

01

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

ISSN impreso: 2011-5253

ISSN en línea: 2422-278X

IPAZUD
Instituto para la Pedagogía,
la Paz y el Conflicto Urbano.
Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

DOSSIER

Artículo de reflexión

Episodios Bogotanos

Bogotá Episodes

Edwin Alberto Duarte Romero¹

Colombia

Para citar este artículo: Duarte, E. (2021). Episodios Bogotanos. *Ciudad Paz-ando*, 14(1), 8-18. doi: <https://doi.org/10.14483/2422278X.14028>

Fecha de recepción: 10 de diciembre de 2019

Fecha de aprobación: 8 de diciembre de 2020

¹ Magíster en Estudios Artísticos, Universidad Distrital Francisco José de Caldas; Artista Plástico y visual, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Docente, ilustrador, en proyectos privados y distritales. Correo: edwinchox@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9962-2990>

RESUMEN

A partir de las experiencias y vivencias en el hábitat bogotano, se crean diálogos, se reflexiona sobre algunos sucesos que irrumpen lo cotidiano, como ir en el transporte público, en donde el juego de cambiar los objetos de su entorno natural crea otras formas y visiones de la capital. Lo anterior, se refiere a una narración que retoma parte de las experiencias del diario vivir, siendo el objeto el que ayuda a configurar nuestras realidades y también convirtiéndose en el mediador para nuestros recuerdos individuales o colectivos. De tal manera que, es importante comentar lo cotidiano, confinados en el espectro del vacío. Se propone, relatar cómo el vacío crea algunas realidades, por medio de identificar algunos signos y símbolos los cuales interpretan la memoria o un nihilismo en las prácticas cotidianas, para luego desvincular el significado de los objetos que nos circundan para ir creando nuestro propio contexto o ciudad. Por último, se comenta el proceso creativo de un capitalino que se nutre de caminar las calles, realizar visitas a exposiciones, proponer espacios de diálogo con la ciudadanía y realizar estudios sobre el cuadrado, este último se tiene en cuenta para la realización de diferentes composiciones gráficas.

Palabras clave: Ciudad, Vacío, Cotidiano, Signo, Símbolo, Político, Calle, Bogotá, Proceso creativo, Juego, Cuadrado.

ABSTRACT

From the life experiences in the Bogota habitat, dialogues are created, reflections are made on some events that disrupt the daily life, such as going on public transport, where the game of changing the objects from their natural environment creates other forms and visions from the capital. The foregoing refers to a narrative that takes up part of the experiences of daily living, being the object the one that helps configuring our realities and also becoming the mediator for our individual or collective memories. In such a way that, it is important to comment the day by day, confined in the spectrum of emptiness. It is proposed to relate how emptiness creates some realities, by means of identifying some signs and symbols which interpret memory or a nihilism in daily practices, then to unlink the objects meaning that surround us to create our own context or city. Finally, we comment on the creative process of a man from the capital who thrives on walking the streets, visiting exhibitions, proposing dialogue spaces with citizens and conducting studies on the square, this last one taken into account for the realization of different compositions.

Keywords: City, Empty, Everyday, Sign, Symbol, Political, Street, Bogota, Creative Process, Game, Square.

Cosmovisión a partir de vagabundear la ciudad

En cuanto a los recorridos por las calles, se puede decir que todos los días me encuentro con aquello, con eso que me abraza, con el jardín turbio lleno de ruidosos saludos, con algunas picaduras de mosquitos fugaces y extrovertidos que me succionan mi dinero para luego polinizar sus hogares.

El hábitat, en donde se encuentran algunas orillas y también personas, es el espacio donde las especies pueden residir y reproducirse. Dentro de este ecosistema, moran algunos individuos que no son picados por los impestos, pagos de tarjetas de crédito o simplemente no necesitan de camuflajes domésticos ni elegantes para lograr ser invisibles. Ellos se aferran al simple hecho de habitar la infraestructura salvaje rodeándola y acechándola.

Casi siempre cuando me dirijo a abordar el transporte turbio en una avenida u orilla con árboles a cada uno de sus lados, me encuentro con esos transeúntes salvajes y se me viene a la mente una que otra imagen de la ciudad, reflejada en el vidrio casi húmedo de mi puesto.

Ilustración 1: Atardecer citadino.

Fuente: Duarte E., 2019.

Una imagen fría, gris y acuosa que me enlaza entre grandes construcciones, la ciudad me hace parte de sus minerales, de su infraestructura, para luego invitarme a ser parte de su extensión en la tierra polinizada. Observando las calles de la ciudad, imagino nuevas infraestructuras o recuerdo alguna eventualidad en medio de los destellos apresurados, cada parada me concede tiempo para imaginar. Son imágenes que contienen un sentido para algunos ciudadanos o quizás no. Sencillamente, a estas imágenes las hago parecer un juego y me acuerdo que en el arte moderno se emplea el juego para querer desarraigar al hombre de las pericias que afronta, el crear un juego es una necesidad interior que hace parte de la

libertad, la creación y la espontaneidad, el juego puede ser un sello de identidad en el arte moderno.

Tal vez, es por eso que se realizan juegos artísticos que contienen metáforas, paradojas, mentiras visuales etc. Mediante el juego, se invita al espectador a encontrarse con una situación lúdica que refuerza su creación y aprendizaje (Gutiérrez, 2009). Lo lúdico no se piensa como un acto de falta de seriedad, es totalmente, al contrario, desde el juego se logra proponer nuestras ideas con absoluta seriedad y con intenciones de mostrar un juego, en donde la solución más técnica y complicada parezca resolverse de la manera más fácil.

En la producción de un juego se considera una proyección básica, la cual es que resulte útil para el desarrollo individual, es decir algo que les proporcione un desarrollo conceptual a las personas por medio del juego, que les comparta una información y les interese a algunos individuos más adelante en sus vidas. De lo anterior, se puede ayudar a formar individuos creativos y no repetitivos, personas con mentes abiertas que podrán resolver sus problemas en la vida, sería como un niño de trece años que juega con los juguetes adecuados.

El juego actúa como un estímulo de la imaginación, por lo tanto, la modalidad del juego debe ser abierta, de lo contrario el interesado no participará en la acción. Pensemos en lo siguiente, todos los aspectos sensoriales se abren para lograr comprender el mundo que nos rodea, conociendo las formas y los colores, qué tipo de texturas posee cada objeto por medio del tacto y de las experiencias cotidianas del día a día. Todas esas vivencias, quedan grabadas en el disco duro, si recordamos cuando nos atrevíamos a jugar, organizando objetos por sus características o por la importancia que representan para cada quien, el juego de caracterización de objetos, quizás nos ayudaba a lograr comprender la situación que enfrentamos en un momento específico, logrando organizar de esa manera la tarea que nos pidieron, como crear categorías para organizar los objetos de la oficina o nuestra casa (Munari, 2004).

Por otro lado, también es importante mencionar que la fragmentación es parte de la descomposición de la realidad y también en algunas ocasiones se convierte en el juego para armar nuestras realidades. Con el fragmento se busca el juego, se busca intensificar la imagen y unificarla por medio de los objetos o formas, tal como lo es en la práctica dadaísta, en donde los objetos pierden su significado y se les otorgaba una carga simbólica mucha más compleja de la que les correspondía, de esa manera cambiando los significados del objeto cotidiano.

Estando en el bus, sigo imaginado, todo se da en cada paso agigantado de neumáticos apresurados, de frío pesado contra calor liviano. Cada mirada dentro del escarabajo metálico me transporta a una imagen o recuerdo y me preocupa ver el mismo anuncio...

Yo siempre me pregunto ¿Nada es original? Recorro con mis ojos algunos lugares, apunto con mi flecha a los avisos publicitarios, formas y objetos zumbones ¿Nacen del azar? ¿Sobresalen sin poseer un referente? Puede ser que algunos de estos anuncios sean un *remix*² o una apropiación de ideas pasadas o simplemente por lo extralimitado del bus, no puedo verlos en detalle.

Al recordar cuando subí al bus, pienso y me respondo apresuradamente, recordamos, realizamos cambios o apropiaciones de la mayoría de los símbolos y signos que nos acompañan en nuestras acciones cotidianas. A ellos los conocemos, estos objetos son parte de nuestra memoria, me gusta hacer el siguiente ejercicio: los ubico y compongo en cada uno de los paraderos una y otra vez, como la canción que no recordamos su letra e inventamos las demás líneas una y otra vez. Es una de las formas de humanizar el azar o maneras menos traumáticas de hablar sobre algún asunto notable, que quizás nos haga sentir incómodos (Gutiérrez, 2009).

Me doy cuenta que en medio de mi fantasía, los objetos, me ayudan a entender mi entorno. Juego a ubicarlos en otro hábitat constantemente con la intención específica de crear nuevos mundos o tal vez, es lo que hago mientras recorro la ciudad.

Según mi interacción con ellos, según su procedencia, historia o simplemente por mi aprecio hacia ellos, hacia los objetos, los convierto en depredadores gigantes. Algunos de estos objetos, se convierten en el depredador con ideas o conceptos, el cual acecha los muros abalanzándose sobre los gustos, recuerdos y experiencias, sus garras son la subjetividad que desgarran las imágenes pasadas de cada quien.

Estoy llegando a la última parada, y ya logré detectar algunos de los símbolos o signos dentro de la capital, los logré transformar gracias al largo recorrido entre selvas o calles, pude crear una imagen, una trampa para mi presa.

Ubicaré la trampa, quitando del medio las viejas y caídas hojas, ahora dejaré otro objeto en el prado junto a los demás, dejando junto a él reglas que impulsan la creación con premisas que no son cambiantes.

Llenos de vacío

“El hombre caminando siempre al borde del vacío a la orilla de la gran boca de la insignificancia...” Octavio Paz

Luego de un periodo corto de tiempo, en donde voy a desaguar mis residuos orgánicos, el tipo me da la bienvenida al claustro con este pensamiento un poco modernista o existencialista, y sin importarle ni darme tiempo de pensar en lo que me dice y en lo que veo reflejado, se esmera

² El remix propiamente es aquel en donde se logra cambiar totalmente el aspecto de una canción original, ya sea para mejorar algún contenido o simplemente para cambiar su base.

por apaciguar mi voz para que no interrumpa lo trascendental de la noche.

Ilustración 2: Trampa en la ciudad - Poncho.
Fuente: Duarte E., 2019.

Ilustración 3: Reflex.
Fuente: Duarte E., 2019.

El vacío de acuerdo con Gaburno (2012), es en gran parte el estado natural de la naturaleza, y en gran parte nos es natural y nos pertenece o nos logra identificar en muchas situaciones. Quiero decir, el término vacío también es pensado en el campo científico o lógico, gracias a varios experimentos se demuestra la existencia de lo invisible en nuestro entorno, el vacío es producido por la presión del aire y la atmósfera, pero también podemos hablar del vacío conceptual: el cual es producido por la presión del sentido y la realidad, es decir entre más real sea una idea más vacía es, entendiendo lo real como; todo aquello que se desliga de los significados.

Este hombre viejo pero elocuente me confunde, ¿Por qué interrumpe mi cotidianidad? Es un poco extraño encontrarme en esta situación. Casi nunca me encuentro acompañado, no hablar con alguien me introduce en los pensamientos más profundos de mi vida, por ahora solo me interesa chocar con las tareas y formas que se encuentran en mi escritorio.

Persiste el hombre entrado en años, él no me deja pasar, pero mucho menos me atrevo a desaparecer en las profundidades del pasillo, no soy capaz de hacerme a un lado y mucho menos de decirle que pare de hablar. Tal vez, es porque me interesa escucharlo un rato más, el hombre viejo y escrupuloso me continúa diciendo: especialmente en la cultura capitalista entendemos la muerte como el vacío, como la nada, la no existencia, la culminación de un todo, la negación de toda posibilidad.

La muerte es la némesis que nos acompaña; ella desprecia todo por lo que se luchó en una vida llena de obligaciones y pertenencias personales para luego hacernos dar cuenta de lo terrible que llega ser el vacío o la realidad misma, realidad desligada de los significados, de los objetos o posesiones, las cuales les otorgamos un sentido para lograr entender nuestro mundo.

El vacío es un lugar sombrío o lleno de luz, en donde no existe sino lo hueco y lo infinito. Por lo tanto, él también es el nihilismo, la no creencia, es la falta de existencia de algún significado y del sentido que poseemos de la verdad.

Del mismo modo, el nihilismo entendido por Nietzsche como la “voluntad de la nada y negación de la vida bajo una apariencia de moral”, es en nuestro tiempo y en nuestra sociedad, el vacío como ausencia de sentido, la nada como negación de la realidad bajo la apariencia de lo real, encontrarnos en un terreno en donde lo único que existe es la ausencia misma, un lugar que solo es comprendido por la persona que lo crea.

Parece que en cualquier momento al hombre furibundo le fuera a estallar la cabeza, voy a tener que entrar en conversación. Me es fácil indagar con él acerca del tema del vacío, me es propio y me siento identificado con sus significados, el vacío existe en mi vida diariamente.

De repente salen versos y frases de mi boca, como si el que quisiera interrumpir la cotidianidad de alguien fuera yo. Comienzo con las siguientes palabras tibias:

Queremos entender los significados que van ligados a nuestras experiencias como aquello que denota nuestra realidad subjetiva sin tener en cuenta las realidades que compartimos entre nosotros.

Por lo tanto, para lograr transformar lo cotidiano o lo verdadero es necesario entender el vacío como herramienta, como lo único que es real y no los significados que le damos a los objetos, con el fin de describir y entender nuestros entornos.

Si logramos desligarnos de los significados, lograremos una falta de sentido, un sin sentido que nos comunica con el objeto mismo, sin tener alguna presuposición de su significado, lo que logra que entendamos al mismo objeto desde su naturaleza para luego proponerlo desde nuestro propio pensamiento, logrando una nueva imagen o interpretación del mismo.

No tenía idea de lo natural que es para mí el hablar sobre el vacío, es quizás por tenerlo tan cerca, por vivirlo constantemente una y otra vez. El viejo de repente hace un ademán con su boca, es como una sonrisa camuflada en esos pelos extensos y blancos. Ahora su rostro me demuestra querer interrumpirme, pero con ímpetu bastante juvenil, lo hace y sin protocolo alguno.

Sin embargo, el peligro del vacío o el sin sentido y también del nihilismo: es que pronto se identifican con una actitud de prevención al negarle crédito a la verdad o al negar que haya “una verdad”, según su contexto; lo cual también lo hace caer en el relativismo, pues si cualquier discurso puede ser verdadero o cualquier realidad es verdadera, también todo discurso puede ser falso.

Entonces creo yo, como alguien con experiencia, esta confusión es la que provoca la pérdida de sentido, la pérdida es continua en nuestra contemporaneidad como en el arte conceptual. En donde toda idea es primordial sin importar de donde provenga o para donde esté dirigida, se logra poseer una pérdida de los sentidos, pero sin lugar a dudas no solo en el arte o la cultura, le confieso, a este hombre joven que acaba de salir del baño, al otro del reflejo.

El sin sentido de la contemporaneidad nos demuestra que cada vez nos desligamos más de los significados, pero nos acercamos más a nuestra realidad o vacío, todo desde el punto de vista de nuestra subjetividad o desde el simple punto de vista de mi reflejo en el espejo.

Todas estas frases se crean en mi cabeza y se proyectan en mi boca, es como si hablara conmigo mismo, es como si lo hiciera al mismo tiempo: hablo y escucho en el mismo espacio, a través del espejo, pero no soy yo quien se encuentra al otro lado.

Sin darme espera esa voz rasgada y desnuda por los años comienza de nuevo, además en nuestra sociedad actual nos cuesta creer en lo que vemos y menos lo vamos a hacer con lo que no vemos, tenemos una pérdida de sentido o de memoria colectiva. Según nuestras vivencias personales, según nuestros recorridos, vamos

adquiriendo experiencias que forjan nuestros recuerdos, pero el recordarlos depende de si se convierten en traumas o en eventos significativos para nosotros.

Cada vez que recordamos, tenemos una pérdida que depende si el recuerdo es satisfactorio o simplemente lo queremos modificar, lo anterior muestra cómo el significado va perdiendo su importancia, entonces nos encontramos en los terrenos vacíos de la no verdad o de la verdad que es convertida en la no existencia, una verdad que en realidad es la más concreta y mucho más sincera porque nos encontramos en un paisaje en donde la nada hace nacer nuestros conceptos nuevamente, son ideas desligadas de los parámetros netamente objetivos, creamos nuestras propias realidades dependiendo de la vida misma.

Es como está sucediendo en este momento, no logro concebir esta realidad, no entiendo quién es el que me habla al otro lado, tal vez es simplemente un recuerdo.

Me encasillo en la idea de que es simplemente una reminiscencia y yo joven, pero también con algo de experiencia, le confieso a mi reflejo: el no querer ver nuestra realidad nos hace persistir en darle significados a nuestros objetos, lo cual es un problema en nuestra sociedad contemporánea, porque los objetos son creados para no perdurar, son creados para no tener una larga vida; por lo tanto, ocasionan una pérdida de memoria o una memoria a corto plazo.

Me doy cuenta de que esta situación es un diálogo incansable, es como un mal sueño en donde no puedo parar de hablar con el hombre entrado en años. Sin ningún remordimiento, opaco su grave voz diciendo, ante todo, el vacío es la desnudez de la realidad, es el objeto sin significados, es el lugar donde no existen las palabras.

El recurrir al objeto como descriptor de la realidad, de nuestras realidades crea un vacío existente si este es un objeto que parte de la creación misma, es decir; si lo configuramos según nuestra subjetividad ya que, son criterios propios que para otros les sería difícil entender.

En principio, si desligamos del significado a las formas para transgredir su naturaleza y lograr proponer al objeto como símbolo desde nuestras propias costumbres; logremos crear nuevas realidades en donde se describan los problemas que lo encierran.

Se termina la saliva que lubrica mis labios, es de noche y ya es lo último en mi casetera, no tengo más saliva. Por último, pienso en mi trabajo, lo dejé de lado por todo esto que acaba de pasar, toda esta conversación. Me veo, me encuentro, estoy en la búsqueda de dar sentido a este vacío: una realidad que voy encontrando, todo con el fin de darles a conocer mi entorno, mis símbolos y significados, todo a partir del reconocimiento directo de la realidad y habitando el vacío o la no existencia.

Una realidad que conlleva con ella símbolos y signos que los pienso para desligarlos de su naturaleza y lograr mostrarlos como descriptores de mi realidad, para luego

entender mis experiencias como colectivas y tal vez mi habitar logra ser en conjunto con las experiencias de otras personas, es lo último que logro pronunciar antes de ver la luz y quedarme encandelillado.

Ilustración 4: Destello.
Fuente: Duarte E., 2019.

Fragmentos de una grabación

En el transcurso de la conversación, enciendo mi grabadora con el logotipo de señal Colombia. Él me comienza a hablar sobre su vida personal, un poco más preciso con lo que tiene que ver con sus pasatiempos, las mujeres. Eso es aburrido, lo interrumpo y le digo que si quiere un cigarrillo mientras observamos la ciudad desde quinceavo piso.

Al tener su garganta con un sabor gris por causa del cigarrillo, me cuenta sobre su proceso creativo y nuevamente enciendo mi grabadora con el logotipo de señal Colombia. Los objetos convocaron mis preguntas sobre cuál tema es consecuente con las ideas que quiero realizar. Me interesa el origen de los objetos, su nacimiento y sobre todo reconocer su naturaleza, la cual se determina según donde se encuentren.

Este cigarrillo me marea un poco, entremos y recorramos el taller para seguir contándote. Los objetos me llevaron a pensar sobre mi contexto, gracias a que: cada uno desarrolla un significado diferente según en donde se localicen o quien los posea. También me interesa sus formas y cómo se comporta la luz sobre los distintos materiales que posee cada uno de ellos, es decir sus texturas o tramas.

Realicé estudios con relación al significado y significante, cómo algunos objetos son símbolos o signos en determinadas poblaciones, los significados de algunos objetos se derivan de su color. Algunos materiales determinan una sensación o particularidad especial, como lo es el uso de un simbolismo: una calavera o una amapola, la cual evoca los sueños.

También me gusta mezclar colores y materiales industriales, todo con la intención de buscar un lenguaje propio, un lenguaje o imagen que me ayudará a demostrar el mundo que pienso: una ciudad llena de máquinas, metales y consumismo. En el mercado se encuentran muchos materiales que pueden ser relacionados con lo anteriormente dicho, pero encontré uno que sobresale por su fuerza y duración, el esmalte industrial, lo escogí por su amplia gama cromática y por su puntualidad a la hora de priorizar la industrialización de la ciudad.

Somos del mismo contexto y al igual, yo también reconozco los sonidos aturdidores, el afán escandaloso, las rupturas en los pavimentos y las personas invisibles que duermen bajo la luz de un faro y cobijados por las palabras de las noticias colombianas.

Algunas ciudades nacen por medios industriales, por su afán de convertirse en un hábitat modelo hacia el desarrollo, buscan destruir el patrimonio y la historia que las creó con el fin de maquillar una ciudad en ruinas (Garaicoa, 2003).

Él deja de lado por ahora las críticas sobre nuestra ciudad extralimitada lo cual es visible mientras grabo en mi casetera. Él me recomienda o me cuenta que: en el pasado el arte se mantenía rígido frente a las ideas occidentales y consideraba los avances científicos como la única manera de sobrellevar las causas naturales, pero ahora el arte se concentra en los que se puede llamar arte-receptor o arte sociedad, colocando en primer lugar los efectos sociales del arte (Acha, 2012).

Ilustración 5: Grabadora.
Fuente: Duarte E., 2019.

Pero existen múltiples maneras de realizar este acto en donde se hace una causa y efecto social, desviándose del camino y provocando una pérdida de las acciones, el arte por lo tanto es auto cambiante, cumple funciones sociales con el fin de realizar transformaciones en las realidades

colectivas. Las condiciones políticas que prevalecen en el momento logran y condicionan las ideas artísticas y pensamientos para la transformación de un producto creativo.

Durante el proceso creativo, utilizó diferentes tipos de dibujo, los cuales ayudan a esquematizar o mapear mi proyecto en particular. Los simples bocetos o los dibujos constructivos, los alzados, dibujos despiezados y los fotomontajes son herramientas para hacer visibles mis ideas. El dibujo realizado a lápiz o con pluma me sirve para comunicar una forma o una función y, más que nada es el diario ilustrado de mi propia memoria, son dibujos con algún aspecto técnico me muestran cómo se acomodaron a las formas y dimensiones de lo que vaya hacer (Munari, 2004)

El dibujo científico es para los grafistas o en mi caso particular, la representación de un objeto, planta o animal tal como lo es, sin ningún problema de estilo o pretensión estética, solo queriendo representar al objeto en todos sus aspectos lo cual es útil para ir reforzando mis aspectos técnicos

El dibujo por piezas, también me sirve para representar el objeto y sus partes mecánicas, diferenciando una de la otra con el propósito de entender cada una de sus partes, que en conjunto componen una forma en especial y nos ilustra cómo están dispuestas cada una de las partes del objeto (Murani, 2004)

El visitar varias exposiciones en la capital colombiana, exhibiciones que al simple hecho de narrarlas dan cuenta de procesos llenos de experimentación, hacen nacer en mí un mismo deseo, el de proponer algo que me dé la experiencia dentro de un laboratorio, es decir, que cuente sobre eso que es el proceso en un laboratorio o taller.

Las características que más me llaman la atención son: el interés por narrar acontecimientos, lo cotidiano del encuentro ciudadano por medio de objetos o infraestructuras que nos sirven como mediadoras. Por supuesto, fuera de proponer un sentido plástico en mi trabajo, ya sea rasgando papeles superponiendo fotogramas o experimentando con diferentes técnicas fotográficas, quiero exponer sobre el encuentro y diálogo del transeúnte en algunas de las calles capitalinas. Veo que la fotografía hace parte de tus influencias, ¿es importante en tu proceso o experiencia como creador visual? Sí, por supuesto...

Quiero comentar sobre un referente, los parciales fotográficos y la mayoría de las experimentaciones del artista colombiano **Miguel Ángel Rojas** en el laboratorio fotográfico, son uno de los antecedentes que impulsan algunos de mis proyectos. Su obra **David**, compuesta por doce fotografías en blanco y negro que muestra la imagen de un soldado desnudo y mutilado en una pose que evoca la estatua homónima de Miguel Ángel junto con otras de sus grandes representaciones en el arte contemporáneo

resaltan lo imprescindible de esta exposición: el claro interés por lo temático y también por mantener un estilo³.

Los parciales fotográficos de Miguel Ángel Rojas se deben a la pertinencia de documentar, conversar el proceso creativo y metodológico; el asumir un trabajo artístico, más cuando se requiere de un alto nivel estético en los resultados.

Entonces, el artista debe ser un observador de su tiempo, de su entorno, un analista, un cronista. Tener en cuenta nuestros contextos desde un punto de vista personal, comprenderlos y mostrarlos de una manera plástica experimentando desde nosotros mismos, dará cuenta de un interés por conocernos y conocer nuestras experiencias.

En Bogotá, hace ya algunos años se lograron traer artistas muy importantes, sus obras de verdad impactan con su creatividad y por supuesto que lograron influenciar mi proceso creativo. Recordemos que la mayoría de los bogotanos tuvimos la gran oportunidad de ver las 127 obras que se presentaron de uno de los grandes exponentes del arte del siglo XX, Man Ray en el Museo de arte del Banco de la República. En la exposición se conservó una retrospectiva de sus cinco periodos, que fueron significativos según su contexto (Rigefield, New York, París y Hollywood). En la parte donde se mostraron sus solarizados y varias interpretaciones de la fotografía en blanco y negro se nota un interés por comprender el proceso técnico y conceptual de un resultado fotográfico.

Man Ray, al igual que Miguel Ángel Rojas, logra una gran variedad de experimentación en el campo de las artes plásticas, como lo pueden ser sus rayogramas fotográficos. Sus intereses parten desde sus pinturas cubistas, para luego dirigirse al dadaísmo y surrealismo donde interrumpe con la realidad de la temática, es decir, experimenta con la realidad tomada a partir de la fotografía. La experimentación realizada por Man Ray en el laboratorio no es algo netamente empírico sino al contrario: Es con el espíritu de una experiencia y no como un experimento que estas imágenes autobiográficas son presentadas. Hacer notar algo no visto de un momento o hecho específico, es también una de las maneras en las que Man Ray propone la fotografía.

Siempre me gusta hablar sobre Marcel Duchamp, uno de los pioneros en el arte del siglo XX, quien logra con sus ready-made o sus objetos sacados de su espacio habitual para colocarlos en uno no convencional, él logró hacer una ruptura en el arte con sus conceptos y sus objetos. Entonces, comparto que el situar objetos fuera de su contexto permite reelaborar un nuevo significado hacia el mismo material, no solo en su forma o valor sino también en lo que puede significar, en qué se puede convertir cierto objeto si transgredimos su función.

3 Noviembre 28 a marzo 24 /2008, exposición. Museo de arte del Banco de la República.

¿Todo esto que me cuentas gira alrededor de los objetos? Sí, el proceso de identificar los objetos que circundan mi contexto y el de los demás ciudadanos, me ayuda a contemplar las inquietudes que quiero resolver. Las preguntas son fáciles de formular, pero difíciles de responder en tan poco tiempo, sin duda son preguntas sobre la manera de abordar una imagen, sobre qué temas son los que me hacen configurar un pensamiento crítico y más que nada interrogantes de cómo voy a exponer mi trabajo a los lugares que me interesa llegar.

En consecuencia, sigo conversando con el entrevistador de señal Colombia. Los antecedentes únicamente no son los artistas que son afines a nuestro trabajo, también lo son los procesos que mantengamos constantemente en la gráfica y en nuestros intereses, no solo es importante encontrar un lenguaje, también lo es el mantener constancia en buscar las mejores herramientas que se acomoden a las ideas que queremos dar a conocer.

Quisiera preguntar sobre el uso que le das al cuadrado, ¿tiene alguna relevancia? ¿Es importante para la composición de tus obras? Sí, lo es, déjame contarte un poco de la historia acerca del cuadrado.

Pitágoras en sus amplias reflexiones matemáticas egipcias, asegura que el principio de todas las cosas es el número, su temor por el infinito lo hace parte de los pitagóricos y lo obliga a encontrar un equilibrio en los números, un término capaz de limitar la realidad.

Los intervalos musicales son los que permitieron también desarrollar las dimensiones de algunos templos, columnas o fachadas, los cuales demuestran la transición de un concepto aritmético a uno geométrico entre distintos puntos⁴. Cada uno de los lados del triángulo están formados por cuatro puntos y en el centro solo un punto el cual es la unidad para todos los demás puntos. Por lo tanto, el cuatro es el símbolo que representa la solidez, la igualdad perfecta.

Para los pitagóricos también existía el interés por lo limitado y lo ilimitado, unidad y multiplicidad, derecha e izquierda, Masculillo y femenino, cuadrado y rectángulo etc. Es decir, la relación entre los contrarios para los pitagóricos representa lo erróneo, el mal y la falta de armonía. Pero posteriormente en los siglos V y IV a.C Filo lao y Arquitas, también pitagóricos, retomarán las doctrinas impuestas por Heráclito: la unidad entre contrarios no es anulada uno del otro, sino son internamente armónicos, sintiéndose en una tensión continua.

El cuadrado no es absoluto, como sí lo es la figura del círculo que nos refiere a la eternidad. Si unimos estas dos figuras, una dentro de la otra lograremos hacer referencia a Dios, una unidad divina, el círculo representa lo celeste,

4 La tetraktys es una figura triangular que consiste en diez puntos ordenados en cuatro filas, con uno, dos, tres y cuatro puntos en cada fila. Como símbolo místico, fue muy importante para los seguidores de los pitagóricos.

el cuadrado lo terrenal, el cielo será conjunto de la tierra o la eternidad al tiempo. El cuadrado dentro de un círculo simboliza la dependencia del cielo y el círculo dentro de un cuadrado simboliza el espíritu dentro de la materia (Consuegra, 1992).

Platón también se interesa por estudiar las proporciones o concepciones matemáticas del mundo, entre el humanismo y el renacimiento, el triángulo posee una base, si se alarga se proporcionarán progresiones numéricas en las que se alteran los números pares (símbolo de lo infinito) y los números impares (símbolo de lo finito). Los cuerpos regulares platónicos son estudiados posteriormente por Leonardo Da Vinci.

Aparece la sección áurea alrededor del 2000 a.C. o con Luca Paicioli en 1445-1510 gracias a su estudio o tratado sobre los conceptos de belleza. En donde se establece la relación entre un segmento AB, punto C de división, AB es a AC como AC es a CB⁵. La sección áurea como principio del rectángulo armónico la vemos ejemplificada en algunos organismos que crecen de esta forma infinita y en algunas composiciones arquitectónicas y pictóricas. Del cuadrado se puede obtener el rectángulo de oro, trazando una diagonal que parte del centro de su base a la esquina opuesta, al añadir un cuadrado basado en su lado mayor obtendremos un nuevo rectángulo de oro y si continuamos haciendo lo mismo en cada lado mayor, obtendremos una figura a partir de cuadrados que al mismo tiempo es una figura en espiral.

En 1850, se encontrará que en los recién nacidos el cuerpo es dividido por el ombligo en dos partes iguales, cuando el cuerpo se desarrolla normalmente la relación entre la parte superior del cuerpo, de la cabeza al ombligo y la planta de los pies cumple con la sección áurea, $3.5=5.8$. Los egipcios buscaron la manera de dividir la tierra de igual manera, utilizando sus partes del cuerpo como los dedos, la mano y el brazo y encontraron que medía lo mismo que de ancho y alto con los brazos extendidos, y se dieron cuenta que el ombligo era la mitad de su cuerpo en relación con la altura, hicieron la misma división sobre la base de un cuadrado trazando una diagonal de la mitad de la base a una de las aristas (Consuegra, 1992).

En la Edad Media aparece el Homo quadratus, el mundo es como un gran animal, por lo tanto, es un ser humano, el hombre es el mundo, el cosmos es un gran hombre y el mundo uno pequeño que al mismo tiempo contiene microcosmos dentro de cada hombre. El número, se considera con conceptos simbólicos y estéticos como ocurre en la naturaleza o en el arte: cuatro son los puntos cardinales, las fases de la Luna, las cuatro estaciones, cuatro las letras del primer hombre ADAN, cuatro la proporción del hombre porque la anchura de sus brazos extendidos

corresponderá a su estatura, formando la base de un cuadrado ideal.

Por otro lado, en la búsqueda por desarticular el objeto del campo artístico Malevich busca esperanzadamente en la figura del cuadrado y exhibe un cuadrado negro sobre uno blanco, el cual logra provocar controversia en el público y la crítica. El mundo real, desaparece cada día más, los objetos se confunden unos de otros, hasta el punto de que la racionalidad del mundo se encuentra en un vacío. Es como un desierto en donde existe solo la sensibilidad que lo acoge todo, pero la satisfacción de la liberación del objeto me hace ir más a fondo y logro ver mi sensibilidad como la única esencia de mi vida⁶.

La pila de la grabadora se encuentra exhausta, al igual que mis piernas. No haré más preguntas por ahora a este artista ciudadano, mejor recopiló toda esta información para el artículo de esta semana en Señal Colombia sobre artistas emergentes.

Ilustración 6: Visitando a un artista.

Fuente: Duarte E., 2019.

5 La Divina Proporción (2008, trad. Calatrava)

6 Kasimir Malevich obra cuadrado negro (1915)

Referencias

- Acha, J (2012). *Las causas sociales en El Sistema de la producción, arte y sociedad latinoamericana*. Ed Trillas.
- Consuegra, D (1992) *En busca de cuadrado*. Lerner.
- Gaburno, E (2012). *Estética del vacío: la desaparición del símbolo en el arte contemporáneo*. Universidad Nacional Autónoma de México - Escuela Nacional de Artes Plásticas.
- Gutiérrez, P, T (2009) El juego en el arte moderno contemporáneo. *Arte, individuo y sociedad*, 21, 51-72
- Munari, B. (2004) Juegos y juguetes en *¿Cómo nacen los objetos? apuntes para un una metodología proyectual*. Ed, Gustavo Gil S.A. 242-254.
- Munari, B. (2004) Bocetos y dibujos en *¿Cómo nacen los objetos? apuntes para un una metodología proyectual*. Ed, Gustavo Gil S.A. 81-82
- Pacioli T (2008) *La divina proporción* (Trad. Calatrava). Akal, S.A.
- Garaicoa, C. (2003). *La ciudad soñada*. Elba Benitez.
- Rojas, M. (2008). *David*. Museo del Banco de la República
- Razón pública. (2013). *El arte es marcadamente ideológico*. [producción audiovisual] <https://www.youtube.com/watch?v=q88Oq3p9iOQ>

