

BELLAS ARTES
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE
Facultad de Artes Plásticas

Propuesta Plástica de Trabajo de Grado:
El hilo de lo invisible

Estudiante
Davison Vera Morales
Código: 10120191021

Proyecto de Trabajo de Grado
Programa de Profesionalización
Alcaldía de Santiago de Cali

Cali, Diciembre de 2020

He visto...

-He visto personas sin hogar, de rostro anónimo, cuya presencia física pasa desapercibida.

-He visto personas que ante miles de ojos han dejado de ser personas, solo ven lo que quieren ver, menos a ellos.

-He visto las caras de personas extraviadas dentro de la misma sociedad, la misma sociedad las ha perdido, es uno de los síntomas del abandono que tenemos en nuestra mirada.

INTRODUCCIÓN

El ensayo da cuenta de las reflexiones encontradas en la propuesta de trabajo de grado El Hilo de lo Invisible, sobre los pensamientos que lo gestan y el desarrollo de la técnica que posibilita su creación. La propuesta plástica es la manera en la que puedo hacer visible aquello invisibilizado logrando unos retratos en escultura de hilo que tienen la cualidad de ser casi intangibles en el espacio.

Inicialmente se menciona de qué trata la propuesta de trabajo de grado, es una descripción tanto de la obra como de las ideas que me llevaron a realizarla, de la intención plástica y los objetivos que me propuse, de igual manera mencionó el porqué uso el hilo como material plástico al plantearme el paradigma visual de cómo hacer en una escultura de hilo el retrato de una persona que tiene como cualidad ser casi imperceptible.

En *que se teje mientras se teje escultóricamente* mencionó cuales son las problemáticas sociales que estoy enfrentando en el acto de tejer escultóricamente, sobre cómo nuestra mirada al condicionarse por elementos culturales hace que muchas personas nos sean invisibles ya que es un elemento que observo cotidianamente en las calles de Cali y a la cual se debe el tratamiento del hilo en la propuesta plástica.

En *el tejido escultórico como relato* describo como la influencia de Francis Alÿs se relaciona con la mirada en la que busque los rostros de las personas que se hicieron en la propuesta plástica y el uso de desplazamientos en las calles de Cali como búsqueda y encuentro con las personas que van a ser retratadas en hilo.

Para finalizar habló sobre *el tejido escultórico como técnica* que se desarrolla en la creación plástica del trabajo de grado, esta parte enfatiza de que trata la técnica y como al desarrollarla logró crear unos retratos de hilo como esculturas.

EL HILO DE LO INVISIBLE

"El mundo no será destruido por los que hacen daño, sino por los que ven y no hacen nada"
Albert Einstein.

El hilo de lo invisible es el nombre que le he dado a mi propuesta plástica de trabajo de grado donde realizó el retrato de personas que están en condiciones de marginalidad en esculturas de hilo como acción alegórica de zurcido de ellos en el tejido social de Cali.

La génesis del acto de tejer escultóricamente contiene un relato sobre lo que he vivenciado en las calles de Cali y se ha convertido en una forma de asumir ser parte de la comunidad, de igual manera, los retratos en esculturas de hilo surgen cuando me planteo el paradigma visual de cómo hacer en una escultura de hilo el retrato de una persona que tiene como cualidad ser casi imperceptible.

En cuanto a su creación cada pieza sale de un tubino de hilo negro de poliéster en el que la hebra se extiende haciendo un entramado horizontal y vertical para lograr los atributos formales del retrato a través de un endurecimiento del hilo. Como resultado, se logra la descripción de los rasgos externos del aspecto físico de las personas y a su vez tener un interior vacío, este elemento es una característica particular de los retratos como si fueran intangibles en el espacio y describir el volumen desde cualquier parte en que se mire.

En la propuesta plástica uso el hilo como material simbólico que une, cose y repara situando en la realidad unos rostros que dan rostro a *personas invisibles* para que tengan presencia en nuestro mundo, hago énfasis en el rostro para hacer una relación en la que al estar "cara a cara" entre unos y otros se entreteja lo social; menciono la existencia de personas invisibles como efecto en el que ante las desigualdades sociales, las posturas de rechazo social, de menosprecio y aporofobia asumidas política y socialmente son el resultado de

querer omitir (invisibilizar) de la realidad social a muchas personas, situaciones en las que muchas veces nos hacemos los de la vista gorda.

Estos elementos me llevaron a la intención plástica de ¿Cómo generar un encuentro entre el retrato en hilo de personas marginadas en Cali con el espectador? como si fuera una forma de brindar una proximidad en el acto alegórico de estar cara a cara como expresión de reconocimiento recíproco, por eso los rostros de hilo son a escala 1:1 aproximadamente. Al plantearme el objetivo general de generar un encuentro entre el retrato en hilo de personas marginadas en Cali con el espectador me llevó a realizar siete retratos en hilo con la técnica de tejido escultórico, escoger posturas en los retratos de hilo para suspenderlos en el montaje y motivar a través de la instalación de los retratos de hilo la interacción del espectador, como objetivos específicos.

Que se teje mientras se teje escultóricamente.

El énfasis en el acto de tejer me parece esencial, al igual que en la técnica desarrollada en la propuesta plástica donde los hilos forman una trama a través de un sistema de puntos en la que el tejido se expande de lo plano a lo volumétrico, la sucesión de tramas se convierten en un rostro, en una identidad humana que plantea el problema social de quienes nos son imperceptibles, y a su vez sigue siendo una vivencia escrita con hilo de la observación de las calles de Cali en la que, desde lo estético, se pudiera tejer lo social, como si pudiera coser el sentido del otro en el tejido social y oponerse a la deshumanización haciendo visible aquello invisibilizado.

El lenguaje del tejido escultórico es usado como metáfora que hace tangible lo que sucede alrededor de los mecanismos culturales que “normalizan” la invisibilización de la pobreza y cómo estos factores son condicionantes en nuestra manera de mirar a los demás logrando que los releguemos a un campo de no visión, es decir, la intención del tratamiento de la transparencia en los rostros de hilo están dadas por la consideración de que a diferencia de *ver* el acto de *mirar* -algo o a alguien- es una acción más consciente porque está dada a la observación ya que implica que tengamos una percepción que de antemano ha sido cuestionada pues ante el horizonte visual seleccionamos lo que vemos eligiendo lo que para nosotros es relevante y tiene valor y lo que no lo tiene lo omitimos, nuestra mirada también se condiciona y hace que veamos de una manera determinada la realidad, por ejemplo, cuando nos habituamos a la aporofobia¹ confinamos a miles de personas a la omisión visual ya que cuando estamos de frente a quienes tienen estas condiciones empezamos a abstraerlos de nuestro contexto próximo, luego del paisaje y por

¹ Adela Cortina, (2017). *Aporofobia, el rechazo al pobre*, Barcelona - España.

último de la realidad social, este acto de retirar los ojos como imposibilidad en nuestra mirada mental² genera que muchas personas nos sean invisibles.

Encuentro que la metáfora del tejido social sugiere que cada persona es un hilo que al cruzarse, relacionarse, vincularse y reconocerse entre los unos y otros agencia lo social como los lazos de la trama en un tejido, esto hizo que me preguntara desde un aspecto plástico que si en el tejido social cada persona es un hilo que la compone ¿cómo hago una escultura en hilo? ¿cómo hacer el retrato de una persona en hilo? y ¿cómo generar un encuentro entre los retratos en hilo de personas marginadas en Cali con el espectador?

El tejido escultórico como relato.

El papel del arte ante la observación de la calle como inspiración implica practicar la ciudad desde la estética y lo político en el que *usar como recurso el recorrido por la ciudad te obliga a reaccionar constantemente a su propia realidad (Francis Alÿs)*³. Encuentro en la actitud con la que Francis Alÿs mira la calle y desarrolla su obra una relación con la que surgen los rostros en tejido escultórico, en mi caso la experiencia de observar las calles de Cali como un universo de hechos sociales me ha llevado a ver el rostro de las personas que son marginadas en sus diferentes contextos como un elemento que debe ser visibilizado para recordar que no perdamos en nuestra alteridad el sentido del otro, me acuerdo que en mis primeros recorridos explore la denominación despectiva *desechables* que escuche muchas veces desde niño y que luego pasaría a ser *personas en condición de calle* como “arreglo” en su dignidad, esto fue traducido en retratos cosidos en hilo sobre platos de icopor desechables, estos elementos del lenguaje y significación en la que socialmente se piensan al otro, además de la manera en la que se condiciona nuestra mirada y la percepción del sentido humano cuando una persona es vaciada de significado son formas en las que el rechazo social se manifiesta.

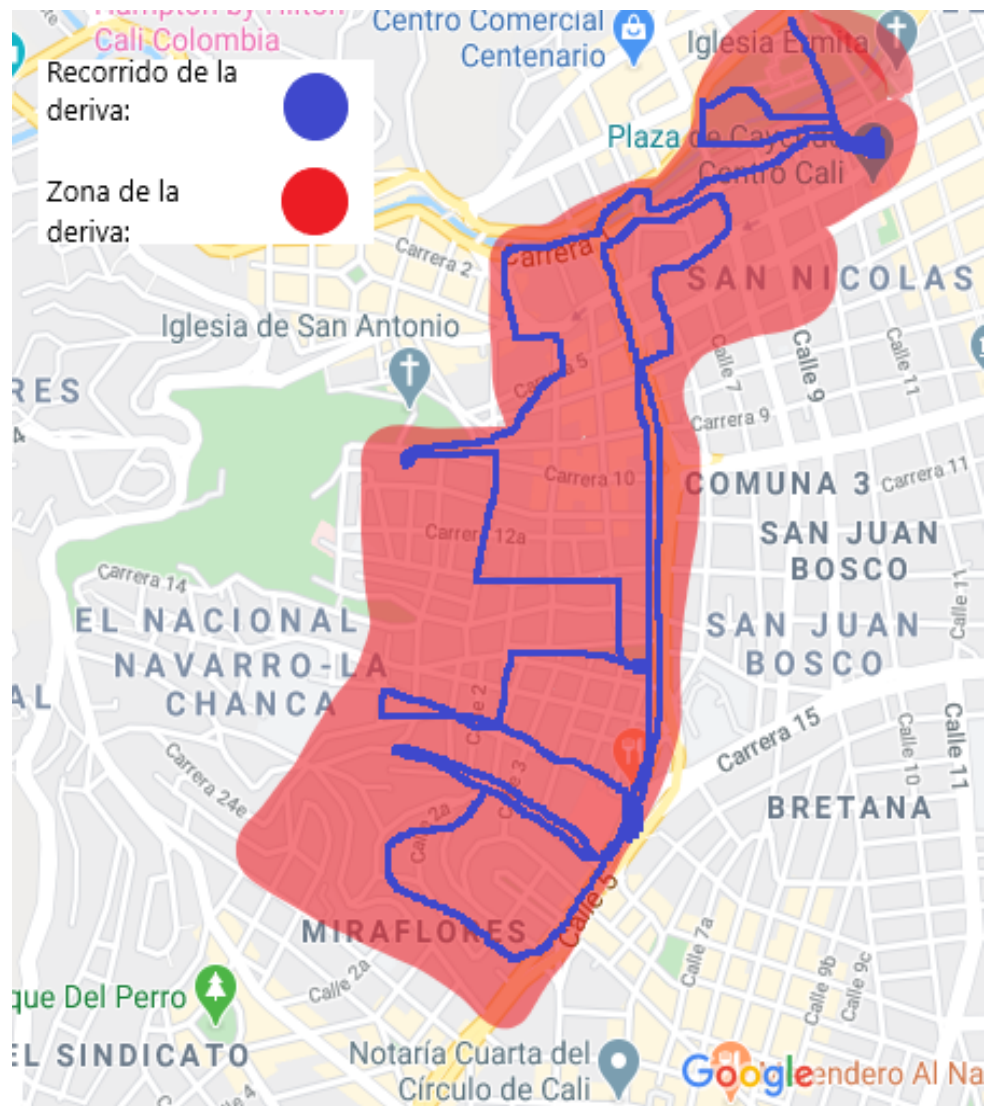
Las experiencias vividas de estos recorridos son insumos que luego se transforman a través de un proceso artístico con el hilo en una imagen plástica en la que la acción de retratar implica el reconocimiento de la individualidad e identidad de cada persona confrontada con el hecho de que las desigualdades sociales y sus mecanismos de interpretar a los individuos son maneras simbólicas de violencia que se instauran y se normalizan, este factor vivido en los recorridos de las calles de Cali me hizo pensar sobre lo invisible como problemática cultural en el tejido social.

² Ralph Ellison, (1952) *El hombre invisible*, prólogo, Estados Unidos.

³ “La Cour des Miracles”, Francis Alÿs en conversación con Corinne Diserens, Ciudad de México, 25 de mayo de 2004, en Francis Alÿs: *Walking Distance from the Studio*. Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 2004, pp. 99-101.

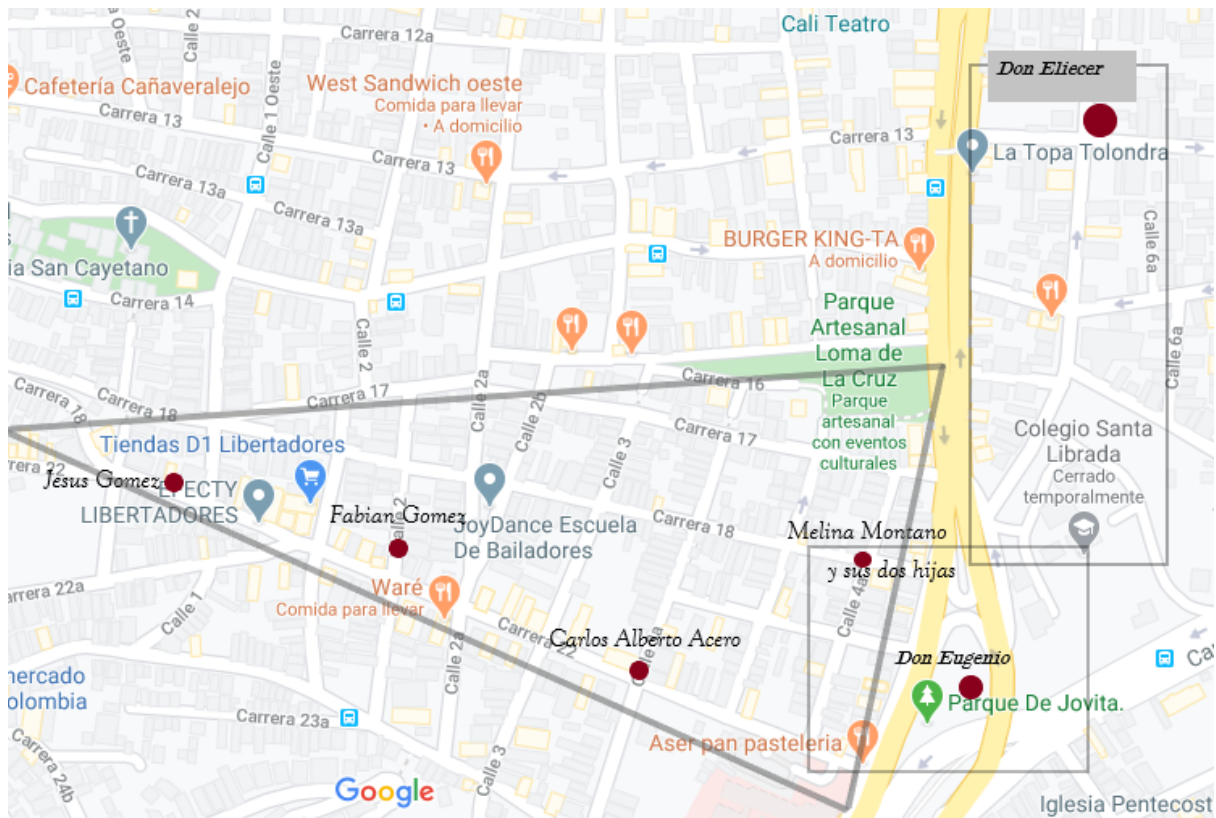
Para llegar a los rostros que se hicieron en hilo use la deriva como desplazamiento en las calles de Cali donde se recopiló las entrevistas, el registro fotográfico y las historias de vida de las personas que me encontré el 1 de julio de 2020, donde se hizo una documentación de la metodología empleada, las percepciones vividas de la experiencia y los relatos de las personas que fueron entrevistadas. En la deriva no tengo algo concreto ya que no hago una búsqueda específica de un territorio o un espacio para encontrarme con las personas, por el contrario, he salido a caminar y encontrarme con la gente de manera espontánea.

Mapa en el que se desarrolló la deriva.

Desplazamiento en las calles de Cali el 01 de julio del 2020, método para generar un encuentro con las personas en la calle.

Sitios donde encontré, hablé y relacioné con las personas.

Fracción del recorrido en el que tuve el encuentro.

El tejido escultórico como técnica.

En cuanto a las técnicas artesanales los tejidos tienen dos maneras de concebirse, el tejido plano y el tejido de punto, el primero suele usar un telar que tiene soportes en los que se dispone perpendicularmente una urdimbre (el esqueleto del tejido que da el largo de la tela) y una trama que conforma por medio del cruce la calidad del tejido; el segundo, el tejido de punto, se da por medio del entrelazado de hilos o entrelazado de bucles, la característica de estos es que a través de los patrones y esquemas se generan texturas.

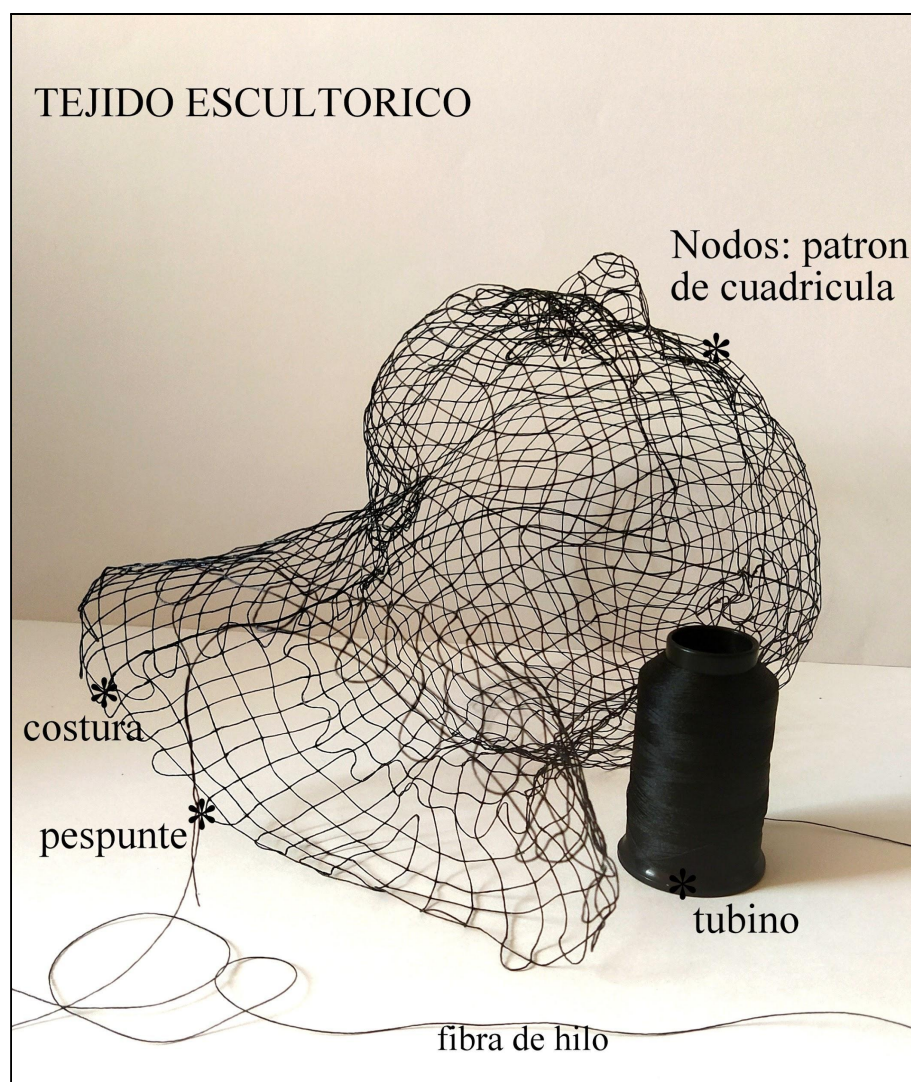
Con la propuesta plástica sugiero un tercer tejido de cualidades volumétricas que denominé tejido escultórico, lo cual considero es:

- *Tejido Escultórico: tratamiento del hilo en el que es sometido a una descripción morfológica de un objeto por medio de un endurecimiento parcial y uniones a través de una trama que forma un patrón de cuadrícula que adquiere un volumen. Al prolongarse la hebra de hilo sobre el objeto desde el entramado horizontal y vertical forman puntos o nodos de encuentro que son descriptivos de las cualidades superficiales del objeto que ha tomado la trama.*

Para que el hilo adquiriera estos atributos se usan moldes en yeso de las cabeza hechas en porcelanicon, luego se hace un vaciado en parafina delgada para que sirva como molde perdido, por último, se somete el hilo a la descripción de la forma de la capa exterior del vaciado en parafina por medio de la técnica de tejido escultórico.

Los retratos de tejido escultórico tienen como cualidad un interior vacío en el que se puede ver tanto su exterior e interior, es decir, desde la perspectiva en que se mire se puede observar la parte de atrás de lo que se tiene visto de frente. El patrón de cuadrícula de los nodos adquieren las características volumétricas que son la descripción de las cualidades formales de la topografía del molde del retratado.

En la parte posterior de las orejas hasta el cuello hay un acto de costura ya que se unen los bordes a modo de ojales de la parte delantera del rostro con la parte inferior trasera para completar la cabeza; las cabezas son construidas a través de la trama de un solo hilo y tiene un pespunte en la base del cuello, es el encuentro de la hebra de hilo en la que nace y termina el tejido escultórico del retrato.

CONCLUSIONES

- Al situar la creación en los contextos de las desigualdades urbanas y el rechazo social como factores que se instauran en la cultura y hacen que muchas personas nos sean imperceptibles por los actos de indiferencia o la omisión de ellos en nuestra mirada, en nuestra realidad, en nuestra consciencia, son factores que hacen que hayan personas “*invisibles*”, es debido a esto que surgen las creaciones de tejido escultórico y el tratamiento del vacío o transparencia en los rostros de hilo.
- La indagación en el lenguaje como instrumento en el que configuramos la realidad y el significado, o por el contrario, cuando es usado como instrumento para condicionar cómo se perciben las cosas llevó a que ahondara en la designación “desechables” como manera de vaciar de significado y humanidad a las personas que están en condición de calle, como elemento clave para la proliferación del rechazo social y la aporofobia, esta indagación derivó en la exploración con el hilo como manera de hacer unas esculturas a manera de homenaje a estos personajes invisibles donde se resalta sus rostros, su identidad, su presencia y su ser en nuestra realidad.
- El desarrollo de la técnica de tejido escultórico es un hallazgo en el que el hilo forma un volumen en el espacio la cual posibilita la realización de los retratos como escultura de las personas que me encontré en las calles de Cali.

Bibliografía y webgrafía:

- Olivia Navarro (2007) El «rostro» del otro: Una lectura de la ética de la alteridad de Emmanuel Lévinas. Revista Internacional de Filosofía, vol. XIII (2008), pp. 177-194.
https://www.uma.es/contrastes/pdfs/013/10_navarro-olivia.pdf
- https://www.planetadelibros.com/libros_contenido_extra/36/35365_Aporofobia_el_rechazo_al_pobre.pdf Adela Cortina, (2017). Aporofobia, el rechazo al pobre, capítulo 1, Barcelona - España.
- “El paseo no es un medio, sino una actitud. Es un espacio propicio para inspirarse, desarrollar propuestas, y además es muy accesible”, Francis Alÿs (Amberes, Bélgica, 1959) presentación de la exposición que el MACBA le dedicó en 2005.
- “La Cour des Miracles”, Francis Alÿs en conversación con Corinne Diserens, Ciudad de México, 25 de mayo de 2004, en Francis Alÿs: caminando distancias desde el estudio, 2004, pág. 99-101.
- http://francisalys.com/books/San_Ildefonso_full.pdf Diez cuadras alrededor del estudio, obra Ambulantes, Francis Alys, pág. 23.
- <tps://www.hoyesarte.com/evento/los-invisibles-de-jaume-plensa/> Hoyesarte.com, Invisibles, Jaume Plensa.
- <https://www.thehumansskill.com/las-7-caras-de-jaume-plensa/> thehumansskill.com, las 7 caras de Jaume Plensa.
- <https://www.kunstmuseum-wolfsburg.de/collection/bruce-nauman/ten-heads-circle-in-and-out-en-us/> kunstmuseum.com, Bruce Nauman, instalación Círculo de diez cabeza/ dentro y fuera.
- <https://masdearte.com/especiales/los-cuatro-grupos-de-obras-que-han-hecho-de-bruce-nauman-el-chaman-de-la-circularidad/> masdearte.com, Los cuatro grupos de obras que han hecho de Bruce Nauman el chamán de la circularidad.
- <https://www.designboom.com/art/francis-al-s/> desingboom.com, Francis Alys, ambulantes.