

METROCONSTRUCCIONES

JUAN DIEGO MANTILLA MENDOZA

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

PROGRAMA DE BELLAS ARTES

BUCARAMANGA

2009

METROCONSTRUCCIONES

JUAN DIEGO MANTILLA MENDOZA

**Trabajo de grado para optar el título de
Maestro en Bellas Artes**

Director

**LUIS FERNANDO BERNAL VALDERRAMA
Maestro en Bellas Artes**

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA**

2009

AGRADECIMIENTOS

Este proyecto no hubiera podido desarrollarse sin el apoyo de ciertas personas que estuvieron en el momento indicado y en el tiempo justo para ofrecer sus mejores aportes. Sin mas preámbulos, agradezco a mamita y a papito, por creer en mí, en lo que hago y en lo que me quiero convertir, por haber tenido la posibilidad de verlos como un equipo de tan amplio apoyo sobre todo en esta última fase de la carrera, a mis suegros Domingo Rodríguez y Teresa Durán por su colaboración en la consecución de los materiales utilizados, a los maestros de la carrera por el conocimiento que compartieron conmigo, a Rosalba Osorio Directora del Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia, a Tatiana Camacho Coordinadora Administrativa. A mis compañeros Oscar y Paola por querer dar de ellos lo mejor, por sorprenderme con sus trabajos, y en ocasiones, con sus personalidades, gracias locos por compartir conmigo esas clases tan vacanas, dejen un rastro para seguirlos por si se pierdan.

Agradezco especialmente a la persona que estuvo a lo largo de casi toda la carrera, a la mujer que me susurraba cosas lindas al oído, a mi Betika, mi muñequita, mi modelo, mi ingeniera civil, gracias por ser tu mi aliada en las buenas y malas, gracias por estar ahí siempre para mí, gracias mi niña hermosa.

GLOSARIO

SITM: Significa Sistema Integrado de Transporte Masivo.

METROLÍNEA: Nombre del SITM de pasajeros que pretende mejorar la forma de movilización de los habitantes de la zona metropolitana de Bucaramanga.

METROCONSTRUCCIONES: Nombre puesto al Trabajo de Grado. Quiere decir *Construcciones* llevadas a cabo en el área *Metropolitana*.

INSTALACIÓN: Es una de las posibilidades expresivas del Arte. Tiene lugar en el espacio, participan muchos objetos que al disponerlos en un determinado contexto y relacionarlos unos con otros sirven para comunicar una idea del artista.

PUNTO DE VISTA CIUDADANO: Serie de estrategias discursivas por medio de las cuales los ciudadanos narran las historias de su ciudad. El cual marca tanto una noción espacial, “aquello que reconozco porque veo”¹, pero también marca una noción narrativa, “esto que cuento porque reconozco o sé”².

ACTIVISMO: En el Arte, es la vía de trabajo por la cual el artista intenta impregnar la obra con lo que acontece a su alrededor, otorgándole significado y contenido, cuya intención consiste en involucrar a una audiencia más amplia, con una actitud crítica hacia los problemas actuales.

¹ SILVA, Armando. *Imaginarios Urbanos*. Cuarta edición aumentada. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 2000. pág. 41.

² *Ibíd.*; pág. 41.

RESUMEN

TITULO: METROCONSTRUCCIONES*

AUTOR: MANTILLA MENDOZA, Juan Diego**

PALABRAS CLAVES: Instalación - Metrolínea - construcciones - caos - bus articulado - transporte masivo - ciudad.

DESCRIPCIÓN:

La Instalación METROCONSTRUCCIONES es un puente por el cual se hace un señalamiento, se expresan las ideas y reflexiones a partir de una recolección de información sobre la construcción del SITM Metrolínea en la ciudad de Bucaramanga y su Área Metropolitana, proyecto que se ha convertido en un impacto que genera molestias en los ciudadanos a lo largo de las zonas en donde se llevan a cabo las obras.

La Instalación está conformada por elementos bidimensionales y tridimensionales que permanecen dispuestos dentro del espacio ocupado por esta, de manera que sirvan como medio para conocer, relacionar, reflexionar e interpretar el tema tratado. A su vez, es presentada al espectador cronológicamente, ya que muestra todo lo concerniente al Proyecto Metrolínea desde el año 2006 hasta el año 2008 por medio de collage realizados con fotografías de artículos de periódicos, complementándola con un video que registra hechos y entrevistas a los actores de dicha situación.

METROCONSTRUCCIONES tiene la intención de originar un dialogo con el espectador, puesto que su montaje es presentado de forma directa, con objetos que puede reconocer debido al tratamiento explícito de su lenguaje simbólico, el cual, puede relacionar, seguramente, por haber tenido que lidiar en los últimos años con estas construcciones.

* Proyecto de Grado para optar el título de Maestro en Bellas Artes.

** Universidad Industrial de Santander. Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia – Programa de Bellas Artes. BERNAL VALDERRAMA, Luís Fernando.

ABSTRACT

TITLE: METROCONSTRUCCIONES*
AUTHOR: MANTILLA MENDOZA, Juan Diego**
KEYWORDS: Installation - Metrolínea - constructions - chaos - bus – masive transport - city.

DESCRIPTION:

The METROCONSTRUCCIONES installation is a bridge that show us ideas and reflections in base of information recollection about the SITM METROLINEA construction in the Bucaramanga's city and its Metropolitan Area, it's a project that has converted in a impact that has been irritating to habitants throughout of zones where it has been building it.

The installation is made by bidimensional and tridimensional elements that it holds into of space itself, so it would work as a medium for knowing, relating, reflecting and understanding the subject studied. Then it's showed to the spectator chronologically, because it show all about of METROLINEA project since 2006 to 2008 by means of collage of news articles photographs, complementing it with a video who recording events and interviews with the people affected for that.

METROCONSTRUCCIONES has the intention of create a dialog with the spectator, because its construction is showed directly, with objects that can recognize due to explicit treatment of its symbolic language. This can relate, surely, because it has had that sort out problems with this construction in the last years.

* Degree Project to aspire for the tittle Master in Arts (BA)

** Industrial university of Santander. Institute of Regional Projection and Education at Distance -Program of Fine arts. BERNAL VALDERRAMA, Luís Fernando.

CONTENIDO

	Pág.
1. INTRODUCCIÓN	1
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	2
3. JUSTIFICACIÓN	3
4. OBJETIVOS	5
4.1. OBJETIVO GENERAL	5
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS	5
5. MARCO TEÓRICO	6
5.1. REFERENTES TEÓRICOS	6
5.2. REFERENTES ARTISTICOS	18
5.3. ANTECEDENTES DE PROYECTO	32
6. PROCESO	36
6.1. BOCETOS, PUNTO DE PARTIDA	36
6.2. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	40
6.3. LA CIUDAD, TRABAJO DE CAMPO	44
6.4. LA MAQUETA, APROXIMACIÓN AL MONTAJE ESPACIAL	47
6.5. MONTAJE PARCIAL A TAMAÑO REAL	51
7. CONCLUSIONES	59
8. BIBLIOGRAFÍA	60
9. ANEXOS	63

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura N° 1: Hernando Galeano; Mario Hernández hijo. <i>“imágenes tomadas del periódico Vanguardia Liberal”</i> 2006 y 2007. Fotografía.	12
Figura N° 2: Rincón de Matty, Cesar Flórez. <i>“Imágenes tomadas de Vanguardia Liberal”</i> 2006. Tinta. 2007. Fotografía.	13
Figura N° 3: Mario Hernández hijo; César Flórez. <i>“Imágenes editadas, tomadas de Vanguardia liberal”</i> 2007. Fotografía.	13
Figura N° 4: Iván Saavedra. <i>“Imágenes editadas, tomadas del periódico Vanguardia Liberal”</i> 2007. Fotografía	15
Figura N° 5: Iván Saavedra; Valencia. <i>“Imágenes tomadas del periódico Vanguardia liberal”</i> . 2007. Fotografía. 2008. Tinta.	15
Figura N° 6: Archivo Vanguardia Liberal. <i>“Chatarrización de buses”</i> . 2006. Fotografía.	16
Figura N° 7: Graham Hudson. <i>“Estudio-residencia”</i> 2006. Instalación.	18
Figura N° 8: Graham Hudson. <i>“Montaje total”</i> 2006. Instalación.	19
Figura N° 9: Graham Hudson. <i>“Detalles”</i> 2006. Instalación.	19
Figura N°10: Marjetica Potrc. <i>“Caracas: Casa con extensión de Territorio”</i> 2003-2004. Infraestructura e Instalación.	20
Figura N° 11: Marjetica Potrc. <i>“Caracas: sanitario seco”</i> 2003-2004. Infraestructura e Instalación.	21
Figura N° 12: Marjetica Potrc. <i>“Prishtina House”</i> 2006-2007. Infraestructura e Instalación.	21
Figura N° 13: Marjetica Potrc. <i>“Honduras: Unidades Básicas”</i> 1997. Infraestructura e Instalación.	22
Figura N° 14: Marjetica Potrc. <i>“Casa sin terminar con teléfonos móviles y árbol”</i> 2003. Infraestructura e Instalación.	22
Figura N° 15: Mark Wallinger. <i>“State Britain”</i> 2007. Instalación.	23

Figura N° 16: Mark Wallinger. <i>"State Britain. Detalle"</i> 2007. Instalación.	23
Figura N° 17: Thomas Hirschhorn <i>"Deleuze monument"</i> 2000. Instalación.	24
Figura N° 18: Thomas Hirschhorn. <i>"Concrete Shock"</i> Instalación.	25
Figura N° 19: Jonathan Meese. <i>"Cámaras del tesoro"</i> 2000. Instalación.	26
Figura N° 20: Jonathan Meese. <i>"Detalles de la Instalación"</i> 2004. Instalación.	26
Figura N° 21: Jake y Dinos Chapman <i>"Hell"</i> 2000. Instalación.	29
Figura N° 22: Jake y Dinos Chapman <i>"Hell. Detalle"</i> 2000. Instalación.	28
Figura N° 23: Jake y Dinos Chapman. <i>"Hell. Detalle"</i> 2000. Instalación.	28
Figura N° 24: Bernardo Salcedo. <i>"Hectárea de heno"</i> . 1970.	29
Figura N° 25: Doris Salcedo. <i>"Las sillas vacías del Palacio de justicia"</i> . 2002. Instalación.	30
Figura N° 26: María Elvira Escallón. <i>"In Vitro"</i> .1997. Instalación.	31
Figura N° 27: Guillermo Quintero. <i>"Derribamientos y Matadero"</i> 1997 y 2007. Instalación.	31
Figura N° 28: Juan Diego Mantilla Mendoza. <i>"Cowboys"</i> 2006. Ensamblaje.	32
Figura N° 29: Juan Diego Mantilla Mendoza. <i>"En Venta"</i> . 2006. Instalación.	33
Figura N° 30: Juan Diego Mantilla Mendoza. <i>"Están por todos lados"</i> . 2007. Instalación.	34
Figura N° 31: Juan Diego Mantilla Mendoza. <i>"Elementos de la obra"</i> 2008. Imágenes editadas en CorelDRAW X3.	35
Figura N° 32: Juan Diego Mantilla Mendoza. <i>"Disposición de Periódicos en las paredes"</i> . 2008. Dibujo sobre papel.	37
Figura N° 33: Juan Diego Mantilla Mendoza. <i>"Caneca de 55 gal"</i> . 2008. Dibujo sobre papel.	38

Figura N° 34: Juan Diego Mantilla Mendoza. <i>“Maqueta dentro de la caneca de 55 gal”</i> . 2008. Dibujo sobre papel.	38
Figura N° 35: Juan Diego Mantilla Mendoza. <i>“Instalación Vista General”</i> . 2008 Dibujo sobre papel.	39
Figura N° 36: http://www.metrolinea.gov.co . http:// www.vanguardia.com . Periódico Vanguardia liberal. <i>“Sitios de información”</i> . 2008.	40
Figura N° 37: Juan Diego Mantilla Mendoza. <i>“Noticias del Proyecto Metrolínea”</i> . 2006. Fotografía.	41
Figura N° 38: Juan Diego Mantilla Mendoza. <i>“Revisión de los Periódicos”</i> . 2008. Fotografía.	41
Figura N° 39: Juan Diego Mantilla Mendoza. <i>“Collage de artículos”</i> 2009. Imagen editada en CorelDRAW X3.	42
Figura N° 40: Juan Diego Mantilla Mendoza. <i>“Detalle, dos collage de artículos por año”</i> 2009. Imágenes editadas en CorelDRAW X3.	43
Figura N° 41: Juan Diego Mantilla Mendoza. <i>“Collage, artículos del año 2006”</i> 2009. Imágenes editadas en CorelDRAW X3.	44
Figura N° 42: Juan Diego Mantilla Mendoza. <i>“Fotogramas del video”</i> . 2008. Fotografía y Video.	45
Figura N° 43: http://es.youtube.com/watch?v=N6zyzj98VbM . Video <i>“Promocional de Metrolínea”</i> . 2007. Animación 3D.	45
Figura N° 44: http://www.vanguardia.com . <i>“Reportajes Hechos a personalidades de la ciudad”</i> . 2008. Video.	45
Figura N° 45: Juan Diego Mantilla Mendoza. <i>“Logotipos editados”</i> . 2008. Imágenes editadas en CorelDRAW X3.	47
Figura N° 46: Juan Diego Mantilla Mendoza. <i>“Comparación entre boceto y maqueta”</i> . 2008. Dibujo sobre papel y Fotografía digital.	47
Figura N° 47: Juan Diego Mantilla Mendoza, <i>“Maqueta dentro de la caneca de 55 gal”</i> . 2008. Dibujo sobre papel y Fotografía digital.	48
Figura N° 48: Juan Diego Mantilla Mendoza. <i>“sitio de reproducción del Video”</i> 2008 Dibujo sobre papel y Fotografía digital.	48
Figura N° 49: Juan Diego Mantilla Mendoza. <i>“Montaje general”</i> . 2008. Dibujo sobre papel y Fotografía digital.	49

Figura N° 50: Juan Diego Mantilla Mendoza. “ <i>Vista exterior de la Instalación</i> ”. 2008. Imágenes editadas en Auto CAD.	50
Figura N° 51: Juan Diego Mantilla Mendoza. “ <i>Simulación</i> ” 2008. Imagen editada en CorelDRAW X3.	50
Figura N° 52: Juan Diego Mantilla Mendoza. “ <i>Montaje parcial a Tamaño real</i> ”. 2008. Fotografía digital editada en CorelDRAW X3.	51
Figura N° 53: Juan Diego Mantilla Mendoza. “ <i>Lugar en donde se dispondrán los escombros</i> ” 2009. Fotografía digital editada en CorelDRAW X3.	52
Figura N° 54: Juan Diego Mantilla Mendoza. “ <i>sitio en dónde se construirá la maqueta</i> ”. 2008. Fotografía digital en CorelDRAW X3.	53
Figura N° 55: Juan Diego Mantilla Mendoza. <i>Modelo intervenido Como bus articulado</i> ”.2008. Fotografía digital.	53
Figura N° 56: Juan Diego Mantilla Mendoza. “ <i>Vista del bus articulado</i> ” 2008. Fotografía digital.	54
Figura N° 57: Juan Diego Mantilla Mendoza. “ <i>Modelos a escala para la maqueta</i> ”. 2008. Fotografía digital.	54
Figura N° 58: Juan Diego Mantilla Mendoza. “ <i>Vistas de la maqueta, construcción</i> ” 2009. Fotografía digital.	55
Figura N° 59: Juan Diego Mantilla Mendoza. “ <i>Vistas de la maqueta</i> ” 2009. Fotografía digital.	55
Figura N° 60: Juan Diego Mantilla Mendoza “ <i>Vistas de la maqueta, Morrorico</i> ” 2009. Fotografía digital.	56
Figura N° 61: Juan Diego Mantilla Mendoza. “ <i>Vistas de la maqueta dentro de la caneca</i> ” 2009. Fotografía digital.	56
Figura N° 62: Juan Diego Mantilla Mendoza. “ <i>Espectador observando la maqueta</i> ”. 2008. Fotografía digital editada en CorelDRAW X3.	57
Figura N° 63: Juan Diego Mantilla Mendoza. “ <i>Espectador situado en la sala</i> ”. 2008. Fotografía digital editada en CorelDRAW X3.	58
Figura N° 64: Juan Diego Mantilla Mendoza. “ <i>Vista exterior del montaje a escala real</i> ”. 2008. Fotografía digital editada en CorelDRAW X3.	58

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto METROCONSTRUCCIONES surge al notarse una serie de situaciones en los ciudadanos a raíz de la construcción del SITM Metrolínea, las molestias que ha generado la ejecución de sus trabajos en Bucaramanga y su Área Metropolitana.

Se pensó en la Instalación como método de expresión, ya que por medio de esta puede presentarse con diversos recursos y materiales todas aquellas ideas que el autor quiere expresar, además permite optar al espectador una figura importante en la obra, pues él debe, tanto contemplarla como recorrerla, ganando así el elemento de la vivencialidad, es decir, la experiencia de haber participado.

La Instalación no pretende, que el espectador sienta una vez más esta situación de caos, lo que se quiere hacer es un señalamiento, una demanda sutil, en donde la propuesta sirva como un espacio en dónde él pueda ingresar y conocer, lo mas profundamente posible la situación del ciudadano con respecto a la construcción del SITM, que sea un espacio de retroalimentación, en donde, por medio de las reflexiones del autor, él pueda sacar las suyas; para lograr esto no va estar solo, ya que se ha dado un manejo sencillo a la presentación simbólica de los objetos que integran METROCONSTRUCCIONES, de manera que los pueda relacionar de una forma rápida, que al entrar reconozca y deduzca lo que se quiere comunicar, pues a esta propuesta puede que no sólo entren expertos en el tema, sino también, personas que por primera vez experimenten con este tipo de lenguajes.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El cuadro o contexto de la realidad de nuestra vida diaria cambia constantemente y cada cambio nos obliga al examen de la nueva situación; nos conduce a preguntarnos cómo nos adaptaremos a esa nueva realidad que desacomodó nuestra rutina y genera una nueva dinámica en nuestra cotidianidad. Algunas veces se trata de un problema grave que debemos resolver en forma personal o social, una felicidad o una tristeza, una pérdida o una ganancia que esperada o no, nos modifica personal o socialmente, e incide en todo el ámbito contextual de nuestras vidas.

De acuerdo con lo anterior, en el año 2004 se ordenó la construcción del SITM en las ciudades más importantes del país, propuesta que fue aprobada en el área metropolitana de Bucaramanga con el nombre de *Metrolínea*. La construcción de este proyecto de gran envergadura ha dispuesto un gran número de maquinas, vehículos, material, recurso humano, publicidad y operativos para el control de tráfico y como consecuencia a esto se ha generado un malestar en los habitantes de esta área, debido a la contaminación visual y auditiva, al desorden, la pérdida de tiempo en los embotellamientos y accidentes, que en otros tiempos la ciudad no vivía, sumado a los retrasos e incumplimientos en las fechas de entrega de las obras. La ciudad ha cambiado y el comportamiento de sus ciudadanos también, por un lado esperan con ansias el cambio que resolverá los problemas de movilidad que propone la construcción del SITM y por otro, el tener que sobrellevar estas incomodidades producto de una urbe en transformación, una que a medida que pasa el tiempo pareciera acercarse a un colapso.

Por tanto, por medio de una instalación como medio de expresión ¿cómo generar una propuesta plástica en un espacio abierto, que aborde simbólicamente el caos generado a diario por la construcción del *Metrolínea* en el área metropolitana de Bucaramanga?

3. JUSTIFICACIÓN

El ser humano desde sus inicios ha tenido la necesidad de comunicarse, de compartir lo que percibe del mundo y lo que entiende de él, creando diferentes métodos o formas de hacerlo; como la imagen, utilizada desde milenios atrás en las cuevas de Altamira y Lascaux para que cada clan o grupo contara sus historias, cosmologías e ideas mediante pinturas en las paredes de roca. A través del tiempo la imagen se ha ido transformando, volviéndose cada vez más compleja, adaptándose a las necesidades que el hombre requiera, dando como resultado al Arte, que de igual manera ha ido cambiando de acuerdo a la evolución del pensamiento en cada período de la historia, convirtiendo al uso de la imagen en algo mas que mera representación de lo que vemos, logrando establecer en sus diversas formas un lenguaje simbólico, en ocasiones abstracto, pero que siempre ha mostrado una constante en su naturaleza, la cual es, que sea un medio para conocer, pensar, reflexionar el mundo y su constante transformación.

En el proyecto METROCONSTRUCCIONES el autor hace conciencia de esto, y como estudiante de Bellas Artes su método de expresión es visual, utilizando imágenes estáticas y en movimiento junto con objetos intervenidos para lograr señalar una situación vivida a diario en la ciudad que habita, para ello utilizara un método de expresión en el que todos estos elementos pueden funcionar en armonía para alcanzar un solo fin, transmitir un único mensaje, este es la Instalación. La cual es una técnica que mezcla diferentes formas artísticas y que empezó a establecerse alrededor de los años veinte bajo la influencia del ensamblador de objetos *Marcel Duchamp*. Años más tarde fue el estadounidense *Rauschenberg* quien con sus *combinados* marcaría una pauta para las siguientes generaciones de creadores al mezclar piezas bidimensionales con objetos tridimensionales. En Colombia comenzó a ser manejada en los años setentas por el artista *Bernardo Salcedo* con la obra *hectárea de heno* (1970). Pero sólo hasta el año 1997,

en el Salón Nacional de Artistas, fue que se consolidó su concepto al proponer a los participantes que tuvieran en cuenta el espacio y sus connotaciones, es decir, en esta ocasión deberían ser conscientes de la historia y función del lugar para lo que fue construido, con un especial cuidado en los objetos que conformarían cada instalación, pues ellos tendrían que relacionarse con este.

En conclusión, la instalación es una obra que tiene lugar en el espacio y puede valerse de la relación de varios objetos que deben tener un sentido, pues esto es necesario para que el artista pueda dar a conocer su idea o punto de vista, ya que como integrante de una sociedad tiene el derecho y el deber de hacerlo, con el fin de ayudar a construir y retroalimentar a su ciudad.

4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar una instalación en espacio abierto, en la cual se aborde de manera simbólica, el estrés y el caos generado a diario por las construcciones del *metrolínea* en el área metropolitana de Bucaramanga.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Investigar acerca del proyecto Metrolínea y los impactos que ha generado en la zona metropolitana de Bucaramanga.
- Elaborar un diario de campo que contenga un registro fotográfico y audiovisual, reflexiones, ideas y bocetos del proyecto.
- Crear un espacio de reflexión por medio de objetos bidimensionales y tridimensionales, los cuales relacionen al espectador con los elementos encontrados en las zonas de construcción del SITM.
- Lograr en el espectador una mirada crítica frente a la problemática del SITM Metrolínea, por medio de la información dispuesta dentro de la Instalación.

5. MARCO TEÓRICO

5.1 REFERENTES TEÓRICOS

5.1.1. *La Instalación*

Tomando como base las apreciaciones de Josu Larrañaga,³ de su libro *Instalaciones*, nos comparte el lugar que se ha ganado este medio de expresión dentro del mundo del Arte. Nos cuenta que rápidamente se convirtió en algo fundamental para entender el arte de la última mitad del siglo; en ocasiones, dando la impresión de que todo lo que se mostraba era una Instalación, debido a que aparece en un momento en el que emergen propuestas artísticas muy diversas que no establecen límites claros para su significado y por ello sometidas a todo tipo de interpretaciones que en algunos casos eran contradictorias, ejemplo: “se afirmaba que la instalación era una categoría artística y que cumplía un papel similar a la pintura y la escultura, de igual modo, que era un género, es decir, que cumplía un papel semejante al retrato, bodegón o el paisaje, también la relacionaban con la escenografía teatral o con el montaje de exposiciones, considerándola por último como un híbrido entre arquitectura, escultura y pintura”⁴.

La Instalación surge para nombrar una determinada manera de proponer Arte y no para definirlo; promueve la colaboración de diferentes formas artísticas y procedimientos mediáticos, incorporando también estrategias para montaje y apropiación de espacios; en consecuencia, no es más que una de las posibilidades expresivas nacidas de las constantes transformaciones del Arte, sus aspectos más significativos tienen que ver con el replanteamiento radical de la comprensión de este y las nuevas necesidades de expresión vinculadas al espacio, a la representación de las obras con relación al público y como resultado de esta implicación dentro de lo social, una reconsideración

³ LARRAÑAGA, Josu. *Instalaciones*. Arte Hoy. Editorial Nerea, 2001. pág. 7.

⁴ *Ibíd.*; pág. 7

con los límites entre el arte y la vida. Esta posibilidad de un arte vinculado a la vida, sin límites, sin parcelaciones, sin acotaciones de ningún tipo, capaz de involucrar toda clase de propuestas que desde comienzos de los años veintes se manifestaba, como consecuencia, a las condiciones científicas y tecnológicas que originaban esperanzas sociales y culturales; posibilidad que sustituiría tanto a las formas de producción artística como a la comprensión del propio arte y su relación con la sociedad y la vida.

Cuando el arte pretende coincidir con la vida, es cuando se implica al espectador en aquellos lugares de representación, que comienzan a ser espacios que se recorren, formas que pueden tocarse y objetos con los que se puede relacionar de diferente manera, un juego de significados entre la propuesta general y las diferentes particularidades de las obras. En términos generales, se ha pasado de la concepción de un espacio donde se incluyen las cosas y las personas a un espacio donde se exponen esos mismos (sujetos y objetos) a un espacio que se activa o construye, un espacio como relación.

5.1.2. El punto de vista ciudadano

En su interés por observar la ciudad desde la perspectiva del ciudadano, Armando Silva⁵ nos describe qué es el *punto de vista ciudadano*. Lo califica como una categoría y lo entiende como una serie de estrategias discursivas, por medio de las cuales los ciudadanos narran las historias de su ciudad, aun cuando tales relatos pueden, igualmente, ser representados en imágenes visuales, operación de mediación: aquella entre la imagen y su observador real. Asimismo marca una noción espacial, aquello que se reconoce porque se ve, pero también marca una noción narrativa, esto que se cuenta porque se reconoce o se sabe.

⁵ SILVA, Armando. *Imaginarios Urbanos*. Cuarta edición aumentada. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 2000. págs. 38-45.

El punto de vista tiene unas posibilidades narrativas de fuerte arraigo cultural en cada geografía urbana. La suma de estos integra la lectura simbólica que se hace de la ciudad, pues corresponde a su representación y a las distintas estrategias representativas proyectadas por grupos sociales o demás marcas demográficas como el sexo, la edad, etc.

El punto de vista implica un ejercicio de visión, un registro visual que también compromete la mirada, esto es, al sujeto de emociones que se proyecta y se encuadra en lo que mira.

El punto de vista urbano es su exposición pública, siendo esta, no solo la mirada de un espectador, sino la de un ciudadano, de quién se desprenden consecuencias importantes que no solo cumplen la función de mostrar, sino que, simultáneamente definen una ciudad por medio de cómo la ven sus habitantes y que al igual, ellos mismos son adoptados e inscritos por su misma ciudad como ejercicio de escritura urbana.

5.1.3. *El artista como activista*

El activismo no es un nuevo concepto pero ha tenido una importancia para el arte en estas tres últimas décadas (setenta, ochenta, noventa) por su esfuerzo por permeabilizar la barrera que separa el mundo del cada día y la producción de masas con la esfera del mundo cotidiano, lo que ha permitido impregnar la obra de lo que acontece a su alrededor, otorgándole significado y contenido. El activismo es la vía de trabajo no institucional más radical dentro del paisaje cultural, cuyo planteamiento consiste en trabajar con una audiencia más amplia, y con una actitud crítica hacia los problemas actuales.

El arte activista desarrolla una actividad social positiva en la que confluyen los impulsos artísticos, políticos y tecnológicos de estos últimos treinta años. Los artistas activistas no adoptan meras estrategias estéticas de inclusión o democráticas, ni abrazan un sistema político o social en una crítica de la

representación dentro de los confines del mundo del arte, sino que, impulsados por la creencia en el potencial político y popular del arte, han creado una forma cultural que adapta y activa los elementos de cada una de estas prácticas estéticas críticas, uniéndolas orgánicamente con elementos de activismo y organización comunitaria, “el artista activista puede usar tanto medios tradicionales como no tradicionales de comunicar e interactuar con una extensa y diversificada audiencia acerca de asuntos directamente relevantes para sus vidas”⁶. Al introducirse en los medios de comunicación masiva, los artistas asumen papeles de periodistas a contra-corriente, organizadores, educadores, moderadores de debates, activistas utópicos, topógrafos culturales e interlocutores.

Los artistas activistas emplean metodologías, estrategias formales e intenciones comunes con el objetivo de aumentar la conciencia pública ante situaciones insostenibles; envolver al público; hacerle partícipe de las ideas y demandas defendidas, mediante información y educación. El artista como reportero: es aquel que reúne información por medio de una selección consciente, aunque no necesariamente analizada, para hacerla legible a otros. El artista como analista: es cuando analiza situaciones sociales a través de su arte, asumiendo habilidades mas comúnmente asociadas con científicos sociales y periodistas investigadores. El artista como activista: Es un rol donde el hacer arte viene convirtiéndose en un puente para el cambio dentro de situaciones locales, nacionales y globales.

5.1.4. A cerca del Proyecto Metrolínea

Metrolínea es el nombre del SITM, (Sistema Integrado de Transporte Masivo de pasajeros), que pretende mejorar la forma de movilización de los habitantes de la zona metropolitana de Bucaramanga, conformada por los

⁶ RIAÑO ALCALÁ, Pilar. *Arte, memoria y violencia: reflexiones sobre la ciudad*, Editorial Corporación Región. Medellín 2003.

municipios de Floridablanca, Girón y Piedecuesta del departamento de Santander. “La inversión del proyecto tiene costos que ascienden los \$453 mil millones”⁷, se compone de troncales, pre-troncales, estaciones de transferencias, rutas alimentadoras, rutas complementarias y buses. Las vías troncales son para uso exclusivo del bus articulado cuya capacidad es para 160 pasajeros y las pre-troncales, que se comparten con los vehículos particulares son para el tránsito de los buses padrones con capacidad de 100 pasajeros y alimentadores de 60 pasajeros, este sistema funciona con paradas fijas, al igual que un Metro y es denominado un sistema BRT (en inglés Bus Rapid Transit). Pues, habría doble vía de exclusividad en los dos lados de la estación, para permitir que los articulados de servicio expreso sobrepasen a los de servicio corriente.

El sistema cuenta con ventajas respecto de los otros tipos de transporte que operan en la ciudad como los buses de distintos tipos y taxis, principalmente en la seguridad y la velocidad de desplazamiento. Además, puede ser utilizado por niños, ancianos, personas con discapacidad y mujeres embarazadas, ya que las estaciones son accesibles para las personas con movilidad reducida, por su elevación y rampas de ingreso, y cuentan con zonas demarcadas en los vagones. Aparte de lo anterior, los vehículos tienen sillas especiales para estas personas, las cuales son de otro color, diferenciándose del resto. “El ingreso se hace mediante una tarjeta inteligente sin contacto que se entrega en la taquilla al pagar el pasaje y permite ser cargada con un número de viajes entre uno y cincuenta; cuando el saldo se agota, la tarjeta es retenida por el sistema”⁸.

Contempla una primera fase cuyos lugares son Barrio Kennedy, Avenida Quebrada Seca, Puerta del Sol, Provenza; Cañaveral, Papi Quiero Piña y Piedecuesta y una segunda fase comprendida por Girón, Cenfer, Puerta del

⁷ VÁSQUEZ, Karen. *¿Qué quiere saber sobre Metrolínea?* EN: Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 21, febrero, 2006; pág. 5B.

⁸ DISPONIBLE EN: <http://www.wikipedia.com/transmilenio/>

Sol, Carrera 27, UIS, Calle 10 y 11 y Carrera 15. En Marzo de 2006 comenzaron los trabajos para realizar la primera troncal que consta de 14.7 Kilómetros desde la Avenida Quebrada Seca hasta Piedecuesta; “Félix Francisco Rueda Forero, Gerente de dicha entidad pronosticó que la ejecución de la obra se efectuaría en 30 meses, es decir, dos años y medio”⁹, aunque se tuvo previsto que empezaría a funcionar parte de ella a comienzos del año 2007, garantizando, que este nuevo método de transporte no se vería nunca con sobre cupo y que los problemas de seguridad se manejaran por medio de la vigilancia privada ofrecida por el proyecto y por un convenio con una entidad del Estado.

“El diseño de imagen de Metrolínea está hecho con los colores verde y blanco, los cuales representan la frescura y el dinamismo que se reflejarán en este transporte masivo; su símbolo lo conforman una línea y un punto. La línea significa que es el medio más cercano para unir dos puntos de la zona metropolitana”¹⁰, ejemplo: las ciudades Bucaramanga y Piedecuesta, por otro lado, el punto hace alusión a los portales o estaciones de trasbordo de la ciudad.

5.1.5. Metrolínea una moneda con dos caras

Tres meses después de iniciadas las obras del SITM se vivía una incertidumbre al interior de los establecimientos comerciales de la carrera 15, lugar en el que se efectuaba el primer tramo. Aunque los dueños guardaban la esperanza de que la situación mejorara con la puesta en marcha del nuevo sistema de transporte, analizaban que la temporada de fin de año se estaba acercando y que tan sólo un poco menos de la mitad de los trabajos se habían llevado a cabo y que debido a que todo permanecía encerrado, la gente ya no estaba transitando puesto que no tenía cómo llegar, el ambiente se tornaba pesado, pues aseguraban que estaban muy mal económicamente.

⁹ VÁSQUEZ, op. cit., pág.5B.

¹⁰ VÁSQUEZ, Karen. \$2.700 millones se invertirán en semaforización para Metrolínea. EN: Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 27, enero, 2006; pág. 1B.

Figura N° 1: Imágenes tomadas del periódico vanguardia Liberal

Hernando Galeano; Mario Hernández hijo, 2006 y 2007. Fotografía

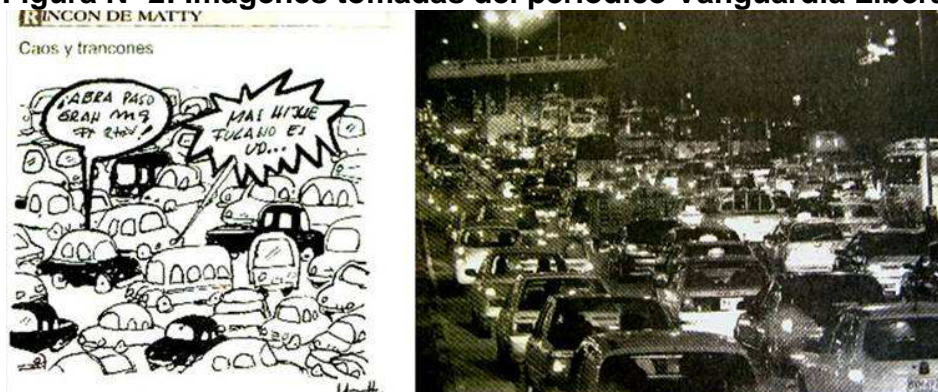
Según Esteban Vargas¹¹, propietario del almacén El Palacio del Cordón ya se habían pedido a las autoridades que ayudaran a agilizar los trabajos, ya que ninguno de ellos estaba preparado para seguir soportando pérdidas a causa de las demoras injustificadas, las cuales, habrían causado ya un receso de hasta un 60% de las ganancias normales y como consecuencia el despido de personal, entre tres y cuatro empleados en cada uno de los casi 150 establecimientos comerciales localizados en la calzada occidental de la carrera 15. Al igual que los comerciantes de la carrera 15 los de la carrera 27 también tuvieron que afrontar esta situación debido a los atrasos en los plazos de entrega de las obras, en consecuencia a una redefinición en los diseños y planos.

Por otro lado, son distintos puntos de la ciudad los que registran embotellamientos vehiculares, a causa de los trabajos del SITM y a obras que también el INVIAS está ejecutando; “por esta situación, presentada no solo en horas pico, los Bumangueses desesperan”¹².

¹¹ CARVAJAL, Orlando. *Comerciantes de la 15 aseguran ir rumbo a la quiebra*. EN: Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 8, Agosto, 2006; pág.1B.

¹² RODRIGUEZ GONZALEZ, Ivonne. *¡Bumangueses desesperan...!* EN: Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 15, agosto, 2007; pág. 1B.

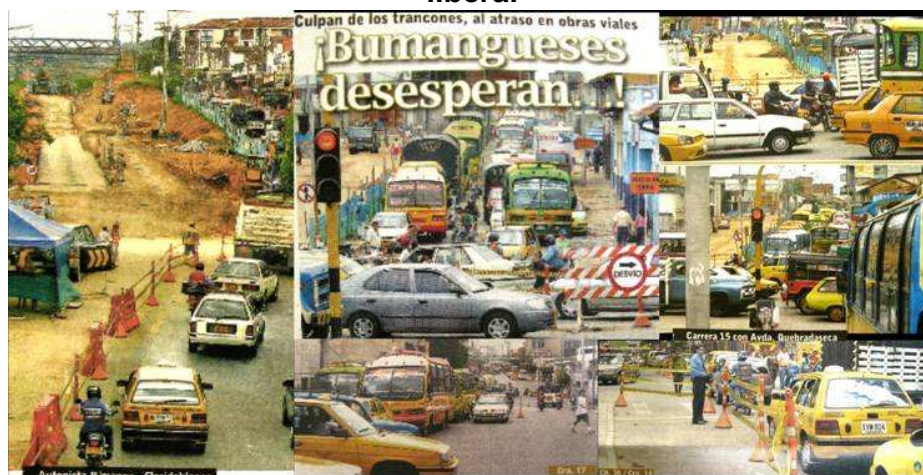
Figura Nº 2: Imágenes tomadas del periódico Vanguardia Liberal

Rincón de Matty, 2006. Tinta. Cesar Flórez, 2007. Fotografía.

Manifiestan que cuando se movilizan entre las 6:30 a.m. y 7:30 a.m., las 12:00 m. y 1:30 p.m. y poco después de las 6:30 p.m. con destino al trabajo, el colegio o el hogar, encuentran que gran parte de las vías de la ciudad están congestionadas, y que los carros permanecen estacionados por largo tiempo, entrando tanto los pasajeros como conductores en un trance parecido al desespero, al ver la señal de 'siga' parpadear por breves momentos, que junto al ruido de los pitos se hace sofocante. Los conductores de los vehículos están de acuerdo al señalar, que la causa a esta situación, es ocasionada por demoras en las obras y desorganización en el modo de operación presentado tan solo unos meses después de haberse inaugurado las obras.

Figura Nº 3: Imágenes editadas, tomadas de periódico Vanguardia liberal

Mario Hernández hijo; César Flórez, 2007. Fotografía.

Esta situación, que ha incrementado 40 minutos el recorrido normal de los pasajeros y conductores, tiene sus razones, pues basta con mirar cómo es que el personal encargado de los tramos ejecuta las obras, lo que el transeúnte encuentra son máquinas apagadas, paradas, obreros sentados, contratistas y residentes de obra hablando por celular. Esto se debe a que no hay disponibilidad de materiales, retrasos en la aprobación de algunos diseños, y en casos particulares como en la firma Vargas Velandia, problemas internos, como huelgas que provocan la parálisis en las construcciones y demás labores, si bien esto es comprensible y normal, no es suficientemente justificable dado que las empresas que ganaron las licitaciones son empresas serias, empresas que son dirigidas por los mejores ingenieros de la región, los cuales habrán desempeñado muchos trabajos antes y sabrán resolver este tipo de problemas, sabrán como gestionar mejor que nadie los materiales para llevar a cabo sus trabajos, además dicho personal no se encuentra solo, ya que cuenta con el apoyo del INVIAS y el Estado, “tal situación es extraña dado que ha tenido una duración de mas de cinco meses”¹³.

Las siguientes son imágenes tomadas de artículos del periódico Vanguardia Liberal, en donde se muestra el desempeño y el que-hacer diario de los trabajadores del Metrolínea desde las 8:30 a.m. hasta las 4:00 p.m. situación que ha generado que Andrés Uriel Gallego, Ministro de Transporte rechace las justificaciones dadas sobre los retrasos y pidió a los contratistas más seriedad, asumiendo sus responsabilidades al entregar respuestas a la comunidad, ya desesperada.

¹³ PALOMINO, Sally. *¿Qué Metrolínea no avanza? Estas son algunas de las causas.* EN: Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 6, septiembre, 2007; pág. 1B.

Figura Nº 4: Imágenes editadas, tomadas del periódico Vanguardia liberal

Iván Saavedra, 2007. Fotografía.

Figura Nº 5: Imágenes tomadas del periódico Vanguardia liberal

Iván Saavedra, 2007. Fotografía. Valencia, 2008. Tinta.

Otro aspecto negativo de este proyecto, es la chatarrización de más de 800 buses del parque automotor de Bucaramanga, que debe hacerse a corto plazo, esta ley ha avivado los ánimos de los transportadores locales, ya que estos coincidieron en que este proceso no se puede llevar a cabo como en las demás ciudades capitales, puesto que el parque automotor de la ciudad es el mejor y mas renovado del país, aunque los transportadores si están concientes de que deben renovar los buses que ya cumplieron con su vida útil, aclaran que esto no es el problema, lo que no comparten es el hecho de chatarrizarlos, destruirlos y perderlos.

Figura Nº 6: Chatarrización de buses
Advierten transportadores

Salida de 800 buses podría generar caos como el de Bogotá

El gremio local, dijo estar temeroso de que se repita en Bucaramanga lo que se vive desde hace dos días en Bogotá por cuenta de los transportadores. Metrolínea dice que no habrá motivos para descontentos.

DE LOS CERCA de 2.200 buses urbanos que hacen parte de ese parque automotor, este año deben salir de circulación 800, tras haber cumplido los 20 años de vida útil que estipula la ley para estar en servicio.

Archivo Vanguardia Liberal. 2006. Fotografía.

Según Jaime Osorio, Gerente de Unitransa, dice “a nosotros nos obliga a cumplir la ley, pero ¿al gobierno quién? El problema no es la salida de los buses, lo grave y de lo que aún no se sabe nada, es qué va a pasar con las casi diez mil personas que quedarían cesantes, sin trabajo”¹⁴ También el gerente de Transcolombia, Juan Pinzón, criticó duramente al gobierno por ignorar las necesidades del gremio. “a nosotros mismos nos toca sacarnos de la plaza, contratar los operadores y pagar todo el proceso de chatarrización y lo mas grave, quedarnos con los brazos cruzados sin saber qué hacer, todo por que la ley lo obliga”¹⁵ Según los empresarios un 80% de los 2.200 buses que hacen parte del parque automotor local quedaría por fuera, una vez este en pleno funcionamiento Metrolínea, es decir, solo se mantendrían en circulación unos 440 vehículos.

¹⁴ CARVAJAL, Orlando. *Piden modificar ley de chatarrización de buses*. EN: Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 5, mayo, 2006, pág. 2B.

¹⁵ *Ibíd.*; pág. 2B.

Por último, debido al diseño geométrico y urbanístico de las obras de Metrolínea, varios árboles se verán lamentablemente afectados, ya que “de 1327 que se encuentran a lo largo de tres tramos, 390 serán talados, 137 trasladados, 800 se mantendrán en pie y como producto se tendrá que hacer una compensación de 2452 árboles”¹⁶. El proceso consiste en que los contratistas hacen un estudio de los árboles que entorpezcan con las obras y luego la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB considera cuáles deben ser talados y cuáles trasladados según sus condiciones. Lo cierto es que después de haber pasado dos años de haber empezado con las obras se nota una tala de árboles indiscriminada, donde se ha acabado con muchos que no estaban dentro del perímetro de construcciones, ejemplo de esto son: los árboles de la portería de la Universidad Industrial de Santander por la carrera 27, en consecuencia, a que ya no hay una sombra que cubra los rayos del sol, se incremento la temperatura en este sector haciendo insoportable la estadio en ese sitio. Si esto ocurre en un lugar pequeño, lo que se deduce es que, a raíz, de la tala y traslado de estos, a lo largo de toda el Área Metropolitana se incrementara la temperatura en general de esta región.

¹⁶ OLA VERDE. *Tala y compensación de árboles por Metrolínea*. EN: Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 6, mayo, 2006; pág. 1B.

5.2. REFERENTES ARTÍSTICOS

5.2.1. *Graham Hudson*

Artista inglés quién construyó en el año 2006, durante 6 meses (Marzo-Septiembre) en el patio del Chelsea College of Art and Design, un campamento compuesto por múltiples espacios y diversos materiales.

Figura N° 7: Estudio-residencia

Graham Hudson, 2006. Instalación.

El edificio central, un estudio-residencia, es una construcción cubierta por paredes conformadas por tablas de maderas irregulares y cartón, de allí se destacan los marcos de las ventanas por su ostentosis comparada con la sencillez y elaboración improvisada de los otros materiales, también en el exterior se situaron unas carpas plásticas y algunos conos de tránsito. En su interior se encuentran unas escaleras, alfombras, muebles antiguos, plantas y aparatos electrónicos. Sus materiales provienen de las calles, tiendas de juguetes e-Bay, donaciones de personas y depósitos de chatarra. Este proyecto inicio sólo con el campamento, pero se fue expandiendo a medida

que se recolectó más material, “llegando a crear una plaza pública”¹⁷. Sillas, mesas, zonas de juego para niños, hamacas, carpas, viviendas con paraguas y demás objetos reciclados se utilizaron para los nuevos espacios.

Figura Nº 8: Montaje total

Graham Hudson, 2006. Instalación.

Con esto el artista involucro al público a participar de su obra construyendo una parte de ella, donando materiales o simplemente permaneciendo dentro del lugar, bien fuera tocando música, leyendo, estudiando o durmiendo; invitándolos a reflexionar sobre el consumismo de objetos producidos en masa, que poco a poco saturan nuestras viviendas, ciudades y nuestro planeta, proponiendo la “utilización de materiales reciclados para evitar la elaboración de algo nuevo”¹⁸.

Figura Nº 9: Detalles

Graham Hudson, 2006. Instalación.

¹⁷DISPONIBLE EN: <http://russellherron.blogspot.com/2006/07/graham-hudson.html>

¹⁸ Ibid.

5.2.2. *Marjetica Potrc*

Es una artista y arquitecta nacida en Eslovenia. Su trabajo se ha caracterizado por ser de tipo interdisciplinario en el que incluye investigaciones de casos y prácticas de arquitectura contemporánea (en particular, en lo que respecta a la infraestructura energética y el uso del agua), trabajos de interés social en los que estudia la forma en que viven las personas en sitios no aptos para construir. Su trabajo artístico consiste en llevar sus reflexiones, junto con el extensivo trabajo de campo a las salas de exposición (y espacios alternos como las calles o parqueaderos de una ciudad), por medio de instalaciones y dibujos, que vienen siendo los planos y las estructuras propuestas en las áreas de estudio.

Figura Nº 10: Caracas: Casa con extensión de Territorio

Marjetica Potrc, 2003-2004. Infraestructura e Instalación.

Esta imagen es de un proyecto realizado en la ciudad de Caracas, Venezuela y expuesto en la Nordenhake Gallery, Berlín, 2003 y en la Appel Foundation for Contemporary Art, Amsterdam, 2004. En estas zonas rurales de la ciudad, casi no había presencia del estado social, la mitad de la población vivía en casas construidas sin título legal o permisos de construcción. La artista propuso, tanto a la comunidad como a la administración municipal una estructura creativa construida con latas y vidrios de buses de transporte

público fuera de servicio, madera y material reciclado, que podía ser adicionada a la fachada existente de la casa y darle mayor espacio.

Figura N° 11: Caracas: sanitario seco

Marjetica Potrc, 2003-2004. Infraestructura e Instalación.

Este es un estudio de un caso de un sanitario seco construido en el barrio La Vega de Caracas en 2003. Debido a que el sanitario seco no necesita agua para funcionar, se reduce radicalmente la cantidad de agua utilizada por los residentes al tiempo que ofrece una solución sostenible a largo plazo para el problema de las aguas residuales.

Figura N° 12: Prishtina House (Casas de Prishtina)

Marjetica Potrc, 2006-2007. Infraestructura e Instalación.

Prishtina House, es un estudio de una casa en el barrio Peyton Place de Prishtina en Frankfurt / Main, Alemania. “Los ciudadanos de Prishtina comenzaron a construir sus casas en una amplia gama de estilos, cada propietario expresando su gusto, acercándolo a un estilo kitsch”¹⁹.

Figura N° 13: Honduras: Unidades Básicas

Marjetica Potrc, 1997. Infraestructura e Instalación.

Estos proyectos en donde se involucran a las comunidades en asuntos de carácter artístico, ingenieril y arquitectónico son con la intención de señalar y proponer salidas dignas para una vida mejor.

Figura N° 14: Casa sin terminar con teléfonos móviles y árbol

Marjetica Potrc, 2003. Infraestructura e Instalación

¹⁹ DISPONIBLE EN: <http://www.potrc.org>

5.2.3. Mark Wallinger

Figura Nº 15: State Britain

Mark Wallinger, 2007. Instalación.

Artista Inglés quién expuso en la Tate Gallery de Londres una pieza muy controvertida 'State Britain', una instalación que recrea de forma meticulosa las pancartas con eslóganes como "Asesinos de bebés" o "No más guerras"²⁰, banderolas y otros objetos reunidos por el pacifista Brian Haw, que se manifestó durante seis años contra la guerra de Irak frente a las Casas del Parlamento.

Figura Nº 16: State Britain. Detalle

Mark Wallinger, 2007. Instalación.

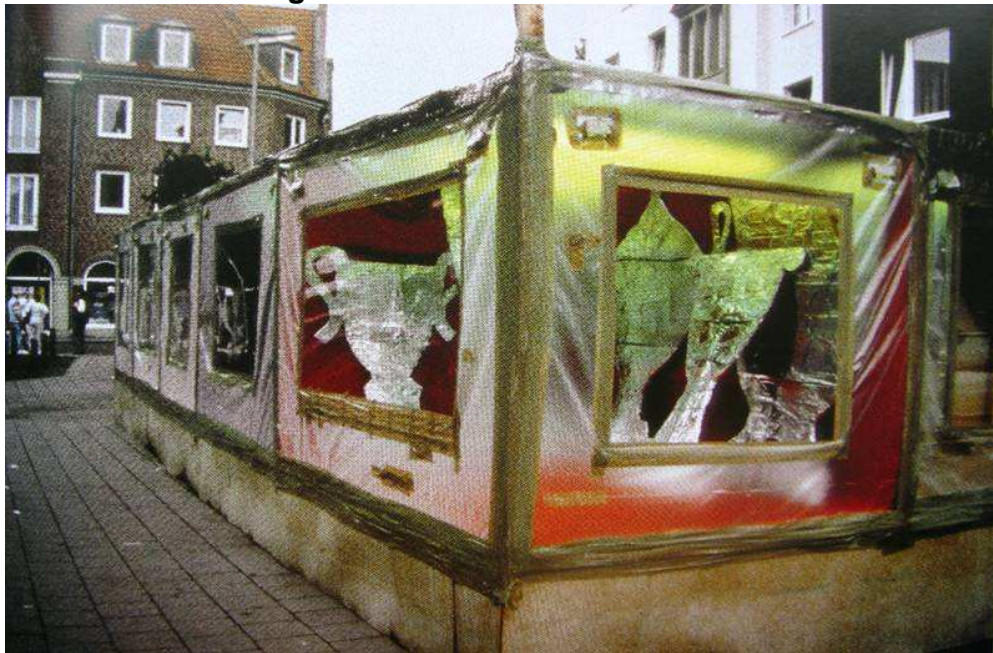
State Britain, es una Instalación realizada un año después de que al activista Brian Haw, fuera retirado del sitio en dónde realizaba su manifestación por agentes de policía, debido a un decreto que impedía los actos de dicho carácter en las Casas del Parlamento, por esto el artista Mark Wallinger decidió recrearla lo mas parecida posible, con los mismos materiales y

²⁰DISPONIBLE EN: <http://www.elmundo.es>

objetos, la misma disposición y tamaño para llevarla a la galería ya que allí no sería retirada, denunciando con esto la actitud opresiva de su nación con un ciudadano que compartía con los demás su forma de pensar.

5.2.4. *Thomas Hirschhorn*

Figura N° 17: Deleuze monument

Thomas Hirschhorn, 2000. Instalación.

Sus obras son épicas y detalladas. Dan preponderancia a los materiales reciclables como el cartón, la cinta adhesiva y hoja de aluminio, con los que imita y parodia temas que entrelaza con cordones umbilicales. Sus instalaciones podrían considerarse pequeñas cosmologías, donde todo lo que se exhibe está conectado al resto. “Sus obras son entornos a manera de archivos que pueden ser leídos y a la vez interpretados”²¹ zonas intermedias que habitan en una superficie de percepciones sensoriales ofrecidas por la vida cotidiana y en el ámbito de los movimientos macro-políticos. El hecho de que sus obras tengan grandes dimensiones demuestra una ambición por

²¹ 137 *Artistas del Nuevo Milenio*. Italia. Edit. Taschen. 2002. pág. 196.

recrear el mundo, sus formas inferiores y efímeras demuestran metafóricamente la fragilidad de la posición con la que su crítica desafía las estructuras de poder.

Figura Nº 18: Concrete Shock

Thomas Hirschhorn. Instalación.

En su arte, Hirschhorn utiliza lo que denomina trucos fáciles y cosas idiotas para socavar el poder con ironía. Él dice que no hace arte político, sino hace arte políticamente.

5.2.5. Jonathan Meese

En los últimos años este artista alemán se ha dado a conocer como pintor, performer y creador de Instalaciones. Su obra las “Cámaras del Tesoro”²² ocupan la totalidad del espacio y enfrentan al espectador en un desbordamiento caótico. Sin embargo, su principal objetivo no resulta inmediatamente aparente: una tentativa desesperada, a veces agresiva por desarrollar una mitología alemana y a la vez destruirla. Su vocabulario

²²Ibíd.; pág. 292.

mitológico se alimenta de varias fuentes cuya gama va desde Richard Wagner y Adolfo Hitler hasta grupos pop alemanes como *Amistad Germano-Americana* y otros artistas como Anselm Kiefer.

Figura Nº 19: Cámaras del tesoro

Jonathan Meese, 2000. Instalación.

Figura Nº 20: Detalles de la Instalación de Meese.

Jonathan Meese, 2004. Instalación.

Piso y paredes completamente cubiertas de una gran cantidad de pósters, anuncios, fotocopias, recortes de revistas, portadas de discos, mesas, sofás, sillas, esculturas, objetos y cosas por el estilo relacionadas entre sí, son el arsenal de imágenes cotidianas que el artista utiliza para crear un espacio envolvente, en donde el espectador no solo recorre la Instalación, sino que permanece, descubre rincones, y un vasto número de información visual y simbólica dispuesta dentro del lugar.

5.2.6 *Jake y Dinos Chapman*

Figura Nº 21: Hell.

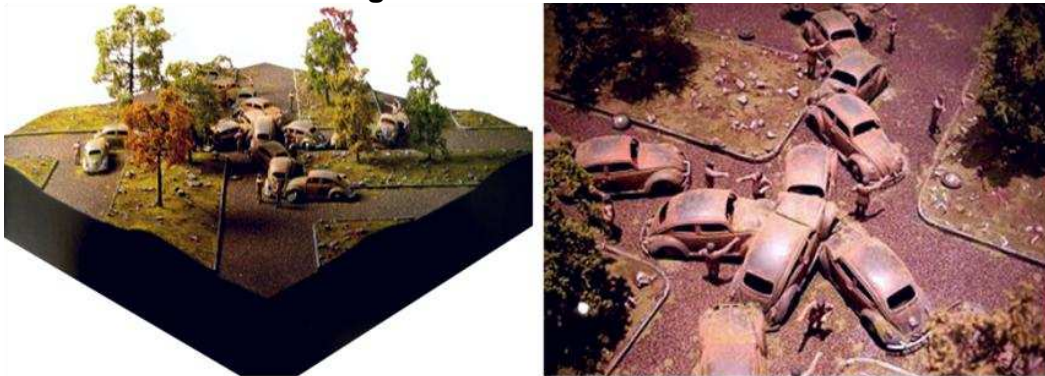

Jake y Dinos Chapman, 2000. Instalación.

Los hermanos Chapman son artistas ingleses que están “fascinados con el horror, desde la violencia física macabra hasta las deformaciones y visiones grotescas del infierno”²³, las cuales recrean en escenas tridimensionales por medio de maquetas con figuras de plástico.

²³Ibíd.; pág. 92.

Figura Nº 22: Hell. Detalle

Jake y Dinos Chapman, 2000. Instalación.

“Hell”, (Infierno 2000), es un trabajo con una impresionante manufactura compuesto por grandes vitrinas dispuestas a manera de esvástica, que dentro de ellas se encuentran 5.000 personajes de plástico pintados a mano que representan soldados nazis o mutantes que realizan actos de tortura y castigo, una orgía de violencia autodestructiva que evoca imágenes como las pinturas de El Bosco. Jake Chapman comenta al respecto: “Tardamos tres años en realizar 5.000 muñequitos mientras que los alemanes tardaron tres horas en asesinar a 15.000 prisioneros de guerra rusos”.²⁴

Figura Nº 23: Hell. Detalle

Jake y Dinos Chapman, 2000. Instalación.

²⁴ DISPONIBLE EN: <http://www.elcultural.es>

5.2.7 Referentes nacionales

En Colombia, la Instalación como método de expresión empieza a ser utilizada en los años setenta por artistas como Bernardo Salcedo con *Hectárea de heno*,²⁵ pieza conformada por quinientos sacos de polietileno numerados cada uno, agrupados en montón en una de las salas de la Segunda Bienal Internacional de Arte de Coltejer en Medellín, éstas bolsas sumadas humorísticamente, pretendían completar una hectárea. La conciencia crítica subyacente en esta obra responde a las observaciones del artista en el contexto artístico, social y político del momento.

Figura N° 24: Hectárea de heno

Bernardo Salcedo, 1970. Instalación.

El concepto de *Instalación* se aclaró en el año 1997 cuando en el Salón Nacional de Artistas propuso a los participantes que tuvieran en cuenta los espacios de la antigua estación de ferrocarriles de Bogotá (sitio en donde se llevó a cabo el montaje de las obras) María Elvira Escallón, ganadora de este salón dice que su obra *in Vitro* “es una intervención en el espacio, que lo

²⁵ MINISTERIO DE CULTURA. *Proyecto Pentágono Investigaciones sobre Arte Contemporáneo*. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 2000. Cáp. Materialismos Imágenes en 3D.

potencializa gracias a un gesto pequeño y sutil”.²⁶ Donde al situar un gran espejo cuyos límites no eran visibles al final de un pasillo de 30m, sellando el acceso a este corredor se crea la ilusión de un espacio infinito, que jugaba con la perspectiva del ojo humano y donde el visitante podía asomarse a un pasado reciente como con una vitrina.

Figura Nº 25: In Vitro

María Elvira Escallón, 1997. Instalación.

Según Eduardo Serrano, curador de este, “una instalación es una obra que tiene lugar en el espacio, en la cual participan muchos objetos, no necesariamente hechos por los artistas, sino que al ponerse en un determinado contexto y relacionarse unos con otros, ellos hacen un sentido y le comunican al público una idea, algún argumento, algún raciocinio propio del artista”.²⁷

La escultora Doris Salcedo, crea en el año 2002 *Las sillas vacías del palacio de justicia*, obra in situ, es decir, que no se puede realizar en otro lugar. Llama la atención debido a que en ella plasma de una manera simbólica la ausencia de las personas que dejaron de usar estas, debido a los acontecimientos, años atrás, de la toma del palacio. Esta obra manifiesta la

²⁶ DISPONIBLE EN: <http://mariaelviraescallon.org/invitro.html>

²⁷ MINISTERIO DE CULTURA. *Plástica Arte Contemporáneo en Colombia*. Video Documental. El Vicio Producciones: Colombia, 2004. Cáp.5: La Instalación La Arquitectura de la Memoria.

preocupación de la artista por vincular su trabajo a esferas de la vida, tratando temas del acontecer diario y recordando situaciones de la historia nacional.

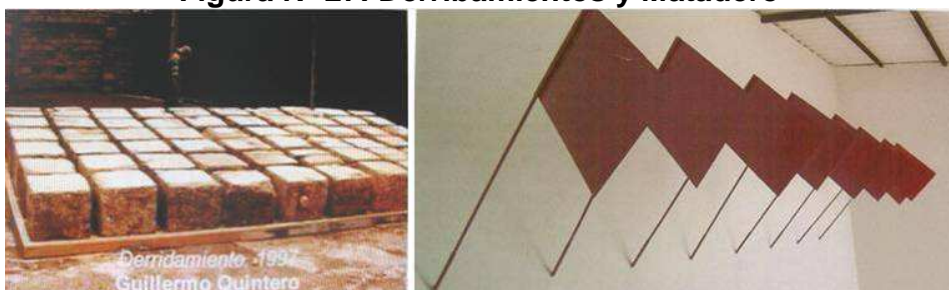
Figura N° 26: Las sillas vacías del Palacio de justicia

Doris Salcedo, 2002. Instalación

En el ámbito local sobresale el artista, Guillermo Quintero. Él cuenta con piezas como *Plexo*, *Derribamientos* y *matadero*; “su trabajo se ha caracterizado por un íntimo vínculo con su entorno social”²⁸. Su producción no se ha dado a través de metáforas, sino acudiendo directamente a aquellos elementos de la realidad que ha considerado pertinentes con el propósito de inducir a la reflexión sobre las particularidades sociales, culturales y económicas de su región.

Figura N° 27: Derribamientos y Matadero

Guillermo Quintero, 1997 y 2007. Instalación

²⁸ ALIANZA COLOMBO FRANCESA. *Matadero*. GUILLERMO QUINTERO. Bogotá. 2007.

5.3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Figura N° 28: Cowboys

Juan Diego Mantilla Mendoza, 2006. Ensamblaje.

Los antecedentes del proyecto empiezan en el año 2006 con el ensamblaje COWBOYS, el cual es realizado con pequeñas figurillas de plástico dispuestas dentro de una caja de madera de 0.27 x 0.18 x 0.07 m. La propuesta recrea una escena surreal dónde el horizonte es marcado por un paisaje desierto que apunta a un cielo habitado por una luna de grandes proporciones. A parte de ser está la primera vez en utilizar un lenguaje representativo por medio de la recreación de maquetas, es también el primer intento en hacer uso del espacio como elemento de expresión, en el cual la caja con su área hueca sirve simbólicamente para representar el vacío en el que están dispuestas las cosas del universo. COWBOYS quiere ridiculizar la forma en que se vanagloria el estado americano de su vaquero, su hombre aguerrido (cowboy = el hombre berraco) quién ha invadido el territorio de otros a la fuerza, mostrándolo como un pirata que ya no le basta lo que conquistó dentro de la tierra. Con este trabajo el señalamiento social pasa a ser una constante en trabajos posteriores.

Figura N° 29: En Venta

Juan Diego Mantilla Mendoza, 2006. Instalación.

La propuesta tridimensional “En Venta”, fue un trabajo realizado en el taller de técnicas de escultura dictado por el tutor Mauricio Prada. Con esta continua el proceso de comprensión del espacio, ya que el montaje involucra la pared y el piso a manera de invitación para experimentar nuevas formas, materiales y métodos de expresión, donde el cómo mostrar se vuelve importante para establecer relaciones con la idea que se quiere compartir. Al mismo tiempo este trabajo es una oportunidad para expresar la visión que el autor tiene a cerca de su contexto nacional y en particular con la situación del Tratado de Libre Comercio.

Figura N° 30: Elementos de la obra

Juan Diego Mantilla Mendoza, 2009. Imágenes editadas en CorelDRAW X3.

Los materiales utilizados fueron diferentes tipos de papel y cartón, triplex y balsa que en su mayoría eran reciclados y de muy bajo costo, con los cuales se construyó un vendedor de saco y corbata, un desfile de pequeños hombrecitos con una serie de marcas extranjeras y una vitrina con fotografías impresas de productos precolombinos, fauna, flora y mano de obra barata. “En Venta” tiene la intención de señalar que los productos extranjeros comprados por el país, no tienen ninguna relación con la idiosincrasia del colombiano y si por el contrario amplían la brecha entre la gente que habita este territorio y sus raíces, produciendo mas confusiones e indiferencia frente a lo que somos y a dónde pertenecemos.

Figura N° 31: Están por todos lados

Juan Diego Mantilla Mendoza, 2007. Instalación

“Están por todos lados” es una propuesta tridimensional realizada en el año 2007. En el montaje de este trabajo, se dispusieron los elementos sobre una esquina de una habitación; el ejercicio con respecto al espacio fue experimentar sobre una superficie que pasaba desapercibida, que parecía escondida y que no llamaba la atención, en términos artísticos el montaje se ejecutó en un No lugar, la intención de realizarla en este sitio se justificaba debido a que la instalación estaba integrada por carcasas de celulares que paso a paso se iban transformando en cucarachas, a manera de metamorfosis, la relación se hizo de acuerdo al lugar donde podrían encontrarse los insectos, un rincón. La temática también es social y la reflexión que se pretende compartir por medio de la comparación entre los celulares y las cucarachas es su saturación en las ciudades, parecida al de una plaga, que funciona como un pseudo-progreso que se produce en masa desmedidamente y que se consume como si fuera un vicio.

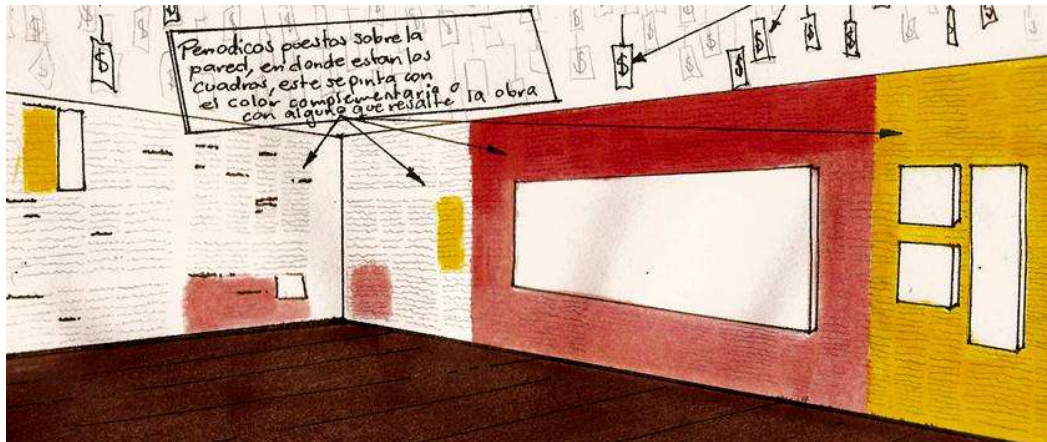
6. PROCESO

El proceso para la elaboración del proyecto de grado no habría podido empezar, sin antes decidir qué tipo de obra realizar, si bidimensional o tridimensional, pictórica o escultórica, objetual o participativa, pues de esto dependía que el autor encontrara un método satisfactorio y eficaz para expresar las inquietudes que generan la situación del SITM, el inconformismo y molestia por parte de los ciudadanos, provocado por un manejo mediocre y la falta de planeación por parte de la gerencia y los contratistas encargados de realizar los tramos de las construcciones; ésta realidad vivida diariamente en la ciudad. En consecuencia a esto, la decisión fue elaborar una Instalación, en la cual se da cabida al uso de elementos bidimensionales y tridimensionales, de forma que se relacionen y puedan llegar a conformar una sola propuesta.

6.1. BOCETOS, PUNTO DE PARTIDA.

Una vez decidida la propuesta a realizar, se elaboraron los siguientes bocetos a mano alzada que sirvieron a manera de diseño, de cómo se podría ver y construir la Instalación, qué materiales, objetos y demás artefactos se utilizarían, siempre y cuando estos mantuvieran algún tipo de relación, bien fuera formal o simbólica con las construcciones de *Metrolínea*, ya que teniendo en cuenta esto, se puede dar un manejo adecuado a la idea de la obra, pues se intenta hacer un señalamiento y una reflexión a esta realidad; por tanto se ofrecerán unas pautas al espectador, para que él a su vez pueda relacionar la obra con el tema propuesto y llegar a realizar sus propias reflexiones y conclusiones. De modo que los bocetos fueron los siguientes:

Figura N° 32: Disposición de periódicos en las paredes.

Juan Diego Mantilla Mendoza, 2008. Dibujo sobre papel.

En este primer boceto, se planteó que las paredes del espacio de montaje, estuvieran cubiertas por artículos de periódicos, los cuales hablaran del proyecto *Metrolínea*. Además, se dispondrían piezas bidimensionales, como pinturas y fotos que también tuvieran relación con el tema, para ello debían estar pintados de un color complementario o alguno que contrastara con aquellos sectores de papel que sobre ellos se acomodarán dichas piezas, para que estas no se disiparán con el fondo, en otras palabras, que tanto los periódicos como las fotografías y las pinturas no perdieran su protagonismo.

El segundo boceto, muestra que la Instalación estará conformada por objetos tanto bidimensionales como tridimensionales. En la imagen se muestra que parte de la obra es realizada con una caneca de 55 gal. escombros y algunos conos, todos materiales utilizados en los sitios en donde se realizan las construcciones.

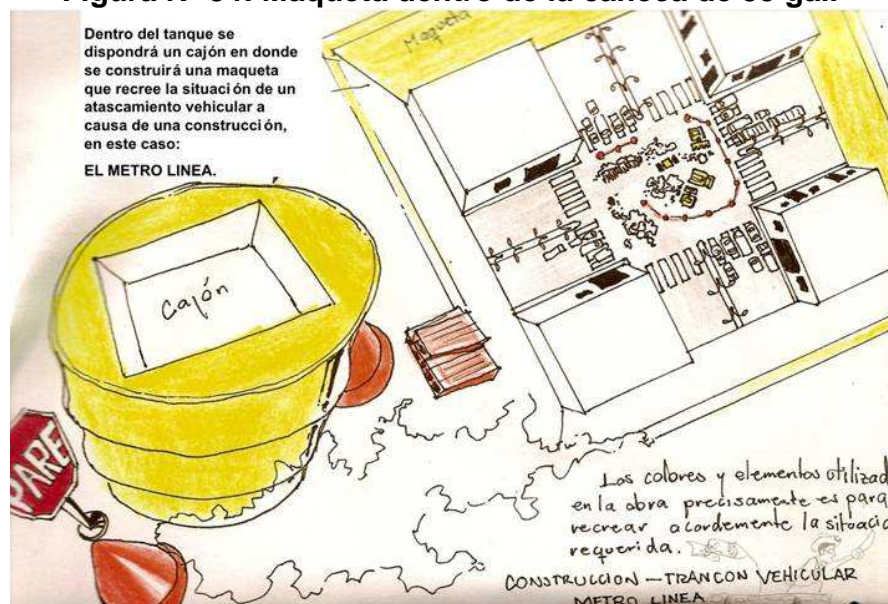
Figura N° 33: Caneca de 55 gal.

Juan Diego Mantilla Mendoza, 2008. Dibujo sobre papel.

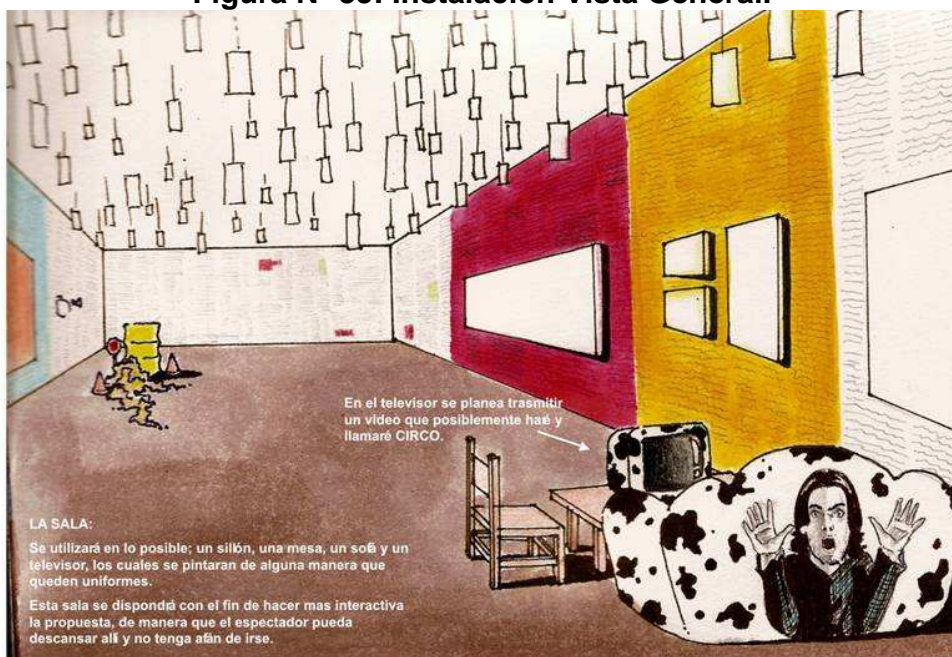
Dentro de la caneca de 55 gal. estará elaborada una maqueta a escala, que representa, un embotellamiento vehicular producido por las obras de construcción, esto con el fin de ironizar el caos y una serie de situaciones presentes alrededor de las obras mencionadas.

Figura N° 34: Maqueta dentro de la caneca de 55 gal.

Juan Diego Mantilla Mendoza, 2008. Dibujo sobre papel.

Figura N° 35: Instalación Vista General.

Juan Diego Mantilla Mendoza, 2008. Dibujo sobre papel.

La Instalación, además de lo anterior se complementa con una sala compuesta por un sofá, un televisor, un DVD y una mesa; este espacio tiene su fin debido a la reproducción de un video, compuesto por registros fotográficos y audiovisuales tomados a lo largo del recorrido Bucaramanga – Floridablanca – Girón – Piedecuesta.

En un principio, el montaje de la propuesta, es diseñado para que su realización sea dentro de un espacio cerrado, es decir, dentro de un salón o una sala de exposición; a medida que pasa el tiempo, el proceso de formulación y formalización del proyecto de grado, propone transformaciones. Estos cambios son justificados como consecuencia de la investigación, información e ideas las cuales dan como resultado una obra artística más contundente, coherente entre su concepto y formalidad, en otras palabras, lo que se quiere comunicar junto con el modo en que se muestra. Estos bocetos son asumidos como punto de partida.

6.2. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN:

Para la siguiente parte del proceso fue necesario realizar una búsqueda de información por medio del sitio Web que promociona y justifica la realización del proyecto *Metrolínea*, complementándola con artículos obtenidos del periódico Vanguardia Liberal y Vanguardia.com.

Figura N° 36: Sitios de información.

<http://www.metrolínea.gov.co>

<http://www.vanguardia.com>

Periódico Vanguardia liberal

Este proceso se ha realizado desde el mes de Abril del año 2008 y ha establecido los dos sitios de información, el sitio Web y el periódico, como una comparación o una moneda que muestra dos caras, pues el primero, que también funciona a manera de boletín informativo, muestra que las construcciones del proyecto están funcionando tal como fueron planeadas, sin contratiempos y además como una aspiración de gran envergadura, fundamental e indispensable para el buen funcionamiento y progreso de la ciudad. Mientras que el segundo registra y publica el impacto que ha tenido que sobrellevar la comunidad, producto de la construcción de las obras; impacto tanto emocional, ambiental como económico, puesto que han existido casos en donde los ciudadanos tuvieron que soportar la pérdida de sus predios o parálisis de ganancias en sus locales comerciales, ocasionándoles en algunos casos la banca rota, ejemplo de esto son las carreras 15 y 27 de la ciudad de Bucaramanga; del mismo modo a los empresarios y demás transportadores que deberán sacar de circulación sus vehículos para convertirlos en chatarra (por cada bus articulado, se destruirán ocho buses de transporte tradicional) sin garantías de un nuevo sustento económico; sumado a esto, una devastación enorme de zonas

verdes, en su totalidad árboles que junto con los embotellamientos vehiculares causan un incremento en la temperatura promedio de la capital santandereana y su zona metropolitana.

Figura Nº 37: Noticias del Proyecto Metrolínea.

Figura Nº 38: Revisión de los periódicos.

Al realizar esta búsqueda por medio del periódico vanguardia Liberal se nota algo interesante, esto es que a medida que pasó el tiempo desde el año 2006 hasta el año 2008, la cantidad mensual de artículos publicados acerca de *Metrolínea* fueron aumentando, aunque las noticias que se vinieron anunciando se tornaron cada vez mas y mas desalentadoras, pues en un principio *Metrolínea* se veía como una solución muy prometedora al problema del transito, una propuesta necesaria para el desarrollo de la ciudad, pero que debido a factores como la falta de planeación y la improvisación por parte de la gerencia y las firmas constructoras fueron convirtiendo este proyecto en una molestia que no era justificada por ningún motivo, en palabras coloquiales lo convirtieron en una cura peor que la enfermedad.

Figura Nº 39: Collage de artículos.

Juan Diego Mantilla Mendoza, 2009. Imagen editada en CorelDRAW X3.

La recolección de información justifica su existencia tanto conceptual como plásticamente, al realizarse varios collage con fotografías tomadas a los artículos que tocaron el tema del *Metrolínea*, a su vez, se convierte en la mejor manera de mostrar el caos de forma caótica, al componerlos aparentemente desordenados debido a las formas irregulares que se les dio al editarlos por medio de los software CorelDRAW X3 y Corel PHOTO-PAINT X3 como recortes hechos con tijeras.

Con estos artículos, aparte de elaborar los collage también se consigue mostrar el tema cronológicamente, puesto que se componen de noticias desde el año 2006 al 2008. Esta cualidad es motivada por el espectador, parte importante de la propuesta, ya que es con él, con quien se pretende establecer una relación con el lenguaje simbólico de la obra y quien debe comprender y hacer una reflexión frente a lo que se le está mostrando.

Figura N° 40: Detalle, dos collage de artículos por año.

Juan Diego Mantilla Mendoza, 2009. Imágenes editadas en CorelDRAW X3.

Al hacer que todos los collage se dispongan en las cuatro paredes de la instalación (Se imprimieron en total 36 pliegos de papel Bond, cada uno con un collage diferente) se crea uniformidad tonal en el espacio, complementados con el color negro del plástico industrial del piso y el color gris de las tejas del techo; estos materiales son importantes en el ambiente porque con sus colores y texturas permiten conseguir una semejanza a un campamento de construcción (Ver figura N° 63, pág. 70) a su vez permite contrastar con el color amarillo (símbolo de alerta y precaución) de los demás elementos como la caneca, las colombinas, el sofá y la mesa, con esta disposición de objetos se intenta realzar el sentido de espacialidad de la propuesta ya que cada color delimita el área utilizada por cada uno de estos, así como un recorrido visual al diferenciarse todo lo que está adentro por medio de cada una de las texturas.

Figura Nº 42: Fotogramas del video.

Juan Diego Mantilla Mendoza, 2008. Fotografía digital y video.

Figura Nº 43: Video promocional de Metrolínea.

<http://es.youtube.com/watch?v=N6zyzj98VbM>

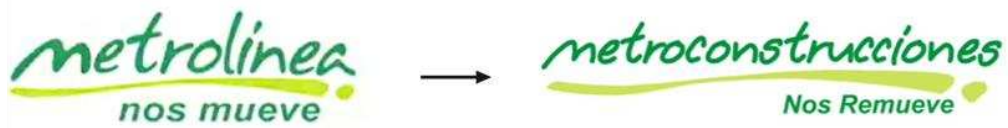
Figura Nº 44: Reportajes hechos a personalidades de la ciudad.

<http://www.vanguardia.com>

El video empieza con el material promocional de *Metrolínea* el cual es una animación en 3D que muestra la construcción terminada de todos los tramos desde Bucaramanga hasta Floridablanca, junto con los puentes y las estaciones que servirán como parqueaderos de los buses y puntos de recogida y descarga de pasajeros, dichas estaciones son edificaciones ambiciosas puesto que la mayoría de estas, tienen niveles subterráneos al igual que varios pisos de altura. Seguidamente a este video promocional, viene la contraparte expuesta por los videos recolectados de vanguardia.com, en donde aparecen una serie de personalidades del ámbito local y nacional como lo son, en relación a la imagen de izquierda a derecha: Gabriel Ignacio García Viceministro de Transporte, Horacio Serpa Gobernador de Santander, Fernando Vargas Alcalde de Bucaramanga, Jorge Centeno Parra Gerente Metrocinco Plus, Félix Francisco Rueda Forero Gerente de Metrolínea, y Carlos Manuel Rodríguez Gerente de Movilizamos S.A. todos ellos dando declaraciones acerca de Metrolínea y en donde se deja ver una serie de confusiones y malos entendidos producidos por el manejo inadecuado de gestión para la realización del proyecto. Estos archivos fílmicos van de la mano con las tomas inéditas hechas a lo largo de la zona metropolitana y formalmente son presentados en su mayoría a blanco y negro con algunos resaltes de color, que en algunos casos son amarillo, naranja o verde, esto es con el fin de darle limpieza a la imagen, de manera que no se rellene de muchos colores y cansen la mirada de quien lo observa, asimismo estos tres colores son los utilizados normalmente en los sitios de construcción en señal de alerta o peligro; también el video está acompañado de música que poco a poco ambienta de manera burlesca hasta llegar a un ambiente mas denso y pesado, esto técnicamente se consigue con tracks de percusión, mezclándolos unos sobre otros de manera que los tiempos se confundan hasta llegar a mezclarse. Finalmente el video culmina con el logotipo y el eslogan transformado de *Metrolínea nos mueve a Metroconstrucciones nos remueve* de la siguiente manera:

Figura N° 45: Logotipos editados.

Juan Diego Mantilla Mendoza, 2008. Imágenes editadas en CorelDRAW X3.

6.4. LA MAQUETA, APROXIMACIÓN AL MONTAJE ESPACIAL

Después de esto se construyó una maqueta a escala con cartón paja, balsa y frascos, de manera que con ello la Instalación pasara de los bocetos bidimensionales a un plano tridimensional que acercara al autor a un montaje espacial. Las siguientes son comparaciones entre los bocetos y las fotografías de la maqueta:

Figura N° 46: Comparación entre boceto y maqueta.

Juan Diego Mantilla Mendoza, 2008. Dibujo sobre papel y Fotografía digital.

En esta primera comparación empiezan a surgir cambios, en primera instancia el piso ahora es de color negro, pues, en el montaje de la Instalación a tamaño real, este será cubierto por un plástico negro de referencia: 1.4 cuadrado, que es para tráfico pesado y de fácil mantenimiento; de igual modo, los conos que son utilizados en el boceto para rodear los escombros son reemplazados por colombinas (estas son utilizadas junto con las cintas de peligro a manera de postes para rodear las áreas de construcciones)

Figura N° 47: Maqueta dentro de la caneca de 55 gal.

Juan Diego Mantilla Mendoza, 2008. Dibujo sobre papel y Fotografía digital.

Aquí, el boceto plantea elaborar la maqueta en un cajón situado por dentro de la caneca. Ahora bien, en la maqueta ésta cambia, puesto que se decide utilizar todo el diámetro de la boca de la caneca, el cual tiene 56 cm. y a la que se le acopla una lata del mismo diámetro, a unos 20 cm. mas abajo, con el fin de que esta sirva de base para el piso de la maqueta. Otro cambio que se hace es el de su pintura, pues mientras en el boceto aparece de color amarillo, en la maqueta se muestra con dos franjas de color naranja y una de color blanca.

Figura N° 48: sitio de reproducción del video.

Juan Diego Mantilla Mendoza, 2008. Dibujo sobre papel y Fotografía digital.

En esta imagen de la sala, al igual que lo anterior cambia, pues el esquema de pintura viene a reemplazarse por el color amarillo, puesto que el diseño de vaca con el autorretrato que se muestra en el boceto, no tiene ningún tipo de relación con el tema manejado en la propuesta general.

Figura Nº 49: Montaje general.

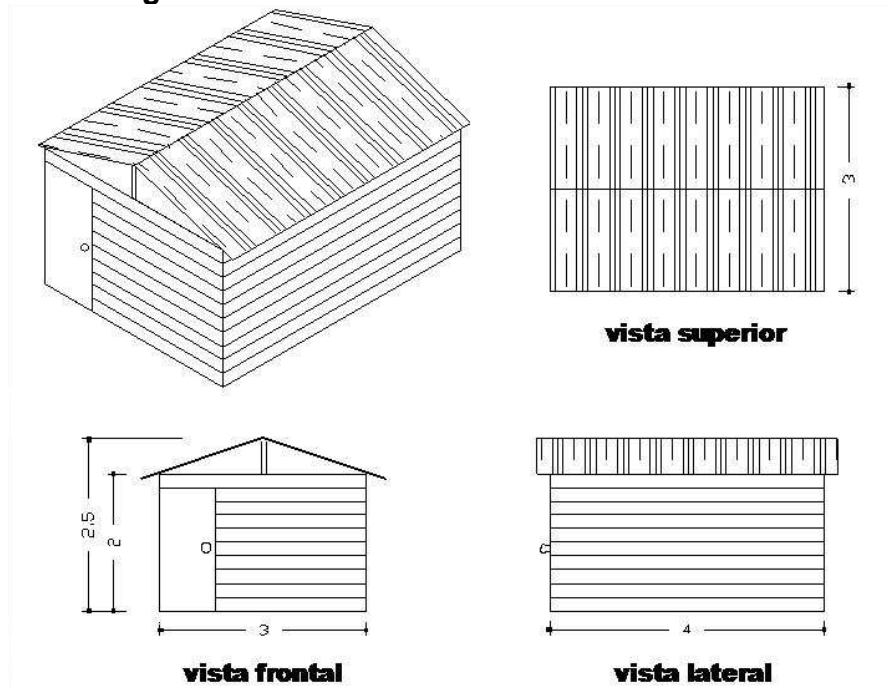

Juan Diego Mantilla Mendoza, 2008. Dibujo sobre papel y Fotografía digital.

Por último, en el montaje general observamos que en la parte superior del boceto, aparecen colgados unos papeles con el símbolo del peso, esta idea queda descartada ya que al igual que el forro de vaca del sofá, tampoco tiene relación alguna con el tema.

A parte de esto, la Instalación METROCONSTRUCCIONES sufre su cambio más importante, el cual radica en que su montaje ya no se realizará en un espacio cerrado, sino que se efectuara en un espacio abierto, en un pasillo o cualquier lugar en dónde esta produzca molestia a los transeúntes, pues su justificación parte de la reflexión de las situaciones caóticas producidas por *Metrolínea*, de igual modo para que el espectador pueda relacionar la obra con la vida misma puesto que ella no es solo para la contemplación, sino también para la vivencialidad, ya que esto se producirá por medio de la experiencia al entrar en ella, al hacer el ejercicio de recorrerla, caminarla, leerla, al participar de ella ya que sirve como un puente de intercambio, puesto que el espectador aporta con su presencia y la obra con la información que le entrega. Formalmente la instalación en su exterior tendrá la forma de una caseta hecha con tablas y teja de cinc, parecida a los campamentos de construcción, dispuestos para guardar las herramientas y el material utilizado, estará ubicada en el Paseo Los Fundadores de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Industrial de Santander y ocupará un espacio de 4m. de largo, 3m. de ancho y 2.5m. de alto.

Figura N° 50: Vista exterior de la Instalación.

Juan Diego Mantilla Mendoza, 2008. Imágenes editadas en Auto CAD.

Figura N° 51: Simulación.

Juan Diego Mantilla Mendoza, 2008. Imagen editada en CoreIDRAW X3.

6.5. MONTAJE PARCIAL A TAMAÑO REAL

Cabe aclarar, que la instalación está sujeta a cambios en cuanto el autor disponga ya que depende de él que ésta sirva como un puente entre sus reflexiones y las que haga el espectador en el momento de estar dentro de la misma; también, explicar que la obra quedara totalmente conformada el día del montaje, mientras tanto serán ensayos o maquetas lo que de ella se muestre en este documento. A continuación unas imágenes de la obra parcial, a escala real:

Figura N° 52: Montaje parcial a tamaño real.

Juan Diego Mantilla Mendoza, 2009. Fotografía digital editada en CorelDRAW X3.

En la imagen N° se muestra el espacio interior de la caseta con los elementos dispuestos a tamaño real, esta fotografía fue tomada en un espacio de 3m de ancho por 3m de largo el cual es semejante al área pensada para la exposición de la instalación 4m de largo por 3m de ancho, los periódicos del fondo son editados para mostrar el esquema preliminar de todo el montaje, METROCONSTRUCCIONES pretende ser una propuesta que formalmente llegue a ser leída por los espectadores debido al bombardeo de información dispuesto para él, al momento que ingrese allí.

Figura N° 53: Lugar en donde se dispondrán los escombros

Juan Diego Mantilla Mendoza, 2009. Fotografía digital editada en CorelDRAW X3.

Por otro lado, la caneca estará rodeada en su base por escombros, ya que la tierra, rocas y demás elementos muestran en sus texturas, a manera simbólica, una relación con el desorden y la suciedad que permanece en las autopistas y lugares de construcción, al igual que sirven como contraste a la composición limpia de la obra al igual que tonal ya que sus colores tierras y grisáceos complementan los colores de los demás elementos. Estos escombros provienen de los distintos lugares de la ciudad en dónde se realizan obras de construcción.

Figura Nº 54: sitio en dónde se construirá la maqueta

Juan Diego Mantilla Mendoza, 2009. Fotografía digital editada en CorelDRAW X3.

La maqueta que simulará una escena en tres dimensiones de una ciudad en caos, con embotellamientos y accidentes se realizará con estos modelos a escala marca *Micro Machines* de la empresa *Galoob*.

Figura Nº 55: Modelo intervenido como bus articulado

Juan Diego Mantilla Mendoza, 2008. Fotografía digital.

Figura N° 56: Vistas del bus articulado

Juan Diego Mantilla Mendoza, 2008. Fotografía digital.

Al igual que este modelo intervenido como bus articulado, también se dispondrán un grupo conformado por una retroexcavadora, una volqueta, un buldózer, unos obreros, entre otros que recree los trabajos realizados diariamente en la ciudad y otro conformado por carros particulares, camiones y transeúntes para construir los embotellamientos.

Figura N° 57: Modelos a escala para la maqueta

Juan Diego Mantilla Mendoza, 2008. Fotografía digital.

Figura Nº 58: Vistas de la maqueta, construcción.

Juan Diego Mantilla Mendoza, 2009. Fotografía digital.

La propuesta a pesar de manejar unos símbolos se muestra también con un lenguaje muy representativo o descriptivo, por medio de periódicos que pueden ser leídos, un video registro y en esta imagen, por una simulación de ciudad en caos hecha con piezas de plástico, en ella se muestra que dentro de un espacio circular existe un equipo constructor conformado por maquinaria y obreros trabajando en medio de una autopista.

Figura Nº 59: Vistas de la maqueta

Juan Diego Mantilla Mendoza, 2009. Fotografía digital.

Los cuales generan por sus acciones y en complicidad con otros trabajadores que efectúan actividades de mantenimiento en postes de luz y comunicaciones, un embotellamiento gigantesco que detiene el flujo de

automóviles de todas las calles y carreras dispuestas allí; esta maqueta recrea no solo una autopista, también establecimientos comerciales y edificaciones que manifiestan su enojo e inconformismo por la situación.

Figura N° 60: Vistas de la maqueta, Morrórico.

Juan Diego Mantilla Mendoza, 2009. Fotografía digital.

Existe junto a la autopista y edificios una recreación de la vía a Morrórico-Cúcuta en la cual se presenta una situación de emergencia ocasionada por posibles derrumbes a orillas del cerro, amenazando la destrucción de las viviendas construidas improvisadamente. Junto a esta situación se ubicó una valla publicitaria que indica paradójicamente que en ese sitio crítico se construirá la estación del Metrocable la cual es una extensión del proyecto Metrolínea y que funcionaría como un alimentador.

Figura N° 61: Vistas de la maqueta dentro de la caneca

Juan Diego Mantilla Mendoza, 2009. Fotografía digital.

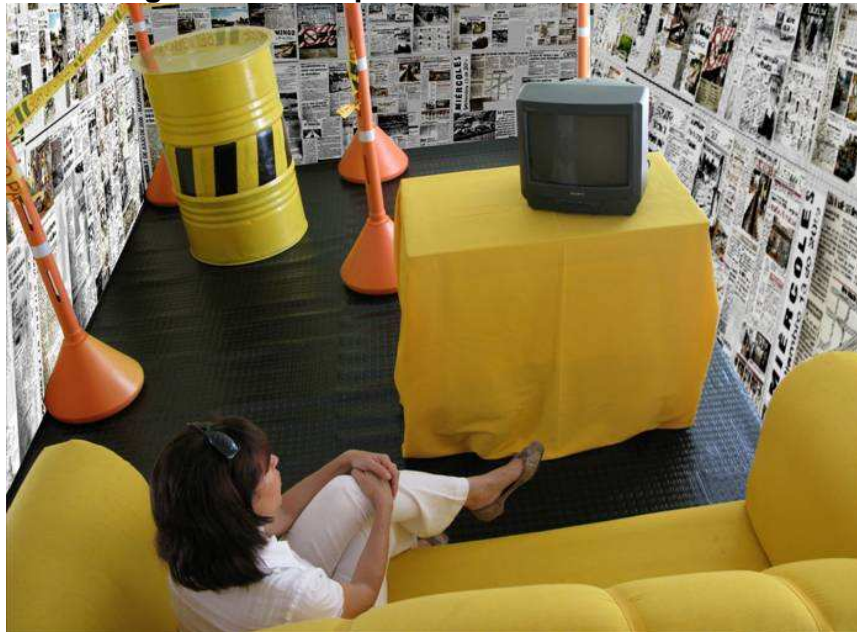
Con la maqueta de la ciudad a escala se intenta dar otra pauta al espectador con el fin de que su recorrido por METROCONSTRUCCIONES sea satisfactorio, que sea un estímulo tanto estético como conceptual, que además de la factura con que fueron hechas las cosas pueda recibir la historia que se trata de contar, que relacione el exterior con el conjunto de objetos que existen en el interior de la obra.

Figura Nº 62: Espectador observando la maqueta

Juan Diego Mantilla Mendoza, 2009. Fotografía digital editada en CorelDRAW X3.

Figura N° 63: Espectador situado en la sala

Juan Diego Mantilla Mendoza, 2009. Fotografía digital editada en CorelDRAW X3.

Figura N° 64: Vista exterior del montaje a escala real

Juan Diego Mantilla Mendoza, 2009. Fotografía digital editada en CorelDRAW X3.

7. CONCLUSIONES

Con el proyecto METROCONSTRUCCIONES se establece que para poder resolver la pregunta al problema, ¿cómo abordar el caos mediante un lenguaje simbólico?, antes debe realizarse una observación comprometida con el sujeto analizado, en este caso la ciudad y su actual transformación vial (el SITM) hacer anotaciones, reflexiones de sus cambios y cómo estos afectan al ciudadano y obtener toda una recopilación de información que junto con la elección de la técnica adecuada y un tratamiento eficaz de los objetos que la van a componer, puede desembocar en una propuesta integral.

Para la realización formal de una propuesta se debe tener en cuenta la simbología que se utiliza y en el caso de este proyecto, debido a que su ejecución es a través de una instalación en un área abierta, se debe sumar el manejo apropiado del espacio, tanto del exterior que va a ocupar como del interior que va a ser ocupado, se deben establecer las relaciones convenientes de significados y significantes, sumando las connotaciones que reciben los sitios y los objetos a medida que pasa el tiempo, para que haya una contundencia de valores al momento de ser expuesta a un público que busca deducir qué es lo que el creador está expresando.

Por último, se concluye con un ciclo conformado por diez semestres y se da por sentado, en este caso, que se tiene lo necesario para enfrentar al mundo profesional, por medio de la producción de obras plásticas que sirvan como un método para expresar diversos lenguajes simbólicos que inviten a la reflexión de nuestra sociedad.

8. BIBLIOGRAFÍA

137 Artistas del Nuevo Milenio. Italia. Edit. Taschen. 2002.

RIAÑO ALCALÁ, Pilar. *Arte, memoria y violencia: reflexiones sobre la ciudad*, Editorial Corporación Región. Medellín 2003.

ALIANZA COLOMBO FRANCESA. *Matadero* GUILLERMO QUINTERO. Bogotá. 2007.

CARVAJAL, Orlando. *Piden modificar ley de chatarrización de buses*. EN: Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 5, mayo, 2006, pág. 2B.

CARVAJAL, Orlando. *Comerciantes de la 15 aseguran ir rumbo a la quiebra*. EN: Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 8, agosto, 2006; pág. 1B.

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Bogotá: ICONTEC, 2005-2006.

LARRAÑAGA, Josu. *Instalaciones*. Arte Hoy. Editorial Nerea, 2001.

MINISTERIO DE CULTURA. *Proyecto Pentágono Investigaciones sobre Arte Contemporáneo*. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 2000.

OLA VERDE. *Tala y compensación de árboles por Metrolínea*. EN: Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 6, mayo, 2006; pág. 1B.

PALOMINO, Sally. *¿Qué Metrolínea no avanza? Estas son algunas de las causas*. EN: Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 6, septiembre, 2007; pág. 1B.

RODRIGUEZ GONZALEZ, Ivonne. *¡Bumangueses desesperan...!* EN: Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 15, agosto, 2007; pág. 1B.

SILVA, Armando. *Imaginarios Urbanos*. Cuarta Edición Aumentada. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 2000.

TOLOZA HERNANDEZ, José Germán. *Historia del Arte en la Modernidad*. Bucaramanga: Publicaciones UIS, 2004.

VÁSQUEZ, Karen. *\$2.700 millones se invertirán en semaforización para Metrolínea*. EN: Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 27, enero, 2006; pág. 1B.

VÁSQUEZ, Karen. *¿Qué quiere saber sobre Metrolínea?* EN: Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 21, febrero, 2006; pág. 5B.

VIDEOGRAFÍA

MINISTERIO DE CULTURA. *Plástica Arte Contemporáneo en Colombia*.
Video Documental. El Vicio Producciones: Colombia, 2004.

CIBERGRAFÍA

<http://www.potrc.org>

<http://www.elmundo.es>

<http://www.elcultural.es>

[http:// www.vanguardia.com](http://www.vanguardia.com)

<http://www.metrolínea.gov.co>

<http://www.wikipedia.com/transmilenio>

<http://mariaelviraescallon.org/invitro.html>

<http://es.youtube.com/watch?v=N6zyzj98VbM>

<http://russellherron.blogspot.com/2006/07/graham-hudson.html>

ANEXO A

Para la ejecución de este proyecto fue indispensable la búsqueda exhaustiva de todo lo referente al SITM Metrolínea, convirtiendo al periódico Vanguardia Liberal en la fuente más importante. Las siguientes tablas indican las fechas en que se publicaron los artículos.

Noticias del Proyecto Metrolínea, encontrados en artículos del Periódico Vanguardia Liberal.												
Año: 2006												
Mes Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
01												
02												
03												
04												
05												
06												
07												
08												
09												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												

Noticias del Proyecto Metrolínea, encontrados en artículos del Periódico Vanguardia Liberal.

Año: 2007

Mes Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
01												
02												
03												
04												
05												
06												
07												
08												
09												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												

Noticias del Proyecto Metrolínea, encontrados en artículos del Periódico Vanguardia Liberal.

Año: 2008

Día \ Mes	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.
01							
02							
03							
04							
05							
06							
07							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							