

MINERÍA Y PAISAJE

Mi trabajo artístico nace de los cambios que ocurren en el contexto actual con relación a la naturaleza, la sociedad, la cultura y vida. También los recuerdos y experiencias vividas desde niño, allí donde nacen las preguntas y cuestiones que hoy interpelan una y otra vez como los espacios que habitamos, compartimos y vivimos con las personas que estuvieron, estamos y van a estar.

Esto despertó en mí una necesidad de expresar lo que pasa a mi alrededor, a través de los diferentes medios artísticos como la instalación, fotografía, animación, ensambles, los objetos, las esculturas orgánicas con tejidos en hilos con diferentes materiales como metales, suncho, lanas, hilos, etc. Que dejan una huella en la experiencia de las personas que ven mi trabajo.

Los temas y conceptos que abordo a nivel general en mis trabajos son la naturaleza, el paisaje, las aves, la minería, el territorio, las comunidades, las plantas, el bosque, los ríos de nuestro país.

Busco transmitir esa imagen de la memoria personal y de recuerdos vividos en medio de la naturaleza exuberante por sus colores, formas, sonidos y sabores que de niño me fascinaban. pero, ahora todo ha cambiado o transformado en un paisaje extraño, de un color gris, una forma y un sabor que no reconozco muy bien

por el auge de la expansión urbanística, la revolución verde, la deforestación y la minería en el país.

Creo que mi principal inspiración fue la casa de mi abuela, los paisajes de mi tierra, los sabores y canciones que escuchaba de niño.

En este documento veremos varios momentos como por ejemplo donde se sitúa este trabajo de investigación y creación, a nivel conceptual, de referentes artísticos, de autores que habla del tema, de antecedentes, de cómo se desarrolló la obra, que decisiones se tomaron, qué medios artísticos conforman la obra, que relación con materiales hay en la obra y por último conclusiones.

El tema de investigación en la obra se desarrollada a partir de la minería legal e ilegal del oro en Colombia que podemos ver es un problema multidimensional que cada vez se agudiza deteriorando los ecosistemas naturales, transformado el paisaje en un desierto árido y abandonado, desplazando todas las formas de vida o habitantes a otras regiones, generando más marginalidad o pobreza en las comunidades, generando control y violencia por parte de los grupos armados y por último, causando enfermedad por uso de químicos o metales pesados como el mercurio que agiliza el proceso de extracción del oro a un costo muy alto para vida silvestre que repercute en toda la cadena alimenticia.

Este trabajo de grado para optar al título de maestro en artes plásticas habla sobre el tema del paisaje de la extracción minera y la instalación, el cual se planteó la pregunta de investigación ¿Cómo recrear el paisaje de la extracción minera en Colombia? se intentó responder a través de siete subtítulos que están en un documento de manera específica. Pero, aquí se encuentra sintetizado, en desarrollo de estos siete subtítulos pudimos constatar que la idea inicial que era denunciar el deterioro del paisaje por la extracción minera, se cambió por recrear parte de esta situación de una manera más práctica y alcanzable según los medios, recursos y tiempos disponibles. Por lo que en un inicio se buscaba ir a los lugares intervenidos por estas prácticas extractivas, pero, el confinamiento por causa del covid-19 cambió todos nuestros planes iniciales en el año 2020.

La modalidad del proyecto es creación en Artes Plásticas y se inscribe en la línea de investigación Arte y diseño, medioambiente y sostenibilidad, abordando diversos métodos tales como: el método de la recreación, la investigación documental y análisis de bancos fotográficos en la web. El objetivo central es recrear el paisaje de la extracción minera en Colombia por medio de un espacio inmersivo a través de la producción de una serie de piezas plásticas, que van desde la fotografía, instalación y la animación.

Conceptos más importantes que aborda obra:

El territorio: Como la extensión de tierra donde ocurren los hechos, cambios o transformaciones en la línea de tiempo.

La extracción minera: Como la forma de explotación de los elementos o minerales de la corteza de la tierra, con prácticas ancestrales o industriales que generan una escala de impacto positivos y negativos en los ecosistemas y en las comunidades.

El paisaje: Como la condición natural o alterada de la naturaleza que podemos ver como observadores en un espacio como en este caso el de las fuentes hídricas.

El colonialismo: Como estructura social, política y económica que fundamenta la explotación de los recursos naturales, socioculturales a través del dominio o control de un estado sobre otro y va de niveles macro a micro.

Mi propuesta plástica está compuesta por tres elementos: una instalación, una animación y una serie de fotografías que dialogan con el tema de la extracción minera y el paisaje generado por esta actividad en Colombia.

Fotografía general del Fotomontaje de la instalación mineros en la sala de exposiciones Casa de Mono 19/12/2020

Ficha técnica

Néstor Miller Lemos G, Mineros, instalación con arena, siluetas en poli estireno, 2,20 mts x 2,50mts x 1,20mts, Cali, 2020.

Expuesto como un fotomontaje en la sala de exposiciones de la Casa de Mono donde se logra ver al entrar una pantalla led de un televisor que proyecta una imagen de una retroexcavadora blanca articulada que genera unas rayas llamativas o dibujos sobre una superficie que tiene partículas de arena, acompañado de un sonido suave del motor de esta máquina que se percibe al acercarse.

El otro dispositivo está ubicado en un costado de la pared donde se logran ver unas series de tres fotografías aéreas de un paisaje intervenido por el hombre que van de color verde a un color gris oscuro.

Por último, al final de la sala se ve una instalación compuesta por una serie de siluetas blancas pequeña de mineros

sobre un montículo de arena que se encuentra iluminado por una fuente de luz blanca, resaltando la práctica que estos personajes realizan en sus territorios.

La relación con el espacio de montaje escogido en la Casa de Mono para la obra tiene forma rectangular de 12,4mts x 3,52 mts separada por cuatro secciones donde cada una de las piezas de la obra ocupó un lugar, creando un recorrido desde entrada de la sala dirigiéndose primero a la animación ubicada en el extremo izquierdo de la sala. Segundo siguiendo el recorrido con la serie de fotografías en un costado de la pared separadas cada 3 metros por unos muros verticales que salen 45 centímetros de la pared. Tercero, al final se logra ver una instalación compuesta por un montículo de arena de 2,20mts x 2,50mts x 1,20mts de altura y en uno del extremo sin pendiente del montículo frente a la pared de la sala se logra ver 18 siluetas blancas que en su gesto o acción remueven la arena en búsqueda de algo en medio de este material.

En relación al tiempo la primera pieza de la obra es una animación que tiene una duración de 49 segundos que se

puede ver de forma continua, terminando y volviendo a empezar.

En la serie de fotografías el espectador se toma el tiempo pertinente para reconocer los elementos al interior de la imagen como es el río, las volquetas, los árboles, las zonas intervenidas por el hombre.

En la instalación el espectador debe dar la vuelta para poder ver las siluetas de los mineros en el montículo de arena localizada al final de la galería donde finaliza el recorrido de la obra.

La iluminación de la obra está diseñada y pensada para darle dramatismo a las piezas que componen la propuesta plástica aprovechando el claroscuro que genera las fuentes de iluminación distribuidas en la sala de exposiciones donde la serie de fotografías cuenta con una fuente de luz blanca cenital ubicadas en la parte superior de las fotos más o menos a 1,5 mts de altura con relación a estas.

La animación ocupa la parte más oscura de la sala de exposiciones en un extremo donde el televisor led 50 pulgadas genera su propia fuente de luz que atrae al espectador.

Fotografía del proceso de creación y exploración con arena y la retroexcavadora sobre la lámpara rectangular de 75 cm x 48 cm.

Link de la animación desarrollada en el proceso de creación

<https://youtu.be/3s6vOMcxOBs>

la instalación ubicada al otro extremo ocupa la otra zona más oscura iluminada con una fuente de luz blanca cenital que acentúa los materiales que compone la instalación dramatizando el espacio como una caverna abierta a diferentes lecturas por parte del espectador.

El color gris predominante en la obra plástica Minería y Paisaje tener un significado de melancolía o nostalgia muy importante porque hace parte del mensaje de la exposición que es recrear el paisaje de la extracción minera en el territorio colombiano.

Fotografía del fotomontaje de la serie *paisaje gris* #1, 2,3 en la sala de exposiciones casa de mono 19/12/2020.

En el proceso de investigación y creación se aborda la extracción minera ancestral para el desarrollo de la propuesta plástica teniendo presente que la instalación es un medio artístico que me permite recrear esta situación en el contexto colombiano.

Especialmente ha estado presente esta práctica en las comunidades de Cauca, Nariño, Chocó, Antioquia, Bolívar y Valle de Cauca como una forma de pervivencia en el territorio que desde hace varias décadas ha venido cambiando por otras dinámicas de la minería legal e ilegal como una forma de despojar industrial a través de máquinas y agentes químicos que destruyen todo a su alrededor por la ganancias que genera el oro que se extrae a orillas de los principales ríos que alimentan nuestro territorio geográfico según nos plantea Francia Marke líder ambientalista caucana.

A partir del análisis de varias obras de la artista norteamericana Kara Walker que trabaja con el tema del racismo utilizando siluetas de color negro de persona en diferentes acciones o escenas, se toma como elemento conceptual y plástico para el desarrollo de esta propuesta, las siluetas que carecen de género, edad, color, condición social, etc., de las personas que realizan estas prácticas artesanales como el barequeo. También los elementos conceptuales de la obra *Catatumbo* la metáfora del despojo elaborada en 2019 y expuesta en la exposición *Fortuna* en MUUA (Medellín) por la artista colombiana

Nohemí Pérez la cual se toma como referencia la forma del montículo, la iluminación para el desarrollo de mi propuesta artística que se puede ver en la fotografía aprovechando otros elementos como la arena y siluetas de polietileno de color blanco.

En esta fase de exploración y creación se sigue abordando la extracción minera industrial con el medio artístico de la animación que me permite visibilizar esta situación general del contexto y el deterioro del paisaje.

A partir del análisis de las obras del artista africano William Kentridge con la obra *Taming of Beasts* (2005) que trabaja con el tema de la construcción de imágenes utilizando siluetas de color negro de un caballo fraccionado como un rompe cabezas en diferentes posiciones, se toma como elemento conceptual y plástico para el desarrollo de esta propuesta donde el material del polietileno se sigue aprovechando de forma fraccionada para la articulación de una retroexcavadora y la arena como material utilizada en la instalación. Los mineros siguen esa línea y coherencia entre ambas piezas de la obra.

A partir del análisis de la obra del artista colombiano Eduardo Moreno con la obra *Anunciación* elaborada en el 2004 que trabaja con el tema del paisaje y su transformación generada por las diferentes actividades extractivas de minerales como el carbón, se toma como elemento metodológico para el desarrollo de la propuesta de fotografía.

Donde la idea es complementar los trabajos anteriores con fotografías aéreas o satelitales almacenadas en el programa google Earth de lugares intervenidos por la minería en el municipio de Buenaventura en la cuenca del río Danubio, el cual buscó complementar esta narración con tres imágenes que permiten ver el paisaje macro, a escala de grises, con zonas verdes o naturales, de formato rectangular y tamaño grande.

Básicamente mis antecedentes plásticos personales están relacionados con las esculturas en tejido de bronce desarrolladas en un proyecto anterior, con el tema de minería ancestral desarrolladas gracias a mi oficio como artesano y joyero donde puse en práctica el conocimiento de tejidos con diferentes materiales, esto me permitió crear una serie de tres esculturas de 22 cm de alto por 7 de

ancho. Al igual que una serie de tres dibujos bidimensionales en alambre de bronce soldados con soldadura de plata en su estructura interna, representando las posturas de los mineros que desarrollan esta práctica ancestral en nuestro territorio colombiano.

Una de las decisiones más importante que se tomó en el desarrollo del proyecto fue poder abordar el tema con tres medios artísticos como: la fotografía, animación y instalación que se complementaran entre sí para que el diálogo con el espectador fuera más interesante y reflexivo frente a esta problemática que muchos artistas han abordado desde la pintura, el dibujo, la fotografía, etc.

Otra decisión fue tener presente los materiales de arrastre de los ríos, elementos de origen fósil, dispositivos tecnológicos como el televisor led y el papel, estuvieran presentes en la obra a través de un espacio inmersivo para el espectador desde mi punto de vista personal y artístico.

Los medios artísticos que me permiten recrear el paisaje generado por la minería legal e ilegal en la extracción del oro a orillas de las fuentes hídricas en Colombia y Latinoamérica son la fotografía, animación y instalación.

Se puede concluir que el desarrollo de la propuesta plástica titulada Minería y Paisaje permitió comprender parte de la problemática de la minería a través de la obra donde se buscaron materiales pertinentes para la obra, análisis de referentes y exploraciones con los medios artísticos como la instalación, animación y fotografía para hacer evidente los cambios sociales, culturales, económicos y ambientales que se logra ver en el paisaje gris que despoja la tierra de su belleza, desplaza sus habitantes a otras regiones para incrementar la pobreza y la violencia en diferentes territorios mientras las multinacionales o pequeños grupos se enriquecen.

Otro punto importante del proceso fue comprender las diferentes etapas y preguntas que iban surgiendo del desarrollo de mi obra como por ejemplo ¿cómo abordar el tema de la minera y ambientalismo? ¿Cómo recrea la situación de la minería actual? ¿Qué medios me permiten abordar el tema? A partir de estas preguntas me motive a abordar varios medios artísticos como la instalación, fotografía y la animación logrando conectar mi

intención en cada uno de los dispositivos para reflexionar sobre las incidencias de esta práctica en el contexto colombiano y las consecuencias en un futuro.

Es pertinente nombrar que la obra es un llamado al cuidado del medio ambiente aportando también como otras iniciativas realizados en Colombia sobre la minería desde el arte como por ejemplo el proyecto Desminado expuesto en Bogotá y Fortuna en Medellín que se ponen en sintonía con mi trabajo desarrollado para dialogar sobre el tema en cuestión en Colombia y Latinoamérica.