

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

PROYECTO CURRICULAR DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES

FACULTAD DE ARTES ASAB

PROYECTO DE GRADO

ALIENTO

JHON NIÑO

BOGOTA

2014

PROYECTO DE GRADO PARA OPTAR AL TITULO DE MAESTRO EN ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES

PROYECTO DE GRADO

ALIENTO

JHON NIÑO

TRABAJO DIRIGIDO POR LEONEL VASQUEZ

JURADOS

OSCAR MONROY

SARA PINILLA

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

PROYECTO CURRICULAR DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES

FACULTAD DE ARTES ASAB

BOGOTA

2014

A mi madre por creer

A mi hija por soñar

A mi esposa por confiar

Agradecimientos a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas especialmente al proyecto curricular de artes plásticas y visuales a su profesorado por haberme permitido el regreso después de tantos años y el de hacer que no se pierda el profundo interés que como ser humano me llevo a tomar la feliz decisión de ser artista.

TABLA DE CONTENIDOS.

Pág.

Índice general…….. 4

Índice de figuras…… 5

I. Glosario……. 7
II. Palabras clave…… 8
III. Resumen……. 9
IV. Introducción……. 10
V. Ubicación del objeto de estudio…… 11
VI. Objetivo general…….. 12
VII. Objetivos específicos…… 12
VIII. Justificación…… 13
IX. Marco teórico…….. 14
X. Antecedentes…… 17
XI. Reflexión del proyecto…….. 30
XII. Metodología…… 34
XIII. Experiencia plástica…….. 35
XIV. Conclusiones…… 41
XV. Bibliografía…… 42

INDICE DE IMAGENES

Pág.

Imagen 1 y 2…… 19

Imagen 3…… 20

Imagen 4 y 5…… 21

Imagen 6, 7 y 8…… 22

Imagen 9 y 10…… 23

Imagen 11…… 24

Imagen 12…… 25

Imagen 13…… 27

Imagen 14…… 28

Imagen 15, 16, 17 y 18……29

Imagen 19, 20, 21 y 22……32

Imagen 23, 24, 25 y 26……33

Imagen 27, 28, 29, 30, 31 y 32……37

Imagen 33, 34, 35, 36, 37 y 38……38

Imagen 39, 40, 41, 42, 43 y 44……39

Imagen 45, 46, 47, 48, 49 y 50……40

I. Glosario.

Antes de indicar las palabras que encontrara aquí y que son recurrentes en la investigación-creación desarrollada se indica en qué sentido funciona la definición de espacio.

El espacio tal y como lo entendemos obedece a nuestro sentido externo, es decir no lo explicamos como algo que está inmerso en nosotros, sino por el contrario como propiciador de las relaciones con el mundo, (quien las hace llevaderas es decir quien las vuelve dialéctica es el tiempo). Bien; pero lo que nos importa es el concepto de espacio como lugar y de cómo en este trabajo se desarrolla en el sentido de que no es unidireccional ni tampoco obedece a una única función, los lugares propician que desarrollemos al habitarlos territorios y estos a su vez propician nuestras relaciones en tanto que somos los vivientes que lo habitamos.

AGENCIAMIENTO: Noción más amplia que la de estructura, sistema, forma, proceso, etc. Un agenciamiento comporta componentes heterogéneos sea del orden biológico, social, maquínico, gnoseológico, imaginario.

CODIFICACION / SOBRE-CODIFICACION: La noción de código está empleada en una acepción muy amplia; puede concernir a los sistemas semióticos, tanto a los flujos sociales como a los materiales: el término de sobrecodificación corresponde a un código en segundo grado. Ejemplo: comunidades que funcionan en base a convenciones locales de un espacio territorializado, son sobrecodificadas por una estructura global, relativamente desterritorializadas, que les impone su estrategia cultural, militar, religiosa, fiscal, etc.

GEOGRAFIA. Como toda descripción de una porción o de la totalidad de lo investigado.

INSISTENCIA-MARCA. Como toda acción que provoca un territorio.

LENGUAJE. Como todo aquello susceptible de ser comunicado.

RECORRIDO. Como lo que atraviesa un espacio físico o mental.

REPETICIÓN. Como toda acción que produce la necesidad de revocar lo idéntico, de infiltrarse en su identidad para develar su origen. Insistencia en habitar un espacio para provocar otra interpretación.

RITMO. Como devenir del caos, solo posible entre dos medios heterogéneos. Potencia de un territorio.

TERRITORIO. Entendido como extensión del pensamiento y de lo habitable. (Experiencia).

TERRITORIALIDAD. DESTERRITORIALIZACION, RETERRITORIALIZACION: La noción de territorio es entendida aquí en un sentido muy amplio, que desborda el uso que se hace en etología y en la etnología. El territorio puede ser relativo a un espacio vivido, tanto como un sistema percibido en el seno del cual un sujeto se "siente en casa». El territorio es sinónimo de apropiación, de subjetivación cerrada sobre ella misma. El territorio puede desterritorializar, es decir, abrirse, implicarse en líneas de huida, partirse en estratos y destruirse. La reterritorialización consistirá en una tentativa de recomposición de un territorio comprometido en un proceso desterritorializante.

El capitalismo es un buen ejemplo de sistema permanente de reterritorialización: las clases capitalistas intentan constantemente rescatar los procesos de desterritorialización en el orden de la producción y de las relaciones sociales. Intenta así adueñarse de todas las pulsiones procesales que trabajan la sociedad.

II. Palabras clave

Territorio, marca, ritmo, singularidad, geografía, medios, repetición, diferencia, aliento.

III. Resumen.

Este proyecto se desarrolla en torno a la territorialidad que se obtiene con la insistencia en marcas ejecutadas a través de la acción de poblar, invadir y habitar un espacio con elementos ajenos a él. El proyecto se ejecuta en 3 instancias. Primero se realiza un mapeo como abstracción del lugar. Segundo se accede al lugar y tercero se observan las relaciones que se presentan con los elementos que habitan el lugar. La obra planteada se interesa en las relaciones que se obtienen al provocar una territorialización y desterritorialización del territorio. Todo espacio es sujeto de cambio pero tiende a la singularidad en cuanto función. Esto se debe a que al vivir un territorio lo sistematizamos desde la función con una carga significante, que un espacio sea o no utilizado siempre de la misma manera no lo distrae de su función original por ejemplo, una calle es un territorio con una función específica, movilizar automóviles, sin embargo puede ser bloqueada y utilizada como paso de una multitud pero su función sigue siendo la de movilizar. Tiene una identidad pero no es singular. Ahora bien el ejercicio que se propone no es el de evidenciar la no singularidad de un espacio sino la de indagar como la construcción de un territorio parte de un acto creativo que se compone de ritmo y melodía elementos que son insistencia desde la repetición, dado que esta es quien produce el ritmo en tanto que es periódico. Para que tal ritmo exista se debe provocar la comunicación entre dos medios comunicantes como mínimo para a futuro agenciar un territorio en términos de Deleuze y Guattari. Los ritmos que se evidencian en un territorio cuando es invadido, poblado, conquistado y finalmente habitado son el objeto de este proyecto en cuanto relaciones, de modo que tal experiencia sea posible develarla como un territorio plástico.

IV. Introducción.

Este proyecto nace en los talleres integrales I y II en donde como excusa de elaboración se llega a la experiencia de habitar lugares con bolsas de basura llenas de aliento, elementos que son recurrentes en mi trabajo y que soportan gran parte conceptual del mismo. Habitar como resultado de adecuar un elemento a un territorio geográfico y forzar un fenómeno de desplazamiento de la función de tal territorio; en el proceso se hizo evidente que lo que se estaba provocando era una desterritorialización ya que las bolsas se comportaban como marcas que empezaban a delimitar un nuevo territorio y que su significación como tal era simultánea a su original. Hallar respuestas acerca de lo que significa un territorio en tanto vivencia y de cómo ese territorio es susceptible de cambio fue lo que me motivo a continuar con este interés. La pregunta se fortaleció con las experiencias plásticas desarrolladas a lo largo de este último año y con la aproximación a Deleuze y Guattari más precisamente al libro mil mesetas en el aparte del ritornelo que se convirtió en un eje central dado su claridad frente a los conceptos de espacio que fortalecen el aspecto teórico de este proyecto.

La bolsa de basura como elemento tiene un una carga simbólica y esta es la que provee el sentido principal del trabajo. Es el contenedor pero a la vez es el contingente. De acuerdo a lo que cargue la bolsa como recipiente tendrá uno u otro sentido, en este lo que contiene es aliento, y el aliento también tiene una carga significante. La bolsa como sustrato como desecho como detrito y el aliento como vida, la levedad de la bolsa llena de aliento y como ese elemento es capaz de invadir, poblar y finalmente habitar ese territorio es el aspecto relacional que me interesa develar, lo pragmático de la obra ejecutada en sí, pero la carga poética de lo que se contiene, es quien da finalmente la ubicación de esa territorialidad.

V. Ubicación del objeto de estudio.

En la actualidad observamos las prácticas humanas llevadas a un constante desplazamiento de sus competencias de relacionarse con el territorio de una manera apática y sin compromiso frente al papel como especie que nos hemos ganado, la velocidad, la prisa, el apuro han devastado progresivamente nuestra disposición a relacionarnos con nuestro entorno en cuanto aprehensión del territorio. Nos movilizamos durante la mayor parte de nuestra vida hacia la intrascendencia con un apuro maniaco y desolador precisamente porque no tenemos el tiempo necesario para vivir un territorio; lo andamos, lo enunciamos, lo ubicamos pero desde la pasividad sin tomar de él las herramientas que nos permiten vivirlo, es decir el recorrerlo, el marcarlo, el codificarlo en pocas palabras el tomarlo en serio. Precisamente porque no estamos entendiendo el ritmo de los medios que componen o que podrían componer un territorio es que somos incapaces de entenderlo como una experiencia de vivir, un territorio que no es habitado desplaza su función y vuelve a su origen caótico en tanto que obedece a lo temporal, a la espera de que se vuelva a componer como un nuevo territorio. Si nos ubicamos en el hecho de que ningún espacio es singular y simplemente obedece a una función específica en tanto que es habitado por los elementos o especies que le son naturales, entonces podríamos decir que al invadirlo por otros elementos estaríamos forzando ese desplazamiento del que hablo para desde otros ritmos crear un nuevo territorio o a lo sumo territorializandolo pero para eso es preciso desterritorializarlo. En el siguiente apartado hablare del aspecto metodológico y de la manera en que se desarrolla el proyecto desde su aspecto sistémico y de cómo se llega a ejecutar tal afirmación.

VI. Objetivo general.

Presentar una propuesta plástica y visual que dé cuenta de la territorialización y desterritorialización de un territorio y como se desplaza este de manera simultánea con su función originaria a partir del habitar un territorio geográfico.

VII. Objetivos específicos.

- Llenar de aliento bolsas plásticas de basura como relación entre levedad y cuerpo.
- Invadir, poblar y habitar con este elemento un territorio de la ciudad.
- Registrar las relaciones que se observan entre quienes habitan ese territorio y dar cuenta de los cambios que se observan en estos.
- Realizar una video instalación con el registro de la experiencia.

VIII. Justificación.

Cuando pienso en cómo se forman las relaciones entre los seres humanos observo que son encaminadas, proyectadas, educadas, asistidas y protocolizadas por el espacio en el que se presentan esas relaciones. Es decir que hasta que el espacio no sea como tal un territorio con sus convenciones sus marcas sus límites y su ritmo propio no es posible hablar de relaciones. La motivación del proyecto titulado " Aliento " nace de una búsqueda plástica de los significados de los territorios como geografías de conexión, puntualmente los sitios de las grandes urbes, calles, plazas, parques, puentes, es decir aquellos lugares que son conectores de otros lugares, de barrios, de avenidas, de estaciones, de paraderos, pero también de actividades humanas. En cierta forma lo que busco es experimentar esas relaciones y preguntarme acerca de que sucede cuando un espacio determinado es invadido por algo que naturalmente no hace parte de los enseres o de los elementos de tal lugar. Esta pregunta por supuesto no es nueva y precisamente no quiero que se convierta en un lugar común y que el resultado sea algo que a priori no necesite ser develado ni de ninguna decantación. Es por eso que la intervención que propongo es para poblar, habitar ese territorio de un elemento que a su vez es habitado por otro elemento que no es natural a él. Habitar con algo que está siendo habitado para develar una territorialidad que no era evidente en ese territorio.

IX. Marco teórico.

Generalmente cuando se habla de la palabra territorio se entiende como una porción o espacio de superficie con atributos accidentales propios (el suelo, la topografía, su riqueza física, entre otros). Al definir territorio como un espacio geográfico se tiende a complejizar cuando se toma en cuenta la entidad que lo habita (un comunidad o incluso una idea) y en especial si esa entidad que habita es un conjunto humano. En este punto el espacio geográfico es proveedor del conjunto humano en los aspectos social, político, económico y cultural. “De hecho, es la noción estadista, y la capitalista, la que reduce el territorio a espacio geográfico dado por naturaleza, a un lugar en el que se vive y corresponde administrar para el bien común” (2012, revista observaciones filosóficas. Luis Omar Díaz, Ritornelo y Territorialidad: Trazos para una teoría de la creación en Deleuze y Guattari a partir de “Mil Mesetas”) Pero otras definiciones intentan diferenciar en una sola noción el elemento natural y el antropológico, es decir que el territorio no solo está dado completamente por la naturaleza sino que la interacción social que deviene con ese elemento natural es el propiciador de un territorio. Es decir que un territorio funciona como tal en cuanto potencialidad de gestión de un espacio geográfico efectuado por las relaciones entre quienes lo habitan. De modo que se puede observar que un territorio funciona como espacio geográfico, como sustento vital de quien lo habita y/o como compuesto de elementos naturales y antropológicos en cuanto a relación y funcionalidad

Podemos entonces extraer 3 definiciones de territorio.

La primera una naturalizante donde el aspecto antropológico es un accidente, la segunda supone una preexistencia del espacio geográfico en donde un grupo social ejerce una administración y la tercera en donde para que se dé un territorio tanto el elemento natural como el social deben producirse simultáneamente en cuanto articulación de relaciones para crear un territorio. Esta última es de la que me ocupare en tanto que las relaciones entre un elemento que llega a vincularse en un espacio geográfico determinado,

evidenciara como un territorio es susceptible de una desterritorialización y reterritorialización en términos de Deleuze y Guattari y de cómo supone tal evento un acto creativo en tanto que todo medio es posibilidad de expresión.

Ahora bien ya que tenemos una definición que se acomoda y que sustenta el proyecto es necesario entender como deviene un territorio, como se construye y a qué obedece en cuanto creación. En el libro mil mesetas más exactamente el capítulo 11 Del ritornello se puede evidenciar como se conforman los primeros puntos de orden o medios codificados de un territorio, en este libro se identifica un lugar o modo de pensamiento cómo medio el cual se define como bloque de espacio-tiempo que se constituye por la repetición periódica de la componente de un código, un código esta en perpetua comunicación lo que permite que un código pase a ser la base, el intermediario o que incluso se convierta en otro medio; Topológicamente, los medios están arrojados en el caos, en medio del Medio de medios (del cual nacen), y que los amenaza de intrusión y completa disgregación. Los medios responden a esto tomando los embates del caos y transformándolos en ritmo: es el devenir ritmo del caos. De esta forma, los puntos de orden, las materias de contenido, establecen las bisagras de lo que será, a futuro, un territorio (Ibíd. P. 342. Este primer pasaje del ritornello es un antecedente de los que en ¿Qué es filosofía? Se denominara como la instauración de un plano compositivo en el arte o de inmanencia en la filosofía a partir y en contra del caos [Deleuze, Gillles. Guattari, Félix. ¿Qué es la filosofía? Titulo original Qu´est-ce que la phiñosophie,Les Éditions de minuit, 1991- Barcelona. Anagrama, 2001, p.218]

Si esto es así entonces tanto el ritmo como el caos son compatibles en cuanto tienen una cualidad en común y es que son entre medios, pero no son lo mismo en tanto que el caos es el posibilitador de medios mientras que el ritmo es una potencialidad que se da entre como mínimo dos medios heterogéneos, ahora bien Deleuze y Guattari hacen un énfasis entre las diferencias que se dan entre el ritmo, la medida y lo ritmado , “pues una medida, regular o no, supone una forma codificada cuya unidad de medida puede variar pero en un medio no comunicante [sobrecodificado], mientras que el ritmo es lo Desigual o lo Inconmensurable, siempre en estado de codificación” Deleuze, Gilles. Guattari, Félix. Mil Mesetas. Op., cit. (2), p. 320.

A partir de la tesis de Andrés González, acá podemos ver un guiño a la fenomenología de Husserl, en tanto que Deleuze invoca a las esencias o formas vagas para entender este proceso (modulación) mediante el cual el medio (materia) se codifica (informa); proceso que es un movimiento continuo y variable entre medio y código [Cf. González, Andrés. Op. Cit. (10), pp. 57, 62; Cf. Deleuze, Gilles. "Clase XX: Música y metalurgia", en Derrames entre capitalismo y esquizofrenia. Bs. As. Cactus, 2005, pp. 361-381]. Y en cuanto a lo ritmado la diferencia que se presenta es que esto es básicamente una acción y en cuanto tal aparece siempre en un medio mientras que el ritmo se plantea entre dos medios.

De acuerdo a esto se puede inferir lo siguiente, si el ritmo es una repetición periódica y según lo que se quiere en este proyecto es demostrar que un elemento puede desterritorializar y reterritorializar un territorio, ¿entonces cómo puede(el ritmo) crear un territorio si este siempre se presenta como igual ? la respuesta también nos la obsequia el capítulo del ritornello cuando menciona que la repetición aunque obedece a una periodicidad siempre retorna como Diferencia(como algo otro) gracias a los códigos de dos medios comunicantes como mínimo. Por ende, la repetición no es la Diferencia, el ritmo, sino que la produce. Lo contrario a la Diferencia pura es la diferencia residual o conjurada, que adquiere la figura trascendente de lo Mismo, lo Idéntico, pues es reproducida por la medida.

En conclusión, el primer pasaje del ritornelo es ese primer punto de orden donde se toma o recibe del caos los medios y los ritmos necesarios para, a futuro, si los medios son los indicados y el ritmo es preciso, agenciar un territorio, sí y sólo sí las materias de contenido devienen expresivas, estéticas.

E l proyecto de grado ALIENTO se enmarca dentro de esta teoría y se sitúa conceptualmente en los márgenes del pensamiento fenomenológico en cuanto la razón de habitar es un acto de experiencia y un mecanismo de explicar las relaciones del mundo y sus enseres (comunidades humanas, animales y vegetales) a saber el hecho de instaurarse en los elementos que producen movimientos y que provocan desplazamientos en el significado de un territorio

X. Antecedentes.

En este apartado se indicara de qué modo los trabajos y el estudio de algunos artistas son tomados como un antecedente en el desarrollo del proyecto de grado ALIENTO.

Bernardo Oyarzún En cuanto convive y hace parte de un territorio no solo como exploración sino como investigación.

Beatriz Santiago En cuanto explora el aspecto funcional de la ciudad como convenciones de un territorio**.**

Marcelo Moscheta Como memoria de un recorrido que se trasplanta en otros territorios.

Mateo López y Sebastián Romo En tanto experimentan la construcción de territorio desde el concepto de viaje.

María Elvira Escallón Como provocadora de la modificación del paisaje dando pie a la reterritorialización de un territorio desde la invasión formal de sus características.

Marcos Sari Desde lo efímero de la construcción de un territorio temporal que actúa como un ordenamiento del caos.

Nick Rands Como trasplante de un territorio, enmarcando las características físicas de este en el hecho de trasladarlas de un lugar a otro.

Elvira Santamaría Torres En cuanto su trabajo habla acerca de lo efímeras que son nuestras relaciones con el mundo y como estamos domesticados comportamentalmente para actuar frente a determinados hechos.

Piero Manzoni En tanto que se interesa por las características del cuerpo como producto para definir un territorio.

Oscar Muñoz En tanto que habla del cuerpo como algo que retorna fugazmente y que no podemos retener.

Giuseppe Penone En tanto que propicia desde la repetición un acto creador que es conciencia de un territorio.

En este proyecto hay dos elementos que se comportan como el eje de acción del trabajo uno es el territorio como objeto de estudio y el otro es el aliento elemento que desterritorializa. Dado que el proyecto pretende evidenciar y dar cuenta de las relaciones que se encuentran en un territorio en tanto que se desterritorializa y se reterritorializa, se pueden hallar varios antecedentes de artistas, colectivos y teóricos que han abordado el tema desde distintos puntos de vista pero que han influido en la concepción del proyecto, así mismo el hecho de trabajar con el aliento como invasor de un territorio también se desprende o mejor está ligado al trabajo propuesto por algunos artistas que desde luego lo desarrollan de una forma distinta pero que son relevantes a la hora de organizar el proyecto Aliento. Siendo así, el presente apartado se desarrolla de la siguiente manera, se revisaran los trabajos que han sido puntos de partida en cuanto al concepto de territorio y de aliento. Aclarando que es extenso y que solo voy a mencionar aquellos que permitieron una mejor explicación de mi proyecto de grado.

a. El territorio es un aspecto fundamental en el proyecto de cualquier artista, y encontrarlo, evidenciarlo es una tarea la mayoría de las veces ardua, precisamente porque en apariencia es todo aquello sobre lo que se puede desarrollar un discurso, pero hay que atender que una cosa es el territorio plástico de un artista y otro muy distinto el trabajar sobre un territorio especifico. En este punto voy a mencionar algunos de los artistas que fueron fuente de inspiración y que me permitieron encontrar la dirección en cuanto que clarificaron mi propuesta.

La obra de **Bernardo Oyarzún** es el resultado de la convivencia en la aldea de Koenju de la etnia Mbyá-Guaraní, donde el artista acampó durante dieciocho días y trabajó en colaboración con sus habitantes en base a sus rasgos identitarios, su organización social y sus creencias mitológicas comunitarias. Una muestra del proceso creativo del artista se realizó durante el mes de mayo de 2011 en el Museo de Sao Miguel das Missoes, reserva Guaraní.

Imagen 1

Imagen 2

Beatriz Santiago conoció casualmente a un músico en Caxias, quien la introdujo a un grupo de músicos. Por medio de sus ojos, ella llegó a entender el funcionamiento social de esta ciudad industrial, realizando videos en mega fábricas y colaborando con los músicos en una performance para otorgarle sonido a su video-instalación

Imagen 3

Marcelo Moscheta realizó un trayecto como viajero solitario. El artista viajó a finales del mes de abril de 2011 por la zona fronteriza de las Pampas, específicamente desde la Barra do Quarai hasta Pelotas. Su experiencia refleja el rescate de la memoria del paisaje, por medio de la recolección de piedras que luego clasificó y organizó. Su exposición se realizó en la ciudad de Pelotas, en el Museo de Arte Leopoldo Gotuzo, en el mes de julio de 2011.

Imagen 4

Imagen 5

Mateo López inició un recorrido cuyo destino final fue la ciudad de Ilópolis. A través de anotaciones, dibujos y recolecciones de pequeños objetos, el artista plasmó su experiencia de viaje. Su gran capacidad de observación y destreza en el dibujo junto a las referencias históricas de la ciudad desencadenaron el proceso creativo para su obra final. Mateo realizó una muestra en el Museo del Pan. Ha hecho una verdadera revolución en Ilópolis: realizó muchos talleres y una sesión comunitaria para hacer pan amasado en un horno de barro que construyeron el artista y las personas de la comunidad en la plaza.

Imagen 6, 7 y 8

Sebastián Romo realizó su proyecto en la región fronteriza de las Pampas, especialmente en la comunidad binacional de Santana de Livramento (Brasil) y Rivera (Uruguay), divididas

solo por una frontera imaginaria. Ambas fueron el escenario que acogió al artista, donde éste se involucró con la comunidad, realizando talleres en escuelas. Romo inauguró la muestra el 27 de junio de 2011 en el Centro de Estudios Fronterizos de la UFP, en la ciudad de Santana de Livramento.

Imagen 9

María Elvira Escallón talla y hace injertos en ramas de árboles conectando los procesos de colonización-evangelización y fusión de los Jesuitas en comunidades guaraníes. Ella se desplazó a Sao Miguel das Missoes realizando un trabajo de tallas en flora nativa, en colaboración con dos ebanistas de allá.

Imagen 10

La observación del paisaje en la obra de **Marcos Sari** tomó lugar en la región de las pampas gauchas, a donde el artista viajó y acampó en una zona rural. El realizó diversas intervenciones que fueron registradas por medio de fotografía y video. Sus cuadernos

sirvieron como contenedor de sus reflexiones pictóricas. Sari inauguró una muestra a finales de mayo de 2011 en el Espaço da Maya, en la ciudad de Bagé.

Imagen 11

Desde su práctica habitual con nociones matemáticas, **Nick Rands** hizo un viaje cuyo recorrido dibuja un cuadrado en el mapa de la región de Rio Grande do Sul, siendo Tavares, Upamaroti, Porto Lucena y Pinhal da Serra los cuatro ángulos que lo conforman. Luego de este recorrido, el artista realizó una muestra de su proceso de viaje en el anexo del Museo de Arte MASM, en la ciudad de Santa María, durante el mes de junio de 2011. Nick Rands realizó su viaje en solitario, pero la preparación de su muestra en Santa María involucró la participación de alumnos de la escuela de arte que le ayudaron a construir sus obras, que consistieron en cuatro grandes esferas de barro de colores que recogió en las cuatro esquinas que conformaron su cuadrado.

Imagen 12

Los anteriores artistas hicieron todos parte de la exposición cuadernos de viaje curada por Alexia Tala en la octava bienal de MERCOSUR en el año 2011, en esta exposición se realizó una invitación a estos artista para que crearan su obra a partir del recorrer y el vivenciar el territorio de rio grande do sul tanto su paisaje como su aspecto social. La necesidad de recorrer el mundo -intrínseca a la dinámica del arte contemporáneo- llevó a estos artistas hasta Río Grande do Sul (Brasil) para habitarlo como territorio geográfico, político, social, cultural, emocional y espiritual. Un conjunto de obras y relaciones comunales surgieron a partir de esta convivencia. Se vinculó de una manera totalmente activa, ya que los artistas crean su obra en base a la experiencia de "recorrer y vivenciar" el territorio de Rio Grande do Sul, desde su paisaje y también desde el aspecto social. Al definir como tema el "territorio" se ve no sólo como un tema, sino como una estrategia de acción curatorial que se desarrolló en una región específica (Rio Grande do Sul) y que además se extendió en el

tiempo y el espacio. En Cuadernos de Viaje el artista se enfrenta al territorio, primeramente por medio del trayecto en este nuevo espacio como un explorador, sin tener un proyecto determinado, sino que es el lugar, y en la mayoría de los casos las interacciones sociales, las que hicieron aflorar el proyecto, lo que gatilla la conceptualización de una obra. La primera etapa, que correspondió a los viajes de los artistas por el territorio, fue muy positiva, ya que el involucramiento de las comunidades del interior y su generosidad fue increíble, y al mismo tiempo los artistas pudieron no solo conocer el territorio de Rio Grande do Sul sino "habitarlo" desde el término Heideggeriano, que dice que un lugar no es habitado sólo por el hecho de dormir en él sino que se "habita" por medio del establecimiento de vínculos, no solo desde lo espacial sino también desde lo social. [Tomado de la entrevista realizada por Alejandra Villasmil el 28 de junio de 2011 publicada en el portal ARTISHOCK http://www.artishock.cl/2011/06/alexia-tala-el-territorio-como-estrategia-de-accion-curatorial/]

b. El aliento dentro del proyecto representa el aspecto metafórico de la obra, su referencia hacia la vida, el espíritu, la levedad son componentes que definen en un aspecto poético el habitar, y también crea a la manera en que se expone en el ritornelo cuando dos medios crean un ritmo que deviene del caos para conformar a futuro la posibilidad de un territorio. En este caso la bolsa y el aliento crean el ritmo necesario para desterritorializar un territorio y reterritorializarlo posteriormente, precisamente porque deviene ritornello, siempre está en movimiento, unas veces se estanca otras veces se articula así ad infinitum.

   Los artistas que fueron en este aspecto piezas claves para componer el aspecto poético y metafórico utilizaron precisamente el concepto de Aliento, en uno u otro sentido y desarrollaron sendos trabajos de los cuales tome lo necesario para justificar el proyecto.

Elvira Santamaría Torres realiza una acción el 8 de noviembre de 2008 en la plaza che Guevara de la universidad nacional de Colombia; A manera de preámbulo, cubre su pierna izquierda de rosas rojas y realiza la posición de los guerreros orientales. Después, infla 59 bolsas de plástico negro agitándolas al aire y uniéndolas para crear una especie de gran serpiente negra. Corre alrededor de la plaza mientras las rosas de su pierna izquierda se van deshojando. Para terminar, se envuelve con las bolsas y se va caminando entre los corredores y edificios de la Universidad.

Imagen 13

EL ALIENTO DE ARTISTA "fiato dártista" piero manzoni Siguiendo la idea de los cuerpos de aire y atraído por la notable influencia de Duchamp y su obra ready-made Air de Paris (una ampolla de suero fisiológico vacía cargada de aire de París que el artista envió a su coleccionista Walter Arensberg en Philadelphia) el artista presenta esta obra revolucionaria por vez primera en la Gallería Azimuth en mayo de 1961. Se trata de una serie de globos blancos, rojos o azules inflados por el “aliento vital del artista” adosados a una base de madera con la inscripción de su nombre. Este es el modo en el que las obras de Manzoni comienzan a interesarse por la humanización del arte hasta el punto de llegar a considerar arte todo lo que provenga del ser humano, incluido el propio cuerpo.

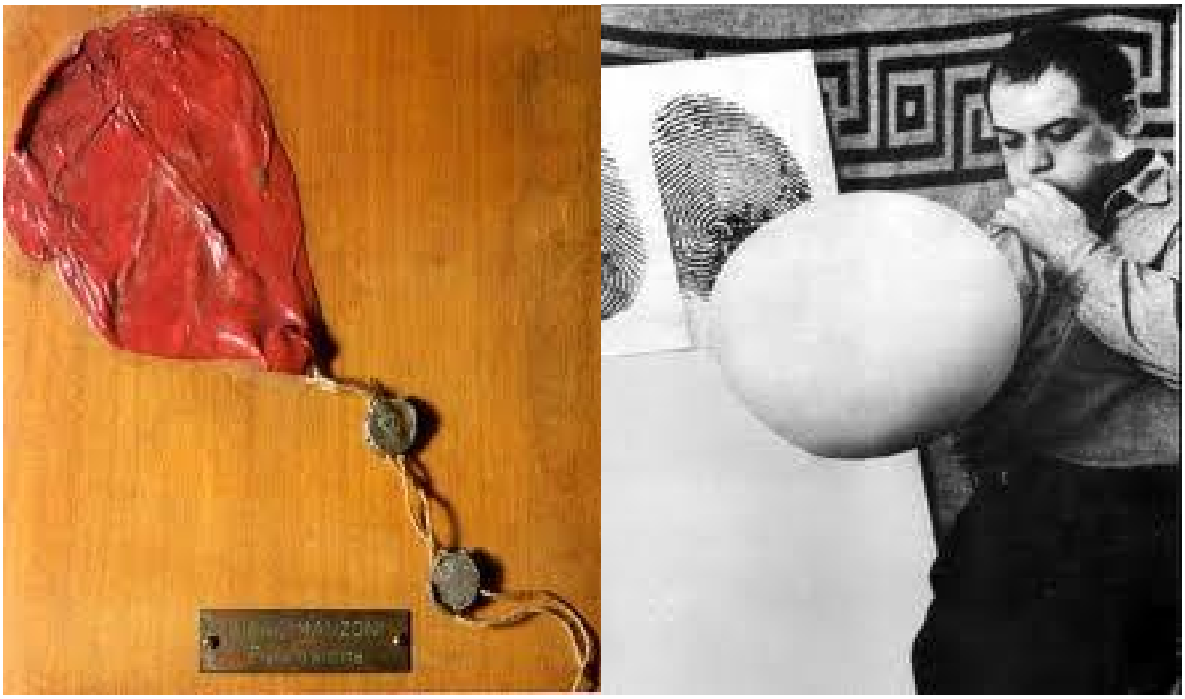

Imagen 14

ALIENTO 1995 Oscar Muñoz Esta es una serie de retratos impresos en foto-serigrafía con grasa sobre espejos metálicos, dispuestos a la altura del observador. Los espejos aparecen vacíos a primera vista; la impresión solo se revela cuando el espectador, después de haberse reconocido, respira sobre el espejo circular. En este efímero instante, la imagen reflejada es reemplazada por la imagen impresa (fotografías tomadas de los obituarios) de alguien ya desaparecido que retorna fugazmente gracias al soplo de vida del observador.

Imagen 15

Imagen 16

SOPLOS de Giuseppe Penone representa la vida, a través fundamentalmente del crecimiento. Y utilizo la palabra representar no en el sentido que habitualmente le otorgamos cuando hablamos de arte, sino más bien en un contexto teatral o incluso religioso. Porque lo que Penone celebra es una ceremonia en la que se trata de repetir la creación, repetir los procesos naturales, con el objetivo de tomar conciencia y poner en evidencia el ser naturaleza del hombre.

Imagen 17

Imagen 18

XI. Reflexión del proyecto.

La propuesta apunta hacia la necesidad de provocar otro tipo de experiencia con el espacio desligándolo de su singularidad en tanto función desde la observación de la relación con elementos que no son propios a su naturaleza y que fuerzan una dinámica distinta con su hábitat. Pero para que el desarrollo del proyecto no se convierta en mera disertación acerca de las relaciones de territorio propongo una experiencia de este espacio habitado por un objeto que está siendo habitado a su vez por otro elemento que tampoco le es propio, de esta manera se provoca una transcodificación, en palabras de Deleuze y Guattari del lugar y de su función específica, lo que da una versión distinta a esa singularidad que como grupo humano le otorgamos a los espacios geográficos y que conforman un territorio. Lo que se pretende demostrar es la no posibilidad de la singularidad de la función de los espacios y de cómo estos espacios al ser invadidos se desterritorializan como posibilidad de otro territorio, pero para que ese movimiento se lleve a cabo debe un territorio como tal ser objeto de intrusión para que se produzca un ritmo entre dos medios y de este modo propiciar la potencia de un nuevo territorio al reterritorializar tal territorio desterritorializado. Es decir el espacio como móvil para la re significación de su identidad. También el proyecto tiene una carga metafórica y es el hecho representado por la levedad del aliento que es introducido en bolsas de basuras para que estas habiten un espacio determinado. La bolsa de basura que contiene aliento y que transita por un lugar que no le es propio. Aquí hace presencia el ritmo dentro de lo que llamaríamos devenir del caos, el aliento y la bolsa plástica funcionan como medios y entre estos dos se establece un ritmo que será la bisagra del futuro territorio. Una vez efectuada la intrusión del elemento que provoca una incapacidad de mantener la identidad del territorio en tanto función, que le impide ser el mismo territorio, entonces se está provocando una desterritorialización y está desterritorialización a su vez provee de elementos significantes que desde una ejecución rítmica reterritorializa ese territorio que por un momento se presenta vacío. Se debe tener en cuenta que todo viviente (sea comunidad o pensamiento) solo puede mantener un territorio en tanto temporalidad, el territorio es un fenómeno temporal, que deviene, que

está en continuo movimiento es por eso que territorializar-desterritorializar y reterritorializar son efecto perpetuo mientras el espacio natural interactúe con vivientes.

Es indispensable que se entienda el espacio como un lenguaje propio y que como tal tenga sus propias características que le hagan funcional, es decir que logre comunicar y establecer un territorio de interacción con quienes lo habitan. Una vez aceptado esto nos involucraremos con sus reglas y ocasionaremos una ruptura de su habilidad comunicativa. Hecho esto se producirá casi que espontáneamente una estimulación de su dialecto para así ofrecer un nuevo aspecto de su identidad, con este ejercicio establecemos dos cosas; la primera que la singularidad de los espacios es un espejismo y que como tal es múltiple. Y segundo que todo espacio es capaz de descomponerse sin perder su identidad. En otras palabras no es singular pero posee identidad como territorio. De esta manera la bolsa de basura llena de aliento se irrumpe en un territorio provocando una desterritorialización y casi de inmediato la reterritorialización del mismo. Se debe tener en cuenta que el interés no es que un territorio determinado cambie con tal intrusión ya que para esto la marca (como herramienta para crear un territorio) que se establece tendría que ser continua para lograr un efecto permanente, pero la intención no es esa, por el contrario si nos atenemos a que todo territorio es temporal entonces el ejercicio está sujetándose de ese constructo elemental. La pertinencia del ejercicio es entonces la de evidenciar el efecto de relación con el espacio geográfico y no la de instaurar un nuevo territorio, aunque esto llegara a suceder no es algo que ya no sea evidente. ¿Qué efecto provoca en el paisaje? Y ¿Cómo se interactúa con quienes son vivientes habituales de ese territorio? Son las preguntas que se desarrollan en el proyecto. De modo que aunque se logre modificar temporalmente un territorio, este no dejaría de ser como tal si no entra en interacción con quienes le habitan, un espacio vacío no puede comportarse como un territorio en tanto que estaría bajo el dominio del caos. Al intervenir con un medio y al propiciar un ritmo estaríamos evidenciando precisamente la temporalidad de todo territorio y que a su vez todo territorio está obligado a moverse, a trasladarse y a mutarse.

El proyecto INSITU Aliento está orientado a desarrollar una explicación de nuestra relación con el territorio y también se orienta hacia el porqué de nuestra ligereza y futilidad hacia

la vida. Como se indicó anteriormente este trabajo tiene un desarrollo que inicia en los talleres integrales y que se ha trasladado a diferentes espacios, todos ellos dispuestos de manera que sea fácil identificarlos como intrusión en un territorio.

INTERVENCIÓN PLAZA DE BOLÍVAR.

Este proyecto desarrollado IN SITU se ejecuta en medio de la plaza de bolívar debido a que está rodeada por los poderes legislativos, ejecutivo y el clero, y es punto de referencia social, las bolsas están llenas del aliento de las personas que se acercan a la plaza y son dejadas en medio de la plaza. El aliento nuestro en bolsas de basura en medio de los poderes públicos pretende crear una metáfora de la suciedad de estos y de como nosotros somos cómplices de tales acciones

Imagen 19, 20, 21 y 22

INTERVENCIÓN ALIENTO

El siguiente proyecto presenta una intervención plástica desarrollada en la ciudad de Bogotá en el año 2014 y se titula Aliento. La propuesta aborda la no-relación de los habitantes de la ciudad con su habitar. El aliento de personas de distintos sectores sociales sirve para inflamar de su exhalación las bolsas plásticas que representan lo que contiene lo desechable, lo que no sirve, lo que se debe botar.

Las bolsas llenas de aliento son puestas en la calle y se toma un registro de su vagabundear sin rumbo, más que la dirección provisto por el viento. Aliento que es movido por otro tipo de aliento.

Imagen 23, 24, 25 y 26

XII. Metodología.

El proyecto Aliento se desarrolla en tres etapas, inicialmente se aborda el territorio especifico o sea la porción de espacio geográfico que obedece a una función dentro de la ciudad, es decir en este momento el interés se centra en los territorios sujetos a la ciudad. Segundo, una vez se ubica el lugar procedo a instalarme en ese espacio junto con las bolsas de basura, el procedimiento puede tardar todo un día ya que mi intención es establecer con la marca (bolsa con aliento) un límite o mejor crear las condiciones para un nuevo territorio uno habitado no por mi sino por el aliento de varias personas. Y el tercer paso es observar que sucede en el ambiente del territorio cuando hay una bolsa, dos bolsas, diez bolsas o cientos de bolsas y como quienes transitan interactúan con ellas. En la mayoría de ejercicios siempre me encuentro con algunos elementos que son recurrentes, el primero es que habitualmente en algún momento llega algún referente de autoridad, la policía, líderes comunales, vigilantes o sencillamente animales que habitan el lugar sobre todo perros, digo referentes de autoridad porque en todo territorio siempre estos son los primeros que devienen para evitar que el territorio sufra una descodificación que permita reterritorializar. Sin embargo dado que no es una invasión o conquista del territorio para instaurarse de manera permanente siempre es posible continuar con el proceso de inflar bolsas de aliento y ubicarlas en tal territorio, quienes están fuera de la convención es decir quiénes no pertenecen a tal territorio son por lo general los que se acercan e interactúan de una manera cómplice con la invasión. Una vez hecha la labor extenuante de llenar de aliento las bolsas de basura el siguiente paso es observar durante varias horas que sucede y que tipo de relaciones se instauran. Quiero volver a un punto anterior e indicar que la intención del proyecto no es verificar si se crea un nuevo territorio desde el acto de desterritorializar y reterritorializar sino el de provocar una manifestación en quienes habitan tal territorio y observar si su relación con tal efecto es de apertura o por el contario restringida y si la lectura que se tiene del devenir de la ocupación del territorio por un cuerpo que está invadido por la levedad del aliento es capaz de revelar algún aspecto de nuestro comportamiento humano frente al mundo.

XIII. EXPERIENCIA PLÁSTICA.

El ejercicio se plantea en dos espacios, el primero se ejecuta IN SITU (imágenes de la 26 a la 39) en donde se desarrolla en un espacio específico que habla de los procesos de desterritorialización – reterritorialización en un territorio, segundo la presentación del ejercicio es EX SITU (imágenes de la 40 a la 49) en un espacio dispuesto para el registro de la obra, en donde se evidencia a manera de metáfora el concepto de aliento y como este se va perdiendo a través de un proceso de deterioro en el tiempo.

Inicialmente el proyecto se plantea con la intervención a través de la marca (bolsas) en una avenida principal de la ciudad (territorio) para propiciar una interacción de quienes habitan tal territorio y observar que tipo de relación se establece de manera temporal con la acción que se desarrolla (invasión, modificación del territorio) es decir comprobar hasta qué punto se desarrolla o no el efecto de desterritorialización y posterior reterritorialización de tal territorio.

La experiencia plástica se inició en horas de la tarde en la avenida 9 con calles 156 y 157, hora en la que el volumen del tráfico es mayor, junto con un grupo de personas se procede a inflar bolsas de basura con aliento y posteriormente son depositadas a lo largo de las aceras contiguas a la avenida, una vez el conjunto de bolsas es lo suficientemente grande empezamos a arrojar de a poco bolsas en la avenida creando una especie de barreras y modificando el trafico habitual, algunos automóviles las arrollan desprevenidamente, otros las esquivan y otros se detienen para verificar que tipo de contenido tienen las bolsas. Al entrar la noche arrojamos el volumen total de las bolsas a la avenida lo que crea un atascamiento en el tránsito, tanto peatones como conductores empiezan a modificar su habitual comportamiento, unos esperan, otros abordan las aceras, algunos se ofrecen a quitar los obstáculos y otros más arrojan las bolsas que aún quedan en la acera hacia la avenida. La experiencia proporciona para el proyecto dos elementos que comprueban la tesis del mismo. Primero que en la medida que todo territorio obedece a una temporalidad en el espacio, es decir que no es perpetua o permanente y se insertan elementos que

obedecen a una naturaleza caótica porque no son vivientes habituales de tal territorio este genera un proceso de desterritorialización pero para permanecer activo se reterritorializa para no desaparecer. Segundo, se evidencia que quienes son vivientes habituales del territorio que ha sido expuesto al caos son quienes ejecutan los comportamientos de autoridad, seguridad y permanencia es decir mantienen un comportamiento gregario y obedecen a las convenciones pactadas por tal territorio, mientras que aquellos que no mantienen una relación o un contrato con tales convenciones son más proclives a la intervención y modificación de un territorio. Es decir que en la experiencia se observa que los individuos que son vecinos, transeúntes habituales, líderes del sector o policías son con quienes se tuvo que justificar de algún modo la acción, por el contrario aquellos que simplemente observaban y que no son parte del territorio es decir transeúntes desprevenidos son quienes hicieron parte de la experiencia ya sea inflando bolsas, arrojándolas a la avenida o defendiendo la acción.

Entonces tenemos que un territorio es una distancia critica entre dos seres de la misma especie una distinción entre lo propio y lo ajeno y en el proyecto se pudo comprobar que las relaciones establecidas por quienes habitan ya sea de manera habitual o desprevenida con un territorio siempre son afectados y provocados para modificar su comportamiento, creando una acción de desterritorialización y reterritorialización de un territorio para que este permanezca activo y no desaparezca.

a. Registro INSITU

Imagen 27, 28, 29, 30, 31 y 32

Imagen 33, 34, 35, 36, 37 y 38

Imagen 39 y 40

b. Registro EX SITU

Imagen 41, 42, 43 y 44

Imagen 45, 46, 47, 48, 49 y 50

XIV. CONCLUSIONES.

Al desarrollar el proyecto pude identificar algunos aspectos relevantes y que preciso mencionar como parte del proceso que continúa y que no funciona en el sentido de una trabajo acabado, sino más bien como un laboratorio que me ha permitido decantar algunas conclusiones sin que por ello sean puntos finales. A continuación se indican.

a. Todo territorio obedece a una singularidad en tanto que es temporal. Todo acto de territorializar es efecto de interpretar tal singularidad.

   Cuando se interpreta la singularidad de un territorio se está al mismo tiempo desterritorializando.

   Desterritorializar es el acto de componer un ritmo entre medios que son ajenos a tal territorio.

   Todo acto de desterritorialización compromete un nuevo acto de reterritorialización.

   La reterritorialización se funda en la multiplicidad de medios, una vez una porción de espacio se reterritorializa este se vuelve a comportar como un territorio.

b. El aliento en el proyecto actúa como medio, este junto con la bolsa negra crean un ritmo que provoca un acto de desterritorialización.

   Ambos aliento y bolsa son agenciamiento de un nuevo territorio fundado desde la reterritorialización provocada por estos.

   Aliento y bolsa se comportan como marca, que a través de la insistencia crean un territorio.

   El aliento es metáfora de levedad y la bolsa de basura de cuerpo, los dos se comportan como el viviente que habita y propicia un territorio.

XV. BIBLIOGRAFIA

Deleuze, Gilles., Guattari, Félix. Mil Mesetas. Pre-Textos, Valencia, 2004

Deleuze, Gilles., Guattari, Félix ¿Qué es la Filosofía? Anagrama, Barcelona, 2001

Miriam Reyes Tovar LA DESTERRITORIALIZACIÓN COMO FORMA DE ABORDAR EL CONCEPTO DE FRONTERA Y LA IDENTIDAD EN LA MIGRACIÓN Revista Geográfica de América Central Número Especial EGAL, 2011- Costa Rica II Semestre 2011 pp. 1-13

Deleuze, Gilles, Diferencia y repetición. Amorrortu editores, Buenos Aires, 2002

Georges, Perec. Especies de espacios, Novagrafic, Barcelona, 2001

Derrida, Jacques. Mal de archivo, Editorial Trotta, Madrid, 1997

Esther, Díaz. Para leer rizoma, publicado en “entre la tecnociencia y el deseo” Biblos, Buenos Aires, 2007 pp. 89-108