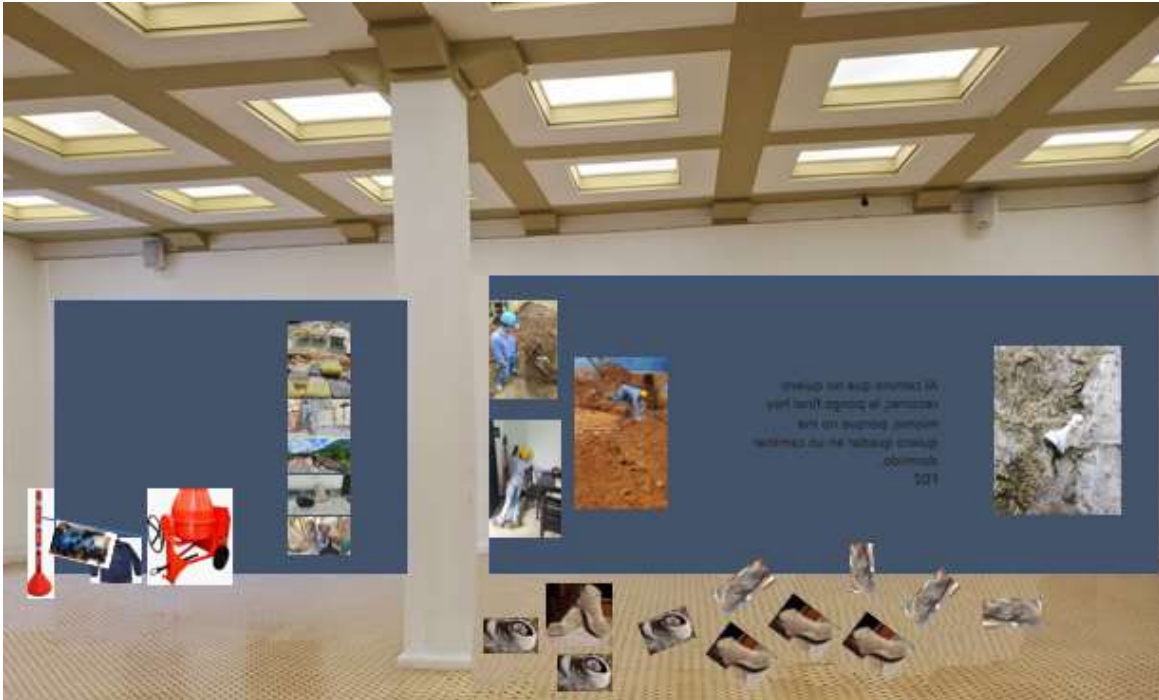

Imagen propia, 2024

Ilustración 14. Boceto perspectiva aproximada de la intención, versión monocromática.

Imagen propia, 2024

En septiembre de 2023, se define más claramente la propuesta y finalmente en noviembre del mismo año, quedó organizada la idea con base en la cual se trabaja (ver ilustración 14).

4.3 Características de la intervención

Como trabajadora de una empresa de construcción, se tiene la posibilidad permanente de contar con diferente material a disposición, no solo relacionados con las problemáticas técnicas, sino sociales, artísticas, entre otros, por lo cual se aprovechó este beneficio para proponer una obra que contuviera varios elementos relacionados.

Dentro del ejercicio necesario para realizar la obra instalativa, se describen las siguientes acciones:

- Trabajo de campo:

Realizado en las diferentes salidas o vistas a terreno, en los cuales se pueden observar trabajadores en su cotidianidad cruda y real, dejando una primera reflexión, pero además la idea de generar un proyecto creativo al respecto, así como la multiplicidad de fotografías de escenas, escenarios y personajes que alimentaron no solo la ideas, sino que han servido de insumo para el desarrollo de la presente a lo largo de los años referidos.

- Registro fotográfico:

Se lleva a cabo la realización del registro fotográfico desde junio de 2022 a octubre de 2023; sin embargo, algunas son de periodos anteriores como 2013 y subsiguientes.

Cada jornada o salida aportó un sinnúmero de fotos en mi interés por captar la realidad, los personajes, las dinámicas y lo que encierran; en una jornada de rutina, por ejemplo, se logró una serie de fotografías que de manera coincidental estaban dispuestas a lo largo de diferentes frentes de obra, por lo que fue un llamado a realizar ese registro y conectarlo con el collage de objetos para conformar el trabajo artístico.

El trabajo fotográfico incluye una recopilación tanto humana como de herramientas, y se seleccionan las que harán parte de este proyecto, las cuales se muestran a continuación, ilustración 15:

Ilustración 15. Serie de fotos de herramientas y elementos utilizados en construcción.

Imagen propia, 2023

Las anteriores fotografías, se colocan en la parte media izquierda de la pared y en el centro, la fotografía cuyo objeto principal es la bota cuyo tamaño fue replanteándose con el avance de la obra. Las siguientes (ilustración 16), hacen parte del compendio que fueron analizadas también, pero en esencia la motivación del ejercicio se centró en la bota como elemento dialógico y central. Debió replantearse el número, como la imagen misma en tanto la calidad y el concepto eran importantes; tuvo que rehacerse la principal, a través de una serie que fue realizada con base en el modelo inicial como se describe posteriormente, que fue la original tomada en campo. El total seleccionado fue de 35 fotografías aproximadamente; más adelante se presentarán algunas de ellas, del gran total, ver fotos 17 y 18.

Ilustración 16. Trabajadores de la construcción en diferentes roles.

Imagen propia, 2022

Ilustración 17. Foto original en la emotividad del argor de la obra.

Imagen propia, 2023

Ilustración 18. Imagen tomada para nueva perspectiva de la obra.

Imagen propia, 2024

– Recolección de materiales sobrantes:

Se consigue en los diferentes frentes de obra, algunos elementos que hacían parte de los desperdicios y que permitirán avanzar en la creación artística como cinta de señalización, malla, bolsas, papel remanente de los bultos de concreto, botas desgastadas, camisa de dotación usada, entre otros. Desde la perspectiva del monocromático, sirvieron de inspiración, pero ha sido necesario trascender la idea y conseguir los mismos, nuevos en los matices definidos con el fin de trabajar la propuesta no solo desde el concepto sino también de la estética. Desde junio a octubre de 2023, se hicieron recorridos de verificación de materiales sobrantes en diferentes

frentes de obra para la consecución de algunos elementos desechados o por desechar y que sirvieran al objeto del proyecto.

Se consiguen varios que hacían parte de los desperdicios y que permitirían avanzar en la creación artística como cinta de señalización, malla, bolsas, papel remanente de los bultos de concreto, botas desgastadas, camisa de dotación usada, entre otros. Otros elementos conseguidos fueron 6 pares de botas usadas (ver ilustración 19), polisombra, camisa y guantes de carnaza usados, casco, tapas de cerveza, entre otros.

Ilustración 19. Botas usadas.

Imagen propia, 2023

– Compra de elementos:

Según los requerimientos, se compran los siguientes elementos:

2 bultos de cemento, 4 paladas de arena, 24 kilos de yeso, 4 botas de cuero (ver ilustración 20, jaula de pájaros, 4 vendas de yeso de 4 m cada una, 3 kilos de alginato, 2 kilos de resina de polyester (catalizador y fibra de vidrio), mezcladora, cinta, fotografías, entre otros.

Ilustración 20. Botas nuevas compradas.

Imagen propia, 2024

– Implementación del ejercicio creativo:

Consistente en el análisis y organización de los elementos, de acuerdo con lo disponible y con la idea inicial, por lo que fue necesario en varias oportunidades, replantear el boceto, en tanto se involucraban o eliminaban aspectos.

4.4 Laboratorio creativo

Una vez establecido el proceso de acompañamiento por parte del Director del Proyecto, éste planteó la iniciativa que ayudó a que pudiera organizar el trabajo, experimentar, medir aciertos y desaciertos, acciones que se llevaron a cabo con suficiente tiempo en aras de no poner en riesgo el cumplimiento de los términos definidos para las entregas reglamentadas para el proceso final y que se llevó a cabo de dos formas:

– Narrativa del trabajo creativo previo:

El proceso creativo tuvo inicio hace aproximadamente tres (3) años, con la recopilación de fotos de empresas de construcción para las que la estudiante trabajó en diferentes lugares del país,

en las cuales la dinámica de los colaboradores de este segmento de la construcción, siempre mantuvo la constante que se describe en esta propuesta y para la que se plantea la reflexión; de igual manera, en algunas asignaturas se fue trabajando el tema e intentando materializarlo a través de diferentes opciones y en el 2022, se empezó a realizar el trabajo de escrutinio al material fotográfico disponible, con el fin de avanzar en la selección. En cuanto a la escultura, tuvo como base un primer acercamiento en una asignatura, al crear un par de botas con base en unas reales, viejas, proporcionadas por un excolaborador en el 2023, ver ilustraciones de la 21 a la 24.

Ilustración 21. Ejercicio fotográfico de prueba.

Imagen propia, 2023

Ilustración 22. Elaboración de molde de las botas con venda de yeso.

Imagen propia, 2023

Ilustración 23. Molde con vendas de yeso y vaciado de las mismas con cemento.

Imagen propia, 2023

Ilustración 24. Escultura de botas creadas con vendas de yeso.

Imagen propia, 2023

Para la instalación, se tuvo la idea con base en un ejercicio laboral en el cual los trabajadores de este segmento debían reutilizar las botas dejadas por otros trabajadores que se habían marchado de la organización por diferentes razones; motivo por el cual, aquellas en muy mal estado, no eran usadas y, por tanto, la estudiante las tomó como aporte para el proyecto por parte de sus compañeros. El mensaje se creó con base en la reflexión interna de la estudiante frente a la problemática analizada.

– Experimentación creativa:

Una vez avanzado el ejercicio de acompañamiento, aspectos importantes de la propuesta se fueron perfeccionando, como el sentido del color a implementar, optando por el monocromático de todos los elementos, la inclusión de un mayor número de elementos que jugaran con la dinámica propuesta como botas nuevas y usadas y la creación de varias esculturas de las mismas, así como la creación de una escultura de los pies de un trabajador, que fueron insertadas en una jaula, y que a través de un lenguaje poético, propone la metáfora del pájaro que en lugar de volar libre, se encuentra preso.

También tuvo modificación el mensaje, en tanto en un recorrido de rutina por la ciudad, en el separador del Viaducto La Flora, había inscrito un mensaje que decía: “Educación para el hijo del obrero”, frase que no tiene autor, pero que es muy dicente para la dinámica que se propone, en tanto este grupo poblacional tiene grandes dificultades para que sus hijos puedan acceder a la educación y si logran superar la básica secundaria, son muy limitadas las plazas para ingresar a la universidad, situación que prácticamente los mantiene en el nivel socioeconómico de sus padres y muchos de ellos terminan por ejercer el mismo oficio, sin lograr el mejoramiento de sus ingresos como tampoco de su calidad de vida; como en un bucle infinito en el que la historia se repite. Si la educación fuera gratuita, las posibilidades para los hijos de estos trabajadores e incluso para ellos mismos, mejorarían notablemente. Pero tal vez, el alejar a una parte considerable de la población, de la educación, obedezca a la intención planteada por el filósofo alemán Günter Anders en su libro “Obsolescencia del hombre” en la que el autor escribe: “Lo ideal sería condicionar a los individuos limitando sus capacidades biológicas innatas desde el nacimiento. Luego, se continuaría el proceso de condicionamiento reduciendo drásticamente la educación para reconducirla a una forma de integración en el mundo del trabajo”, lo que deja un serio cuestionamiento sobre los sistemas de gobierno vigentes y sus reales intenciones.

De igual manera hubo la necesidad de realizar un ajuste a los otros elementos parte de la instalación en tanto muchos de ellos como las tapas de cerveza, debieron ser pintadas con esmalte negro con el fin de ser fieles a la intención de la propuesta del blanco y negro, como una solución estética.

Para la elaboración de la escultura de las botas, se procedió con la mezcla de cuatro (4) kilos de cemento y uno (1) de arena dentro de una cubeta de 30 x 50 cm y se dio paso al relleno de los moldes de las mismas, dejándolas el tiempo necesario para que fragüen. Se mantuvo este primer

modelo y se complementó con otros, de acuerdo con posturas regulares de los pies, que cada uno de los trabajadores puede tener. La intención de que fueran de concreto sólido, está fundamentada en la relación de la obra que se realiza y de la reflexión que se desea plantear, que, a través del mayor peso de las botas, se pueda contar lo significativo de quien las usa, desde la perspectiva del trabajo a realizar: una labor dura y desgastante.

Cada bota pesa 4 kilos, el par 8 kilos. En el 2023 se hizo un primer par; en marzo de 2024 se realiza otro par, ambos con venda de yeso; 6 pares más con molde en concreto y vaciado y los 4 restantes con molde en resina realizados en mayo de 2024, la cual es trabajada con la orientación del profesor para garantizar el óptimo resultado y disminuir desperdicios, además de asegurar la calidad de las piezas, importante en el proceso reflexivo que se pretende proponer. Como desmoldante se utilizó en uno los primeros ejercicios, vaselina, pero su funcionalidad no es muy eficiente (ver ilustración 25, aplicación); por lo que se experimentó con jabón Rey y su rendimiento fue mejor, pero además aportó un detalle importante sutil, en tanto este jabón es el que usualmente se usa para lavar la dotación y botas, porque es eficiente y rendidor, por lo que algunas de ellas tienen un matiz leve que deja ver los azules, aunque fueron lavadas para mejorar la mirada final.

Ilustración 25. Proceso de aplicación del desmoldante.

Imagen propia, 2024

El proceso de experimentación y creación fue exigente y de largo alcance, pero divertido, facilitando el aprendizaje a través de la implementación de diversos métodos y técnicas como se puede observar en las ilustraciones de la 26 a la 28.

Ilustración 26. Vaciado en molde de concreto.

Imagen propia, 2024

Ilustración 27. Proceso para vaciado con vendas de yeso.

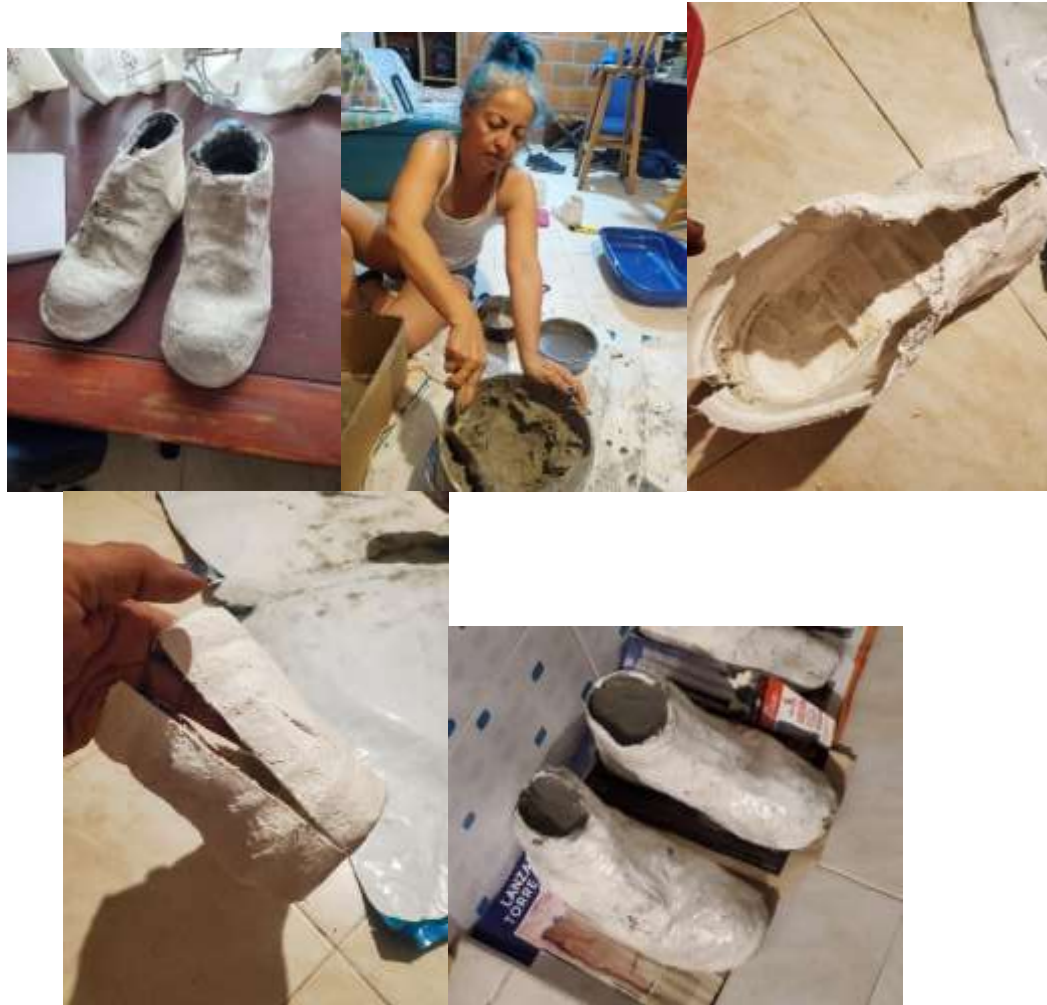

Imagen propia, 2024

En marzo de 2024 se elaboran también los pies en vendas de yeso al fracasar el intento de copiarlos con alginato (ilustración 28) y se introducen en la jaula (ilustración 31), para dejarlos listos.

Ilustración 28. Intento fallido para elaborar molde de pies con alginato.

Imagen propia, 2024

La escultura de los pies hechos con moldes de vendas de yeso (ilustraciones 29 y 30), dejó marcas y remanentes del yeso en los mismos, generando una sensación visual de cansancio y agotamiento al mirarlos, lo que supone son los pies de un trabajador de mano de obra no calificada cuando finalmente termina su jornada laboral.

Ilustración 29. Avance en elaboración de molde con venda de yeso para pies.

Imagen propia, 2024

Ilustración 30. Molde de pies, elaborado con vendas de yeso.

Imagen propia, 2024

Ilustración 31. Pies esculpidos en jaula de metal.

Imagen propia, 2024

Ilustración 32. Serie de objetos adecuados en color y/o forma.

Imagen propia, 2024

Como se observa en la ilustración 32, se ajustó el color en tapas de cerveza aplanadas y casco, pintados con esmalte aerosol negro para que concuerde con la dinámica de color monocromático propuesta para el ejercicio. Elementos también importantes, el portacomidas, cuyo aporte a la cotidianidad del obrero es permanente y suministra en algunos casos su única cuota de alimento del día; es representativo porque significa ahorro en tanto su ingreso no alcanza para comprar un almuerzo diario y por otro lado, su portabilidad porque lo pueden llevar a los lugares en ocasiones inhóspitos en los que se construyen puentes, represas, carreteras, grandes estructuras para el desarrollo, pero también en espacios y obras de menor envergadura, por lo que pueden tenerlo cerca y disponer de él en su hora de almuerzo. La cinta de señalización por su parte, representativa también en tanto es un elemento importante que les ayuda a protegerse al advertir su presencia o al aislarlos y a la comunidad en general, de los escenarios con potencial de peligro; esta cinta suele regularmente ser amarillo con negro para que genere un impacto visual en el peatón

u otros, pero con el objeto del presente ejercicio artístico, hubo de conseguirse en blanco y negro por lo que no siendo común, se compró a través de Mercado Libre.

De igual manera, se procede con la revisión y adecuación de mallas o plisombras, concretos y otros elementos en un diálogo que refiere la manera como están condenados algunos trabajadores que devengan el salario mínimo y que deben con él alimentar a una familia, salario que en todos los casos es insuficiente y les garantiza una vida de precariedades y frustración, por lo que la ubicación y el diálogo de cada elemento cuenta y una vez hecho el cambio de color por monocromático, se tuvo que buscar nuevamente cada elemento, pero en esta oportunidad se tomó la decisión de que no fueran remanentes de obra, sino material nuevo para propender por la limpieza y estética de la obra.

Desde el punto de vista de la intervención fotográfica, se realizaron de manera adicional a los ejercicios experimentales para obtener una nueva mejor fotografía que reemplazara la original, pruebas de color, así como comparativos entre blanco y color, que se encuentran en la bitácora, con el fin de definir la opción más acorde con la intención propuesta, ayudando a clarificar cualquier duda en relación con la puesta en escena en blanco y negro.

En la experimentación fotográfica, se realizaron 56 fotografías con Cámara NIKON en archivo RAM; en un escenario con arquitectura brutalista en donde el concreto es el protagonista como se puede observar en la ilustración 33, luego de hacer varias pruebas de color (ver ilustración 34).

Ilustración 33. Laboratorio fotográfico. Búsqueda de una nueva y mejor foto central.

Imagen propia, 2024

Ilustración 34. Pruebas de color.

Imagen propia, 2024

Para definir con claridad la tendencia del color del trabajo instalativo, se llevó a cabo el ejercicio de pruebas, que permitieron concluir que el monocromático era la mejor opción.

Se hizo la proyección de cómo podría quedar el conjunto de esculturas, botas y pies en una espiral y este es el boceto.

Ilustración 35. Espiral de prueba.

Imagen propia, 2024

En relación con la percepción de los colaboradores, algunas opiniones se presentan a continuación, destacando que hay a favor y en contra, esto fundamentalmente porque sienten temor de perder sus empleos y prefieren mantener una posición neutral o a favor:

“Si nadie trabaja en la construcción, se paraliza un país completo”. Maestro de obra, Juan Manuel Chichilla. Cimitarra, 2022.

“Es una buena vida; le da a uno para comer y educar a los hijos”. Maestro de obra, Martín López. Bucaramanga, 2023.

“Toca trabajar porque si uno no trabaja no come”. Ayudante, Juana Correa. Cimitarra, 2022.

“Es un trabajo duro, todo el día al sol y al agua y encima no pagan puntual”. Ayudante, José Antonio Tabares. Bucaramanga, 2022.

“Si señorita, le prometo que voy a pagar; la quincena pasada no me alcanzó, pero en esta me aprieto y pago; es que el salario no alcanza pa’ nada; llega y toca pagar el arriendo, el mercao y los almuerzos en la tienda y dejar lo de los buses pa’ la quincena”. Ayudante, Alberto Cifuentes. Bucaramanga, 2022.

En cuanto al mensaje que hará parte de la obra, se analizan dos opciones como se muestra a continuación:

Ilustración 36. Grafiti 1. Educación para el hijo del obrero.

Imagen propia, 2024

Educación para el hijo del obrero. Que se encuentra en el muro separador del viaducto La Flora y cuyo significado encierra una de las grandes limitantes de crecimiento de este grupo poblacional como se describe anteriormente, al estar limitado también su acceso a la educación gratuita y de calidad.

Ilustración 37. Grafiti 2. Ya no empujo más esta maldita piedra.

Imagen propia, 2024

Ya no empujo más esta maldita roca. Cuyo significado fácilmente se acopla a la intención del proyecto, al dibujar el cansancio que representa el trabajo físico extenuante con baja remuneración y con opciones de futuro limitadas.

En un ejercicio dejado por el Director de Proyecto, consistente en recoger opiniones externas sobre la propuesta artística que se adelanta, en concepto del ex profesor de Artes Plásticas del IPRED, Carlos Dubán Urbina, arquitecto y escritor consultado en aras de clarificar ideas en relación con la propuesta en avance y sobre la conveniencia y mayor conexión de las frases analizadas, afirma: *“el concepto de las botas en sí mismo en fuerte”*, por lo que dejó en claro la idea de simplificar, que acompañó al equipo (Director y estudiante) desde el comienzo del proyecto. En cuanto al mensaje *“ya no empujo más esta maldita piedra”*, refirió: *“parece un chiste relativo al mito de Sísifo”*, y compartió El mito de Sísifo, Camus (1951):

“Toda la alegría silenciosa de Sísifo consiste en eso. Su destino le pertenece. Su roca es su cosa. Del mismo modo, el hombre absurdo, cuando contempla su tormento, hace callar a todos los ídolos. En el universo súbitamente devuelto a su silencio se elevan las mil vocecitas

maravilladas de la tierra. Llamamientos inconscientes y secretos, invitaciones de todos los rostros constituyen el reverso necesario y el premio de la victoria. No hay sol sin sombra y es necesario conocer la noche. El hombre absurdo dice "sí" y su esfuerzo no terminará nunca. Si hay un destino personal, no hay un destino superior, o, por lo menos, no hay más que uno al que juzga fatal y despreciable. Por lo demás, sabe que es dueño de sus días. En ese instante sutil en que el hombre vuelve sobre su vida, como Sísifo vuelve hacia su roca, en ese ligero giro, contempla esa serie de actos desvinculados que se convierte en su destino, creado por él, unido bajo la mirada de su memoria y pronto sellado por su muerte. Así, persuadido del origen enteramente humano de todo lo que es humano, ciego que desea ver y que sabe que la noche no tiene fin, está siempre en marcha. La roca sigue rodando. Dejo a Sísifo al pie de la montaña. Se vuelve a encontrar siempre su carga. Pero Sísifo enseña la fidelidad superior que niega a los dioses y levanta las rocas. El también juzga que todo está bien. Este universo en adelante sin amo no le parece estéril ni fútil. Cada uno de los granos de esta piedra, cada fragmento mineral de esta montaña llena de oscuridad, forma por sí solo un mundo. El esfuerzo mismo para llegar a las cimas basta para llenar un corazón de hombre. Hay que imaginarse a Sísifo dichoso". La anterior cita se vincula a la presente propuesta, de manera perfecta, a una de las motivaciones del proyecto, compartir el sentimiento de estos trabajadores frente a la labor dura que realizan, y se presenta como una metáfora que resulta fascinante, en la que el Sísifo tira su roca, pero vuelve a ella de manera irremediable, sin nunca lograr abandonarla por completo, como en un ciclo interminable, lo que sucede en realidad en el trabajo duro que cada uno de estos colaboradores realiza en su cotidianidad y que a pesar de querer renunciar, terminan regresando al siguiente día y al siguiente, en muchos casos, hasta el ocaso de sus vidas.

En cuanto al ejercicio pedagógico llevado a cabo en Proyecto I, y de acuerdo con los requerimientos del mismo, se acuerda con el docente, dejar todos los temas escultóricos y referentes a la instalación, incluidos todos los objetos, en la Práctica I, y el trabajo fotográfico, ajustes de los detalles escultóricos y pequeños detalles, para la Práctica II, para garantizar el cumplimiento de las expectativas y objetivos de la práctica artística.

Ilustración 38. Boceto avanzado I.

Imagen propia, 2024

En el avance, se trabajó en el último molde con resina y se adelantó el ajuste de las fotos definitivas para la impresión, cuyo resultado fue satisfactorio.

Ilustración 39. Proceso de creación de molde en resina.

Imagen propia, 2024

Ilustración 40. Verificado el material fotográfico impreso.

Imagen propia, 2024

Dentro de los resultados en cuanto a las esculturas elaboradas y los procesos técnicos implementados, se contó con los siguientes producidos (ilustraciones 41 a 44):

Ilustración 41. Botas elaboradas con diferentes técnicas y acabados.

Dos pares de botas elaboradas con venda de yeso con acabados satisfactorios.
Imagen propia, 2024

Tres pares de botas elaboradas en molde de resina poliéster con acabados rústicos intencionados.
Imagen propia, 2024

Cuatro pares de botas elaboradas en molde de concreto con daños intencionados.
Imagen propia, 2024

4.5 Puesta en escena

El 2 y 3 de diciembre de 2024 se lleva a cabo la instalación en el salón Macaregua, de acuerdo con los parámetros planteados en el presente documento, para ostentar el título de Maestra en Artes Plásticas. Ver ilustración 42.

Ilustración 42. Boceto avanzado II.

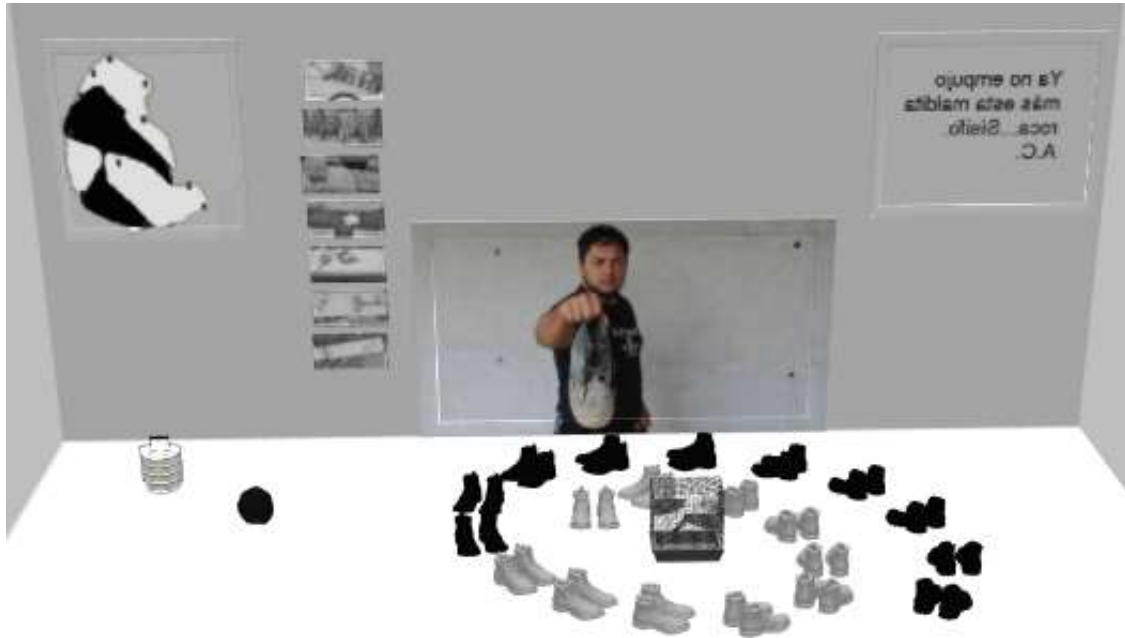

Imagen propia, 2024

Al comienzo del proceso creativo estaban involucrados elementos como un mezclador de concreto y una camisa, los cuales a través de la maduración de la idea y del análisis de la dinámica de las piezas juntas, culminó con la obra pensada para un espacio de 7 m x 3 m x 4 m; y compuesta por los siguientes elementos distribuidos de acuerdo con las distancias propuestas:

Tabla 3. Elementos constitutivos de la instalación.

Elementos	Dimensiones
7 fotografías	0.45 m x 0.23 m en vinilo adhesivo
1 fotografía	1.05 m x 1.50 m en vinilo adhesivo
1 letrero	1.20 m x 1.50 m en vinilo adhesivo
10 pares botas	En cuero que serán distribuidas en una espiral de 3 m x 4 m
9 pares botas	En concreto que serán distribuidas en una espiral de 3 m x 4 m
1 jaula	De metal ubicadas en el centro de la espiral
Pies	En concreto ubicados dentro de la jaula en el centro de la espiral
1 portacomidas	De metal ubicado cerca de la espiral
1 casco	De plástico ubicado cerca de la espiral
1 cinta	Adhesiva de seguridad
Otros	Polisombra, plástico y papel, latas de cerveza que se aseguran con puntillas sobre los elementos descritos.

Fuente propia, 2024.

4.6 La obra

Se lleva a cabo una aproximación a la instalación con el fin de dimensionar tanto el espacio como los elementos involucrados (fotografías, esculturas y demás), ejercicio que resultó satisfactorio en tanto si bien es cierto, por cuestiones de espacio no se puede mostrar tal como es, sí permitió observar el diálogo entre los elementos, recorrerla y percibirla desde la emoción que la motivó como se puede observar en las ilustraciones 43 y 44.

Ilustración 43. Aproximación instalación en tiempo real.

Imagen propia, 2024

Se instalan 10 pares de botas de cuero ubicadas en el inicio de la espiral, nuevas seguidas de las desgastadas y envejecidas, luego de lo cual se colocan 9 pares más de botas de concreto, con detalle al inicio seguidas de esculturas que empiezan a desgastarse y deformarse y casi a pedazos llega a su casa, día a día, con sus pies descalzos a aquella jaula, que en ocasiones es su morada. Desde la iniciativa artística, la jaula evoca el hogar y el proceso de la espiral que avanza hacia el interior para terminar en pies descalzos encerrados, metáfora de la transmutación del hombre en herramienta de trabajo del sistema, única forma de vida que conoce (la de producción), solidificado con el paso del tiempo, convertido en insensible para que el dolor no lo acabe; una

espiral de la que no puede salir por cuanto su salario le limita por lo que tendrá que quedarse encerrado, otra noche más para empezar de nuevo mañana el ciclo interminable.

La lectura de la obra depende siempre en gran medida de la identificación que tenga el observador con ella, de su conocimiento del contexto de la construcción (para quienes hemos trabajado por mucho tiempo en este segmento de la producción nos es más fácil asociar elementos), de su conocimiento de la realidad colombiana y hasta de su propia sensibilidad y postura frente al tema propuesto, por lo que la obra está dispuesta de manera que quienes la observen generen alguna conexión en tanto los objetos suelen ser comunes para la población en general.

Ilustración 44. Serie de fotos.

Ejercicio de aproximación
en tiempo real.
Imagen propia, 2024

En la obra fueron involucrados varios aspectos que recuerdan los reveses de la vida, como la frase de Camus y la espiral, que se repite en mundos paralelos, quiere esto decir, no solo en el obrero, también en el vendedor, el trabajador por contrato, el profesor hora cátedra y en fin, el grueso de la población que estamos inmersos, muchos en mundos sin sentido, corriendo detrás de un sustento que no termina por alimentarnos; es también una reflexión propia de vida, cuya carrera va en el escalón 50, para la que no queda mucho de tramo por recorrer y cuyos pies cansados quieren parar, detenerse...sin embargo la carrera continúa y debe ser hasta la última gota de aliento; con estas o con mejores botas, o descalzos, habrá que seguir corriendo.

Ilustración 45. Proyecto de grado "Escarlata, 7 de 7", instalado en la sala Macaregua.

Imagen propia, 2024

5. Conclusiones

La solución dada a la pregunta problematizadora ¿cómo generar una propuesta artística instalativa que motive una reflexión, con base en elementos propios del oficio de la construcción?, fue moldeada y madurada a lo largo de los dos semestres, siendo necesario el análisis en detalle de materiales y su diálogo no solo con el proceso constructivo y el tema de reflexión a proponer, sino con el planteamiento artístico, los materiales a utilizar, las técnicas, permitiendo un enriquecimiento al permitir la experimentación y a partir del ejercicio de prueba y error, los aprendizajes nuevos como el trabajo con alginato y el fortalecimiento de algunos adquiridos a través de la academia, logrando cristalizar la iniciativa satisfactoriamente.

En cuanto al nuevo conocimiento aportado, básicamente se convierte en un monólogo entre el estudiante y su obra, desde la creación, que luego es alimentada por quienes en su trabajo le anteceden, para que a través de su conocimiento y experiencia, aporten al enriquecimiento de la misma, pero también del trabajo vivencial a lo largo de los años, en los que se observaron ciclos repetitivos que se aplican para la generalidad, todo ello culminando en la cristalización de la idea y su maduración a través de los procesos vivenciados en esta experiencia.

Como aprendizajes importantes, el arriesgarse como centro de la vida y del crecimiento a todo nivel, incluso ante la posibilidad de error y/o pérdida, porque es a través de esa experimentación que se gana en experiencia, se pierde el miedo y se generan iniciativas y posibilidades; por otra parte, en cuanto al tiempo, es muy importante tener un control minucioso del avance de la obra e ir trabajando en el anticipo de eventos con el fin de contar con respuestas ante imprevistos que se generen por imprecisiones u otros.

En relación con los materiales, el diálogo personal del artista con cada uno de ellos dependerá de sus aficiones y afectos, sin que eso sea excluyente e impida la experimentación; en esta propuesta mi diálogo fue más positivo y fluido con las vendas de yeso y el concreto para realizar los moldes, no tan amigable con el molde de concreto y en definitiva para nada asertivo y certero con el molde de alginato, por lo que encontrar la dinámica correcta, permite que el trabajo sea más enriquecedor y productivo; estos aciertos y desencuentros se desglosan en el documento en detalle.

El trabajo realizado se presenta en coherencia con la pregunta problematizadora, de la mano con la justificación de la misma y se describe en forma lógica, enunciando los resultados del trabajo y dando respuesta a los objetivos planteados que culminan con la puesta en escena de la creación, que al llevarla a un espacio real y observarla, permitió la sensación de un trabajo satisfactorio.

Como conclusiones cualitativas de la temática reflexiva propuesta, desde el análisis teórico, la premisa está orientada a liberar a la clase obrera de su sufrimiento económico, tarea que requeriría mejorar aspectos relacionados con su cotidianidad como el ámbito educativo, el control de la natalidad, entre otros; por otra parte, desde la dinámica del juego de la oferta y la demanda el mejoramiento del salario mínimo generaría posibles consecuencias negativas como la inflación, entre otros, por lo que es una encrucijada de compleja solución; es decir una problemática inmersa en una especie de dualidad, necesita mejorarse el salario, pero mejorarlo desmejora la calidad de vida en general.

Otras conclusiones del trabajo de observación, de conversación y análisis, dejan como premisas la precaria condición económica de este sector poblacional, las relaciones familiares en su mayoría disfuncionales, presencia de maltrato desde muchas perspectivas, todas ellas

condiciones que terminan por generar colapso en el individuo y rupturas en las estructuras de familia, incrementando la vulnerabilidad de mujeres y niños producto de estas familias.

La precariedad salarial conduce al trabajador a permanecer en su labor un mayor número de horas para intentar equilibrar su salario básico con horas extras, lo que genera un mayor distanciamiento de su entorno familiar, lo que supone otra forma de esclavitud; esta reflexión para muchos no solo queda en el contexto de la mano de obra no calificada sino que trasciende a otros escenarios de labores mejor remuneradas o con mayores responsabilidades pero que generan sin embargo, un detrimento en la vida el ser humano que la vivencia.

En cuanto al valor diferencial que puede aportar esta obra en relación con otras parecidas, no puedo más que describirlo desde mi aprendizaje por haberme empujado a la experimentación tanto de técnicas como de materiales, pero además por haber defendido mi intención desde el planteamiento inicial, lo que hace de por sí que tenga un valor significativo, destacando que cada trabajo aporta en la medida que el artista resuelve y responde sus interrogantes y se permite poner en escena lo que ha planteado. El sentimiento y la iniciativa que mueven a cada artista es particular y obedece a sus vivencias, escalas de valores, sociedad a la que pertenece y en esa proporción encuentra un significado que quieren transmitir a través de su obra, que, de lograrlo, habrá magnificado la labor del artista y la suya propia.

Como reflexión final quiero dejar una postura de un escultor, pintor, restaurador y literato hispanoargentino, Antonio Serrapio Aren, que compartiera en algún momento de mis constantes consultas por orientación técnica sobre temas de orden artístico y filosófico: *“...desde mi perspectiva hay tres formas de hacer arte, el que crea para su ego y el de los demás, el que crea desde su alma y por el simple placer de crear y su propia autocomplacencia sin esperar mayores retribuciones ni elogios y el que crea para su ego desde su alma; hay que definir en qué*

punto está cada uno". Yo me decanto por el placer de crear simplemente sin esperar nada a cambio, pero he de reconocer que el ego en ocasiones me reclama. *"Desde otra mirada, las formas de crear pueden estar influenciadas por un concepto, una idea, un sentimiento y mil motivaciones más, o por la simple necesidad de pintar, de transmitir belleza o fealdad, tristeza o júbilo; ¿cuál de estas formas es la correcta? ¿quién lo determina? ...crear por el simple hecho de crear, con la idea de escapar de este mundo controlado y frío y por la eterna necesidad de algunos, de ser libres. Lo demás, papel pintado"*.

Como conclusión personal, el trabajo ha sido no solo una reflexión colectiva de una realidad latente, sino individual e íntima, porque al enfrentarme a los 44 años a un dictamen médico comprometedor, decidí estudiar Artes Plásticas, como quien ha rehusado siempre a su amor platónico pero finalmente se lanza a sus brazos y se pierde en ellos, con lo quiero motivar una reflexión a continuar caminando detrás de los sueños hasta conseguirlos, sin que nada más allá de las motivaciones del alma puedan frustrarlos...solo eso ha valido y valdrá la pena.

Referencias Bibliográficas

Arte al día. (s.f.) Caminar en los zapatos del otro. Identidades en Tránsito. Disponible en: <https://es.arteldia.com/Noticias/23-artistas-en-Caminar-en-los-zapatos-del-otro.-Identidades-en-transito-en-AAF-Miami>

Art Gallery NSW. (2002) Women of antiquity. Anselm Kiefer. Disponible en: <https://www.artgallery.nsw.gov.au/collection/works/324.2005.a-d/>

Artishock. (2011). Adrián Villar Rojas gana premio en la Bienal de Venecia. Disponible en: <https://artishockrevista.com/2011/06/20/adrian-villar-rojas-gana-premio-la-bienal-venecia/>

Artishock. (2021) María Teresa Hincapié. Archivo: 1980 – 2008. Disponible en: <https://artishockrevista.com/2021/02/01/maria-teresa-hincapie-archivo-1980-2008/>

Barnbaum, B. (2015) The escena of Photography. Seeing an creativity. Rocky Nook Inc, Santa Bárbara, CA. También en: <https://www.barnbaum.com/books/the-essence-of-photography-seeing-and-creativity-2nd-edition>

Banco de la República. (s.f.) Efectos macroeconómicos del salario mínimo en Colombia. Disponible en: <https://investiga.banrep.gov.co/es/espe103>

Banco de la República. (1978) La imagen justa. La huelga, Clemencia Lucena. Disponible en: <https://www.laimagenjusta.com/catalogo/visuales/la-huelga/>

Barón, M. y Ordóñez, C. (2019). Equipo TransHisTor(ia). “Lucena, Clemencia”, en Diccionario biográfico de las izquierdas latinoamericanas. Disponible en: <http://diccionario.cedinci.org>

Bigio, P. (s.f.) La Nación. Obras de arte disparadas por un zapato. Disponible en: <https://www.lanacion.com.ar/moda-y-belleza/obras-de-arte-disparadas-por-un-zapato-nid1859942/>

Bueno García, M., López Tapia, F., Martínez Palomares, C., & Moreno Álvarez, P. (2006). Neuropsicología del color. Universidad de Granada. Disponible en: https://www.ugr.es/~setchift/docs/cualia/neuropsicologia_del_color.pdf

Camus, A. (1951). El mito de Sísifo (L. Echávarri, Trad.). Editorial Losada. Disponible en: https://www.correocpc.cl/sitio/doc/el_mito_de_sisifo.pdf

CEUPE, Magazín. (s.f.) Empresas. Disponible en: <https://www.ceupe.com/blog/mano-de-obra.html>

Concepto. (s.f.) Economía y finanzas. Disponible en: <https://concepto.de/mano-de-obra/#ixzz8SipoW4VJ>

Deleuze, G. y Guattari, F. (1972) El Anti Edipo. Capitalismo y esquizofrenia. Máquinas deseantes. Disponible en: <https://www.icmujeres.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/ANTI-EDIPO-Deleuze.pdf>

Díaz, A. (2019). *Un arte al servicio del pueblo*. Dialnet. [Archivo PDF]. Archivo disponible en: C:\Users\USER\Downloads\Dialnet-UnArteAlServicioDelPueblo-7029032.pdf

Enciclopedia Humanidades. (s.f.) Revolución Industrial. Disponible en: <https://humanidades.com/revolucion-industrial/>

Encuentros. (2019) Sobre el derecho fundamental al mínimo vital o a la subsistencia: análisis jurisprudencial. Universidad Autónoma del Caribe. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/4766/476661525007/html/#:~:text=El%20derecho%20al%20m>

%C3%ADnimo%20vital%20o%20subsistencia%20es%20un%20derecho, trabajo%20y%20la%20seguridad%20social.

Ferretería y Seguridad Industrial. (2024). Bota tipo obrero. Ferretería y Seguridad Industrial. <https://ferreteriayseguridadindustrial.com/seguridad-industrial-colombia/142-bota-tipo-obrero.html>

Fundació Sorigué y Sorigué. (2024). Planta. Kiefer Pavillón – Anselm Kiefer. Disponible en: <https://plantaproject.com/art/anselm-kiefer/>.

Freeman, M. (2007) El ojo del fotógrafo. Composición y diseño para crear mejores fotografías digitales. The Ilex Press Limited. East Sussex. Reino Unido.

Fundación Laboral de la Construcción (s.f.), Diario de la Construcción. Disponible en: <https://www.diccionariodelaconstruccion.com/planificacion-y-direccion-de-obra/ejecucion-de-obra/cuadrilla#:~:text=Es%20cada%20uno%20de%20los,un%20oficial%20y%20un%20ayudante>

Gabuyas, A. (2023) Enciclopedia Humanidades. Revolución industrial. Disponible en: <https://humanidades.com/revolucion-industrial/>

IDIS. (2024), La teoría del color de Goethe. Disponible en: <https://proyectoidis.org/la-teoria-del-color-de-goethe/>

Joza, R. (2024) Con los ojos abiertos. Críticas, crónicas de festivales y apuntes sobre cine. Disponible en: <https://www.conlosjosabiertos.com/zona-de-interes-zone-of-interest/>

Lasparra, I. (2008) Museo de Arte Contemporáneo de Lima. Disponible en: <https://limac.org/es/collection/limac-collection/adrian-villar-rojas/works/what-fire-has-brought-me/>

Letterbox, El blanco y negro en el cine. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=rIMLUMALEkA>.

Martínez, M. (s.f.) Propuesta inicial, La división del trabajo en los orígenes de la economía. Disponible en: <https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/5464/3/La%20divisi%C3%B3n%20del%20trabajo%20en%20los%20or%C3%ADgenes%20de%20la%20econom%C3%ADa%E2%80%9D,%20M%C3%A1s%20all%C3%A1%20de%20la%20divisi%C3%B3n%20del%20trabajo.pdf>

Melenchón, I. (2020) La Vanguardia. ¡Proletarios del mundo, pintaos! Disponible en: <https://www.lavanguardia.com/cultura/culturas/20200430/48822937790/primero-mayo-arte-realismo-socialista-muralismo.html>

Ministerio del Trabajo. (1991) Constitución Política de Colombia. Disponible en: <https://www.mintrabajo.gov.co/normatividad/constitucion-politica>

Núñez, J. y Bonilla, A. (s.f.) Coyuntura social. ¿Quiénes se perjudican con el salario mínimo en Colombia? Disponible en: https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/1758/Co_So_Mayo_2001_Nunez_%20y_Bonilla.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Phoenix Art Museum. (s.f.) Anish Kapoor. Disponible en: <https://phxart.org/artists/anish-kapoor/>

Suárez, L. (s.f.) Mucha historia. Conoce la historia de forma sencilla y veraz. Disponible en: <https://muchahistoria.com/historia-de-la-division-del-trabajo/>

Torres, M. y Real, G. (2019) ECA Sinergia. Salarios mínimos y necesidades vitales. Universidad Técnica de Manabí. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/5885/588561531009/html/>

Universidad de Antioquia. (2020) Una reinterpretación pictográfica de la espiral en algunas culturas indígenas de Colombia. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/4765/476569498019/html/>

Villar Rojas, A. (2008). O que el fuego me trajo / What fire brought to me. Ruth Benzacar.

Wikiart. (sf) Enciclopedia de artes visuales. Anselm Kiefer. Disponible en: <https://www.wikiart.org/es/anselm-kiefer>

Wikipedia. (2023) La enciclopedia libre. Adrián Villar Rojas. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Adri%C3%A1n_Villar_Rojas

Wong, W. (1987) Principios del Color, Blanco y Negro. Editorial Gustavo Gili, Barcelona.