

05 · 2017

los sociófugos

Lina Martínez Alba

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
ASAB

Facultad de Artes ASAB
| **Programa de Artes Plásticas y Visuales**
| Lina María Martínez Alba - Los Sociófugos

Para aplicar al título de Maestra en Artes Plásticas y visuales

Modalidad - Creación

Mayo 2 de 2017
Bogotá

*Los sociófugos habitan algún lugar que está en constante movimiento,
están desesperados porque aseguran que nadie los quiere escuchar
pero ellos por su cuenta tampoco se disponen a hacerlo.
Llevan los ojos cerrados y no planean observar su entorno,
ensimismados en su malestar
se niegan a corregir su dolor con alguien que podría estar justo a su lado.*

Para comprender cada capítulo

Capítulo 1

El barrio de mis abuelos como lectura del crecimiento de la ciudad

La basura y el objeto encontrado

Arte Povera

Capítulo 2

Una colonia de humanos

La razón del hexágono

Capítulo 3

Hay un grito en mi boca que mi boca no grita

El mecanismo en que habitan los Sujetos Pétreos

Proceso y Referentes

Después de comprender la ciudad del caos

Bibliografía

Para comprender cada capítulo

Uno de los aspectos de la evolución humana que más ha atraído la atención de las investigaciones y análisis es el de las motivaciones del desempeño individual de las personas y su relación con el comportamiento en colectivo.

¿Es posible que la suma de los intereses individuales se traduzca en un armónico comportamiento del colectivo social compuesto por esos individuos? ¿Esa posibilidad se construye armónicamente mediante negociaciones, o necesariamente está mediada por la confrontación de la diversidad de intereses individuales? ¿O siempre se imponen las individualidades apoyadas en fuerzas o ventajas hegemónicas, por encima de los intereses mayoritarios? ¿Los liderazgos altruistas en esta confrontación conllevan a una falsa-armonía-colectiva que se materializa en estancamiento

social en vez del derivado progreso adjudicable a las iniciativas de los individuos emprendedores? ¿En la medida que la dinámica social se rige por el pragmatismo individual, la misantropía se va volviendo endémica? ¿El inevitable crecimiento urbanístico de las sociedades va minando las relaciones de solidaridad y confianza propias de los colectivos rurales, y de culturas colectivas no-urbanas?

Este dilema es el objeto del presente proyecto. Este proyecto se propone plantear el problema de cómo dentro del inevitable crecimiento y cambios de la ciudad, se exacerba el comportamiento individualista de las personas para afrontar las exigencias de esa dinámica urbana; con lo cual se estimula una aguda disputa de espacio con los otros, en vez de un relacionamiento armónicamente colectivo.

El desempeño de las personas, guiados por intereses individuales, se manifiesta en actitudes egocéntricas, la mayoría de las veces egoístas, que no tienen presente los requerimientos de los otros individuos, salvo cuando son convergentes entre ellos. Cuando esos intereses son convergentes, se manifiestan en colectivos fragmentados, desiguales entre sí. Que a su vez son antagónicos entre ellos.

Según análisis sociológicos, esta diversidad es connatural a todas las sociedades. Pero como dilema humano, se manifiesta cada vez con más síndromes de aislamiento individual en la medida del crecimiento y la transformación urbana. La satisfacción de los intereses y propósitos individuales de las personas en la ciudad es cada vez más precario e incluso lejano. La densidad del poblamiento creciente de la ciudad y las complejidades de sus cambios, imponen barreras que hacen más difícil lograr hacer efectivos sus propósitos individuales a un número cada vez más grande de personas. Las frustraciones individuales por no satisfacer sus intereses, son más cotidianas en la mayoría de las personas de los conjuntos sociales urbanos, y se constituyen en ambientes masivos de agresividad, de mayor escepticismo, de conductas más individuales y de animadversión y prevención, aunque se transite cotidianamente en medio de los colectivos urbanos.

La construcción de la instalación que interpreta este conflicto en el proyecto, consiste en un mecanismo elevado a una altura tal que la mirada directa del público no alcanza a captar la imagen superior de lo

que allí pasa; en consecuencia, se requiere un visor, que en este caso son dos monitores, a través de los cuales se transmite esa imagen. Lo que se logra ver es el movimiento de un grupo de hexágonos que componen la figura de un panel y sobre los cuales están ubicados pequeños, incómodos y desesperados individuos, que ilustran el problema planteado. El movimiento es activado por cada persona que así lo desee mediante una manivela.

Cabe señalar que el dilema sintetizado en esta introducción ha sido abordado desde diferentes disciplinas del pensamiento humano: psicológica, religiosa, literaria, cinematográfica, filosófica, económica. Esencialmente es la materia prima de la política. En Malthus (1) por ejemplo se señala que la sobrepoblación es un problema pues rebasa las disponibilidades alimenticias, por lo que propone iniciar el control de la natalidad como una solución al exponencial crecimiento poblacional.

La economía positivista aborda este conflicto más como un motor del progreso de la humanidad. En la medida en que cada persona se desempeña guiada por el egoísmo de sus intereses individuales, induce dinámicas de cambio progresivo que en suma benefician al conjunto de individuos que se encuentran en el mercado para intercambiar los resultados de las empresas que materializan los intereses individuales. Y esa es la base del progreso según los pensadores positivistas.

[1] Hall T Edwar[1972]

Capítulo 1

–

El Barrio de mis abuelos como lectura del crecimiento de la ciudad

Hay un lugar específico en mi historia que se encuentra en la casa de mis abuelos maternos, localizada en el barrio La Cabaña, al occidente de Bogotá; allí crecí en los 90.

Barrio dónde en la actualidad y desde finales de los años 70 se asentaron poblaciones desarraigadas en amplios potreros en los que se fueron construyendo espontáneamente y sin estándar urbano de ninguna naturaleza casas enormes, con patios internos y espacios amplios. Su economía original se basó en el establecimiento de carpinterías y más tarde talleres de carros y bodegas industriales. Hacia los años 1950 mis abuelos se instalaron en un potrero allí, que les fue entregado como regalo de bodas por parte de mi bisabuela, la madre de mi abuela. Así, ellos fueron de

los primeros habitantes del sector, que se extendía desde el Bosque Popular hasta lo que hoy es la avenida Cali.

En síntesis, el poblamiento y desarrollo urbano informales del sector fue básicamente de inmigrantes del altiplano cundiboyacense, que con disponibilidad de redes de energía y alcantarillado permitieron la rápida habitabilidad y la creación de sitios de trabajo señalados. Esto marca un lugar en la historia de la ciudad pues se abrieron nuevos espacios habitables, en los que se establecieron nuevos pobladores. La ciudad se extendía, pero también se densificaban sus espacios con nuevas poblaciones.

En mí, emergió un interés matérico por los objetos de

madera viejos, y su razón de ser está en ese barrio. Seguramente porque las personas llegadas del campo a la ciudad solo traían consigo sus capacidades manuales y materiales de sus labores de allá, igual llegaban cargados con esos objetos marcados de afecto y así se fueron conformando arrumes de cosas.

En el patio de la casa de mi abuela, dónde crecí jugando con chatarras acumuladas a lo largo de 50 años: las maletas con que mis abuelos viajaron que son cofres o baúles de madera a la usanza de transeúntes provincianos en los 50, los muebles con que empezaron las dotaciones de la vivienda y hoy arrinconados. En general, objetos que resultan ser acumulaciones y ocupan el patio en un arrume innecesario.

Dentro de todo el arrume, hay un retablo que desde mi niñez hallaba en cualquier esquina de ese recoveco; recuerdo que casi siempre lo usaba en la fantasía del juego, su color siempre me pareció que no podía hacer falta, un verde muy pastel, menta. Hace dos años lo encontré, deteriorado y además hecho fragmentos. Resulta que ese retablo en algún momento fue la puerta trasera del patio, que llegaba hasta el final de la manzana urbana actual.

La influencia de estas relaciones entre objetos de madera abandonados y el juego infantil; se entrecruzan con una actitud nostálgica de los ambientes de encuentros de la familia materna en casa de mis abuelos. Quizas

mi familia, que en su origen humilde nunca pudo desechar ciertas cosas pues tendrían algún valor simbólico, de recuerdo, de memoria: gente que ve pasar la vida y sigue prefiriendo el pasado; o una simple disposición a acumular cosas que han tenido y de las que no se quieren desprender, maña acumuladora. Esta relación seguramente contribuye a encontrar la raíz que explique en qué momento inició ese interés por los muebles o por los objetos vetustos de madera.

A la reafirmación de ese interés, o al mensaje oculto que pudiera hallar en los objetos abandonados, han contribuido mi transcurrir cotidiano y el medio de transporte decidido para movilizarme en la etapa de vida universitaria; la bicicleta me brinda la posibilidad de observación y búsqueda/encuentro de múltiples objetos. El tránsito diario desde mi lugar de vivienda, me lleva al paso obligado (barrio San Fernando), que es principalmente de carpinterías, talleres y fábricas, por tanto, un lugar dónde siempre hay basurales: tal abundancia de cachivaches me iba proveyendo a diario de una mina de oro.

Una de las características encantadoras de estas partes abandonadas es el color porque a través de él se pueden ver, de igual manera, el tiempo transcurrido y la arquitectura del lugar al que pertenecieron. Y así, en efecto, si todo inicia con la atracción con ese tipo de retablos desde mi núcleo de vida, a lo largo de la ciudad

hay muchos fragmentos como el de mi pátio y que pertenecen a los cambios arquitectónicos de puertas, ventanas, estructuras, amoblamientos, que fueron de madera y migraron poco a poco al metal.

Los objetos ahora abandonados, pertenecen a una misma época, a la época de las abuelas, cuando aún no había tanta gente rondando por las calles y apenas nos estábamos empezando a ubicar. En la actualidad ese tipo de retazos se encuentran a lo largo de Bogotá, y dan cuenta de ese transcurrir del tiempo, del progreso. El incontrollable crecimiento de la ciudad, puede ser leído a través de los cambios en sus parámetros arquitectónicos, económicos, urbanísticos, de movilidad, tecnológicos, de comunicaciones (2), que inevitablemente se multiplican con el imparable crecimiento demográfico y la expansión territorial. Es decir, la urbe es dinámica y cambiante, con relacionamientos cada vez más complejos y exigentes para la existencia y los contextos de desempeño de

las personas y de los colectivos sociales a los que pertenecen.

La complejidad que resulta de esta dinámica obliga a que sean los intereses individuales los que primen en la cotidianidad de las personas. Es decir, a mayor complejidad y dinámica urbanística, la individualidad y el sentido competitivo son remarcados en el desempeño de las personas, pues deben afrontar exigencias de un contexto crecientemente agresivo (3).

Sin embargo puede que estemos a tiempo de comprender ese hecho como un motivo que nos configure en colectivo a pesar de ser cada uno persona con una dimensión particular.

Cra 78 casa izquierda... giro a la derecha, para llegar a la casa: mi recorrido todos los días en San Fernando.

La basura y el objeto encontrado

Maderas seleccionadas a lo largo de la ciudad, por sus texturas y colores

Encuentros de diversidad de usos de la madera en la ciudad

Tengo dilemas con la sociedad actual, me pregunto mucho por la felicidad, sobre todo si llevamos tan inserto el afán de progreso, pasamos por alto que los objetos pueden ser tratados como personas, y viceversa. Es tan fácil desechar y tan fácil pasar por alto a cualquiera, tan fácil olvidarnos de los otros, más que preguntarnos por ellos y las historias que todos tenemos por contar; ignorar la utilidad que tenemos por ofrecer. Por eso concedo a la recolección un sustento coherente, una actitud crítica por lo inconforme con respecto al orden de las formas aceptadas socialmente; desechar, por ejemplo, pero al reaccionar en el diario se logra hacer fractura en esas formas. Oponiéndose a la facilidad de la compra de algún material, como la madera y al contrario reconociendo en esas tablas que tienen su característica de color, recuperar esa belleza aún si están atiborradas en medio de un basural.

En el Hombre unidimensional de Herbert Marcuse, él autor propone la manera en que se puede tener conciencia en la vida en sociedad, desde el actuar propio, incluso si reconocemos que estamos ahogados en estructuras de las formas en que pretendemos ver y asumir la vida.

“nos encontramos ante uno de los aspectos mas perturbadores de la civilización industrial avanzada: el carácter racional de su irracionalidad. Su productividad y eficiencia, su capacidad de incrementar y difundir las comodidades, de convertir lo superfluo en necesidad y la destrucción

en construcción, el grado en que esta civilización transforma el mundo-objeto en extensión de la mente y el cuerpo del hombre hace cuestionable hasta la noción misma de alienación. La gente se reconoce en sus mercancías; encuentra su alma en su automóvil, en su aparato de alta fidelidad, su casa, su cocina. El mecanismo que une el individuo a su sociedad ha cambiado, y el control social se ha incrustado en las nuevas necesidades que ha producido.” (Marcuse H 1954)

Recoger muebles o partes de madera es más un ejercicio metódico, en el cual hay una búsqueda constante en el diario de las pequeñas cosas no observadas. En ese sentido la acción tiene coherencia con las formas cuestionadas dentro de la sociedad, al encontrarse como el saldo contra aquel mundo industrializado, concediendo a la basura la condición de materia prima. De esa manera la observación y el encuentro con objetos, hacen parte del proceso artístico; aunque ese proceso no es el fin.

Entonces pretendo por medio de objetos encontrados, intervenirlos, renovarlos y hacerlos partícipes de la construcción escultórica. Los maderos son la respuesta objetual de lo que realmente somos, sujetos con una historia y una fragilidad, y que no somos vistos tras el afán de cada día, a todos dejamos atrás y todos nos dejan, no hay tiempo para fijar la mirada, estamos en un constante cambio y movimiento, dentro de la estructura que nos compone: la ciudad.

Las formas de vida, la vida en la ciudad y el lugar que como individuos ocupamos leídas a través del objeto es un ejercicio que realicé de distintas maneras durante mi transcurrir académico en la facultad de artes en la universidad.

Así en “Cartografía de un Mueble” (2015) el objeto se traslada de un lugar a otro tal como lo haría una persona del común, en el transporte público y ocupando un espacio; el video muestra los distintos momentos del mueble, cada uno se repite hasta que se logra leer una historia de ese recorrido. Lo que se pretendió fue *ponerse en los zapatos del otro*.

Cartografía de un mueble (2015)
Video 7:23

Después llevé a cabo la colección de muebles encontrados en la basura “sujeto mueble”. Aquí pretendía contar una historia por medio de un libro; la historia planteaba la idea de la presunta vida previa del mueble, cómo había sido abandonado, y finalmente como podría ser recuperado y visto.

El libro estaba escrito en primera persona esto le daba

un carácter humano al mueble. Los muebles se dispusieron en una esquina de mi barrio, montados en la pared con la inquietud de que fueran rescatados; colgado a ellos estaba el libro con su historia. Lo que ocurrió en efecto es que fueron tomados para ser reutilizados por la gente, que comprendió con claridad para que estaban dispuestos, por su ubicación espacial, pues estaban listos para ser llevados.

Sujeto Mueble (2015)
Videoinstalación, registro de side specific

La evidencia de los ejercicios reseñados que llevé a cabo es la verificación de que reconocer, recolectar escombros, y por medio de ellos leer el crecimiento de la ciudad y la población es la manera de investigar, y con esos objetos lograr una imagen que genere una narrativa que nos haga entender como lo que somos, un cumulo perteneciente al sistema que es la ciudad.

Sobre el particular es necesario

señalar también lo mostrado en la película “Mic Macs” (4). Se vuelve relevante cuando encuentro en esta película justamente ese quiebre que reconozco necesario para vincular las porturas de vida en la sociedad actual, y cómo lo asumo en el momento creativo. También en la vida cuando reconozco el lugar que cada uno de nosotros ocupamos, a pesar de que seamos tantos.

(4) Mic Macs - Jean Pierre Jeunet, 2009

Escena de recolección de basura en Mic Macs

En la película se evidencia la importancia de la recolección ante todo en una escena que describo brevemente a continuación:

Llega un camión por la calle, es un camión de tres ruedas, se dirige a un basurero que es una especie de container lleno de objetos valiosos de basura, allí va Vassel (personaje principal) y se parquea frente a él:

-oh plataforma de lanzamiento-
agarra un tarro de plástico y lo tira

-oh es desechable.. si señor-

-ohhh el mundo de hojalata-

-oh un carro de bebe-

-una palanca muy sofisticada, uh miren que equilibrio, uff, soy todo un artista-
agarrando una sombrilla

Mic Macs representa a una comunidad que vive en un subterráneo, está conformada por un grupo de amigos que se hacen llamar “familia” y que resuelven la vida de una manera en que nadie supondría: recogiendo basura. De la basura que recogen, escogen objetos a los que le renuevan su utilidad; así mismo funciona la interacción entre ellos. Reconociendo el abandono en el que estuvieron y reconstruyéndose en el afecto y la confianza: hacer todo como un grupo, resolverse la vida juntos sin obviar las fortalezas de cada uno y comprendiendo casi a la perfección la función que cada quien tiene en esa sociedad. Facilitándose así los objetivos conjuntos, cada parte tiene la tarea que cada quien puede resolver de la

mejor manera según sus facultades.

Hay dos bandos dentro de la historia de la película: los recicladores idealistas y los empresarios sanguinarios. Que cada bando representa una forma de vida, cada uno con su precariedad o abundancia. Me refiero a que la familia desde su *forma de vida*, atiende las respuestas de manera “análoga” o anticuada, en cambio, los empresarios desde la opulencia y la tecnología.

La película apunta a demostrar qué tan inteligente, o no, se puede ser de acuerdo a las herramientas y medios que se tienen, y cómo estos se operan. Aunque los empresarios abundan en alta tecnología, son engañados por la picardía y sencillez de la estrategia mecánica de los Mic Macs. Lo cual está directamente relacionado con la manera en que asumo la creación de un mecanismo dentro de la instalación, es un elemento anacrónico y precario.

Las ciudades nos condicionan pero entendernos como sujetos colectivos es vital en una sociedad imparablemente creciente y cambiante. No podríamos obviar

las necesidades individuales (somos frágiles) pero tampoco las conjuntas (somos un sistema). Necesitamos ajustarnos a las diferencias, tener la capacidad de saber mirar y comprender que en la cabeza de todos existen las mismas preguntas, los mismos sentires; o por lo menos cualquier parecido con la realidad.

“La implosión de la población mundial hacia las ciudades está ocasionando en todas partes una serie de destructores sumideros comportamentales más mortíferos que la bomba de hidrogeno. El hombre se encuentra ante una reacción en cadena y prácticamente sin conocer la estructura de los átomos culturales que la producen. Si lo que sabemos del comportamiento animal en condiciones de hacinamiento o lejos de su biotopo familiar tiene algo que ver con el genero humano, nos esperan terribles consecuencias en nuestros sumideros urbanos.” (Hall Edward T urbe y cultura p.202)

Las maderas que habían sido seleccionadas, ahora son intervenidas para convertirse en hexágonos.

Capítulo 2

–

Más de 100 pequeños humanos en posición de desespero, moldes.

Una colonia de humanos

Edward T Hall en su libro *La dimensión Oculta* plantea de qué manera nos vemos afectados por el espacio vital, la proxemia (5), y como funcionan las distancias en las relaciones humanas. Esto lo hace por medio de ejemplos que toma de las agrupaciones sociales en animales, y que se ajusta a esta propuesta, pues entiende al humano urbanita tal como se podría comprender a un animal que hace parte de una manada. Los grupos de animales tienen una función vital igual a la humana: sobrevivir y habitar; y también se ven afectados en la medida de la sobrepoblación. En el caso específico de las ratas, Hall explica de que manera las primeras generaciones de

comunidades de ratas funcionan armónicamente, pero en la medida del aumento demográfico, se ven afectadas en su calidad de vida, hasta el punto de colapsar y terminar en una guerra a muerte todas contra todas.

Cuando hablamos de conjuntos de personas o masa (6), visibles en conglomerados: en las protestas, en las horas pico, en el transporte público y las grandes avenidas, es fácil visibilizar que somos parte de una multiplicidad y eso no es un problema, ser parte de un órgano; el problema puede tratarse de no ser consciente de ello, y atribuirse un carácter sobresaliente en el entorno, me refiero a la imposi-

[5] espacio vital

[6] La rebelión de las masas, Ortega y Gasset. José "Masa es el *hombre medio*. De este modo se convierte lo que era meramente cantidad-la muchedumbre- en una determinación cualitativa: es la cualidad común, es el hombre en cuanto no se diferencia de otros hombres, sino que se repite en sí un tipo generico.

bilidad de enfrentarse al otro como se enfrenta a un espejo, siendo consciente de su espacio, que es igual de mínimo al mío, al suyo, al de todos.

Como venía diciendo desde los primeros capítulos del libro, T. Hall ha ejemplificado los comportamientos de grupos, observando generaciones de ratas o cangrejos demostrando que estos al verse sobrepoblados iniciaban la defensa de su espacio personal por medio de la agresividad para la supervivencia. Así, define también las prácticas personales entre humanos, porque somos inherentes a una naturaleza que busca la comodidad en el habitar.

No podemos pretender ser tanto, tampoco tan-poco; pero definitivamente tenemos el sentido que cualquier otro ser tiene, en nuestro existir, podemos querer escapar (7). El hecho de ser humanos no nos hace mayores o más relevantes, en esa medida tenemos una constitución que no percibimos, y que sugiero parte de la ciudad y sus dinámicas, ir con la corriente hace parte de esa falta de sentido que es propia de quien no sabe a qué pertenece, y es la pregunta de todos los días, buscar pertenecer a algo. Definitivamente los animales puede que no racionen sus emociones, pero las tienen, no racionan la supervivencia; pero sobreviven. El humano también pobla, existe con el fin directo de habitar, y vivir. Y se nos olvida que para vivir necesitamos no solo del entorno, en el entorno hay muchos más como nosotros.

Entenderse como hormiga configura

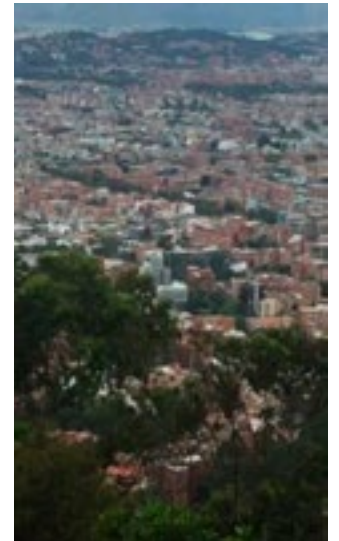
la visión que podemos tener de las personas en sociedad y una dimensión que nos aleja de la visión común. Como cuando vamos en avión y a esa distancia adquirimos un panorama distante de la ciudad, que nos permite ver avenidas completas, tal vez algunos autos en tránsito, pero ante todo nos disminuye y notamos cuán mínimos podríamos ser. Además de que en el proyecto siempre ha habido una necesidad por convertir la vida humana en un significante paralelo a las vidas sociales animales porque en la composición biológica puede ser que aquello que nos constituye no sea tan distante.

La cita anterior menciona el escape y lo relaciona con el documental “encuentros con el fin del mundo” De Herzog, en el documental se muestra a una serie de personas que viajan en lo que parece un transatlántico, por su dimensión, en realidad es un avión; en él migra un grupo de personas que han decidido levantarse de la vida en sociedad occidental, todos poseen una profesión que de alguna manera llegan a Mc Murdo a ejercer. Además de la excentricidad de los personajes que componen esa comunidad, porque decidieron escoger su destino en *el fin del mundo* alejados de cualquier supuesto, escapando para aislarse; hay una anécdota que muestra la película y que nuevamente me hace pensar en las capacidades biológicas de la vida por encima de las racionales. Significa lo mismo cuando trato de entendernos no como una ciudad si no como una colonia. La anécdota es una reseña que hacen

dentro del documental de un ex biólogo que encuentra un oficio peculiar, ese oficio es observar una comunidad de pingüinos y lo hace con el mayor gusto y logra reconocer cada dinámica, cambio, movimiento y silencio de esa sociedad. Lo importante del aporte de esta observación, para la película y para el proyecto es lo que narraré a continuación: las comunidades de pingüinos tal como todas las especies que habitan la Antártida tienen una prioridad incluso sobre el humano, así cuando una persona camina y se encuentra con un pingüino debe ignorarlo y dejarlo seguir sin perturbarle, cuando un pingüino camina aislado de su grupo puede ser casual porque se perdió, pero hay instantes que el biólogo observó, en los que aleatoriamente algún pingüino decide aislarse del lugar de congregación de la comunidad para dirigirse hacia una montaña cuyo destino es mortal, se sabe que quien va no regresa por las condiciones que allí encuentra. Definitivamente el pingüino no es un ser racional pero si responde a unas conductas propias de la sensibilidad, tanto el biólogo como el pingüino, decidieron aislarse por la incomodidad del mundo social. Me parece un ejemplo certero porque nos revela lo que T Hall ejemplifica en otro tipo de contextos acerca de los comportamientos sociales pero que en suma significan lo mismo y es que por más humanos o animales, poseemos intuiciones de naturalezas similares, la individualidad y el egoísmo son propios de la misantropía generada por la ciudad pero no únicamente en este plano, los pingüinos, las ratas,

los cangrejos, también se aproximan a esa dificultad colectiva cuando el rango de espacio vital les impide hasta algún punto la calidad de vida.

Hemos hablado del problema individual entendido como una consecuencia de la colectividad pero no hemos mencionado concretamente que ese estímulo social que nos debilita se debe también a la vulnerabilidad que representamos en solitario, y que le da motivo a la ilustre desesperanza que señala la posición de los humanos de la colonia y su material, frágil, quebrantable, vulnerable.

Vista que sugiere la dimensión planteada, el panorama y el zoom

Con las maderas recolectadas se configuran los hexágonos asociándolos con la figura de los panales

La razón del hexágono

Existen espacios que tienden a mantener a las personas apartadas unas a otras, denominando este tipo de espacio “sociofugo”, y dando el término de “sociopeto” a aquellos espacios que al contrario, tendían a mantener a las personas reunidas.(8)

Existe un motivo de configuración natural y biológica que si bien ha sido explicada desde la ciencia, también desde el arte, tiene que ver con la proporción áurea. Sustentándose en aquella figura que por su morfología compone armónica y simétricamente cualquier espacio. El hexágono posee un movimiento que simula el telar que develan las colonias de abejas, también las moléculas de polen, y por qué no, una colonia de pequeños humanos.

los hexágonos es una representación del problema de la sobrepoblación, que lo contextualiza no sobre la ciudad si no sobre el significante de un espacio natural, un panal. Los hexágonos están ubicados sobre un mecanismo que los hace girar y ese movimiento se puede entender como los espacios que están en constante cambio y que nos imposibilitan establecer relaciones constantes, por eso el desapego y la no pertenencia: el aislamiento.

Ubicar a la colonia de humanos sobre

(8) T Hall Edward (1972)

Capítulo 3

–

El mecanismo en que habitan los Sujetos Pétreos

La instalación está compuesta por un mecanismo ubicado sobre una base o andamio que le brinda una altura mayor a la de una persona común, por lo cual observarla en su totalidad es imposible, solo se logra ver la parte inferior, que revela el actuar del mecanismo. Lo que ocurre en la parte superior del mecanismo es un movimiento generado desde abajo por una manivela, le da movimiento a los ejes sobre los cuales están dispuestos los hexágonos que a su vez sostienen los sujetos pétreos (9).

Sin embargo, observar lo que ocurre allí arriba se logra por medio de dos monitores dispuestos en la sala y que transmiten la imagen desde una cámara en tiempo real, así se revela el movimiento y lo que es lejano a la vista directa,

los humanos en movimiento. Esta dificultad de mirar tiene sentido si recordamos la imposibilidad de leernos como el cumulo urbano que somos, cuando hablaba de la posibilidad de leerse a la distancia, como con un microscopio me refería a esta distancia. Entenderse desde fuera y la labor espacial del objeto instalado es disminuir la posición del humano.

El mecanismo construye un movimiento simple por medio de una herramienta básica como lo es la manivela, sin embargo lo que revela es esa complejidad del movimiento, el movimiento que impide establecer un lugar, dinámico y en constante cambio. Como el devenir ciudadano que nos impide establecernos y definirnos en espacio propio y compartido.

Hay una necesidad narrativa, el entender la escultura como un momento y un lugar contemplativo, pero asumirla también como aquella escena equivalente a una historia. Las historias nos remontan recuerdos, nos suscitan emociones, el lugar común es el sentimiento.

Somos frágiles, podríamos estar hechos de plástico pero en realidad nuestra composición es orgánica, podríamos estar hechos de piedra pero igual nos rompemos.

“El fin tradicional de la estética en hacer sentir, en la privación y la ausencia, algunos elementos pasados de la vida que escaparían de la confusión de las apariencias a través de una mediación artística, siendo por tanto la apariencia la que sufre el reinado del tiempo.”(10)

Polea realizada en 2013

[9] Se hace referencia al término extraído de Anomalisa, pétreo.

La película tiene por protagonista a un motivador profesional que, cuanto más ayuda a la gente, más monótona y anodina es su vida; todo el mundo le parece y le suena igual. Hasta que la voz de una chica le suena diferente y está dispuesto abandonarlo todo y a todos por alcanzar la felicidad con ella. Película de animación escrita por Charlie Kaufman. Donde el problema central es la existencia y vida humanas a pesar de que no salga humano alguno en ella, en distintos instantes emplea el juego de ver al humano como una máquina, así somos heterogéneos, sin embargo somos frágiles y dentro nuestro hay infinidad de preguntas, por la irremediable soledad que nos compone.

[10] Debord Guy y otros, Filosofía para indignados(2013)

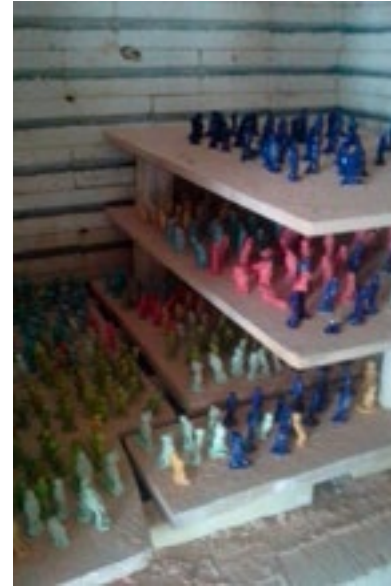
Hay un grito en mi boca que mi boca no grita

Todo el planteamiento de las colonias y establecerse como un sujeto que habita, tal como habitan las especies de fauna y de flora, nos provee un pronóstico claro en la medida de la función de la vida. Hay esquemas y estereotipos que nos delimitan los caracteres de existir y vivir; como dar vida, tener un hogar, unos hijos y una cuenta bancaria. En esa misma medida también vienen naturalizándose expresiones dentro del comportamiento en lo que tiene respecto con la vida, comportamientos que nuestros ancestros, y no nos vayamos tan lejos, nuestros abuelos podrían cuestionar con toda la sabiduría del caos, y del caso también (11). Refiriéndome a las imposturas humanas cuando cada vez pasamos más por alto y encima de cualquiera.

En función social es una decisión del statu quo, pero cuestionar el movimiento establecido puede ser una situación desde el individuo dirigido al grupo.

Sin embargo todos van para donde el otro va, sin cuestionar si quiera el bienestar. En el caso específico del andar, trasladarse, de los zapatos al Transmilenio (12); de observar el paisaje a ignorar la vida en las pantallas. Son efectivos en la velocidad de vida que la sociedad nos otorga, y no podemos contradecirla.

Todos atendemos necesidades, emociones, pensamientos, experiencias que desde nosotros mismos están siendo ignoradas. No solo la queja y la tristeza, también la alegría y el placer.

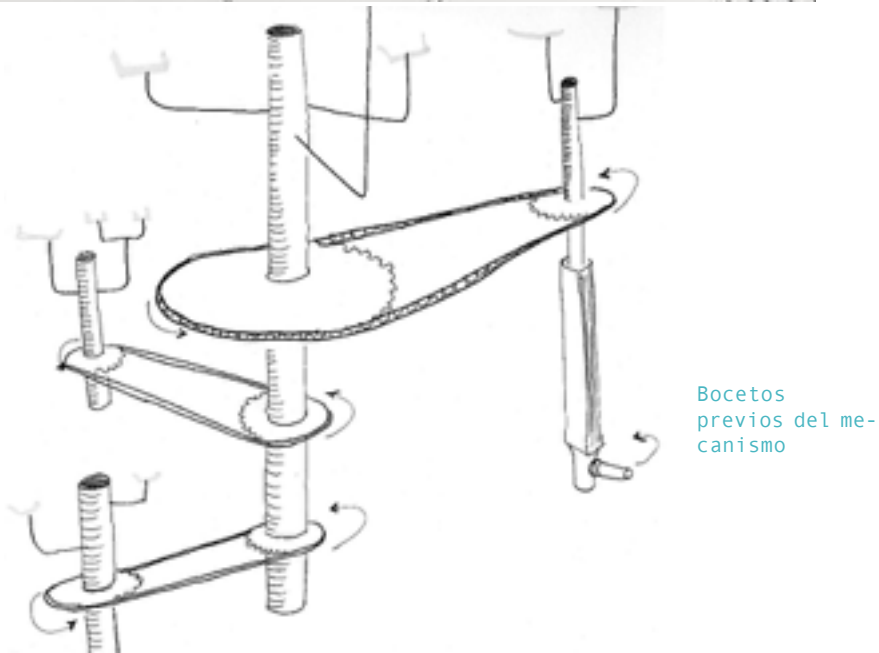
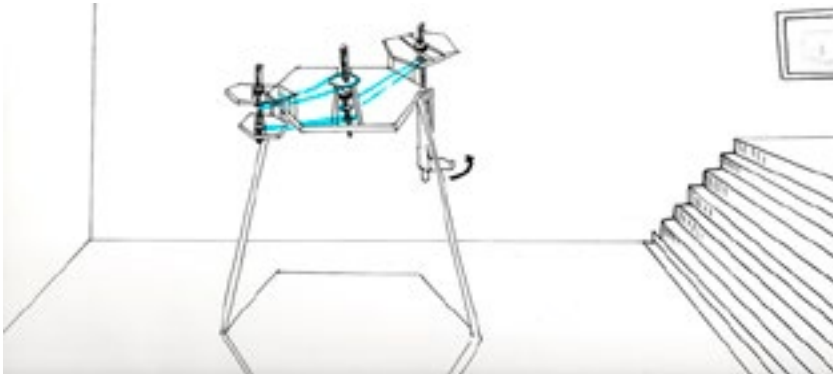

Lugares que ocupan los humanos hormiga en el proceso de producción.

[11] T hall Cap3 Control demográfico

[12] El síndrome del automóvil pág. 214

Proceso y Referentes

Bocetos previos del mecanismo

Arte Povera

“Undoubtedly, this generation shared certain broad principles: that a Work of art is an attitude become form through a wide range of materials: that they are flexible and transformable: that any medium, technique and location may be used; that art is related to a quest for authenticity and truth, and that it should engage with social concerns stemming from an anti-authoritarian position and rejecting the ideology of consumer society. However, the more one considers the diverse works of Arte Povera, the more one becomes aware of certain shared characteristics: a rejection of coherent style and artistic signature, as well as the distinction between the liberal and metaphoric, real and virtual, natural and artificial, live and inert, through the transformation of the installation into a type of ‘poor theatre’ where nature and culture coincide.”(13)

Situacionismo, de las tesis de la revolución cultural

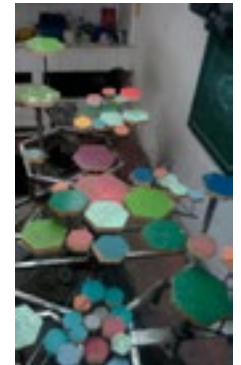
Los situacionistas consideran la actividad cultural, desde el punto de vista de la totalidad, como un método de construcción experimental de la vida cotidiana que puede desarrollarse permanentemente con la ampliación del ocio y la desaparición de la división del trabajo (empezando por el trabajo artístico)”(14)

[13]Phaidon Press, ArtePovera (1999)

[14]Debord Guy y otros, Filosofía para indignados[2013]

Del ensayo al paso a paso del progreso de la elaboración de la máquina.

ENLACE DEL REGISTRO FINAL DE LA INSTALACION:

<https://vimeo.com/225800038>

Después de comprender la ciudad del caos

Los dos autores con que interprete y conceptualicé mi sentir en el cotidiano urbano, que es mi motivación en el momento creativo, se conjugaron en la manera en que comprendo el arte, que es asumirlo desde las conductas en la vida social.

Se ha partido de comprender el por qué de la agresividad como un estado de la competencia generada por las dinámicas urbanas y como esto afecta las soluciones de grupo y solidaridad en las relaciones. Así de que manera el hecho de la densidad se representa como un problema visible en espacio y en relaciones, sin embargo no se ha planteado de manera concreta cómo la inmedible dimensión de cada persona y sus sentires es también resultado de estar solo. La ciudad nos localiza en instantes de total soledad y así nos justifica como el “debemos aprender a estar solos” y en esa medida inician las dificultades de asumirse como colectivo, desde cada parte de la cultura se nos enfatiza en el actuar propio e individual.

Sin embargo me gusta pensar en que la vida puede tener aún distintos tonos, en los que el afán no nos desespere, ojalá nos conmueva, ojalá cuando la ciudad siga creciendo no nos continúe destruyendo.

Necesitamos escuchar y ser escuchados, para no explotar tras la voracidad del inclemente

crecimiento que nos aísla incluso estando a centímetros de distancia.

La mirada y búsqueda de singularidades dentro de la multiplicidad puede ser un camino a seguir en este proceso que ya ha establecido un contenido desde el que hacer y el material, con el pronostico de acoplarse con facilidad a la lectura del publico general, sin pretender especialización y gran criterio .

Del quehacer como un proceso

La producción como parte del metodo creativo ,pues atribuye reflexiones desde la mirada del trabajador. Aproxíma nuevas inquietudes dentro de la forma de vida pero ante todo desde la posición en el campo artístico. Del obrero que construye la célula ciudad y tiene la capacidad de dimensionar el tiempo en la vida/la vida en la producción, que en las dinamicas narradas de la ciudad imposibilitan la lectura de ese transito y se convierte en un imaginario, se omite el tiempo y todo artefacto se da por hecho-desecho.

Bibliografía

Sepulveda C. E., Lopéz C D, Gallego J M (2014). Los límites de la estratificación: en busca de alternativas. Editorial Universidad del rosario, secretaria de planeación (Bogotá)

MARCUSE HERBERT (1954). One dimensional man. Bacon Press. (Boston).

ENDE MICHAEL (1992). Momo. Edit Alfaguara. (Madrid)

HALL EDWAR T (1972). La dimensión oculta. Anchor Books (Mejico)

HERZOG WERNER. (2007) Rencontres au bous du monde. Documental. EEUU

JEANE PIERRE JEUNET (2009) Mic Macs. PELICULA

Charlie Kauffman (2015) Anomalisa PELICULA

Ortega y Gasset(1930) La rebelión de las masas (Barcelona)

Guy Debord (2013) Filosofia para indignados (Barcelona)

Carolyn Christov-Bakargiev (1999) Arte Povera Phaidon press (hong kong)

Bogotá
-
Colombia

2017

