

Santiago León

HORIZONTES EN TRÁNSITO

Santiago León.

Horizontes en tránsito.

Tutor
José Omar Valbuena

Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Facultad de artes ASAB.
Proyecto curricular de Artes plásticas y visuales.
2018

Resumen

El cotidiano es un recurso constante en los procesos creativos de los artistas, este proyecto está basado en el elemento más significativo de mi experiencia estudiantil y es la distancia que recorro de mi casa a mi lugar de estudios. Este es un recorrido de 42 kilómetros entre la ciudad de Facatativá y la ciudad de Bogotá, me sirve como práctica de análisis, de observación y como excusa para encontrar una reflexión de carácter plástico en torno al uso del territorio, los alcances psicogeográficos que afectan al transeúnte. Este es un proyecto con una característica autopoiética, es decir, se busca un análisis interno, se hace un construcción de un imaginario, se adelanta la búsqueda de un estilo artístico, todo esto basándose en la creación de un punto autentico y el desarrollo de una subjetividad creativa y crítica, es decir enunciar mi postura integral como artista y un análisis de un territorio involucrado.

Palabras clave.

Territorialidad, autopoiesis, pintura, dibujo, instalación, horizonte, laboratorio de creación.

Abstract

The everyday is a constant resource in the creative processes of artists, this project is based on the most significant element of my student experience and it is the distance that I walk from my house to my place of studies. This is a 40-kilometer route between the city of Facatativá and the city of Bogotá, it serves as a practice of analysis, observation and as an excuse to find a reflection of a plastic nature around the use of the territory, the psychogeographic reaches that affect the passerby. This is a project with an autopoietic characteristic, that is, an internal analysis is sought, a construction of an imaginary is made, the search for an artistic style is pursued, all this based on the search for an authentic point and the development of an creative subjectivity and criticism, that is to enunciate my integral position as an artist and the analysis of an territory

Key words

Territoriality, autopoiesis, painting, drawing, installation, horizon, laboratory of creation

Dedicatoria.

A Nubia por su sacrificio y sus amorosos cuidados de niño. Laura Orozco, por su amor, acompañamiento y consejo constante, gracias por estar a mi lado. Leonardo, amigo solo nos queda una opción… la victoria.

Tabla de contenido

Introducción……..…….....5
Metodología……..…….....8
Mapas……..……...9
Antecedentes…….....11

1. Anotaciones laboratorio de creación……..13
Autopoiesis …….....14
Dibujo y escritura…….…….....16
Bus…….....17
Nauseas…….....19
Fragmentos……..20
Ejercicios de inmersión…….....21

2. Territorialidad y sistemas de dominación ..……...28
Mi posición en el plano humano. Condición Humana …….....31
Caminando la montaña…….....33

3. Propuesta plástica …….…….…….34
El hacer …….....34
Limpieza de elementos compositivos…….....35
Referentes artísticos…….....36
Diagnóstico o conclusiones…….…..38

Referencias…….....42

“Un creador no es un ser que trabaja por el placer.
Un creador no hace más que aquello de lo que tiene absolutamente necesidad.”

Gilles Deleuze

Introducción.

Existe desde tiempos coloniales dos ciudades que marcaron el desarrollo económico de la región central de Colombia, ubicadas en la región natural denominada como La sabana de Bogotá, anterior hogar de los ancestros indígenas llamados Los Muiscas, que después, en el proceso de exterminio cultural como lo fue la colonización por parte del Imperio Español, episodio doloroso que duró más de 300 años y que aún hoy en día 200 años después de una independencia, nada equitativa, aún tenemos sus consecuencias administrativas, culturales y políticas. La ciudad de Bogotá y la ciudad de Facatativá crecieron como cerco indígena y posterior como ciudad colonial, luego por el crecimiento demográfico como urbes. Estas dos ciudades comparten importancia estratégica en el desarrollo del país, Bogotá como centro de un poder administrativo político y Facatativá como ciudad de conexión de la sabana de Bogotá con las ciudades donde el magdalena hacía llegar los recursos naturales y de tránsito de público. Estas tenían una única vía por el occidente, vía que al igual que el país también es testigo histórico de los procesos socioeconómicos de una nación, primero fue un paso a pie indígena, Bogotá y Facatativá eran dos *utas*[1] , Facatativá como lugar de peregrinación religiosa de la cultura Muisca y uno de los centros de almacenamiento agrícola, *Bacata* (Bogota) una de las grandes concentraciones de la federación muisca muy cercana a la capital muisca *Muyquyta* ahora llamada Funza. La sustitución violenta de asentamientos a poblados no fue motivo para dejar a un lado los caminos o rutas de comunicación y transporte usados por la cultura muisca. El camino hacia el río magdalena era de vital importancia para las nacientes ciudades en la sabana de Bogotá, como punto de producción agrícola y de comunicación con las demás regiones del país y con el exterior, travesía que saliendo desde *Bacata* ahora llamada Santa Fe, tendría que atravesar por el occidente llegando hasta Facatativá, lugar

1 Uta es un término muisca de carácter demográfico que significaba una población determina en un asentamiento indígena, En la uta era asentamiento pequeño que funcionaba como centro de producción de recursos o de paso a otra utas la cual tenía una direcciona cargo de un Tybaragüe, la siguiente categoría poblacional sería los Zylbyn, con una mayor población a cargo de un Zibyntyba y finalmente la población total de la federación Muisca era llamado Zipazgo o Zacazgo a cargo de un Zipa o Zaque gobernante supremo de esta organización social. hay diferentes teorías al respecto de la población total antes de la llegada española, se piensa que ronda entre 1,200.000 y el 3.000.000 de Muiscas (Carl Henrik Langebaek Rueda. Muiscas : representaciones, cartografías y etnopolíticas de la memoria. 2005)

donde empieza la bajada al valle del magdalena medio, más precisamente a la ciudad de Honda punto de construcción del puerto a Santa Fe[2]. Desde entonces la ciudad de Facatativá se caracterizaba por ser punto social y político importante dado a la economía que existía en esta ciudad (de base comercial y agrícola) y como proveedora de recursos que venían de diferentes puntos del país, llamada en ese entonces "la ciudad estrella" dada su característica de tener cinco caminos que comunicaba con diferentes tipos de economía.

Este camino y posterior carretera fue uno de los primeros proyectos de infraestructura vial en el país la Ley del 28 de mayo de 1864 incentiva el proyecto de adecuación de este trayecto vial, para el paso de transporte animal y de rueda, que para entonces estaban registradas un total de 32.000 carros de impulso animal que transportaban muebles, equipos industriales, mercancía agrícola y transporte humano, con pesos aproximados a la tonelada, lo cual una carretera de herradura no daba abasto por la intensidad del tráfico, este proyecto definió el territorio de la sabana de Bogotá, fomentando el crecimiento de las ciudades por las cual atravesaba, su ordenamiento en el casco urbano y la prosperidad en la economía mercantil de la región (Baquero. 2014).

Este marco histórico, funciona como primer paso para poder establecer un perímetro territorial, lugar donde voy a estar moviéndome en el desarrollo de este proyecto. La condición de vivir en una ciudad lejana a mi lugar de estudios, da una situación de tránsito constante en donde he encontrado un "síntoma" producto de diferenciación de la ciudad de Bogotá y el municipio de Facatativá, distanciados entre sí por 40 km. Esta condición ha estado presente durante todo mi proceso como estudiante y me ha ayudado a encontrar un punto de conflicto entre la presencia humana y el estado de la naturaleza, provocando como resultado una pregunta problematizadora, que me aventura a dar solución a los resultados de un proyecto de grado en artes plásticas y es ¿Cual es la interpretación artística del territorio en la carretera Facatativa- Bogotá?

El desarrollo de esta pregunta, dado su consideración tan amplia y ambigua, es necesario hacer una explicación del porque de esta pregunta como primer paso de problematización de la misma. El concepto *interpretación* surge como lugar común en los análisis o estudios desde una partida artística, pero dentro de un espectro la interpretación es un concepto moldeable en su significado y su utilidad práctica. Si bien es dar o atribuir a algo un significado determinado, también es explicar o aclarar, dentro del interés de este proyecto también es aproximarse una apropiación de este término para ponerlo en función.

2 *"... espantoso, subiendo y bajando siempre por un empedrado áspero, roto por los torrentes violentos de la montaña... Las muías se mantienen de pie con la mayor dificultad saltando de un promontorio a otro y poniendo al jinete en peligro inminente de desnucarse. Donde el camino no está empedrado, el tráfico constante y la humedad del ambiente forman charcos profundos en los que las bestias se hunden a cada paso hasta la cincha. En Villeta llegamos a la conclusión de que nada podía ser peor al camino que hasta allí descendía. El tramo a Guaduas demostró nuestro error. Era horrible: ¡bajar, bajar, bajar! rocas, barrancos, precipicios, acantilados, pantanos, así una y otra vez. Los desfiladeros ascendían pareciendo absorber la humedad de una atmósfera calurosa y desmoronarse al contacto; colinas que habían cedido en la base, inclinando los barrancos y hondonadas empinadas, lavadas por la inundación de la montaña que dejaba sueltas y desnudas las grandes rocas sobre las cuales, y sólo sobre las cuales, yacía el camino para el hombre y la bestia*…" Relato escrito de un viajero Británico, tomado del libro Historia de Colombia. País fragmentado, sociedad dividida. Frank Safford, Marco Palacios; traducción de Marco Palacios, Ángela García. Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Administración; Ediciones Uniandes, 2012.

La interpretación en este caso la construyó basándose en un concepto propio del campo de la biología, La autopoiesis, explicada en el primer capítulo, y que me ayuda a los procesos de reflexión en torno a la construcción de un *YO* auténtico (como un conjunto de acciones y relaciones a niveles moleculares, es decir, a niveles subjetivos) allí dentro de las revoluciones generadas con la acción de la observación constante, y el fenómeno del tránsito en la carretera y materia de exploración mencionada anteriormente, me sirve como excusa para entender un cotidiano que vivo cada día de estudio, este sería la configuración al concepto de interpretación. Esta pauta creativa, inicio de acercamientos, acontecimientos, puntos desconocidos y movilización de pensamientos, me ayudara a entender el camino de encuentro con un estilo propio, finalidad e intenciones de todo agente creador o artista, que es llevado a la práctica mediante un proceso constante de dibujo; éste es el primer momento de reflexión en torno a la experiencia de estar en tránsito. Un momento de transformación interna, de introspección y revolución.

Un segundo concepto a discutir en esta pregunta problematizadora es el territorio, tarea compleja, pues sin duda muchos de los conflictos sociales sufridos en este país están basados en el poder sobre la tierra, y precisamente sobre el uso del territorio en todos su aspectos. Lo anterior me permite preguntar sobre la idea de buscar la reflexión de *estar* en el territorio, ¿como el ser humano se ha empoderado del territorio?[3] La manera de adentrarme en este tema es el proceso de la deriva, me aventuro a andar la ciudad, atravesar por sus problemáticas, sentir su olor también o en su contraste andar el campo, su abandono, los caminos reales, las montañas parceladas, los millones de metros de alambres de púas, aquellos postes de luz gigantes de concreto y otros pequeños de madera, los caídos, los olvidados, los metálicos, los brillantes, la basura que se amontona a los pies de ellos no solo iluminando el intento civilizado del sistema, también sirven para iluminar las fallas, falencias, los defectos y las mutaciones de esta.
Hay un lugar donde la distancia de estos dos horizontes se encuentra en un proceso de resultado pictórico: la mirada como primer punto de análisis, un paso al proceso creativo. La pintura y el dibujo quedan como elemento de registro, interpretación y lugar para discutir frente a la constante problemática como lo es la expansión de la ciudad en contraprestación al deterioro del campo.

Y la finalidad del proyecto se produce una obra plástica del resultado de los laboratorios de creación, se muestra un interés por la observación objetiva de un territorio, para luego hacer la construcción de horizontes nuevos, todo con un ejercicio constante de abstracción y reflexión desde el dibujo y la pintura.

3 Esta pregunta puede entender como la interrogante sobre la función y ejercicio del poder sobre la vía, dentro de la distribución política esta vía se origina desde Bogotá, saliendo por la calle trece al accidente, la ciudad de Funza, Fontibón, Mosquera, Madrid, Facatativa un total de 42 kms., Funza y Fontibón, en pasadas décadas, gozaban de autonomía como municipios, se adjuntó a Bogotá dado a los proceso expansionistas que tiene por todas sus coordenadas esta ciudad. ¿Sera que algun dia la ciudad de Bogotá llegarà hasta facatativá, haciendo que las historias particulares de la cultura facatativeña se pierdan?

Metodología.

El proceso de creación en este proyecto está basado en una metodología práctica, la exploración del campo de estudio en la creación plástica, libreta de apuntes, dibujos, intentos pictóricos, vídeos, fotografías, acciones performáticas, posterior reflexión escrita; es decir, el texto es un proceso de registro del proceso práctico, documentación de información de referentes, de exploración subjetiva y finalmente una propuesta de carácter pictórico.

Los procesos del hacer, son los que direccionan este laboratorio de creación, la observación activa, el constante devenir de andar en un bus, ida y vuelta una y otra vez, la organización, en el momento de emprender el viaje, hacen que el *Hacer* sea un proceso de estar en el territorio, y cómo al *estar* se afronta la incertidumbre y la inquietud de comprender que sucede dentro de un territorio *La sensación* surge en un proceso vivencial real y el *Estar-Creando* como norte intuitivo y resultado de reflexión. La Psicogeografia[4] es una apuesta dada por los situacionistas, la cual fue establecida dentro un parámetro de reglas para que la deriva sea exitosa. La mirada de un territorio también es una posibilidad de estar activo, observar es, una acción que como dibujante y pintor he logrado educar. La práctica de observar está ligada fuertemente a un hacer, hacer pensamiento mientras se dibuja lo que se está viendo, este sería un proceso de interpretación artística, la cual tiene sus reglas y rastreo de datos en este territorio. Para ello se establece un proceso de creación, en donde el dibujo y la libreta de apuntes se vuelven modo de un registro de un devenir constante. Propuesto como laboratorio de creación está el bus en el que suelo transitar, los horizontes que he crecido.

La finalidad de esta metodología me dará datos, imágenes, ideas, colores y formas, en que pretendo dar solución a este proyecto, un proyecto que va orientado a una creación de horizontes, construcción de nuevos paisajes.

4 Término propuesto de Guy Debrod (Paris 1931- paris 1994) en un manifiesto- teoría que salió publicado en # 2 de Internationale Situationniste de 1954, revista que expone el pensamiento situacionista, (movimiento artístico e intelectual de origen francés, que propone la creación no de objetos, sino de situaciones o momentos, como expresión más sincera en contra del sistema, de este movimiento se desprenden herramientas como La deriva, La intervención, La acción del acontecimiento como posibilidad de acción, y el El *detournement.*) Dice Debrod, en este escrito sobre la deriva como posibilidad de un proceso psicogeografico: *"Pero la deriva, en su carácter unitario, comprende ese dejarse llevar y su contradicción necesaria: el dominio de las variables psicogeográficas mediante el conocimiento y el cálculo de posibilidades. En este último aspecto, los datos que la ecología ha puesto en evidencia, aun siendo a priori muy limitados el espacio social que esta ciencia se plantea, no dejan de ser útiles para apoyar el pensamiento psicogeográfico."* Lo que considera necesario estas alli adentro de un espacio real, en nuestro caso dentro de un bus observando el horizonte.

Mapas

1, 2. Carta corográfica del estado de Cundinamarca, construida con los datos de la comisión Corográfica y de orden del gobierno general.
Comisión corográfica. 1864. Ponce de León, Manuel, 1829-1899 Paz, Manuel María, 1820-1902
Tomado del archivo digital del banco de la república de Colombia.(http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll13/id/32)

3. Mapa satelital Facatativa-Bogota. 2018. Tomado de Google maps.

1.

Facatativá
Anolaima
Quipile
Cáqueza
Serrezuela
Funza
Suba
Engativá
Usaquen
Cajicá
Tena
Mesa
Bosa
Fontibon
Bogotá
Chapinero
Soacha
Colegio
Anapoima
Chocontá

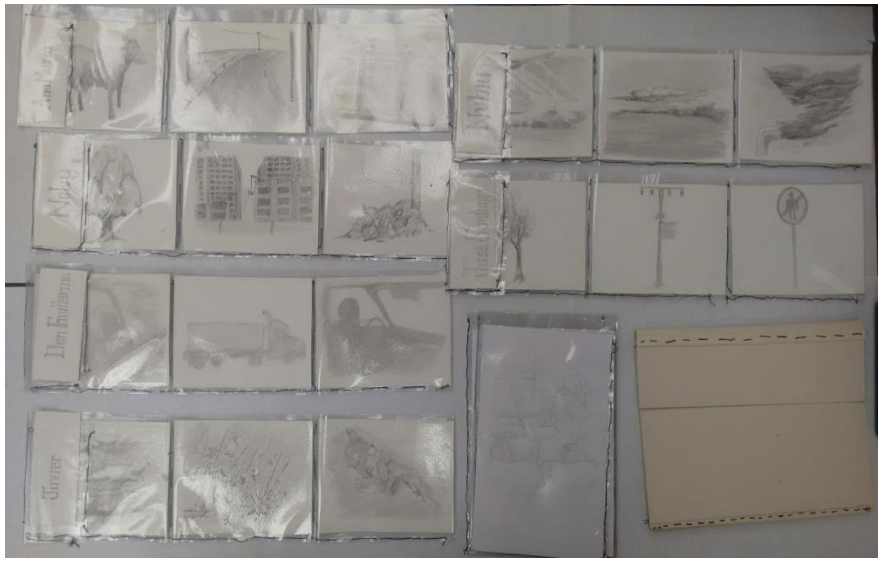
2

1 h 31 min
50.8 km
1 h 24 min
42.6 km
1 h 20 min
40.1 km
Facatativá
Madrid
Funza
Mosquera
Bogotá
ENGATIVÁ
SUBA
USAQUÉN
FONTIBÓN
TEUSAQUILLO
LA CANDELARIA
Google

3

Antecedentes

Diario de diálogos. (2016)

Durante un periodo de dos semanas en el bus Bogotá-Facatativá recolecté datos de los elementos más significativos respecto al cambio de horizontes que vivían los pasajeros. El total de participantes en este proyecto fueron cinco personas, estas enunciaron los tres elementos más significativos de este tránsito y con estos datos los recreaba a partir de dibujo. Parte importante de este proyecto fue que dio inicio a una inquietud respecto a la utilidad de un hábito constante como laboratorio de creación, enmarcar una pauta respecto a mis métodos de creación. Presentado para taller integral II en el año 2016.

Calle Luna (2015)

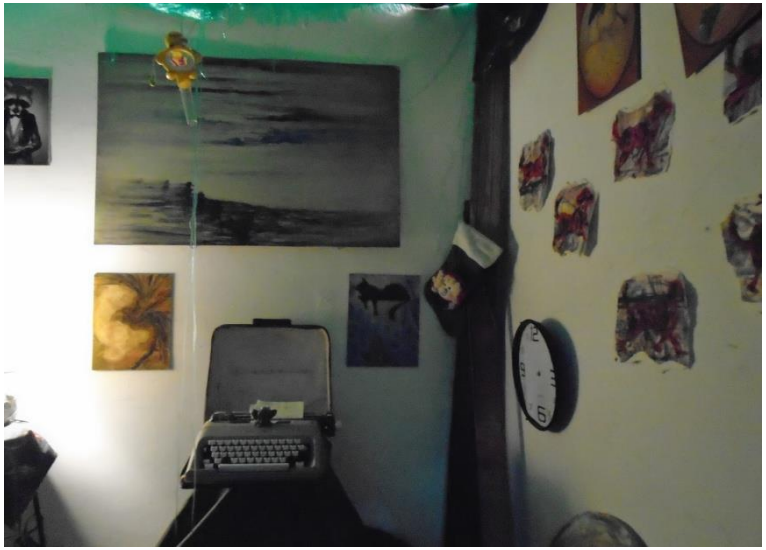
Presenta una formalidad en mi búsqueda de estilo en la pintura, Calle Luna es una anotación, sobre un fenómeno que se encuentra a pocas cuadras de la facultad de artes: Los prostíbulos, cuerpos expuestos en la calle, elementos

compositivos que codifican la mirada, movimientos de luces y tránsito constante en estos lugares. Realizado en 2015. Óleo sobre tabla. 58x75 cms.

Historia de un perro y el hombre de sombrero o Refugio. (2015- aun en ejecución)

Este proyecto es resultado de una inquietud en base al uso de la imagen ya terminada, la pintura como posibilidad objetual de extender y ampliar su diálogo con la temática, el objeto más que el color, el objeto pictórico como componente de un sistema. Esta exploración ayudó a encontrar un medio de relación diferente con la pintura tradicional emancipada en un cuadro estético, este proyecto fue pauta para entender las otras posibilidades de la pintura más allá de la riqueza formal contenida dentro su estructura convencional, el cuadro, es entonces cuando brinda la posibilidad de ser parte de una propuesta más extensa, no es inferiorizar el contenido del cuadro, es darle más proyección dentro de sus posibilidades de relación con el observador, que ahora es parte activa dentro de la propuesta.

Anotaciones laboratorio de creación.

"...de manera más general debería de admitirse que cada individuo cada grupo social vehiculiza su propio sistema de modelización de subjetividad, es decir, una cierta cartografía hecha por puntos de referencia cognitivos pero también míticos, rituales, sintomatológicos, y a partir de la cual cada una uno de ellos se posicionan en relación a sus afectos, sus angustias, e intenta administrar sus inhibiciones y sus pulsiones"

Félix Guattari "Caosmosis"

Escribir mientras voy recorriendo los territorios, la observación activa es principio de reflexión. Lo siguiente son textos realizados durante el transcurso de los laboratorios de creación, escritos en su inicio en el mismo bus, corregidos y complementados posteriormente para evitar caer en la pretensión de descuido.

Autopoiesis

Me he dibujado de nuevo, ese ejercicio del autorretrato es una inspección sobre lo que soy. ¿Que soy? Imagino entonces una escena en donde olvido quien soy, no me conozco muy bien, saber que soy me hace caminar a una dirección, derecha, izquierda, arriba, abajo, en esa suposición tengo la certeza que solo me dejaría caer al piso. La derrota, pues si durante el tiempo que me he dedicado al estudio de la creatividad, a la búsqueda de la profundidad del sentir y la contundencia de saber, han sido métodos de experimentación, para poder moldear un “Soy”. A veces me preguntó algo con la seriedad de la preocupación, los otros compañeros hablan de la exterioridad de una situación, un fenómeno externo y que buscan la cabida a partir de la puesta en juego de diferentes figuras literarias y jugadas semióticas. Que tan frío puede ser hablar del mundo sin sentirlo.

Me observo pasando tres horas y 40 minutos cada día que viajó a mi lugar de estudios, este tiempo varía entre 20 minutos menos o 30 minutos más, todo esto depende de qué tanto está jugando el destino en esta carretera, choques, a veces solo mal tiempo, cabe mencionar que muchas veces durante este ciclo he visto la muerte, que con tanta frecuencia encuentra la manera de hacerse ver en esta carretera. Primer semestre, cinco días a la semana, segundo semestre cinco días a las semana, tercer semestre cinco días a la semana, cuarto semestre cuatro días a las semana, quinto semestre cuatro días a las semana, tres semestres deje de estudiar, seis meses viviendo en Bogotá mientras trabajaba allí, sexto semestre cuatro días a la semana, séptimo semestre tres días a la semana, octavo tres días a la semana, noveno tres días a la semana, esto da un total de 956 horas aproximadamente en relación directa con la materia de estudio. Si bien este proyecto empezó con una idea del estar en el bus, también es necesario orientar las intenciones de lo ya obtenido. Pero entonces, esta es la condición en la cual se encuentra sujeta la producción de este proyecto, condición y cualidad que ha direccionado todos los intentos de exploración.

El término de autopoiesis es producto de una reflexión entorno al proceso evolutivo de las especies, formulado por los científicos chilenos Francisco Varela y Humberto Maturana concepto desarrollado en el libro “*Máquinas y seres vivos, Autopoiesis, una teoría sobre la organización biológica*.” de 1972, que con un lenguaje en el campo de la biología se habla como los seres vivos, caracterizados y clasificados como especie, dentro de su unidad característica crea procesos de transformación para sí mismos, la especie dentro de sus desarrollo evolutivo tiene dinámicas de autoconstrucción y autoreferenciación para posteriormente salir a un medio ambiente, este proceso evolutivo lo tomo como referencia práctica, pues si bien Maturana en su análisis de su obra luego de 20 años, dialoga que su interés fue entender cómo dentro de su comportamiento, el perro buscaba la manera de hacer su perrosidad, el caballo en su caballosidad y el ser humano dentro de todos los sistemas que ha creado ha generado maneras de humanizar (Maturana, Varela. 1994), estas estructuras de comportamiento y de relación me hacen pensar como ser un agente creativo, dentro de una conciencia de un individuo artístico. El *cómo* de la creación

de la subjetividad artística puede entenderse como el mismo método de creación que cada proyecto exige para alcanzar su independencia de otros procesos que el artista esté realizando, todos y cada uno distante en lenguaje plástico, distante en contextos, distante en manera de presentación, pero que se pretende tener una firma característica, autónoma y visible como es el estilo alcanzado por el artista. Consideremos que el proyecto de grado para pregrado, es la manera adecuado para entablar las urgencias de identidad productiva de un artista. Este proyecto de grado y su finalidad última y primordial es certificar que un artista puede investigar, tiene y usa herramientas propias para desenvolverse profesionalmente en su campo, es entonces la excusa perfecta para aventurarme a realizar un proceso autopoiético intenso, buscando un modo de producción sincero.

Todos los modelos de relación de los contenidos que he venido encontrando en el proceso de creación, dibujos en el bus, derivas artísticas constantes, una por semana en diferentes puntos del centro de la ciudad de Bogotá, en donde, me dedico es a observar, para posteriormente dibujar, es aprehender la realidad, no desde el cotidiano obligatorio de ir a la universidad, los procesos internos son atravesados por la circunstancia, Maturana y Varela hablan en su tesis evolutiva que los organismo son endémicos por voluntad propia por necesidad de una evolución integra. El laboratorio artístico propuesto en este proyecto es más que buscar en otros campos, y otros autores conceptos o procesos que validen mi pensamiento, es hallar un argumento y un sustento propio.

"El sujeto es reemplazado por el observador y el objeto por lo observado, pero no se trata más de un observador, que como placa fotográfica, limita su acción a la mera pasividad, al simple hecho de dejarse impresionar por el objeto que está observado. El observador reconoce en esta teoría una posición más activa, conoce mediante esquemas de distinción que ha incorporado auto referencialmente y que le permite establecer diferencias, recibiendo, por tanto, noticias de diferencia"

Félix Guattari. Caosmosis.

4.

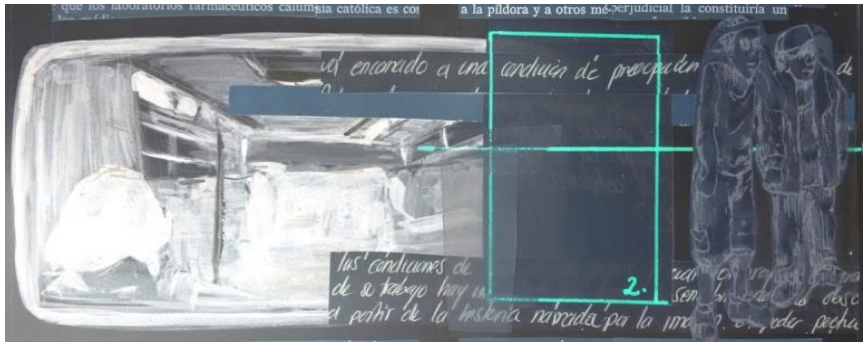
5.

3 y 6. Escultura cerámica cocida al Raku. 19 cm x x 13cm x 14cm.

El proceso autopoiético; en relación al hacer y la construcción subjetiva dio entre tantos resultados esta escultura, que dialoga sobre los horizontes mentales que cíclicamente la observación captura. Proceso de nacimiento y muerte constante en donde las marcas de las experiencias quedan como registro de un andar.
Santiago León. 2017.

Dibujo y escritura.

Los elementos que componen el dibujo y que le hacen su característica más amplia y general son el punto, la línea y el plano. Allí anda, se alimenta y se transforma la práctica del dibujo. Cómo hecho expresivo subjetivo, como elemento descriptivo universal, lo que existe es un nicho en relación a la práctica de la creación artística. Algo que dentro de mi práctica cotidiana he implementado y que surge como característica, es el dibujo en su naturaleza misteriosa. Esto me ha llevado a lugares de reflexión y lugares sin exploración consciente, espacios que solo la experiencia y la experimentación me han propuesto a dar forma. Pero entonces, el dibujo sería el punto, la escritura, la línea, pero esto debe de estar allí habitando o caracterizando el plano, en este caso, en el plano hay algo que de antemano existe antes que el punto y la línea, y es *la sensación*, este es el campo de desarrollo del dibujo y la escritura. *La sensación* es ese resultado de un proceso fenomenológico en que el individuo se entrega a una deriva subjetiva creativa.
La sensación es un proceso consciente producto de nuestra existencia. Este factor es importante para darle un estilo a un trabajo artístico, lo que se trata de desarrollar es una explicación a una relación con el exterior, usando como método de indagación el proceso del hacer, esto sirve de excusa, de solución o de cura para poder arrojar de la manera más sincera un proceso intro-reflexivo. En conclusión arrojarse al mundo, ser un *YO construido* dentro del aparataje creado por los procesos humanos. Caminar en la ciudad, andar en un bus, mirar las montañas.

5.

6.

5 y 6. “La gente y sus calles” Collage y edición digital. Con algunos apuntes realizados en las derivas, dibujos y pinturas producto del proceso psicogeográfico, construyó imágenes determinas a hablar sobre un estado emocional propio al estar en las calles bogotanas.
2018. Santiago León.

Escribir es un proceso para el encuentro o la pérdida al igual que caminar, también tiene condiciones y puntos de origen, diferentes puntos de partida que dan densidad, tonos y contrastes. Poder darle un sentido escrito a un proceso que consiste en gestionar una sensación, orientarla y darle alimento, se ha convertido en un proceso de constante conflicto, dibujar está de la mano con el mundo abstracto de las emociones, la poesía se brinda como una herramienta desconocida para poder entablar un vínculo con el proceso escrito. Considero que para liberar este proyecto de actitudes postizas es necesario dejar un método de escritura, si bien el proyecto visual parte desde el laboratorio que es estar en un bus, también el proceso escrito debe de tener esta característica, por ello, el texto tendrá muchos puntos de partida en su desarrollo, este no es un texto que demuestre o explique, este es un texto que complementa, da una voz a un proceso pictórico y dibujístico, y que del mismo modo este se está desarrollando en tránsito, en un bus, en el fenómeno mismo en que la psicogeografía está en su apogeo.

Bus.

¿Qué es lo que busco dentro de tanta idea de un proyecto artístico con carácter de investigación? ¿Los proyectos o investigaciones universitarias ayudan a la sociedad? ¿ Un acto artístico ayudaría a solucionar el mundo? Idea infantil, aquí no hay nada que yo pueda hacer, este mundo sin solución es donde me gusta estar inundado entre las circunstancias en las que se encuentra nuestra realidad es algo que me parece grato. Me parecería insoportable vivir en un lugar ideal, sin problemas, sin dudas, sin necesidad. Al enunciar ese punto, creo que estar en el contexto colombiano me llena de suerte. Estando en el bus surgen

pensamientos que no dan alguna respuesta, respecto a cómo afrontar y desarrollar una inquietud de carácter artístico, solo amplían lo más notorio, no tengo ninguna certeza, solo queda hacer una deriva exploratoria en torno al territorio que observo por la ventana. Entre muchos pensamientos de la relación con el acto de estar en tránsito, tal vez una que otra que pueda ser tenido en cuenta.

"Todos estamos fuera de lugar, estamos en constante tránsito, solitarios, distantes, vulnerables a lo que suceda"[5]

Estar allí dentro de un lugar donde pueda observar y sentir la condición humana es lo que me interesa. Buscar cómo está la humanidad dentro de su sistema de cosas que con tanto orgullo ha creado para sobrevivir dentro del mundo, a costa de su mismo bienestar. ¿Que tan sujetos estamos a las cosas que hemos creado? Sin duda he escogido un lugar de observación, un dispositivo que te obliga a entrar en reflexión, cada recorrido por la salida y entrada a la capital por la calle trece es un tiempo de trabajo de 2,15 horas en promedio.

7.

7. Sin título. Vinilo sobre papel. 2017.

Uno de los primeros acercamientos a la pintura como finalidad de la propuesta plástica, esta imagen realizada en el proceso de búsqueda de temática del taller integral II, esta pintura es importante en la construcción de la imagen global del proyecto, pues direcciona los parámetros formales, como lo es la liberación concreta de las formas, dando por la lógica misma del proyecto que haya un proceso de contenido abstracto, las formas que observó en el bus no son precisamente formas estáticas de estudio, son formas en movimiento, las líneas, y gestos propios del tránsito de las imágenes por la ventana del observador.

[5] Apunte realizado en los tránsitos diarios durante el laboratorio de creación. Santiago León. 2017

8.
8. Sin título. Marcador sobre papel. 39cms x 120 cms. 2018.Santiago León.

Náuseas.

Tengo un apetito que no he podido saciar por más que busco explicaciones a este, consumo y digiero cualquier tipo de sensaciones que llegan al día. Pero lastimosamente tengo que usar un bus, lugar de donde he pasado muchas de mis horas de pensamiento. Para mi reflexión uso un medio de transporte, y allí tengo que ser víctima de algo que yo no tengo la culpa. Este tiempo he tenido la tarea de reflexionar sobre el habitar un lugar,

pensarlo, sentirlo, y generar preguntas al respecto. Allí dentro de este estudio de campo, he encontrado gente distante gente que solo quiere llegar al lugar de destino, he encontrado la condición de trabajo del conductor de buses y su ayudante, persona que tiene que recoger el dinero puesto por puesto, avisar al conductor cuando se baja y cuando sube algún pasajero, y para desgracia de él una de las víctimas de su condición. Es un ser algo despreciado por el usuario de bus, y a la vez una cuestión de la que tampoco escapa el conductor. Ellos no van al caso, al ver la relación de los ocupantes del bus, la distancia entre nosotros, yo quien dibuja y el otro dibujado, ha surgido algo que desde que plantee el proyecto no esperaba.

9.

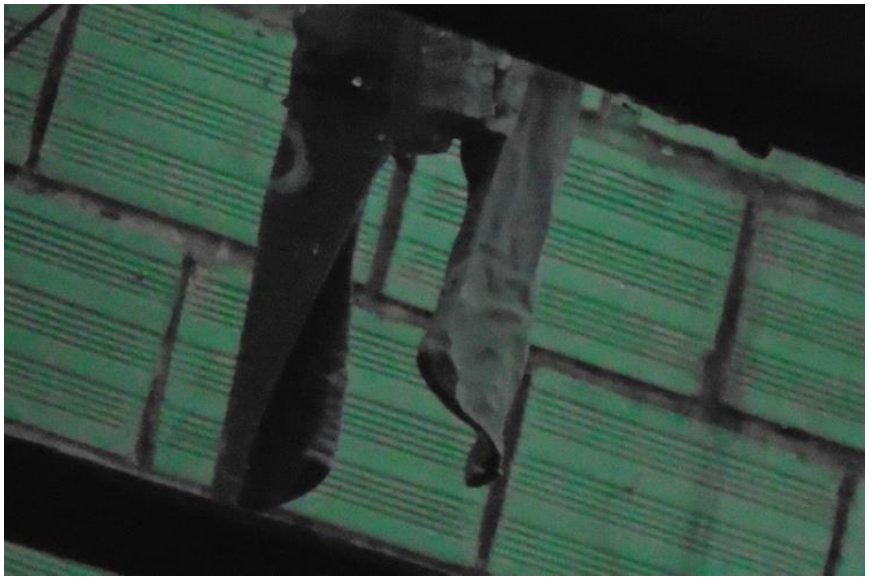
Existe un sinsabor insólito por la cuestión de querer conocer al otro. Este proyecto ha sido intensamente productivo desde el pensar y desde el hacer, que el hecho de querer dibujar allí, he encontrado que hay algo de descomposición dentro de las relaciones sociales. Y allí en el bus es más latente. Más pesado el sentimiento de desdicha y de cansancio. Creo que la imagen que he encontrado ha sido la imagen de un desgaste en el alma de las personas que usan el bus.

Al consumir esta sensación, el malestar ha sido bastante fuerte dentro de un sistema de alimentación. Es necesario vomitar ver que se está pudriendo dentro de mí y que este vómito sea de nuevo tragado digerido y en su respuesta el cuerpo sea más fuerte. No puedo darme el lujo de desperdiciar elementos que habían dentro de una realidad así estos sean contaminantes para el cuerpo y para el alma.

Fragmentos.

Ser uno, ser eso con características concretas, el ser es también un criterio inamovible, un ser que en otras palabras tenga una identidad definida. Unidad constituida por una necesidad, y por un una estructura de deseos de movilidad de ese punto. Ser lineal. Las necesidades que enfrenta este proyecto han variado basándose en la práctica del mismo. La relación con la realidad se fomenta en la experiencia creativa basándose en el fenómeno del viaje. El tránsito de sentido, la movilidad del pensamiento y la transformación de la experiencia en materia visual. El punto entra en un

proceso de definición al cual se le aplican fuerzas de tensión. El lugar en el plano de ese punto ya no es el mismo. Estar en el territorio, afrontar el asunto de tener la relación de ocupar el espacio con los objetos, estos objetos son más que cosas, son prolongación de un modo de ser humano, y ser humano es tener que estar con lo que el otro hizo de uno. Una circunstancia son todas las fuerza, las energías, los modos en que la realidad se hizo concreta y entendible para la proliferación de la especie, la circunstancia es que estamos arrojados a un mundo humano, somos en lo que estamos, pero muchas veces estar dentro de esta circunstancia puede ser una pauta para la diferenciación. Ser diferente es el conocimiento de saber dónde se está. El punto del pasado, el punto de un presente, por el cual se han trazado todas las posibilidades de llegar. Tener la conciencia de estar en un territorio, es una circunstancia de diferenciación, todas múltiples y únicas.

10.

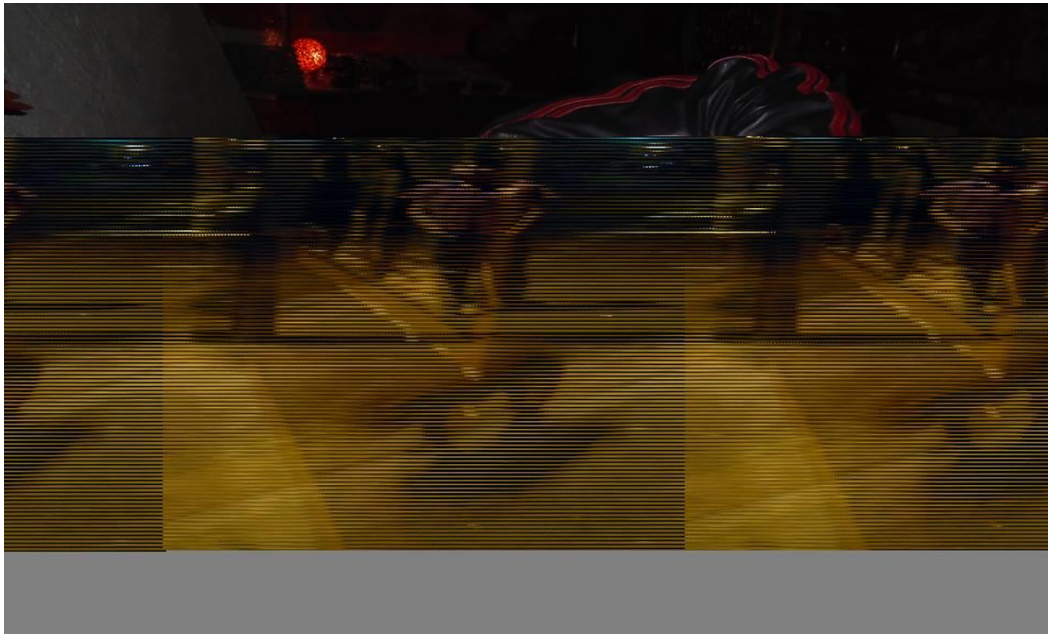
Ejercicios de inmersión.

Cine-ojo: A principios de siglo XX, el cine estaba en auge, la invención tecnológica aproximó a un concepto y es la objetividad en la mirada, al momento de la Unión entre la máquina y las intenciones de un hombre de origen ruso, jefe de comunicaciones oficial y archivo de la unión soviética Dzig Vertov (1896-1954) que más que una metodología técnica era una postura filosófica de creación en donde la creación del material a grabar, no debía de tener ningún

texto preconcebido, ninguna pretensión a priori, si no tener la objetividad integral al capturar una realidad. Esta realidad es dada gracias a la enmarcación lograda gracias al lente de la cámara.

La noche del centro de Bogotá está permeada por diferentes posturas históricas, políticas, económicas, para poder entrar a una idea en que los cuerpos habitan este espacio, tengo que verlo dentro de la objetividad de una lente, haber un límite conceptual. Un ejercicio para la mirada, caminar la ciudad, hacer un recorrido mirando desde el visor de una cámara analógica (Motivos de seguridad) caminar mientras observo por esto entiendo algo al respecto, las miras todas son indiferentes, “tal vez otro loco más del centro de la ciudad” es lo único que me permite escuchar mientras miro un paradero de buses lleno de cuerpos mientras miran al horizonte. Las luces me hastían, naranjas artificiosas, que llenan las calles mojadas por la lluvia. Decoran los reflejos de las esquinas llenas de basura. Lo que observo son las líneas, las manchas de luz, los gestos necesarios para poder entender la circunstancia de estar inmerso en la ciudad, no me detengo en seguir mi ejercicio. Me tomo mi tiempo de mirar los paisajes urbanos, las luces de los edificios, los reflejos azulados de los vidrios, aquellos cables de luz que nos negamos a ocultar, todos los

“grafos” dejados en las puertas de metal de los locales, aquellas luces led que son tan brillantes, lo más cercano a la recreación a la puerta del paraíso, la prisa de la ciudad, el sin hogar que tirado mira sus pies, el interior de un bar en la cual las miradas tratan de ignorar, aquellos árboles que

sobreviven a todo esto que se les obligó a vivir, las tramas de líneas que se conectan en los adoquines del suelo, aquellas tapas de cemento que por desgracias muestran su esqueleto metálico, la paloma que me observa, los maniquíes tan pulcros, los chorizos colgados, las sonrisas perfectas de la mentira de la publicidad, la mirada de un hombre a las nalgas de una mujer que pasó al lado y que al mirarme con la cámara se siente descubierto, el ruido del bus viejo que grita.

11.

- Al subir el bus algo sucedió al respecto, la gente se ubica, cada cual en su lugar, hablan, la mayoría hablan, hablan con el otro que conoce, o hablan consigo mismos. Miran la ciudad y se pierden dentro del pensamiento, se abstraen, solo cosas muy concretas las distancias en el viaje de sí mismos, algún vendedor, alguien que sube, alguien que llama la atención en el bus, o su parada. Sus pensamientos son profundos. Allí esa misma noche, las cosas de la naturaleza misma del ambiente urbano en su poder imprevisible, da una regaló a sus habitantes una gran granizada, un manto blanco que cubrió las calles, todos queriendo guardar con las cámaras de sus celulares el cambio, la anormalidad, la otredad, sin duda un motivo de alegría y euforia, mientras tanto, los ocupantes dentro del bus, solo observan con una segura indiferencia esta anormalidad. Hasta ese momento llego mi ejercicio objetivo, mi humanidad no podía ver con indiferencia este espectáculo

9,10, 11, 12 y 13. Sobre la idea de las formas. Fotografía digital, con alteración de virus de computadora. En este experimento decidí andar en las calles de Facatativá, con una cámara digital con colores alterados para posteriormente dejar las imágenes a la suerte de un virus de cibernético, el resultado de las fotografías ayuda a entender el comportamiento de las formas y del color visto de otras maneras. Santiago León. 2017.

- **Hablar con unos buenos compañeros.** Escuchar, mostrar tus intentos, dar a exponer tu mirada, dejar que el otro mire tus entrañas. Son modos de transformar tu idea de sí mismo. Dejar de ser el obelisco soberbio del yo y ser aire. Ser o ser artista no tengo otra opción.

- **Deriva.** La deriva surge como mismo proceso de incentivar procesos de producción de acontecimientos, caminar es un proceso natural, que implica más que el llegar a un punto final desde un punto de inicio, implica desde la biología un proceso de prueba y error, un sistema de esfuerzos motores y musculares que dan el paso, el movimiento dentro de la implicación de dejar de estar, es también poder adentrarse a un proceso de transformación, para esto están los procesos en que el ser humano a construido dentro de un afán de encontrar la estabilidad.

“Pero la deriva, en su carácter unitario, comprende ese dejarse llevar y su contradicción necesaria: el dominio de las variables psicogeográficas mediante el conocimiento y el cálculo de posibilidades. En este último aspecto, los datos

que la ecología ha puesto en evidencia, aun siendo a priori muy limitados el espacio social que esta ciencia se plantea, no dejan de ser útiles para apoyar el pensamiento psicogeográfico" Guy Debord # 2 de Internationale Situationniste (1958)

- **Dibujar sin saber que dibujar.** Abstraerse asimismo, llevarse la idea de si mismo dentro de un espacio en donde nada logre perturbar el estar consigo mismo, habitación, taller, estudio, un lugar propio adaptado y codificado para que este tenga la característica del quien lo habita, estar allí adentro y someterse a la más intensa creación, la creación sin pretensión, para ello es necesario tener unas hojas blancas de tamaño mediano, dibujar durante un periodo de tiempo sin interrupción, sin mirar los anteriores dibujos, solo teniendo las intenciones de expresar ese que cala tu mente, este proceso de materialización debe de repetirse cada vez que no se tenga que escribir.

12

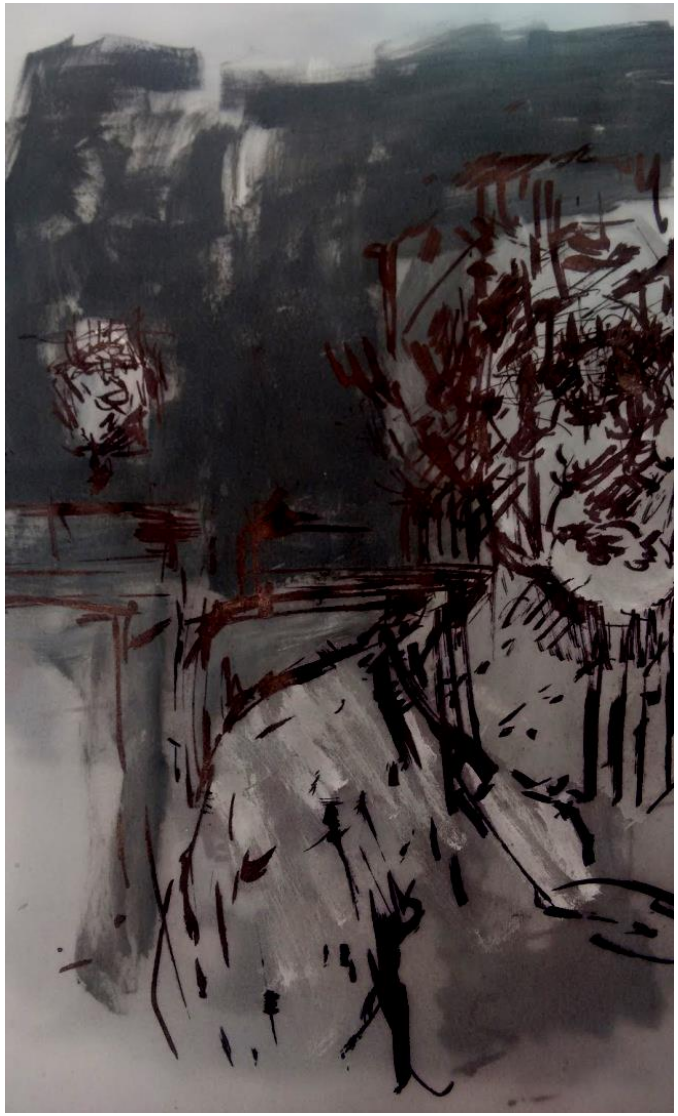
Anotación sobre la estética de Benedetti Croce, encontrado en el libro de Umberto Eco llamado "La estructura ausente, "según está, en la representación artística se respira el aire del cosmos; en lo singular palpitaba la vida del todo se manifiesta en la vida de la singular, cada representación artística es, en sí misma el universo en aquella forma individual, aquella forma individual como el universo. En cada acento del poeta, en cada oración de su fantasía, está todo el destino humano, todas las esperanzas, todas las

ilusiones, los dolores, las alegrías, las grandezas y las miserias humanas; todo el drama de lo real es perpetuo devenir, sufriendo y gozando”

Estoy de acuerdo con este filósofo a quien por similitud de pensamiento traigo a este texto, si bien estoy creando un universo a causa de la singularidad de vivir en tránsito de territorio, también compartí aquello que todo drama es un perpetuo devenir, estoy insertado dentro de una circunstancia poco cuidadosa, estar allí en el centro de la ciudad y ver la miseria humana y la grandeza de sus intentos por ser una sociedad equilibrada, es agotador después del tiempo. Aquel que hace años atrás me aterraba el olor de mierda humana en el frente de su universalidad.

“Vi manchas difusas disfrazadas de cuerpos humanos, cuerpos deambulantes reflejados por la luz de las inmundas calles, las luces que dan vida a la fría noche”

Territorialidad y sistemas de dominación.

"La tierra es lo que hace emerger y da refugio. La tierra es aquella no forzada, infatigable, sin obligación alguna. Sobre la tierra y en ella, el hombre histórico funda su morada en el mundo. Desde el momento en que la obra levanta un mundo, crea tierra, esto es, la trae aquí, Debemos tomar la palabra crear en su sentido más estricto como traer aquí, la sostiene y lleva a la propia tierra a lo abierto de un mundo. La obra permite a la tierra ser tierra."

Martín Heidegger. "Caminos de bosque"

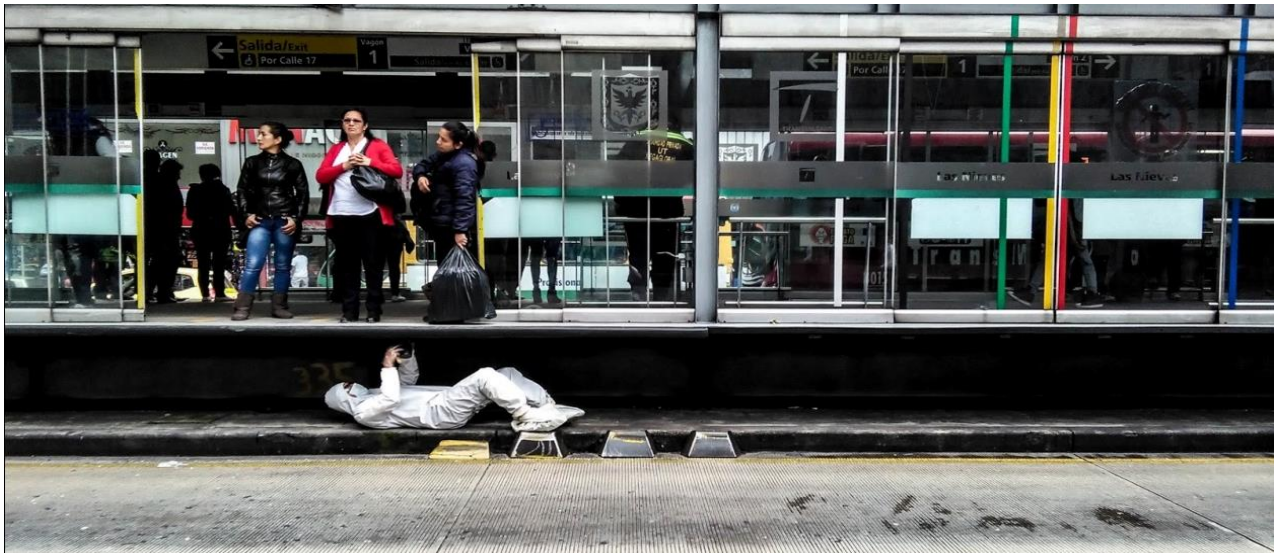
El ser humano como animal ocupa un espacio donde realiza sus actividades naturales, busca su identidad como colectivo basado en diferentes estructuras organizativas y jerárquicas. El ser humano como animal, es con quién me identifico, aquí no hay espacio para los hijos de dios. El ser humano como parte de una estructura natural del sistema de un planeta, réplica el sistema global. El ser humano como conjunto y como unidad tiene un modo de comportamiento y adaptabilidad en el terreno que ocupa, ha sabido cómo valerse bajo su debilidad e inferioridad física frente a otros animales, ha hecho de los recursos naturales que hay en su alrededor una estrategia para poder subsistir dentro de un mundo como lo son las herramientas, como elementos compositivos de su

existencia y extensión de sí mismo como utilidad, estructuras de objetos donde se confina, se aglomera y se reproduce. Esta aglomeración ha generado el uso del territorio para la finalidad del éxito de la especie. El ser humano es sociable, habita con otros, sólo así logra su éxito como animal y prolonga el número.

Esto sería un elemento bastante simple respecto a cómo sería un orden social natural en donde habita el animal humano, dentro de su comportamiento y manera de desarrollo, su estructura emocional y su estructura cognitiva entraron en proceso de transformación, esto no como éxito de la empresa social, si no como necesidad de identificación, la sociedad entonces se modifica a esa nueva demanda, ya no solo ser es ser humano para la sociedad, se es ser humano para ser un ser humano dentro del un mundo de realidades construidas, si bien la riqueza de una sociedad está dada por la multidiversidad lograda por cada uno de estos individuos, estos en si tiene pulsiones, y comportamientos que exigen una construcción de sociedad, entramado de particularidades subjetivas.

En periodo en que se hace el ejercicio constante de meditación y construcción de la mirada en este proyecto data desde 2011 al 2018, perdido por el cual la principal ruta de tránsito es la Carretera “Bogotá Facatativá Los Alpes”, conjunto vial que atraviesa los municipios de Bogotá Distrito Capital, Fontibón, Funza, Mosquera, Madrid Facatativa, esta carretera continúa al occidente de Cundinamarca por Albán. De Bogotá a Facatativá tiene un recorrido aproximado a los 43 kilómetros. Durante este período de tiempo el horizonte a tenido cambios drásticos, la característica general de esta región es su economía basada en el cultivo tradicional propio de esta zona del país, representado en papa, maíz, lechuga, cilantro, arveja, zanahoria, esto dentro del marco de grandes campos de terratenientes, también una gran característica son la existencia de empresas internacionales de carácter floricultor, este horizonte era el hegemónico en el recorrido. Este período de tiempo está condicionado por las decisiones políticas sobre el territorio, este tiempo fue direccionado bajo los interés políticos del presidente electo Juan Manuel Santos, 2010-2018. Dentro de los propósitos del plan de gobierno fue la consecución de crecimiento urbano, basándose en facilidades en licencias de construcción, en zonas perimetrales a la ciudad de Bogotá, los municipios de la sabana de Bogotá fueron declarados “Ciudades dormitorios”, direccionamiento que daba orden en función de la gran ciudad, aún se conserva un epicentro de poder económico y social, sin duda manifestaciones de lineamientos de una práctica de una gubernamentalidad (Michel Foucault. Clase del 8 de febrero de 1978, seguridad territorio y población. p 125).

Aquí hay un proceso de transformación paulatino del horizonte, sustentado por prácticas políticas sobre el territorio, a consecuencia de esto se vio como proyectos urbanísticos basados en gestiones de interés social y económico, sustentado por grandes financiadores como son los bancos, adelantan proyectos de interés social, los arados fueron cambiados por intervenciones agresivas, torres de apartamentos, calles y ciudadelas ahora estaban ocupando la línea de horizonte.

Limpieza. (2017)

Acción performatica en la carrera 10 de la ciudad de Bogotá entre calles 13 y 15, el cual consistió en hacer un recolección de smoke en los diferentes paredes de la calle. Acción realizada en el año 2017. Registro fotográfico a cargo de Sebastián López.

Mi posición en el plano social. Condición Humana.

Todos y cada uno de los intentos que he querido solucionar al hacerme un autorretrato es una búsqueda perderme dentro de una idea, donde el Yo es solamente una mentira del espejo y la esencia una voluntad dejada a un lado por la inquietud pragmática. Esta vez, me aventuró a querer conceptualizar una idea en base a otros procesos de relación con un fenómeno, esto es, una sensación, un escalofrío, un ritmo. Creer que mi investigación como artista tiene un origen desde el mismo impulso creador del artista, que esté funcionando dentro de los parámetros sensoriales, emotivos, afectivos, de relación o simplemente dibujar en un bus. Esta es una postura respecto a este proyecto al fin al cabo un proyecto de vida. Un autorretrato que se dibuja y está impregnado de mis intereses como artista, más que buscar una mimesis material del cuerpo que se está viendo, allí hay un Yo abstraído.

Ese yo, que en muchos momentos he querido dibujar, tiene una circunstancia propia de esa condición humana (constitución de mi núcleo familiar). Tengo mi Familia de padres separados, estrato uno, amparados por el SISBEN (sistema de selección de beneficiarios de programas sociales), que solemos llevar una vida tranquila, pues nuestras ambiciones no son tan grandes que más que llevar el diario a casa. Ese Yo, es más que un trabajador, tengo el gusto de estar construyendo una labor y donde tengo un papel de contemplador, y al igual que mis padres pretendo de mi trabajo como dibujante llevar el sustento diario a casa. Estoy inmerso dentro de lo que quiero señalar, es una sensación, un fenómeno, una situación. Mi vida activa es como la de cualquier otro trabajador que se le va la vida tratándose de ganársela. Esto es un monólogo a la desesperanza de ser un humano. Ver día tras día los rostros de los otros seres que al igual que buscan la manera de ganarse la vida y que sin darnos cuenta se nos va la vida. Mirar como el vaho empaña los vidrios, estos cuerpos son una realidad inquietante, no puedo dejar de ver los ojos en delirio, bastante aburridos de llevar un cotidiano. Ganado al matadero.

Esos cuerpos que con tanta velocidad caminan entre las calles, esos momentos de incertidumbre mirando al horizonte mientras llega el bus.

Hay un interés por un tema que está entre el desgaste del cuerpo y la melancolía del espíritu. Entre esa sensación se desliza una sensación que afrontó a diario. Aquí nadie es culpable de eso, no puedo señalar al poder humano, ni a la política, todos somos quiénes por la seguridad de una vida estable, soportamos la sensación propia de la desdicha.

Observando un horizonte o Aquellos que esperan un bus. (2017)

Registro de papeles pegados con fines publicitarios, sobre la condición de esperar un bus a la hora pico, aquí es evidente la transformación de los espacios en los cuales transcurre mi cotidiano, desde la salida de mi barrio, parte rural de Facatativá, y el centro de Bogotá donde está ubicado mi lugar de estudios. Un proceso en realización. Técnica usada para los pegues es serigrafía.

Caminando la montaña.

Es necesario entrar en procesos cognitivos y sensitivos basados en la situación de estar en un territorio, considerando entrar a la masa urbana como punto de interés de este proyecto, también como punto complementario, entrar al terreno natural. Mientras ando en receso de actividades universitarias, he tomado la experiencia de ir adentro de la masa verde, la montaña, el camino entre el monte, encontrar nacimientos de ríos, hallar termales dentro de la cordillera, nadar en aguas frías, mirar qué tan grande es el frailejón.

Esta deriva es un proceso de comprensión personal, frente a un hecho inevitable, no todas las cosas están a la medida del hombre. Las montañas, gigantes dormidos, los ríos fuerza insuperable, me acarician, se curan, me agotan me abrazan. Qué es lo importante de poder encontrar una condición humana dentro del sistema de las cosas a las cuales no podemos salir, la ciudad es una masa con una fuerza gravitacional irresistible, una idea de triunfo económico ya con signos de desgaste. Estar mirando los barrancos, ver cómo nace el agua, también me hablan de otra posibilidad de ser y estar en relación con el mundo. Comprender que en el tránsito que existe del campo a la ciudad, es un resultado de fuerzas contrarias de origen social, existirán ciudades en el que su interés sea una convivencia sana con la naturaleza y no se dé propaganda a agentes de desarrollo urbanístico típicos donde el concreto y el pavimento sea signo de un desarrollo económico. Es también entender que hay una necesidad de estar en contacto con nuestro origen, para esto es necesario expandir las reflexiones constantes sobre qué estamos haciendo con nuestro territorio, como lo codificamos, identificar quienes son los que lo usan, cómo lo usan, cómo lo afectan, las medidas de reacción que podemos tener cada uno de nosotros en contra de los sistemas de dominación que existen en nuestro país. Es necesario arrojar como reflexión que las nuevas generaciones de individuos, tenemos que hacernos responsables de todo el daño ambiental social y cultural que las generaciones anteriores han hecho. Evaluar las tradiciones, eliminarlas o cambiarlas, hacer otras tantas que hagan cambios drásticos. Al andar los caminos empedrados también reflexiono sobre lo que cargo a mi espaldas, mi condición histórica, saber qué cargo con los actos de mis padres, de mis abuelos, que ellos decidieron vivir una existencia que les asegurara un *estar bien*, pero estar bien implicaba una aprovechamiento excesivo de los recursos, del tiempo, sus vidas son para la sociedad hojas secas en el camino, esto me obliga sentirme con malestar, ¿que estoy haciendo mientras camino este espacio y este tiempo?

Apunte realizado en el nacimiento del rio San Francisco. 2017. Mediaciones entre La ciudad El Rosal y Subachoque.

Propuesta Plástica.

"-y sin embargo, he construido en mi mente un modelo de ciudad, en el cual se pueden deducir todas las ciudades posibles- dijo Kublai-. Encierra todo lo que encierra a la norma. Como las ciudades existentes se alejan en diverso grado de la norma, me basta prever las excepciones y calcular las combinaciones más probables"
Italo Calvino. Las ciudades invisibles.

El hacer.

Se observan como los horizontes se hacen híbridos, las estructuras metálicas alzadas al cielo, las montañas verdes siempre en el mismo lugar, allí se figuran sobre la tela, se debe de entender la pertinencia de la experiencia en la pintura, no solo la experiencia en el manejo del color, más que ello la experiencia misma de haber vivido lo que se está pintando. Pintar es entonces pequeños momentos de memoria personal son registros de microhistorias personales que garantizan un hecho propio de la vivencia en un perímetro social. Esto me ha llevado a ser riguroso con el hacer como elemento primario de este proyecto. Viajar y dibujar, para luego pintar y reflexionar, para luego proponer. Esto me ha llevado a entender el proceso formal de la imagen como en proceso de captura y desarrollo de un concepto de territorio. Acudo al escritor italiano Italo Calvino en su maravilloso libro "las ciudades invisibles" donde basándose en un proceso constante de

creación, fue desarrollando imaginarios de paisajes, ciudades y costumbres propios de su inventiva, y como propuesta metodológica de la invitación a dejarse llevar con un hacer constante a diario, entorno a una temática, y que está misma diera su morfología, su acento y su estilo más auténtico. Hacer horizontes que conozco y vivo. Vivir para crear algo propio.

Limpieza de elementos compositivos

Dentro de la exploración alcanzada desde el hacer he logrado encontrar una característica abstraída de lo cotidiano. Hay una relación respecto a la idea de condición humana a una referencia visual a grupos de humanos. La observación de pensar la condición humana no desde la particularidad del individuo sino desde el común denominador del individuo-sujeto a una masa de humanos. Me gusta observar las filas de personas mirando el horizonte a las horas de la tarde-noche mientras esperan el bus. Esos cuerpos solo esperan llegar bien a casa, poder descansar y tener las condiciones físicas adecuadas para al otro día poder seguir con otro momento de producción. Cuando se dibuja el individuo hay una particularidad por reflejar el estado humano de ese dibujo, son dibujos sacados de reflexión, dibujos sin referencia real, son sólo sombras de una humanidad, sus rostros suelen ser no identificables, no hay afán por una caracterización determinada, son sombras sin forma alguna y como sombras mi deseo de hacer manchas de humanos, manchas negras, necesidad que llega al alma cuando todo va mal.

Educar la mirada, entender *como* lo que miro me afecta de maneras incontrolables, los sentidos se han agudizado se han vuelto pozos sin fondo, cinco adictos insaciables que solo desean ser médium de las pasiones, es decir, mi cuerpo es un agente que me moviliza a diario por sensibilidades, a gusto propio. No estamos a salvo de ser atravesados sin piedad por la sorpresa de los fenómenos que nos hace sentir. La experiencia nos ha afilado, el uso de esta nos ha hecho fuertes, esta fortaleza no es la dureza estática, que repele sin reacción cualquier energía, es la dureza de ser transformados pero con la particularidad de conservar nuestras materias. No hay pérdida si nos hemos extraviado del camino. Estamos dados al gozo de la relación con el acontecimiento (Deleuze y Guattari. 2004) con las cosas que suceden y sobre todo a la experiencia de la relación con otro.

Referentes Artísticos.

La línea de horizonte es tema de análisis que da testimonio de la época renacentista, donde se dio una fórmula matemática para la configuración que tuviera el cuadro a pintar, dogmas estrictos, que daban un sentido a la organización del mundo y la naturaleza propuesta por el pintor, en realidad estas configuraciones fueron cánones que complementaban un cuadro y daban una noción sobre la mentalidad del hombre sobre el uso imaginario de un territorio y que ello muestra las concepciones y modos prácticos de cómo se entendía un territorio en la vida real, es el arte un reflejo de una condición social. También la línea de horizonte daban un sentido espacial y cultural para una acción que se ilustraba o narraba en el cuadro, el territorio en que estaban los cuerpos no fue gran importancia narrativa, en la gran mayoría de artistas nacientes, un caso de esta época interesante de analizar y que en particular me llama mucho la atención, es el pintor flamenco Peter Brueghel (Breda 1525 - Bruselas 1569) uno de los cuatro grandes pintores flamencos. La característica más sobresaliente que encuentro en el análisis de la obra de este pintor y que la relacione directamente con mi propuesta, es la relación sujeto paisaje que existe en este pintor, no simplemente como el paisaje en función de la narración, si no como el paisaje habla y direcciona las intenciones narrativas de los personajes que habitaban en las pinturas. Podemos encontrar en muchas de sus obras, la más delicada manera de hacer que las funciones del hombre estaban dadas para la caracterización de un territorio en que habitaban. El uso del territorio, y la estación del año daban la característica de las acciones de la población. El uso de la tierra y el uso de una vida cotidiana.

Peter Brueghel. La cosecha. 1565. Oleo sobre tela. Tomado de Google art proyect. Propiedad del Museo de arte de moderno de nueva york.

Posteriormente también me remito a una corriente artística realizada en Francia entre 1830 y 1870, que estaba comandada por pintores de la talla de Gustave Courbet (1918-1877), Jean-Baptiste-Camille Corot (1796-1875) Pierre Étienne Théodore Rousseau (1812-1867) Charles-François Daubigny (1817-1878) Jean-François Millet (1814-1875) entre otros diez pintores más que dieron forma a este grupo, la cual tenía como característica la pintura de paisaje como materia principal de análisis, esta escuela recibe este nombre dado que el epicentro fue la ciudad de Barbizon. Ellos surgieron como respuesta en contra del neoclasicismo histórico político formando por la corriente académica regido por las doctrinas post-napoleonicas, donde artistas certificados por la plástica política como Jacques-Louis David (1748-1825) o de corrientes románticas que inundaban los salones parisinos como las obras del pintor Ferdinand-Victor-Eugène Delacroix (1798-1863), ellos decidieron buscar un realismo basándose en la contemplación constante de la naturaleza, las personas que trabajan la tierra y los instantes que existen de gozo en la creación de horizontes, ellos categorizados comúnmente como un realismo paisajista, son materia de análisis por las temáticas en las cuales estos dos aspecto, como lo es la naturaleza y el hombre están en una armonía, es un condición constante de tensión.

Jean-François Millet, las espigadoras. 1857. Tomado de google art proyect.

En la actualidad la pintura también ha abordado estas contemplaciones entre la relación hombre naturaleza, y los ejercicios de poder que se ejercen sobre esta. En un caso puntual de interés es el artista americano Jeff Gillette quien se apropia de los horizonte ficcionales creados por las grandes empresas del entretenimiento, más específicamente los paisajes sugestivos de Disneyworld. El toma los elementos relevantes de estos paisajes como son los personajes de caricatura, los castillos que habitan las calles de este parque temáticos, los juegos mecánicos, y los

traslada a otras latitudes, a paisajes donde la pobreza es característica, como puede ser los barrios de Bombay, las calles de muchas de las ciudad suramericanas, y muchas de las grandes concentraciones humanas en áfrica, dando como resultado una dislocación del éxito capitalista y el desmoronamiento del desarrollo social.

Jeff Gillette. "BANDRA MICKEY FLYOVER" | acrílico y collage sobre tela. 2017 Gregorio Escandarte gallery

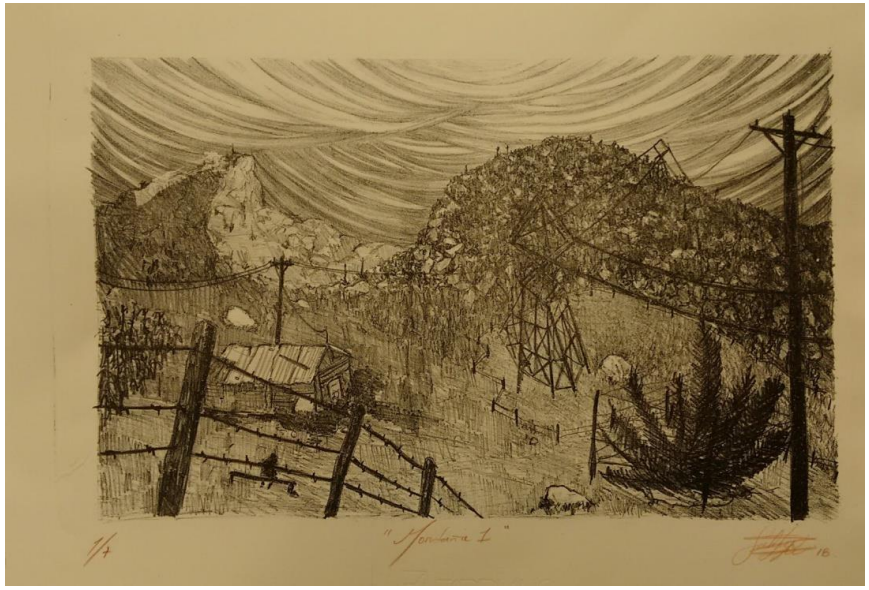

Diagnóstico o conclusiones

Soy (ahora) un hombre de montaña, lugares tranquilos, de ver pasar el sol lentamente, mientras se trabaja. soy un hombre de ciudad, me gusta sentir la rapidez de la vida en la ciudad, me gusta vivir el canto de las aves en la mañana, también ver los diálogos de cada vendedor que sube en el bus, me gusta ver como la lluvia lentamente va mojando el suelo, me gusta ver como caen los ríos temporales de agua lluvia por la calle 19 y sus alrededores, no me gusta ver como el campesino tala la montaña, no me gusta cómo se va en el olvido el factor humano en las plazas de Bogotá, he tomado guarapo entre el cultivo de arveja, te fumado en las esquina del observatorio, riendo con el policía, peleado con el anciano en el bus. Este proyecto fue solo una excusa más para encontrarme de nuevo, dejar de ser, perderme y encontrarme. Comprender que el mirar es mucho más que entretenerse o pasar el tiempo. Las herramientas de exploración fueron dadas y concluidas cada una con intenciones productivas, todo fenómeno fue sentido interpretado y finalmente materializado. Dibujar el contexto es más que querer hacer imágenes miméticas del entorno, dibujar es encontrar todas las circunstancias las cuales atraviesa ese instante de creación, con lo que dibujas con el dibujante. Momentos intensos de aceleración de circunstancias, los resultados más que cifras y números de datos, se convirtió en la manera más sincera de poder realizar un proyecto artístico, poder crear líneas de horizonte.

Pero que el delirio de la musa no nos engañe, es preciso ver la realidad dentro de su crudeza, estamos en tiempos donde aun se sigue peleando por la tierra, la desigualdad

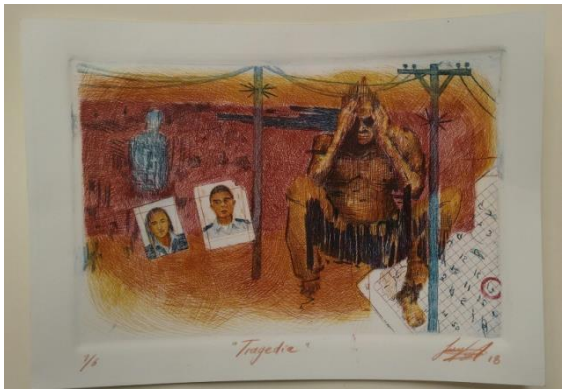
social entra en constantes conflictos, las implementaciones de políticas desinteresadas en el desarrollo íntegro de una sociedad urbana o rural, también esas fronteras culturales que se alzan entre colombianos son materia de preocupación, como artista debemos ser constantes, rigurosos en los procesos exteriores, los dilemas del contexto, pero es también importante, hacer procesos de revoluciones interiores en cada proyecto, dejar que la experimentación y la búsqueda de nuevas perspectivas sea consciente. Este trabajo de desarrollo en un periodo de tiempo de un año, donde nada valía si dentro de mí no existía la transformación la puesta en juego de todo o nada.

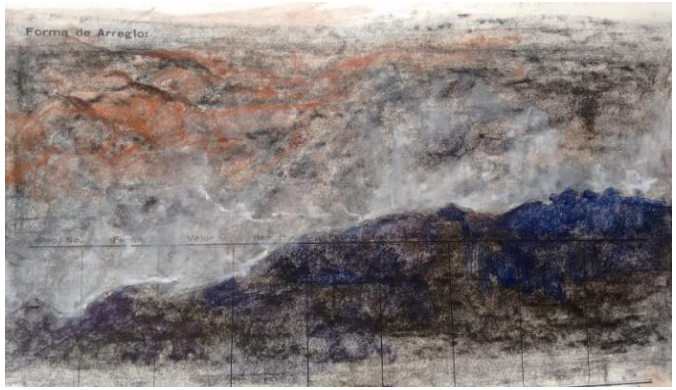

Diferentes planteamientos respecto la misma temática desarrollada en este proyecto.

Referencias.

Anónimo (2016) El caos en el plan de ordenamiento de la sabana de Bogotá. Revista Semana. Tomado de: http://www.semana.com/nacion/articulo/plan-de-ordenamiento-territorial-en-los-municipios-de-colombia/509765

Berger, Jhon. (1972) Modos de ver. Barcelona. Gustavo Gili.

Brigante, Ana M. Chirolla, Gustavo A. Habich, Gabriela. (2005) El cuerpo, fábrica del yo. producción de subjetividad en el arte de luis caballero y Lorenzo jaramillo. Bogotá. Pontificia universidad javeriana.

Burke, Peter. (2013) Formas de hacer historia. España. Alianza editorial.

Carl Henrik Langebaek Rueda Muiscas : representaciones, cartografías y etnopolíticas de la memoria. editora Ana María Gómez Londoño. — Bogotá : Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2005.

Calvino, Italo. (2002) Las ciudades invisibles. Argentina. Crisálida Crasis ediciones.

Guattari, Felix. (1996) Caosmosis, medicina y arte. Buenos Aires,Argentina. Manantial.

Foucault, Michel. (2006) Seguridad, población y territorio. Argentina. Fondo de cultura económica.

Marcuse, Herbert (1981) Eros y civilización. España. Sarpe.

Magibson, Mark.(productor) Frickle, Ron.(director). Baraka. /cinta cinematográfica/ (1992) EEUU

Magibson, Mark.(productor) Frickle, Ron.(director).Samsara. /cinta cinematografica/ (2011) EEUU

Magibson, Mark.(productor) Frickle, Ron.(director). Chronos. /cinta cinematográfica/ (1985) EEUU

Luhmann, Niklas. (1997) Organizacion y decision. Autopoiesis, acción y entendimiento comunicativo. Barcelona. Anthropos editorial.

Serna, Adrian D. (2013) Una historia en un mundo primordial: Una reflexión sobre arte, ciudadanía y universidad. Revista: Calle 14, Arte, ciudadanías y universidad. Vol 7, Num. 10. Bogotá. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Regio, Groodrey (director y productor). Koyaanisqatsi. /Cinta cinematográfica/ (1982). EEUU.

Regio, Groodrey (director y productor). Powaqqatsi /Cinta cinematográfica/ (1988) EEUU.

Regio, Groodrey (director y productor). Naqoyqatsi /Cinta cinematográfica/ (2002) EE.UU

