

Testigo de espacios mínimos. Instalación en Sitio Específico.

Angélica Cárdenas Rosero

Facultad de Artes Integradas, Instituto Departamental de Bellas Artes

Proyecto de Grado

Profesora María Fernanda Astaíza

Profesor Jorge Espinoza

Noviembre 2020

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

1. Descripción de la propuesta plástica de Trabajo de grado.	2
1.1 Plano de montaje final.	5
2. Intención plástica:	10
2.1. Objetivo General:	10
Objetivos específicos:	10
3. Motivación personal:	10
3.1 Antecedentes plásticos propios.	15
3.1.1 Memorias de un desmemoriado.	15
3.1.2 Limpiando la casa. Performance y video	20
3.1.3 Instalación: Espacios Mínimos “Confinamiento”	23
4. Estado del arte.	28
4.1 Tema de la propuesta plástica:	28
4.2 Referentes artísticos:	28
4.2.1 Un pacto con lo “insignificante”. Una relación entre el dibujo y el espacio.	28
4.2.2 «Trapped» («Atrapados»)	32
4.2.3 Proyecto Espacios Revelados. Chile 2016	34
5. Desarrollo del proceso de creación.	37
5.1 Proceso de Investigación	38
5.2 Proceso de Creación:	43
6. Conclusiones.	48
ANEXOS	55

1. Descripción de la propuesta plástica de Trabajo de grado.

Mi propuesta plástica de Trabajo de grado consiste en una instalación en un apartaestudio vacío. La propuesta plástica consta de diferentes piezas plásticas instaladas en el espacio de un apartaestudio y, que, es al mismo tiempo, el elemento principal de la propuesta al aportar su anatomía y las huellas de su construcción a la instalación. El propósito de utilizar el espacio de vivienda de dimensiones reales, me ha permitido acercarme a la problemática social de los espacios reducidos en tiempo de cuarentena por medio del dibujo como medio plástico, siendo el dibujo, un testigo de realidades actuales para problematizar la cotidianidad de este tipo de vivienda, especialmente ante la necesidad del aislamiento social. Condiciones que pusieron en evidencia las falencias graves en el diseño de espacios de vivienda como un mínimo vital y la pregunta ¿cuánto debe medir el espacio mínimo vital para la vida digna?

El lugar del montaje final, corresponde a un Sitio Específico, pues, hace parte fundamental de la muestra artística. No es sólo un espacio expositivo. Realicé la propuesta plástica pensando en el mismo espacio como elemento que dota de significado al conjunto de la instalación. Un apartaestudio en alquiler, vacío, de dimensiones comunes a este tipo de vivienda, aproximadamente 3 x 5 mt. Apartaestudio que, es en sí mismo una pieza clave de la instalación como lugar en el que transcurre un proceso de transformación de uso de suelo, puesto que, originalmente era un garaje y actualmente está siendo adaptado para convertirse en un espacio habitable con una cocineta, closet y desagüe para la lavadora. Es importante observar en ese espacio las huellas de la construcción aún inconclusa que se traduce en símbolo de las adaptaciones que sufre constantemente la ciudad en cuanto a las transformaciones del espacio de vivienda.

Para la realización de esta intervención este espacio es alquilado en la última semana del proceso de creación, donde se realiza el montaje de las piezas y su registro. La intervención del apartaestudio se realiza a partir del dibujo con el polvo y el agua que se encuentra en el lugar. Dibujos que recrean elementos a tamaño natural como la cama, unos estantes, objetos de la vida cotidiana que normalmente suelen ubicarse dentro de un lugar de vivienda.

Esta propuesta está compuesta por una instalación que consta de una serie de dibujos, una animación y una intervención en el espacio interior del apartaestudio que dialogan entre sí, con el objetivo de recrear las escenas cotidianas identificadas en entrevistas realizadas y artículos periodísticos consultados, donde se evidencian las relaciones de las personas y los objetos que se presentan diariamente en un espacio reducido como es este tipo de apartaestudio.

La serie de dibujos consta de cuatro piezas, dos en tinta sobre papel ecológico de 21 x 27 cm, y dos en acuarela sobre papel guarro de 25 x 35 cm, fijados sobre dos paredes del apartaestudio, dos piezas por pared. Van pegadas con cinta doble faz sobre la pared a una altura de de 1.40 cm sobre el nivel del piso. El dibujo realizado en estas piezas es tratado con detalle, una línea trazada con cuidado pues me interesa en esta parte el dibujo claro de escenas de la vida cotidiana. En esta serie de dibujos la técnica usada es la tinta y la acuarela proporcionando mejor acabado.

La animación consiste en la proyección de un video cíclico en una pantalla de tv pequeña ubicada en el centro del apartaestudio sobre tres cajas de cartón que simulan una mesa improvisada como metáfora del constante traslado de domicilio y la forma como se guardan objetos y prendas ante la falta de espacio para disponer muebles organizadores. Los dibujos de la animación están realizados en tinta sobre papel ecológico de un color crudo, pero, a diferencia de los dibujos que estarán colgados en la pared, me interesa que la línea de esta animación sea más espontánea y rápida. De manera, que el resultado es un dibujo con movimiento pero con las características de un boceto. Es una secuencia de dibujos cuadro a cuadro que reflejan la rutina de un día en la vida de una persona que habita un apartaestudio durante el período de la cuarentena, mientras transcurren sus actividades diarias, aseo, cocina, trabajo, descanso, se pueden escuchar fragmentos de reportajes sobre apartaestudios y consecuencias de la vivienda reducida.

El material de referencia para la realización de los dibujos sobre la pared, consta de historias publicadas en periódicos virtuales, noticieros¹. También diseñé un formulario en

¹ Se consultaron las siguientes noticias: La vivienda mínima en tiempos de pandemia (Goossens et al., 2020); Coronavirus y el drama de la cuarentena: «Me estoy quedando sin plata, no sé cómo voy a seguir». *Clarín*.

línea para realizar una encuesta dirigida a personas que habitan o habitaron apartaestudios, donde pudieran compartir su experiencia acerca de su relación con el espacio de vivienda. Otro de los recursos que facilitaron la exploración de espacio, fueron algunos planos de vivienda unipersonal o familiar, publicados en proyectos de vivienda a través de páginas en internet. Para el proceso de dibujo tomé de estas fuentes las imágenes en foto, o las experiencias narradas en las encuestas y comencé a dibujar, componiendo escenas donde se mezclaban partes de las fotos con observaciones directas y espontáneas de algunos de estos espacios a partir de diferentes recorridos por la ciudad.

El tipo de dibujo que me interesa explorar en este trabajo tiene un énfasis en el ejercicio de reportaje. Su intencionalidad está enfocada en seleccionar partes de los acontecimientos relevantes en determinado escenario, social, político, económico, etc. y revelarlos a la sociedad a través de distintos medios. En el estudio de Embury y Minichiello (2018) sobre el Reportaje Ilustrado, se hace un paralelo entre el uso del dibujo de reportaje y el uso de la cámara fotográfica, diferenciando las principales características por las cuales, aún hoy, este tipo de dibujo sigue vigente.

Una diferencia crucial entre la lente de una cámara y el ojo humano es que, en sus ilustraciones, el artista está interpretando aquello que ve. El dibujo es un proceso a la vez mental y físico, lo que permite al artista ser selectivo, mientras que la naturaleza inmediata de la cámara hace que esta lo capte todo y que luego haya que editarlo en una fase posterior. El artista, en cambio, selecciona lo que desea dibujar a medida que dibuja. Así, puede dirigir la atención del espectador hacia el punto clave de la historia. Por eso los reportajes ilustrados, como los dibujos de guerra, las ilustraciones de denuncia social, el *urban sketching* o los dibujos de juicios, han seguido siendo un componente crucial de los medios de comunicación y de las artes. (p. 10)

Es un medio idóneo para registrar los hechos cotidianos antes de que el tiempo los esconda en la memoria, como lo anota Baudelaire en su ensayo “El pintor de la vida moderna” (Baudelaire, 1863), hechos efímeros, susceptibles de ser olvidados debido a la poca atención que se presta al impacto del acontecimiento diario y que, sin embargo, impulsa las

(Clarín.com, 2020); Coronavirus: ¿Qué significa el trapo rojo en la fachada de las viviendas? (Semana, 2020); Coronavirus. Las fallas de las viviendas que descubrimos y soportamos en cuarentena. (Gambier, 2020). El hacinamiento en las casas pobres quintuplica al de los hogares de mayores ingresos (Cinco Días & Sempere, 2020).

tendencias influyentes en la transformación del mundo. Hoy, la tendencia creciente en Colombia es la oferta cada vez mayor de apartaestudios que se presenta como alternativa al encarecimiento de la vivienda estándar, una gran oportunidad de negocio para el sector inmobiliario pero, para los habitantes de estos espacios la reducción del área tiene otras consecuencias sobre su salud física y mental. (Revista Dinero, 2020).

Se hacen cada vez más comunes los diseños en la ciudad de espacios modernos apegados al minimalismo, pensados en pos de un ritmo de vida acelerado donde diariamente el tiempo se dedica en su mayor parte a los espacios de trabajo, que, en algunos casos se emplean para estudio. Quedando así, una pequeña porción de tiempo para la vida íntima y para el esparcimiento en el mismo lugar de vivienda, que en este caso es afectado por los espacios reducidos.

1.1 Plano de montaje final.

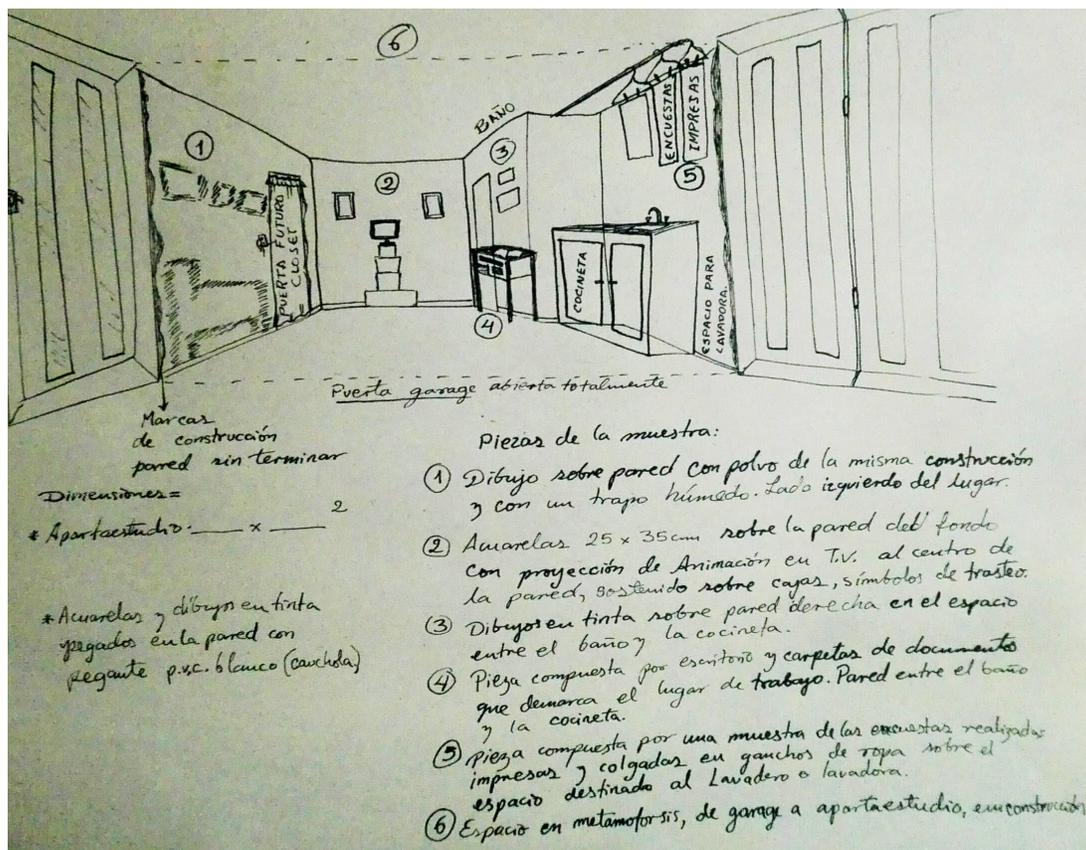

Fig. 1 Dibujo en tinta del plano de montaje final con indicaciones sobre las piezas expuestas. Noviembre 2020.

Fig. 2 El balcón. Dibujo en tinta sobre papel 18 x 21 cm. Junio de 2020

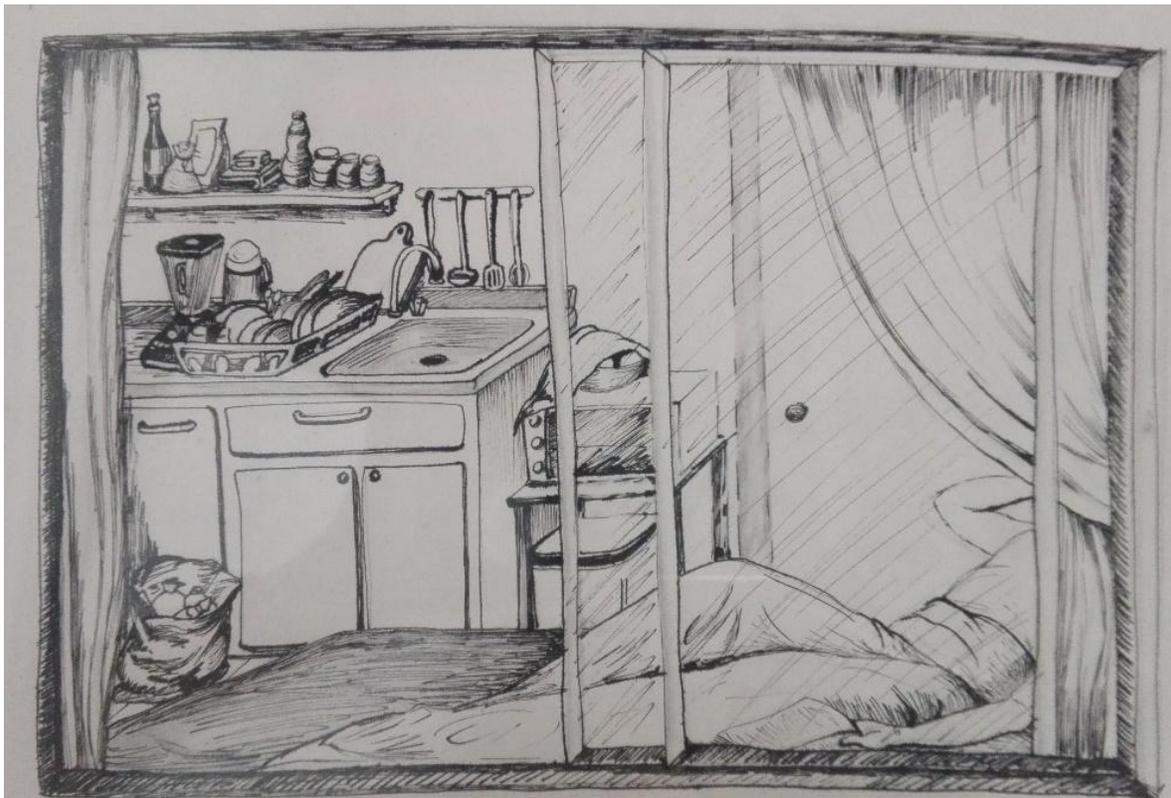

Fig. 3 Apartaestudio. Dibujo en tinta sobre papel 21 x 25 cm. Junio de 2020

Fig. 4 Acuarela sobre guarro. 35 x 25 cm. Junio 2020

Fig. 5 Rutina diaria. Tinta sobre guarro 23 x 35 cm. Oct 2020

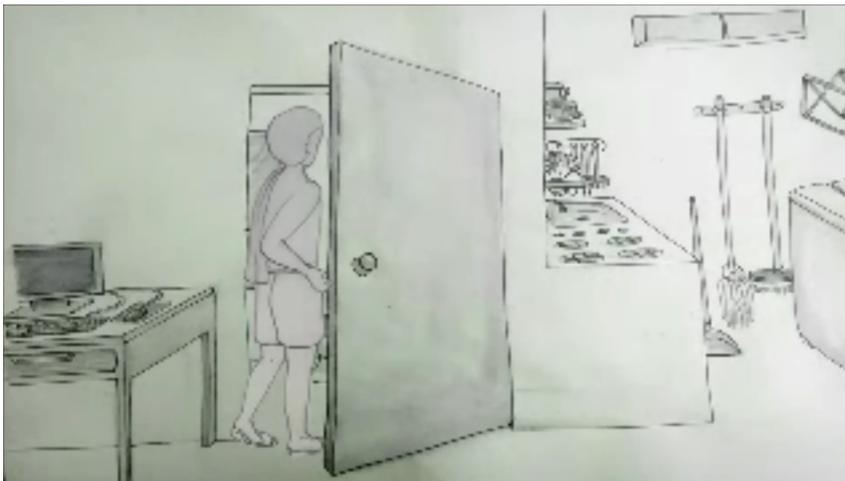
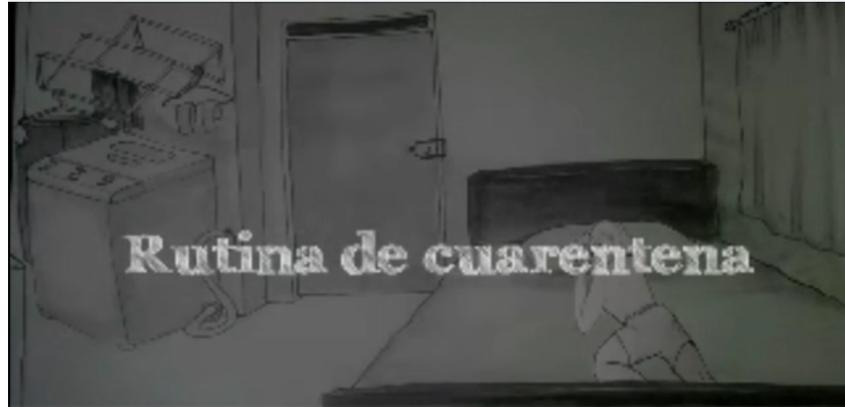

Fig. 6 Fotogramas del video proyectado en el televisor instalado para la muestra final.
<https://vimeo.com/481872425>

2. Intención plástica:

¿Cómo visibilizar las consecuencias del espacio de vivienda en la vida cotidiana de los habitantes de apartaestudios a través de la instalación en un sitio específico?

2.1. Objetivo General:

Visibilizar las condiciones del espacio de vivienda reducido y sus consecuencias en la vida cotidiana de habitantes de apartaestudios por medio de un sitio específico.

Objetivos específicos:

1. Recopilar información sobre las formas de vida cotidiana en espacios de vivienda reducidos a través de entrevistas y artículos en medios digitales.
2. Identificar rutinas diarias adaptadas o transformadas a raíz de la habitación de espacios reducidos, especialmente durante la cuarentena.
3. Recrear a través de una instalación en un apartaestudio rentado las escenas cotidianas identificadas en entrevistas realizadas y artículos periodísticos consultados.

3. Motivación personal:

Mi interés por los problemas del espacio, sobre todo los que atañen al diseño de ciudad, se desprende de las manifestaciones ciudadanas contra los proyectos de ordenamiento territorial en el año 2014, cuando se reactivó en Cali el proyecto *Ciudad Paraíso*. En la problemática de este sector, uno de los organismos que acompañaron a la comunidad, fue el Observatorio de realidades sociales², al que me encontraba vinculada como colaboradora en ese momento. A través de los trabajos de acompañamiento a la comunidad de estos barrios

² Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali. “Un equipo humano que trabaja al servicio de la Arquidiócesis de Cali y que está enfocado en el análisis de las distintas realidades sociales, culturales, políticas, económicas y ambientales de nuestra ciudad región, a fin de aportar a la concepción de alternativas y caminos para dignificar la vida en el territorio y de contribuir a la generación de pensamiento para la reconciliación social, la construcción de paz, el cuidado de la vida y de la casa común, bajo los principios de dignidad humana, solidaridad y bien común.” (Equipo, ORS, s. f.)

pude conocer la situación a la que se enfrentaban al ser desalojados en varios casos, o tener que negociar sus predios con los compradores por un valor mucho menor, tanto predial como comercialmente. Estos terrenos se encuentran ubicados en el centro de Cali y están constituidos por áreas que variaron entre 80 y 150 mt²., aproximadamente. Dichos terrenos fueron estimados en un primer momento entre dieciocho a veinte millones de pesos, cifra que fue ajustada después de las manifestaciones de sus habitantes, dueños e inquilinos, pero, que no logró resolver los problemas de vivienda de la comunidad actual del sector (Cárdenas Rosero, 2014).

Este proyecto de renovación, ha provocado lentamente un fenómeno de desplazamiento al interior de la ciudad, que está directamente asociado a los procesos de gentrificación derivados de algunos proyectos de renovación urbana. De acuerdo con esta situación, surge en mí la pregunta constante acerca de la calidad de vida con relación al espacio habitado, las políticas sobre el espacio de vivienda y los diseños proyectados como solución de vivienda para los distintos tipos de población en Cali; no solo por las implicaciones en la transformación urbana, sino, principalmente por el impacto en la comunidad de los sectores intervenidos.

El espacio para la vivienda es una necesidad vital, de ahí que esté incluido en la proclamación de derechos humanos. Naciones Unidas publica en su folleto informativo N° 21 (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2010, p. 4), que no bastan cuatro paredes y un techo para considerar una vivienda como adecuada, sino que, también hay unas condiciones básicas que debe cumplir el espacio para que pueda ser habitado dignamente por alguien. Entre estos puntos está la Habitabilidad, condición donde se menciona que el lugar debe proporcionar seguridad, espacio suficiente y resguardo de las condiciones climáticas, así como también se señala en esta publicación que,

La vivienda adecuada fue reconocida como parte del derecho a un nivel de vida adecuado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Otros tratados internacionales de derechos humanos han reconocido o mencionado desde entonces el derecho a una vivienda adecuada o algunos de sus elementos, como la protección del hogar y la privacidad. (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2010, p. 1)

Observar estas recomendaciones que tienen en cuenta las condiciones mínimas para una vivienda digna y ver lo que estaba sucediendo alrededor de esta transformación incluida en el POT de la ciudad, durante ese año, fueron detonante para investigar sobre el tema y para comenzar a preguntarme acerca del espacio relacionado con las necesidades del ser humano, que pasan no solo por el refugio, sino por la disposición de servicios adecuados, de privacidad, ventilación e iluminación, de espacios adecuados para las actividades diarias y el goce de ese espacio íntimo, en favor del desarrollo personal.

Esta reflexión tomó fuerza, a partir, de mi experiencia personal. Durante mi infancia y hasta la adultez, viví en la casa familiar que, en cuanto espacio, era muy amplia. Viendo esta diferencia con los que estaban siendo desalojados, o los que debían optar por un espacio pequeño con todas sus pertenencias, me puse en el lugar de ellos y sentía angustia, no era ficción, no eran casos hipotéticos, conocí muchas de estas personas en el acompañamiento a través del Observatorio y sabía de sus preocupaciones, de su condición. En muchos casos eran personas que trabajaban de manera independiente con sus elementos de trabajo en el mismo espacio de vivienda, y que, al ser desplazados debían reubicarse en lugares mucho más pequeños, tuvieron que vender sus pertenencias para ajustarse al espacio pero esto también redujo en varios casos las posibilidades de sus ingresos económicos.

Cuatro años después, en el 2018 me vi en una situación similar, no a causa del desplazamiento por el proyecto de renovación, sino porque mis padres habían fallecido, la casa ya era demasiado grande para mi y decidí buscar otro espacio de vivienda. Me enfrenté a la necesidad de vender pertenencias familiares, de hacer ese desprendimiento del lugar de vivienda de toda una vida. Luego salí a buscar un apartamento, pero por primera vez me encontré con la oferta de los apartaestudios, no los conocía, eran anunciados como apartamentos, con precios muy similares. Espacios de una sola habitación con baño, cocineta y en algunos casos un lavadero pequeño o las conexiones para instalar una lavadora.

Recuerdo que me impactó de manera negativa, tuve la sensación inmediata de la falta de espacio, pensando sobretodo en mis lugares de trabajo y estudio; no llegué a habitarlo pero en ese momento recordé, de nuevo, la situación a la que se vieron sometidos quienes fueron desalojados de sus viviendas en el centro de Cali, en medio de la premura del tiempo, porque la implosión de las manzanas ya estaba comenzando. Pude experimentar la sensación de injusticia derivada en los intereses sobre el espacio, la especulación del mercado inmobiliario, y los intereses que se manejan entre los actores del sector público y privado, sobretodo en la forma como conducen lentamente hacia el abandono a una población, generando situaciones de violencia en distintas escalas sobre la población.

El proyecto Ciudad Paraíso era presentado como una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector, donde los primeros beneficiarios serían los dueños a quienes se les compraba su casa en ese sector, les dijeron que ellos tenían la primera opción de compra en Ciudad Paraíso. Pero, por un lado el beneficio no era claro, el pago que recibía el propietario de la vivienda en 2014 no correspondía ni siquiera a la cuota inicial de uno de los apartamentos diseñados para el nuevo proyecto, ni el espacio de estos apartamentos se puede comparar a las viviendas derribadas. Con relación a lo anteriormente descrito, si se tiene en cuenta el tiempo transcurrido entre las implosiones y la construcción de los apartamentos, no era una opción real el beneficio que se presentaba a los habitantes del sector antes de la realización del proyecto. Efectivamente, el beneficio sería para los habitantes que iban a poder acceder a esta zona después de la renovación. Ni que decir de quienes eran inquilinos y quedaron a la deriva.

Todas estas situaciones provocaron que mi interés se enfocara en la investigación acerca de cómo el espacio y los movimientos socio-políticos y económicos que giran alrededor del tema, influyen en el ser humano. Cómo llega a adaptarse a un espacio reducido y qué consecuencias trae sobre sí, a nivel físico y mental. Especialmente en el contexto actual del aislamiento social a raíz de la cuarentena decretada, debido a la pandemia por COVID-19.

Sobre la salud mental y su relación con el lugar de vivienda la Organización Mundial de la salud menciona:

Al mismo tiempo, la inseguridad, un bajo nivel educacional, la vivienda inadecuada y la subnutrición han sido reconocidos como factores asociados con los “trastornos mentales comunes”. Existe evidencia científica que la depresión prevalece de 1,5 a 2 veces más entre las personas de bajos ingresos de la población. La pobreza puede entonces considerarse un determinante importante de los trastornos mentales, y viceversa. De tal manera que ambos aparecen unidos en un círculo vicioso afectando diversas dimensiones del desarrollo individual y social. (Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias & Organización Mundial de la Salud, 2004, p. 25)

Sin embargo, ante la emergencia producida por la pandemia de COVID-19, los trastornos asociados a la salud mental traspasaron las observaciones a cerca de los niveles de pobreza, y comenzó a afectar a personas que habitan espacios reducidos en cualquier estrato socioeconómico, esto sumado al traslado, en muchos casos del trabajo al mismo lugar de vivienda en modalidad virtual. Otro factor que preocupa está en el hacinamiento o su extremo, la soledad de quienes habitan estos espacios durante la cuarentena, en ambos casos el espacio precario reduce la calidad de vida.

Esta es una problemática que también han observado desde el diseño arquitectónico, y que, atraviesa igualmente la reflexión acerca de la posición ética que se debe tener en cuenta a la hora de diseñar espacios de vivienda, tal como lo menciona el colectivo Las Formas de Producción en Arquitectura, en su artículo *La vida Mínima en Tiempos de Pandemia*, publicado en el Espectador. (Goossens et al., 2020)

Los diferentes tipos de reflexiones que se suscitan alrededor de este tema y su pertinencia en este momento, han permitido el desarrollo del presente trabajo.

3.1 Antecedentes plásticos propios.

En el acercamiento que he realizado plásticamente a esta problemática del espacio urbano he desarrollado distintos trabajos desde el dibujo como un medio de visibilización de diferentes realidades ligadas al espacio de vivienda reducido.

3.1.1 Memorias de un desmemoriado.

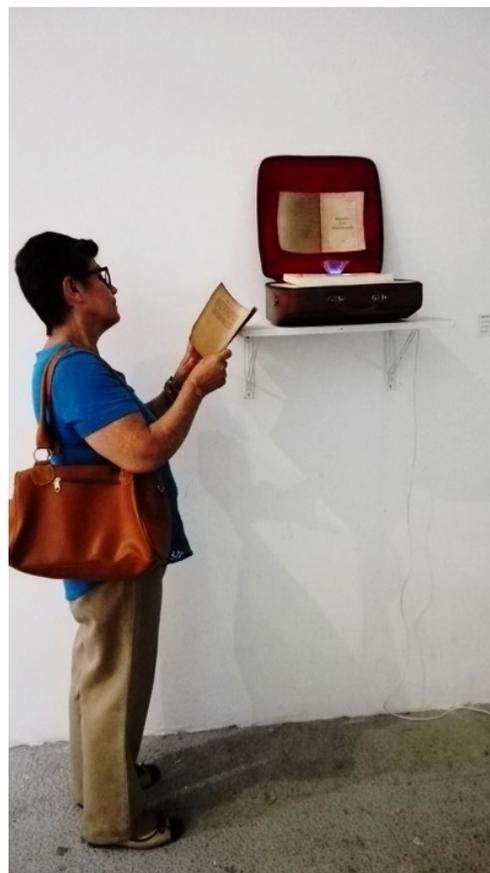
La primera propuesta plástica, desarrollada en segundo semestre del Ciclo de Profesionalización que me interesa traer a colación, es un trabajo donde me pregunto por la memoria del antiguo Hotel Alferez Real y lo que actualmente se encuentra construido en ese emplazamiento urbano llamado el Parque de los Poetas. El ejercicio plástico surge a partir de mi interés por recuperar la memoria de este espacio específico en el centro de la ciudad que, hace algunas décadas fue la sede del más importante hotel de Cali y donde hoy, se encuentran reubicados los escribanos que antes hacían sus oficios en la plazoleta del CAM. La pieza busca unir el pasado del Hotel Alferez Real con el presente del Parque de los Poetas a través de Carlos Villafañe³, uno de los poetas vallecaucanos en cuya memoria se erigió una de las estatuas del parque y que en su libro, Memorias de un Desmemoriado, cuenta algunas crónicas del Hotel donde vivió por temporadas. A través de una arqueología de este espacio, busqué traer de nuevo la imagen del antiguo hotel como un espectro sobre la plazoleta que ocupa el mismo espacio hoy en día, utilizando un holograma sobre una maqueta dibujada en cartón ecológico que se encontraba ensamblada en el estuche de una máquina de escribir, símbolo, también, de los actuales ocupantes de la plazoleta. Este trabajo refleja de alguna manera el impacto de las dinámicas de transformación urbana y sociohistórica de Cali.

³ Carlos Villafañe:

En sus memorias él escribe en muchas ocasiones sobre el Gran Hotel como llama al antiguo Hotel Alferez Real y hace unos años me había encontrado uno de sus libros en una tienda de textos usados, “Memorias de un desmemoriado”.(Villafañe, 1959)

Para la elaboración plástica del proyecto, con la guía de los profesores Angélica Castro y Sergio Zapata, exploré la idea de recrear la plazoleta y el hotel, primero como dibujo y luego con objetos reales de un hotel. La imagen del hotel debía verse como un espectro sobre el espacio de la plazoleta y esta figura trajo la idea del holograma alrededor del cual se diseñó la maqueta instalada al interior de un estuche de máquina de escribir, como gesto simbólico de los actuales ocupantes de la plazoleta. El montaje de la exposición tuvo lugar el viernes 14 de junio de 2019, en la sala de exhibición de Bellas Artes. Utilicé una repisa fija a la pared como soporte de la instalación. La conclusión acerca de este trabajo con relación a las voces de diferentes asistentes y docentes es que la obra permitió la reflexión sobre recuerdos o preguntas para conocer la historia de este espacio de ciudad y que el trabajo artístico continúa siendo medio apropiado para inquietar sobre asuntos importantes de nuestras construcciones personales y colectivas. Ver la sociedad desde una expresión plástica que se conecta con los sentidos y la emoción genera un gran impacto para recuperar algunos principios de identidad como ciudad y región.

Como fuentes primarias tuve las fotografías de varios archivos digitales y una publicación de la universidad Icesi sobre la historia del Hotel Alférez Real. Y como fuentes secundarias el libro del poeta Carlos Villafañe que a través de sus crónicas relata varios episodios de la vida en el hotel. Del trabajo con hologramas tuve como referencia a Roberta Carvalho (Carvalho, s. f.) una artista visual de Brasil que proyecta sobre edificios del centro histórico de la ciudad de Belem, hologramas con imágenes de prensa contando la historia de los lugares abandonados en la ciudad.

Título: Memorias de un desmemoriado.
Técnica: Instalación. Maqueta con holograma.
Autor: Angélica Cárdenas Rosero.
Año: 2019

Fuente de imagen: Archivo personal. 2019
Fig. 7

El siguiente texto es una contextualización de la obra, lo redacté como una de las piezas para la instalación y estuvo ubicado al lado derecho del estuche de la máquina de escribir:

**RE-DESCUBRIMIENTOS.
HOTEL ALFÉREZ REAL – CARLOS VILLAFAÑE- PLAZOLETA DE LOS POETAS.
CALI**

La historia de una ciudad está grabada en la memoria de sus muros como en la de sus habitantes, cuando unimos las dos encontramos un largo recorrido de transformaciones que muestran un espacio orgánico transformado en el tiempo por diversas circunstancias, no siempre afortunadas.

Cali nació donde hoy continúa su corazón, el centro, con un rostro de contrastes cohabitando el mismo espacio, por un lado el comercio popular y por otro espacios engalanados para acoger a los viajeros, turistas, hombres de negocios y de más miembros de clase alta que hacían escala en Cali por cuestión de negocios o que habitaban en ella, por la misma razón. Donde hoy comienza el Boulevard del Río Cali, entre la Ermita y el antiguo edificio de Coltabaco se encontraba el Gran Hotel como llamaba el poeta Carlos Villafañe al Hotel Alférez Real donde se hospedó varias temporadas auspiciadas por uno de los dueños de este espacio, Hernando Caicedo. De su paso por el hotel dejó varios registros entre sus crónicas, reflejando la vida en esos años de innumerables viajeros que ahí se quedaban mientras retomaban su camino hacia Panamá, New York, o Buenos Aires.

Omar Rayo, recordó que conoció al poeta en Cali, en el Hotel Alférez Real, en la década de 1950. "Yo realizaba allí una exposición de mis caricaturas, recuerdo que nos reunimos en el lobby y allí estaba con su vestido impecable y sus bolsillos lleno de harinas de cucas y pandeyucas, recuerdo que siempre estaba comiendo. Tenía una chispa humorística maravillosa, que para mí era su mayor virtud".

Sin embargo, Rayo lamentó la poca acogida que tuvo la apertura de la exposición. "Sentí una profunda tristeza de ver tanta indiferencia de la gente. El gran problema de los pueblos es que olvidan su historia, sus raíces y sus grandes valores como lo fue Villafañe, no tenemos amor por lo propio. Por eso el día de la apertura dije que sentía que estaba en el segundo funeral de Villafañe y que me daban ganas de llorar", dijo en tono de reproche. (GACETA, 2009, nov 29)

Hoy en día Villafañe continúa en eterna tertulia con los poetas que alguna vez pasaron por el Alférez Real, pero ya no cobijado con el esplendor del que fuera el hotel más importante de Cali entre los años 20 y comienzos de los 70. En su lugar se adaptó una plazoleta que acoge a los escribanos, desplazados del C.A.M y la Plaza Caicedo, al fondo adornados con las esculturas de los grandes poetas del Valle del Cauca que hacen parte del olvido colectivo de los caleños, así como la historia del hotel, pocos saben o recuerdan que ahí hubo un importante espacio, rostro de una Cali hospitalaria y bella anfitriona.

El hotel desapareció por las especulaciones del mercado inmobiliario que susurraron a oídos de sus dueños. Manipulación de información e intereses particulares que arrasan sin escrúpulos la historia, el arte, la vida y solo quedan rastros en las ruinas o los escritos que afortunadamente registran sin saberlo pasajes valiosos para la memoria.

Hoy el parque de los poetas, un monumento improvisado como las intervenciones de cada gobierno de turno sobre la estampa de la ciudad, casi oculto, deslucido y abandonado,

hace parte de un Boulevard donde miles de turistas transitan, tal vez en búsqueda de hospedaje.

Siempre me ha llamado la atención el Parque de los Poetas, porque siendo un homenaje a poetas del Valle y con varias esculturas, reposa en un rincón de la plazoleta detrás de La Ermita, ¿por qué es un lugar abandonado en pleno Centro Cultural de Cali?

En este caso la motivación de esta propuesta estaba impulsada por el interés en la memoria de la ciudad y su reflejo en un espacio específico del centro de Cali, descubriendo memorias del Cali Viejo y nuestra ciudad actual. En Cali, hay un sentimiento generalizado en su gente que trae al recuerdo El Cali Viejo como un ejerciciopreciado para la memoria, aún quedan algunos edificios que conservan su estructura original y este indicio activa la curiosidad por las historias de esos espacios o de los que hoy están renovados, ¿qué había ahí antes? Para responder mi inquietud, me di a la tarea de buscar información sobre ese lugar, ya tenía un indicio por uno de los poetas, Carlos Villafañe.

Fig. 8 Fotografía del Hotel Alférez Real. Frente al actual paseo Bolívar.

Fuente: [Exposición Urbanización, Obras públicas, Salubridad e Higienismo. Virtual Biblioteca Departamental del Valle](#) Autor: Alberto Lenis. 1940

3.1.2 Limpiando la casa. Performance y video

Título: Limpiando la casa.
Técnica: Performance.
Autor: Angélica Cárdenas Rosero.
Año: 2020

Fuente de imagen: Archivo personal. 2020

Fig. 9

A partir de la consigna “Limpiar la casa”, propuesta de los profesores Mónica Restrepo y Wilson Díaz, semestre 2020-1, cada estudiante realizaría una asociación temática y le daría vida a un performance con total libertad en la interpretación del tema.

Por esto mi propuesta asocia la idea de “Limpiar la casa” con lo que va más allá de la cotidianidad, del acto mismo de limpiar el espacio habitado. ¿Qué sucede con la realidad que necesita ser limpiada? ¿Qué sucede con los hechos convertidos en noticias pasajeras, efímeras?

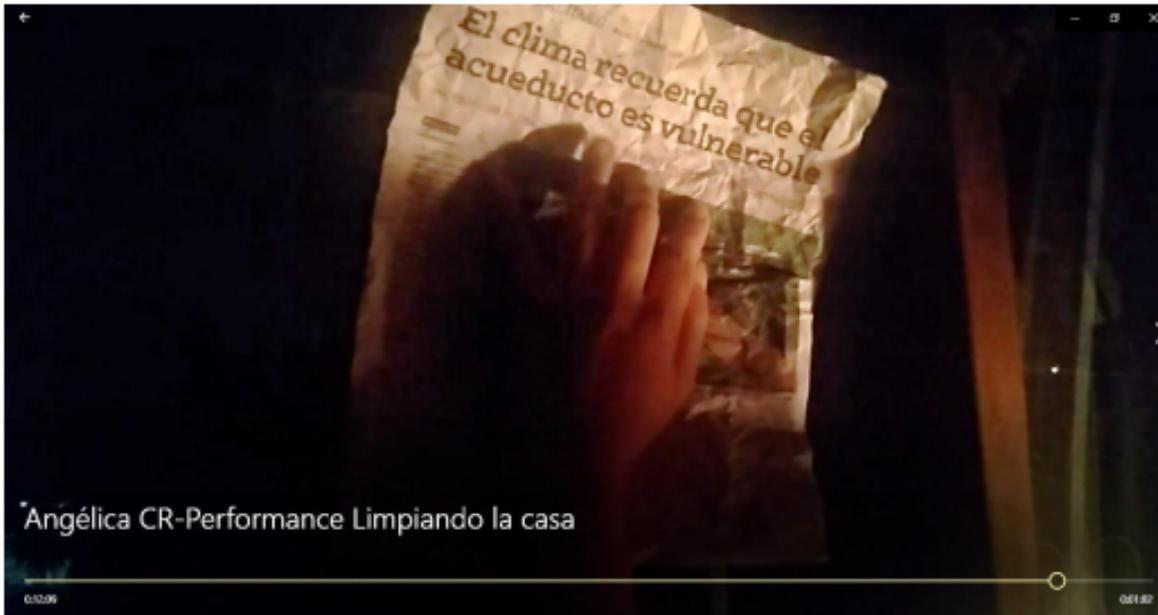

Título: Limpiando la casa.
Fotograma 0:00:22
Técnica: Performance.
Autor: Angélica Cárdenas Rosero.
Año: 2020

Fuente de imagen: Archivo personal. 2020.
Fig. 10

Pensé en lo cotidiano, el mantenimiento de la casa y su limpieza, al mismo tiempo que transcurre la historia del contexto territorial. En una realidad cargada de sucesos que enturbian lo cotidiano, corrupción, ocultamientos, alteración de los recursos naturales, de los recursos económicos, recortes de presupuestos para las necesidades fundamentales. Realidades que nos llegan en imágenes mediáticas, impresas en periódicos, noticias efímeras, tanto, que llegan a ser periódicos anacrónicos usados para limpiar, desechos reutilizados en actos rutinarios como la limpieza de las ventanas.

Precisamente las ventanas son aquí metáforas de los ojos, “ventanas del alma” como lo expresa un dicho coloquial, y asocio estas ideas con la imagen de la conciencia. Limpiamos las ventanas para que entre la luz, para desempañar la vista del panorama, así como en ocasiones también buscamos “Limpiar la conciencia”, dejar pasar en medio de la rutina lo que ocurre más allá de nuestro entorno cotidiano.

Título: Limpiando la casa.
Técnica: Performance.
Autor: Angélica Cárdenas Rosero.
Año: 2020

Fuente de imagen: Archivo personal. Fotograma 0:12:09
Fig. 11

Uso recortes de periódicos de noticias relacionadas con casos de corrupción, o de hechos que van en contra de los DDHH, tal como recomiendan popularmente el uso del papel periódico para limpiar las ventanas, así, la casa va quedando limpia y el periódico desecho en ese acto de limpieza. Sin embargo, y aún cuando la casa queda limpia, los hechos no desaparecen, no se desechan.

Tanto en esta propuesta como en la actual, está presente la experiencia cotidiana relacionada con el espacio y las características socio-políticas que influyen sobre este. En el performance, trabajo desde el concepto de memoria, espacio y ocultamiento.

3.1.3 Instalación: Espacios Mínimos “Confinamiento”

Exploración tiempo y espacio, en performance.

El objetivo al realizar esta propuesta es la exploración de las expresiones humanas alrededor de dos ejes. Por un lado, me interesa el pensamiento político y, por otro lado, lo estético en la vida cotidiana. Considero que es adecuado ponerlos en consideración en el contexto del covid-19 con las medidas de aislamiento y protección obligatorias que se han tomado a nivel mundial, debido a que son situaciones que agudizaron las brechas demarcadas históricamente en las ciudades y que son reflejadas en el diseño precario de espacios vitales (habitacionales) asignados a la población, en su mayoría de sectores menos privilegiados. La coyuntura del covid-19, me permitió reflexionar acerca de una serie de intereses -tanto del sector gubernamental, como del privado-, por medio de los que se ofrecen espacios de vivienda que no cumplen las condiciones adecuadas para ser un lugar de vivienda. La promoción de esos espacios reducidos exigen que el habitante se ajuste a unos diseños de moda minimalista en nombre del aprovechamiento del espacio, aunque el lugar no incluya aspectos necesarios en la cotidianidad del hogar, así como de espacios para la dispersión personal. Ante dicha situación me cuestiono: ¿Cómo concebimos en nuestro pensamiento político el reconocimiento del otro?

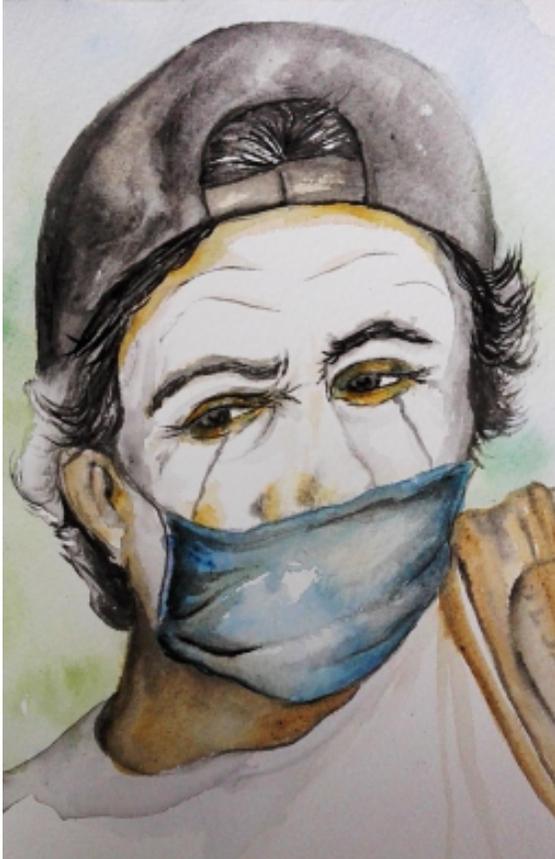
La política es un ejercicio de nuestra capacidad organizativa, volitiva y cognitiva, una facultad del pensamiento inherente al ser humano pero donde se ha silenciado a varios sectores privilegiando pocas voces. No se trata de la política partidista, sino, de la capacidad de criticidad, identificación de necesidades y soluciones frente a la realidad que todo ciudadano posee. Sin embargo esta dimensión no se puede desarrollar o se atrofia si no hay un reconocimiento constante de la otredad, de su dignidad y necesidades bajo el principio de identidad.

Teniendo en cuenta las condiciones expuestas anteriormente me pregunto de nuevo: ¿Qué expresiones surgen a raíz del aislamiento? ¿Cómo está distribuida la ciudad y cómo se asignan espacios de goce estético en cada caso?

En medio de la cuarentena obligatoria se hacen más notorias las diferencias, donde antes los habitantes de casas de interés social de 40 mt cuadrados tenían la calle para procurar “su espacio”, hoy deben hacinarse en un mismo lugar de una o dos microhabitaciones para familias de 5 o 6 miembros, lugares donde no hay espacio para el distanciamiento social obligatorio ni para el aislamiento total de quien adquiriera el virus dentro de la familia, recomendación de la OMS, ni siquiera para el almacenamiento de víveres que debe procurarse en la cuarentena, todo esto por falta de espacio y porque el ingreso para alimentación y arriendo se obtiene al día, de ventas ambulantes, oficios pagos por horas, trabajos informales. El problema del espacio en la vivienda no es exclusivo de la población periférica en las ciudades del mundo, también, se han venido implementando una serie de remodelaciones de antiguas edificaciones espaciosas en bienes ubicados privilegiadamente en los centros urbanos para darle paso a pequeñas “viviendas” modernas bajo la figura de apartaestudios, las nuevas soluciones de vivienda de 3x4mt.

¿Cómo afecta el aislamiento a las expresiones de vida en medio de un contexto sin espacio?
¿Cómo afectó esta situación a los artistas? Al ser esto poco considerado como algo de primera necesidad, este sector ha sido uno de los más afectados, se presentó un freno en los procesos de educación personal y colectiva, así como los procesos de creación, lo que afectó el ingreso económico. En consecuencia, hubo desabastecimiento de materia prima, herramientas y elementos necesarios en la realización y circulación de las obras artísticas. Representó un corte abrupto de los procesos educativos alrededor del arte que considero muy necesarios en la medida en que permiten una sensibilización acerca de nuestras realidades y experiencias en el mundo.

La propuesta plástica está constituida por una serie de dibujos, acuarelas, donde se retratan escenas que narran la vida que acontece en diferentes ciudades. La persona y su contexto en condiciones similares durante el aislamiento normativo por el covid-19.

Título: El artista que se rebusca en la calle.
Técnica: Acuarela sobre guarro 25 x 35 cm.

Fuente de imagen: Archivo personal. 2020
Fig. 12

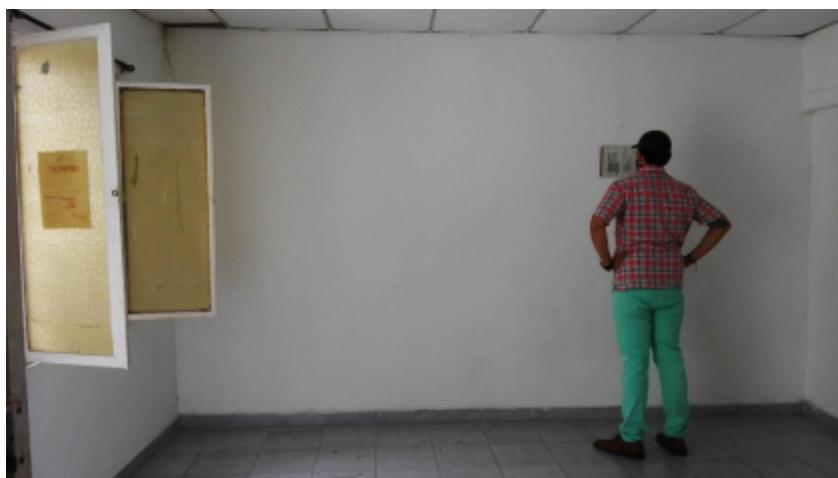
Descripción: Imagen de la vulnerabilidad del gremio artístico en la sociedad, sin garantías reales para formalizar empleos en este sector, menos en cuarentena y con el agravante de no poder usar espacios públicos. Es un artista real, con Tapaboca, una metáfora de la realidad.

Título: Trabajadores informales en Aguablanca.
Técnica: Dibujo a lápiz 25 x 35 cm.

Fuente de imagen: Archivo personal. 2020
Fig. 13

Descripción: Imagen donde se representa una manifestación de los trabajadores independientes en Aguablanca. La cuarentena no les permite salir a trabajar con medidas de aprehensión en caso de violar la norma, por lo que pidieron que se reconozca su necesidad y condiciones laborales. Por otro lado, en algunos casos han recibido viviendas de interés social con baja calidad en la construcción y un diseño que deja poco espacio a la vida familiar, arriesgándose en muchos casos ante los problemas de infraestructura o exponiéndose a las violencias del entorno en la calle.

Fuente de imagen: Archivo personal. 2020

Fig. 14 Imágenes del recorrido por el apartaestudio donde se articuló la exposición. (Espacio alquilado para el montaje de la obra) 6 de Julio de 2020.

4. Estado del arte.

4.1 Tema de la propuesta plástica:

Las formas de vida cotidiana en espacios de vivienda reducidos a través de instalación en *sitio específico*.

4.2 Referentes artísticos:

En el desarrollo de esta investigación he encontrado varios artistas y autores que enfocan su tema de creación en las relaciones del ser humano con su espacio de vivienda o en general con su cotidianidad. La experiencia estética atraviesa al ser humano en sus vivencias y selecciones diarias, de aquí que, sea particularmente atractivo a varios artistas captar en sus obras las condiciones que contiene o de las que carece un entorno para proporcionar un goce del espacio habitado y sus consecuencias en la experiencia de vida. Como artista en proceso de profesionalización busco comunicar, desde las distintas percepciones que tengo en situaciones concretas de mi contexto, la interpretación de estas realidades a través de diferentes técnicas artísticas, pero siempre, con una preocupación especial sobre las formas de vida.

Con esta idea, propongo a continuación una reflexión a tres obras de tres artistas o proyectos de creación que se relacionan con mi propuesta plástica con el fin de aportar en este sentido al Estado del Arte del tema de investigación. Estas obras comparten el interés temático, la exploración plástica o las metodologías empleadas con mi trabajo.

4.2.1 Un pacto con lo “insignificante”. Una relación entre el dibujo y el espacio. Joanna Catalina Moreno Munévar. 2012

En esta instalación, Joanna Catalina Moreno explora la relación del dibujo que habita en dos dimensiones con la tridimensionalidad del lugar donde habitamos.

Fig. 15

Fuente: Moreno Munévar (s. f.)

Título: Un pacto con lo “insignificante”. Una relación entre el dibujo y el espacio.

Técnica: Instalación. Dibujos sobre papel, suspendidos de cuerdas alrededor de un salón de exposición.

Autor: Joanna Catalina Moreno Munévar.

Año: 2012

Su propuesta plástica en esta obra son dibujos sobre cartulina rústica de 14 x 11 cm. Con algunos cortes en el dibujo que permitieron hacer un pop-up levantando parte del dibujo y unidos entre sí por medio de tiras recortadas del mismo papel entrelazadas a las esquinas del siguiente dibujo. De esta manera, lograba una torre de varios niveles que luego fueron suspendidos del techo a través de hilos. Las estructuras de dibujos unidos fueron instalados en una de las salas de exposición de la Facultad de Bellas Artes de San Carlos, Universidad Politécnica de Valencia. España, Junio de 2012

Fig. 16

Fuente: Moreno Munévar (s. f.)

Título: Un pacto con lo “insignificante”. Una relación entre el dibujo y el espacio.

Técnica: Instalación. Dibujos sobre papel, suspendidos de cuerdas alrededor de un salón de exposición.

Autor: Joanna Catalina Moreno Munévar.

Año: 2012

Como lo describe la artista, en esta obra se brinda relevancia al dibujo como el principal medio de expresión de ideas al comienzo del acto creativo. Generalmente, a través de bocetos olvidados después de la creación de la pieza final. Sin embargo, en esta obra se busca rescatar la forma del dibujo tradicional sobre papel en interacción directa con el espacio de instalación, una sala de exposición en cuyas paredes se recrean a través del dibujo con carbón lugares habitados cotidianamente, especialmente la cocina. (Moreno Munévar, 2012).

La relación es posible gracias a un tercer factor: el tiempo. Elemento que materializa los acontecimientos efímeros de lo cotidiano en el espacio, las huellas de estos sucesos pueden verse en el cambio de objetos de un lugar a otro o el desgaste de las cosas que se utilizan

cotidianamente, estos cambios son registrados por el dibujo en esta obra. De esta manera, pone de relieve la importancia de los objetos usados cotidianamente que podrían parecer insignificantes, pero que, dotan de significado el acontecer en la vida de cualquier persona cada día.

En esta obra encuentro un referente muy cercano a mi trabajo en cuanto la relación entre dibujo y espacio, puesto que, en los dos se presenta la preocupación por la cotidianidad siendo un eje principal. Para Catalina Munévar “El dibujo es como un ejercicio de memoria que tu miras, recuerdas e interpretas con la mano, y eso lo traduces a un gesto” (Congote, E. 2015, 03:15–05:21). El interés por lo cotidiano es el hilo conductor entre la memoria y el dibujo, que, en esta obra intenta fijar la atención sobre la historia. No la oficial publicada en los libros como narración de personajes ilustres, sino, la historia más general tejida en el colectivo de la sociedad a partir de los hábitos y decisiones diarias. No para ser escrita, sino dibujada. En una entrevista de 2014 a la Revista Semana sobre los artistas emergentes en Colombia, Catalina Moreno describe su motivación particular en la realización de su obra.

Mi trabajo se basa en lo cotidiano, en lo que tiene que ver con el sujeto habitual, el sujeto que no tiene ninguna carga más que su existencia. Trabajo básicamente con objetos cotidianos porque me parece que el objeto es como un testigo mudo de esa historia que hacemos todos día a día, una historia sin mayúscula (Revista Semana, 2014, 03:15–05:21)

Catalina manifiesta que su motivación en el dibujo de lo cotidiano es dejar una constancia en la memoria acerca de la historia vivida por el sujeto común, especialmente, contada desde las huellas del uso en los objetos cotidianos. Sin embargo, la articulación del dibujo en mi proyecto tiene el propósito de explorar sus propiedades como medio de denuncia, como se hacía en los reportajes anteriores a la era fotográfica. Me interesa visibilizar aspectos fundamentales en la sociedad de hoy, a través del dibujo como una forma de documentación. En este caso, sobre el espacio de vivienda como un derecho fundamental en las condiciones mínimas habitables. Condiciones que en medio de la cotidianidad no se perciben violentas hasta que el cambio se hace dramáticamente perceptible cuando cambia el diseño de una ciudad y la calidad de vida de sus habitantes.

Las condiciones de vida de este tiempo están produciendo cambios en la forma de vida de algunos sectores de la sociedad, como los jóvenes, familias desplazadas o solteros que han optado por habitar un apartaestudio por las ventajas que representa en cuanto al precio en comparación de un apartamento regular con un valor encarecido por las dinámicas inmobiliarias del país. Pero este no es un hecho aislado ni exclusivo de Colombia, las políticas de disposición de territorios, los fenómenos migratorios que se dirigen hacia las ciudades principales y las brechas económicas en la asignación salarial, han procurado alrededor del mundo que estas viviendas pequeñas sean cada vez más comunes.

4.2.2 «Trapped» («Atrapados»), Benny Lam, 2015

La serie fotográfica realizada por Benny Lam en Hong Kong hizo parte de la campaña *Pisos Subdivididos de la Sociedad*, para la Organización Comunitaria (SoCO) entre 2012 y 2015 (Cabos, 2017). En ella Lam pone ante el espectador la imagen ocultada de las personas que viven en espacios tan reducidos que son llamadas *casas ataúd*, ó, *casas jaula*,

poniendo de relieve un grave problema de la sociedad moderna: el problema de espacio y la desigualdad social en sociedades desarrolladas. Esta serie fotográfica fue nominada al el premio global de fotografía y sostenibilidad, Prix Pictet Space de 2017. (Studioincline, s. f.)

Título: «Trapped» («Atrapados»)

Fuente: [Revista National Geographic Digital](#)

Técnica: Serie fotográfica para campaña del SoCo entre 2012 y 2015

Fig. 17

Autor: Benny Lam

Año: 2012

Durante cuatro años recorrió el distrito antiguo de Hong Kong tomando fotografías en estas viviendas de pisos subdivididos de 1,5 metros cuadrados. Las imágenes buscan un ángulo aéreo para poder captar toda el área del recinto y en algunas ocasiones a sus habitantes en sus labores diarias. Con esto Benny Lan pretende sensibilizar ante el desconocimiento o normalización de estas realidades en la periferia de la ciudad. Los cuestionamientos sobre este tema tienen las siguientes motivaciones, Benny Lam dice en National Geographic y Stacke (2017):

«Puede que te preguntes por qué debería importarnos si esta gente no forma parte de nuestras vidas», escribe Lam en su página de Facebook. «Pero estas son las personas que aparecen en nuestras vidas cada día: son los camareros que te sirven en los restaurantes en los que comes, los guardas de seguridad en los centros comerciales en los que compras, los limpiadores y los repartidores en las calles por las que pasas. La única diferencia entre nosotros y ellos son [sus casas]. Es una cuestión de dignidad humana»

Esta obra se acerca mucho al objeto temático de mi propuesta, la preocupación por las consecuencias sociales que pueden producir las dimensiones del espacio pequeño, apartaestudios, en la vida de sus habitantes, más aún si se tiene en cuenta la cuarentena obligatoria a partir de la pandemia por Covid- 19. En la sociedad colombiana el límite mínimo de vivienda está trazado en los 15 metros cuadrados, alrededor de 3 x 5 mts, que es la medida de la mayoría de apartaestudios ofrecidos. Según el artículo de la revista Dinero sobre los miniapartamentos dice: “La construcción de estas viviendas se ampara en el decreto 80 de 2016 que especifica que “el área mínima de una vivienda será la que resulte de multiplicar el número de alcobas por 15 metros cuadrados”.” (Revista Dinero, 2020)

A partir de las condiciones mencionadas anteriormente, relaciono la intención de mi propuesta plástica con el trabajo Trapped, de Benny Lam y las medidas dictadas en el decreto 80 de 2016, a través de reflexiones que vinculan las condiciones de vida de un ciudadano con las políticas salariales y las consecuencias sobre su posibilidad de acceso a un lugar adecuado para la vivienda. Interpelando en este proceso la normatividad que permite el uso de espacios reducidos como lugar de vivienda. Pero, esta relación no solo se encuentra en la intención de mi trabajo, sino también, en los desarrollos plásticos, por esto cada pieza refleja un aspecto de estas condiciones. Por ejemplo, el lugar escogido para la

instalación muestra las huellas de su transformación aún sin concluir, reflejando los procesos de transformación de vivienda a los que da lugar el permiso concedido en la normatividad.

Como he mencionado con anterioridad, este espacio es un garaje que es transformado en apartaestudio con las adaptaciones para las zonas de aseo y cocina dentro del mismo lugar del dormitorio. En el caso de los dibujos, son representaciones de la cotidianidad al interior de este tipo de vivienda; de la forma como el espacio condiciona las rutinas diarias. La animación presentada en la pantalla de TV también incluye partes de reportajes periodísticos sobre el tema de espacios reducidos de vivienda. La última pieza contiene los titulares de periódicos consultados y las encuestas de experiencias compartidas por diferentes personas que han habitado apartaestudios, estos son colgados en ganchos de ropa sobre el lugar donde tendría espacio la zona de lavado.

4.2.3 Proyecto Espacios Revelados. Curadores: María José Cifuentes, Joachim Gerstmeier, Enrique Rivera, 2016

Fig. 18

Fuente: <http://www.espaciosrevelados.cl/>

Se trata de una convocatoria realizada por la fundación Siemens Stiftung, junto con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile y la Fundación Patrimonio Creativo.

Invitaron a varios artistas a realizar su investigación, junto con sus propuestas plásticas en torno a un Sitio Específico, en el barrio Yungay, Santiago de Chile.

Espacios Revelados integra la pregunta por lo común y concientiza sobre la poca atención que ponemos a esto en nuestro cotidiano, contrastando la modernidad en la que vivimos con las acciones y vivencias que hoy permanecen en los barrios de nuestra ciudad y que alimentan este sentimiento de la vida en común, sobre todo en el Barrio Yungay, donde la propia orgánica de sus habitantes ha llevado a la sociedad civil a organizarse para proteger justamente este principio tan simple, pero olvidado por el mundo moderno, que es la comunidad. “El ser humano es algo más que un ser social, su condición es relacional en un sentido que va mucho más allá de lo circunstancial: el ser humano no puede decir yo sin que resuene al mismo tiempo un nosotros” (Garcés, 2013:29) este es el principio ético que mueve el proyecto. El arte y su relación con el espacio público invita a dicha reflexión. Cada una de las obras y de los artistas que se vinculan al proyecto han sido invitados para construir, en conjunto, una serie de significantes y experiencias en torno a lo común, reivindicando el uso del espacio público y de los espacios históricamente abandonados que son parte de nuestro patrimonio social, cultural y político. (Cifuentes et al., s. f.)

La propuesta presentada por este proyecto se acerca a mi trabajo desde su eje temático, el espacio y su relación con el ser humano, en este caso la comunidad de un barrio de Santiago de Chile, Yungay. En un ejercicio mediado por la reflexión ética, llama la atención sobre la memoria del espacio habitado a través de un desplazamiento del trabajo artístico, de los centros expositivos del arte hacia los lugares comunes del espacio urbano, edificios abandonados, calles, y otros espacios del barrio. Esto permite un encuentro entre el artista, la obra y el ciudadano fuera del contexto exclusivo de la galería o el museo, así, la investigación se amplía hacia una conexión con el entorno, su historia y modificaciones en el espacio, por esto la propuesta se realizó bajo las condición de arte en Sitio Específico.

Título: Asumimos de Ahora en Adelante. 2016

Técnica: instalación site-specific

Autor: Daniel Lie

Fuente: <http://www.espaciosrevelados.cl/>

Fig. 19

Título: Seguimiento continuo de infinitos puntos... n° 6.
Técnica: Instalación - Escultura Sonora
Autor: Sebastián Jatz

Fuente: <http://www.espaciosrevelados.cl/>
Fig. 20

En las obras que componen este proyecto, el lugar de instalación es totalmente relevante, pues, dota de significado la obra a partir de la investigación sobre la historia de ese espacio específico y su relación con la población que habita en los alrededores. Elemento que se refleja en mi elección de un apartaestudio, como soporte de la instalación final, con características asociadas a la transformación del espacio, en respuesta a los cambios de vivienda que ha tenido la oferta de la ciudad.

5. Desarrollo del proceso de creación.

El desarrollo del proceso Investigación-creación comenzó con la realización de un cronograma y un primer planteamiento del plano ideal sobre la instalación.

Planeación del trabajo:

Proyecto de grado		EL DIBUJO, TESTIGO DE ESPACIOS MÍNIMOS								
ALUMNO		ANGÉLICA CARDENAS ROSERO				ARTES PLÁSTICAS / I				
Objetivo general										
COMPONENTE 1	Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9
INVESTIGACIÓN	APLICACIÓN DE ENTREVISTA del 14 al 26 de septiembre	■	■							
	SELECCIÓN DE REPORTAJES O FOTOGRAFÍAS del 21 de sep. Al 3 de octubre		■	■						
COMPONENTE 2	Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CREACIÓN	DIBUJOS PARA ANIMACIÓN 1a parte del 14 al 26 de septiembre	■	■							
	EDICIÓN DE ANIMACIÓN 2a parte del 28 de sep. Al 10 de oct.			■	■					
COMPONENTE 3	Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9
MONTAJE	ACUARELAS BASADAS EN LA INVESTIGACIÓN del 5 al 24 de octubre				■	■	■			
	ALQUILER Y MONTAJE del 16 al 21 de Noviembre								■	■

Fig. 21

Fuente: Archivo personal. 2020

Cronograma por semanas. Se divide en tres fases: Investigación, Creación y Montaje. Distribuyendo en nueve semanas las actividades necesarias para la consecución del proyecto.

Plano ideal:

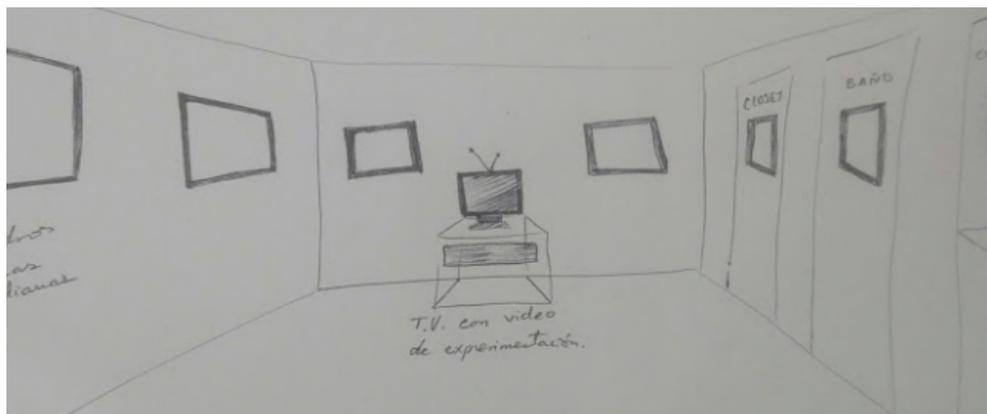

Fig. 22

Fuente: Archivo personal. 2020

Primer propuesta instalativa, basada en el proyecto previo: Espacios Mínimos “Confinamiento”

El plano ideal tiene en cuenta la instalación previa, donde se ubican las piezas dibujadas alrededor del espacio interno del apartaestudio, cada dibujo fue puesto en una parte específica del lugar, que de alguna manera se relacionaba con su temática, la ventana, una pared, el closet, el baño o la cocineta.

5.1 Proceso de Investigación

Diseño de la encuesta:

Un instrumento para recolectar datos sobre experiencias reales en la vivienda de un apartaestudio fue la realización de una encuesta que elaboré en un formulario de google para compartirlo en línea. Los datos personales no fueron públicos en ningún momento, por esto tuvo la característica de anonimato.

Fig. 23

¿Cuál es su ocupación?

5 respuestas

Profesora.

artista

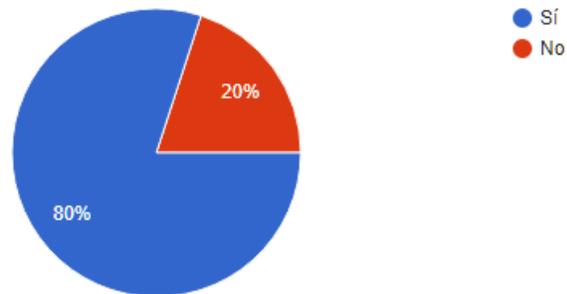
Auxiliar administrativo

Docente y artista

chef- musico

¿Realiza su trabajo en su lugar de vivienda?

5 respuestas

Describe las ventajas y desventajas de vivir en un apartaestudio

5 respuestas

Más rápido para asear, todo está a la mano, nada de ruidos.
Las visitas son limitadas (por el espacio).

ventajas economicas, desventajas; hacinamiento, perdida de privacidad

Ventaja: Económico. Desventaja: Poco espacio

Ventajas como económico, desventaja el poco espacio y la poca intimidad en los haceres cotidianos.

una de las ventajas es el precio, y que con pocas cosas se ve muy lleno, las desventajas la soledad , el calor

Fig. 24

Fig. 25

Fig. 26

¿Ha adaptado algunas costumbres o rutinas cotidianas de acuerdo con el espacio del apartaestudio? Describa cuáles.

3 respuestas

¿Ha adaptado algunas costumbres o rutinas cotidianas de acuerdo con el espacio del apartaestudio? Describa cuáles.

5 respuestas

Caminar menos.

claro , alimentarme y hacer todas las actividades en un mismo espacio

Bailar para subir el ánimo

Sí, lavar y colgar ropa ocasionalmente, comer en la cama ya que una mesa no me cabe por el espacio, archivar cosas no muy importante en cajas dado que no hay closet y cuándo se puede salir a respirar para no sentirse tan encerrado.

insomnio

Describa las ventajas y desventajas de vivir en un apartaestudio

5 respuestas

Más rápido para asear, todo está a la mano, nada de ruidos.
Las visitas son limitadas (por el espacio).

ventajas economicas, desventajas; hacinamiento, perdida de privacidad

Ventaja: Económico. Desventaja: Poco espacio

Ventajas como económico, desventaja el poco espacio y la poca intimidad en los haceres cotidianos.

una de las ventajas es el precio, y que con pocas cosas se ve muy lleno, las desventajas la soledad , el calor

Fig. 27

Según su experiencia ¿cómo influye el espacio de vivienda en su vida diaria?

5 respuestas

Muchísimo, dado que en mi profesión me obliga a improvisar mi lugar de vivienda como salón de clases. Un gran problema porque me toca reubicar y amontonar mis cosas.

atrapante, depresion

Como trabajo, al llegar, este es mi dulce refugio. Tengo derecho al salón de cine, terraza, salas para grandes visitas, gimnasio.

Me siento cómoda. Es mi lugar seguro.

influye demasiado, hay momentos en que el compartir los mismos espacios durante tanto tiempo genera conflictos

Fig. 28

Fuente: Imágenes, Archivo personal. Capturas de pantalla, 2020. Algunas respuestas a la encuesta, se dividió en dos partes de acuerdo con el origen de almacenamiento, cuenta gmail personal e institucional.

Publicaciones Consultadas:

Las publicaciones, en su mayoría, fueron artículos digitales acerca del tema.

The figure displays a grid of nine digital publication thumbnails. Each thumbnail includes a title, a small image or graphic, and a red PDF icon. The publications are:

- Viviendas hacinadas y campanos: dos rostros de la desigualdad frente al Covid-19** (Thumbnail: A photograph of a crowded, multi-story building with many windows.)
- Videos consultados** (Thumbnail: A blue icon representing a video player.)
- Lucero Mikkelsen y otro...** (Thumbnail: A white background with black text.)
- La vivienda mínima en t...** (Thumbnail: A colorful illustration of a small, cluttered living space.)
- Invertir en salud mental...** (Thumbnail: A red background with a white image of a person's face.)
- FORTE - ESPACIOS VACOS...** (Thumbnail: A red background with white text.)
- Espacio mínimo habitab...** (Thumbnail: A white background with black text.)
- El derecho a una vivien...** (Thumbnail: A yellow background with a white image of a person's face and the text 'El derecho a una vivienda adecuada'.)
- Dinero-com Miniaparta...** (Thumbnail: A photograph of a modern, well-lit living room.)

Fig. 29 Fuente: Imágenes, Archivo personal. Capturas de pantalla. 2020

Consulta de videos sobre los temas relacionados con la propuesta. Algunos son documentales, otros son notas periodísticas.

Cómo se adaptan nuestras viviendas a la cuarentena
https://www.youtube.com/watch?v=rFsZQya_Y2Q

Casas Colmena - España
<https://www.youtube.com/watch?v=2TKEZ0nQYrE>

Simplemente Olvidados - Hong Kong
<https://www.youtube.com/watch?v=4hdWFko8O7s>

París, vivir en 9mt2
<https://www.youtube.com/watch?v=NPdx0wftmyM>

La vida en un apartamento pequeño en Tokio
<https://www.youtube.com/watch?v=TYVJbupG3Xg>

Apartaestudios Antioquia
<https://www.youtube.com/watch?v=WwCaxTckmhE>

Camacol - microapartamentos
https://www.youtube.com/watch?v=l_X4MNVpeH8

Interrupción de ventas de miniapartamentos en China
<https://www.youtube.com/watch?v=dJwl4OVAs70>

Bogotanos prefieren vivir en apartaestudios: catastro
<https://www.youtube.com/watch?v=trPblQOyafw>

Sellan 32 apartaestudios en El Poblado, al parecen por parahotelaria
<https://www.youtube.com/watch?v=v8gGiaTjyGg>

Un pequeño ataúd: los micro apartamentos ilegales en NY
<https://www.youtube.com/watch?v=FmGaWdG5RGs>

minipiso 15m2 (para un soltero sin mucha ropa)
<https://youtu.be/C5-HQQEUzrA>

Fig. 30 Fuente: Imágenes, Archivo personal. Capturas de pantalla. 2020

5.2 Proceso de Creación:

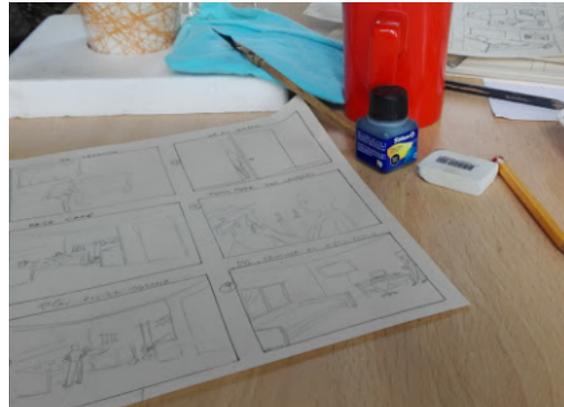

Fig. 31 Fuente: Imágenes, Archivo personal. 2020

Animación experimental

Dibujo y entintado, cuadro por cuadro. Diseño de storyboard, para la animación presentada en T.V durante el montaje final. La secuencia fue basada en las experiencias compartidas a través de las encuestas.

Dibujos sobre papel ecológico 21 x 27 cm, color crudo, tinta.

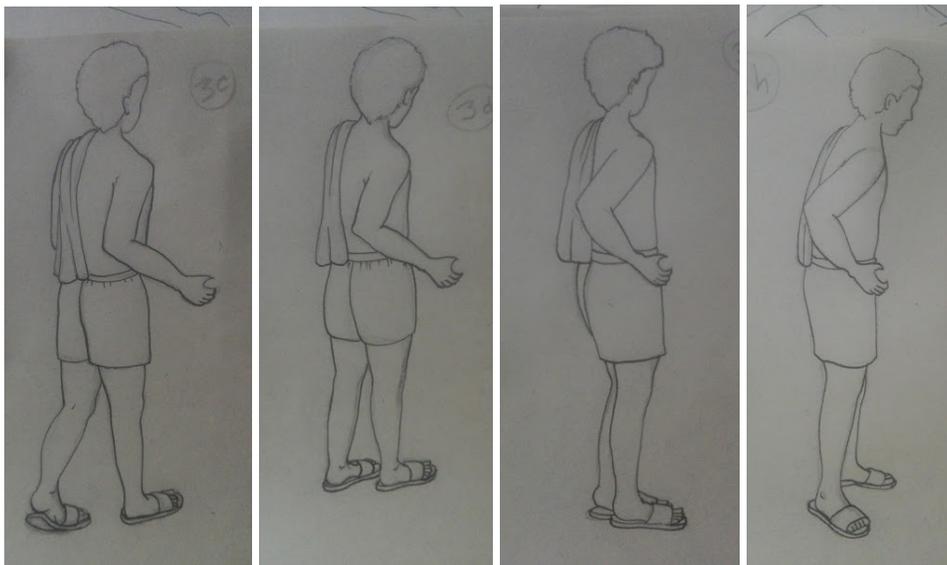

Fig. 32 Fuente: Imágenes, Archivo personal. 2020

Proceso para Acuarelas

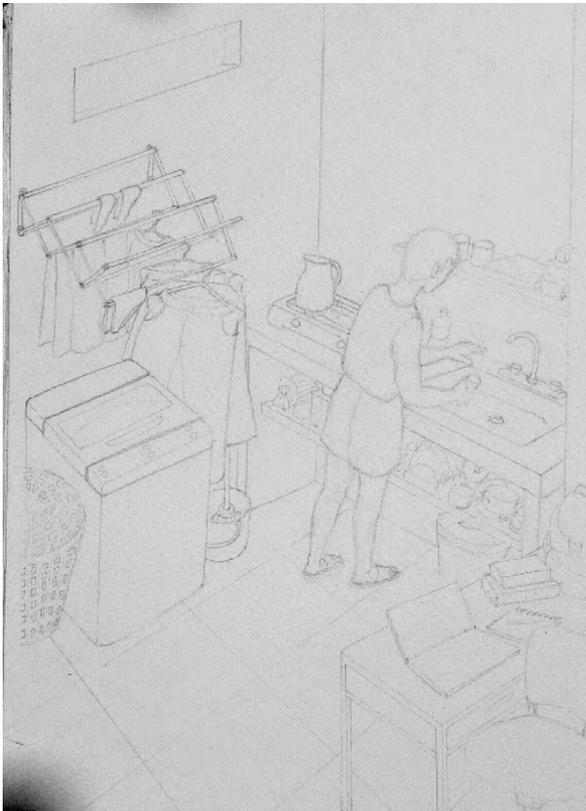
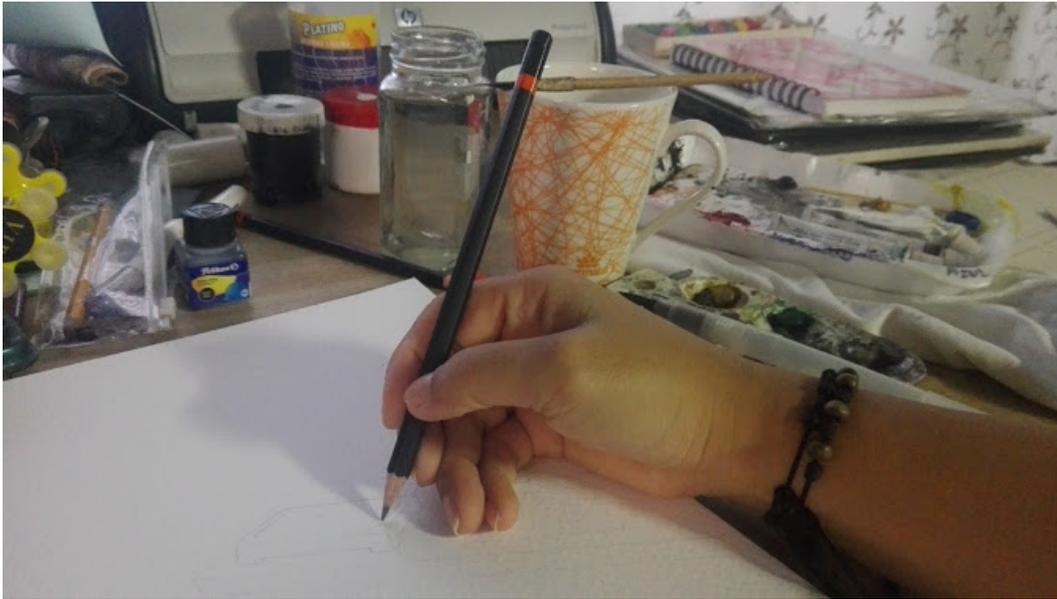

Fig. 33 Fuente: Imágenes, Archivo personal. 2020

Dibujo y pintura en acuarela sobre guarro, 25 x 35 cm, de una escena cotidiana en el apartaestudio. Imagen compuesta a partir de los relatos en encuestas y videos consultados.

Primeros ensayos en el dibujo sobre pared

Fig. 34 Fuente: Imágenes, Archivo personal. 2020
Cama dibujada sobre pliegos de papel bond pegados a la pared con cauchola. Silueta hecha a lápiz.

Fig. 35 Fuente: Fotograma. Archivo personal. 2020
Dibujo sobre pared, premontaje, con polvo y agua acumulado durante cuarentena en el lugar.

Encuestas y recortes de periódicos colgados de ganchos de ropa

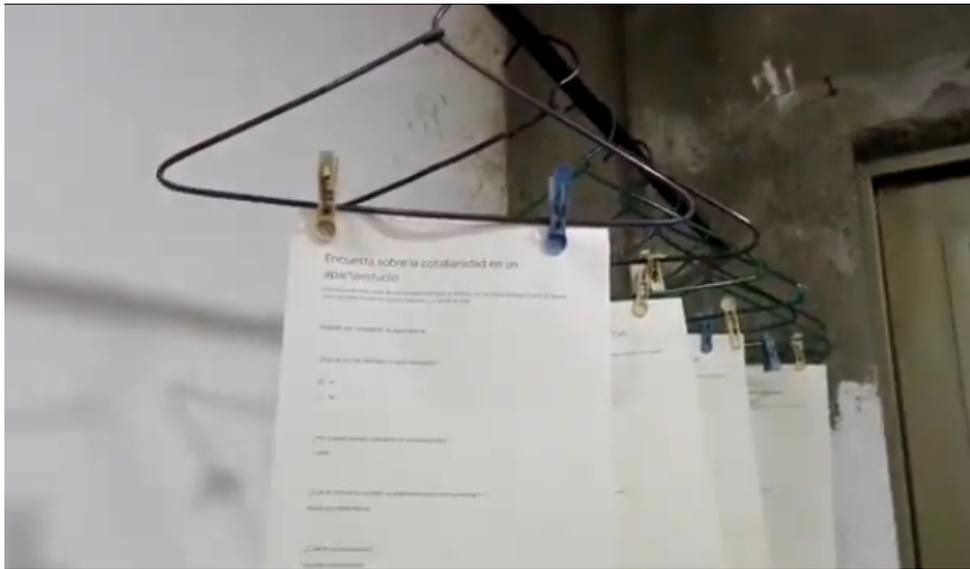

Fig. 36 Fuente: Imágenes, Archivo personal. 2020

Se trata de la última pieza de la instalación. Imprimí las encuestas recibidas y los recortes de titulares de revistas y periódicos, colgué cada una como colgamos la ropa después de lavar, sobre el espacio real destinado para la zona de lavado, justo al lado del lavaplatos.

Fig. 37 Fuente: Imágenes, Archivo personal. 2020

Fig. 38 Fuente: Imágenes, Archivo personal. 2020

Espacio escogido para el montaje final. Lugar en transformación, de garaje a apartaestudio.
Dimensiones: 4 x 4 mt.

Plano real de montaje final

Fig. 39 Fuente: Imágenes, Archivo personal. 2020

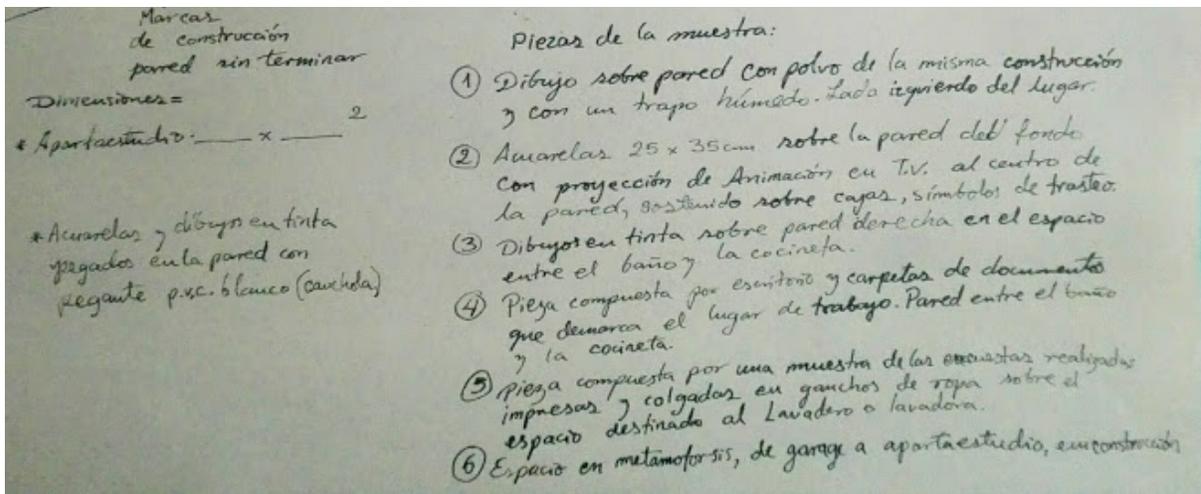

Fig. 40 Fuente: Imágenes, Archivo personal. 2020

6. Conclusiones.

En el desarrollo de la investigación, orientada por la pregunta problema ¿Cómo visibilizar las consecuencias del espacio de vivienda en la vida cotidiana de los habitantes de apartaestudios a través de la instalación en un sitio específico?, encontré que es una preocupación más común de lo que podría pensar.

Cada pieza plástica está mostrando una característica de los apartaestudios, mostrados dentro de un apartaestudio real, un ejercicio que se puede asociar a la metapintura en su sentido enfático, desde la instalación en *sitio específico*, siendo imágenes reiterativas, así como es la rutina en estos espacios, más aún en un contexto como el provocado por la pandemia y la cuarentena, que detonó diversas problemáticas en la cotidianidad de quien debe permanecer encerrado en un sitio reducido.

La expansión de ofertas de apartaestudios es una tendencia creciente en Colombia, e incluso antes de aparecer aquí, ha sido un fenómeno que poco a poco se transforma en un problema de salud pública en países como China, Japón y España, donde las medidas de un lugar de vivienda para quienes no puedan pagar un mejor espacio, está alrededor de 1.5 x 2 mt. Diversas problemáticas sociales salen a la luz en esta investigación, la desigualdad

salarial, el crecimiento de familias unipersonales, el riesgo de enfermedades físicas y mentales asociadas al sedentarismo, la soledad y los factores ambientales presentes en lugares de vivienda reducidos. Por esto, encuentro que los ejes temáticos trabajados aquí han sido adecuados para realizar un análisis del contexto local y global, en cuanto a las condiciones mínimas de habitabilidad para la vida digna.

En la investigación los ejes temáticos a través de los cuales se gestó el proyecto son, el Espacio y el carácter Socio-Político que atraviesa la disposición de lugares habitacionales en la ciudad, asociado a la proclamación del Derecho a la Vivienda en condiciones dignas y al Goce estético del lugar de vivienda. Este último concepto está relacionado con la experiencia de vida, con el gusto sobre el espacio habitado, porque sentirse bien en el lugar que se habita es un factor importante en el bienestar del ser humano.

Una vivienda digna, en buenas condiciones, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2010), permite a la persona el bienestar, y la posibilidad de goce estético en la forma en que percibe y disfruta el mundo, de manera que las acciones a favor de este derecho son también un acto político.

A través de las encuestas, las noticias y conversaciones con varias personas, en el transcurso de este trabajo, pude darme cuenta de que nos hemos acostumbrado como sociedad a adaptarnos fácilmente a las condiciones que se imponen, prácticamente, desde la dialéctica económico-política de cada región. El ritmo acelerado de vida, apenas da tiempo para cubrir las necesidades básicas y es difícil ver venir consecuencias graves para nuestra sociedad.

Hoy el tipo de población que accede a estos lugares como vivienda son principalmente jóvenes y adultos mayores, situación que si se sostiene como tendencia en ascenso, puede ocasionar cambios en las dinámicas sociales, al presentarse con mayor frecuencia el desarraigo familiar, y por ende cultural, con todo lo que esto implica. El problema de espacio de vivienda reducido y sus consecuencias en el ser humano que lo habita, pasa por un problema ético, desde la concepción de diseño del lugar, hasta quien lo habita en su forma de adaptarse al espacio precario. Estas inquietudes surgen ante un factor repentino y limitante como vivir una cuarentena evitando salir al espacio público.

Asociado con la intención de este trabajo investigativo, está el desarrollo plástico con una clara influencia del reportaje ilustrado, utilizando el dibujo como un medio de denuncia y reflexión, al exponer situaciones de riesgo en determinadas condiciones, esta vez, ligadas a los espacios reducidos como oferta de vivienda. La exploración del dibujo con un medio como la acuarela y la animación permitieron el tono de inmediatez, acorde al sentido de la propuesta plástica, uniendo la creación artística con el desarrollo documental de un tema tan vigente como la relación vivienda-cuarentena.

Finalmente fue muy grato para mí, encontrarme en este desarrollo plástico con el concepto sitio específico dentro de las modalidades instalativas del arte. La propuesta fue pensada desde un comienzo para ser expuesta en un apartaestudio en alquiler, ya que el espacio permitiría a quienes ingresaran en él, la posibilidad de experimentar la sensación del espacio reducido. De esta manera era posible conectar el significado de cada pieza de la instalación con la mirada del visitante.

Pude observar esto cada vez que alguien se encontraba con el recorrido y el diálogo suscitado ante la muestra.

Bibliografía

Baudelaire, C. (1863). *El pintor de la vida moderna*. Taurus Ediciones.

Embury, G., & Minichiello, M. (2018). *Reportaje Ilustrado. Del dibujo al periodismo: referentes, técnicas y recursos* (Traducción por Darío Giménez ed.). Editorial Gustavo Gili.

Villafañe, C. (1959). *Memorias de un desmemoriado: poesías*. Impr. Deptal.

Videografía

Cárdenas Rosero, A. (2020, 20 noviembre). *El Apartaestudio en cuarentena*. Vimeo. <https://vimeo.com/481872425>

Congote, E. (2015, 3 diciembre). Catalina Moreno [Vídeo]. Vimeo. <https://vimeo.com/147746482>

Revista Semana. (2014, 5 octubre). *Algunos artistas emergentes en el mes del arte en Bogotá* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=WErgo_TKjnE&feature=emb_title

Webgrafía

Al Margen, C. (s. f.). *Proyecto al Margen*. Proyecto al Margen. Recuperado 7 de agosto de 2020, de https://calmargen.wixsite.com/colectivo/3x6?utm_source=archdaily.co

Cabos, M. (2017, 14 diciembre). *Benny Lam, Subdivided Flats*. Photography of China. <https://photographyofchina.com/blog/benny-lam>

- Cárdenas Rosero, A. (2014, 8 octubre). Un paraíso por ciudad. Artículo para el semanario Realidades y Presencias. ORS Arq. Cali. [Nota]. Facebook. <https://www.facebook.com/notes/ang%C3%A9lica-c%C3%A1rdenas-rosero/un-para%C3%ADso-por-ciudad/741235042578176>
- Carvalho, R. (s. f.). AMAZÔNIA AUMENTADA. Roberta-Carvalho. Recuperado abril de 2019, de <https://www.robertacarvalho.art.br/>
- Cifuentes, M. J., Gerstmeier, J., & Rivera, E. (s. f.). *Espacios Revelados - Santiago 2016 | PROYECTO*. Espacios Revelados, Chile. Recuperado noviembre de 2020, de <http://www.espaciosrevelados.cl/es/proyecto/>
- Cinco Días, & Sempere, P. (2020, 7 abril). Economía. El hacinamiento en las casas pobres quintuplica al de los hogares de mayores ingresos. *El País*. https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/06/economia/1586177043_634409.html
- Equipo, ORS. (s. f.). ¿Qué es el Observatorio? Observatorio de Realidades Sociales Arquidiócesis de Cali. Recuperado octubre de 2020, de <https://observatoriorealidades.arquidiocesiscali.org/que-es-el-observatorio/>
- Goossens, M., Jané, M., & Villate, C. (2020, 14 mayo). La vivienda mínima en tiempos de pandemia. *ELESPECTADOR.COM*. <https://www.elespectador.com/noticias/cultura/la-vivienda-minima-en-tiemp-os-de-pandemia-articulo-919349/>
- Gambier, M. (2020, 28 mayo). Coronavirus. Las fallas de las viviendas que descubrimos y soportamos en cuarentena. LA NACION. <https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/coronavirus-las-fallas-viviendas-descubrimos-soportamos-cuarentena-nid2370280>

- Moreno Munévar, J. C. (2012, junio). *Un pacto con lo «insignificante»: una relación entre el dibujo y el espacio*. Repositorio Institucional UPV. <https://riunet.upv.es/handle/10251/27325>
- Moreno Munévar, J. C. (s. f.). *Montaje. Trabajo Final de Máster*. [Fotografía]. Un pacto con lo «insignificante»: una relación entre el dibujo y el espacio. https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/27325/TrabajoFinaldeMaster_CatalinaMorenoMunevar.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- National Geographic, & Stacke, S. (2017, 27 julio). *Así son las «casas ataúd» donde viven 200.000 personas en Hong Kong*. National Geographic. <https://www.nationalgeographic.es/historia/2017/07/asi-son-las-casas-ataud-donde-viven-200000-personas-en-hong-kong>
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2010). El derecho a una vivienda adecuada. *ONU Habitat. Folleto informativo No 21/Rev.1, 21, 1*. https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_sp.pdf
- Revista Dinero. (2020, 2 junio). Miniapartamentos: la nueva tendencia que se tomará el mercado. *Dinero*. <https://www.dinero.com/empresas/articulo/miniapartamentos-la-nueva-tendencia-que-se-tomara-el-mercado/281500>
- Semana. (2020, 2 abril). Coronavirus: ¿Qué significa el trapo rojo en la fachada de las viviendas? *Semana.com Últimas Noticias de Colombia y el Mundo*. <https://www.semana.com/nacion/articulo/coronavirus-que-significa-el-trapo-rojo-en-la-fachada-de-las-viviendas/660869/>

Studioincline. (s. f.). Benny Lam, Trapped 侷住 (The Best Human Right Book of 2016). StudioinclineLtd. Recuperado 5 de agosto de 2020, de <http://www.studioinclineLtd.com.hk/portfolio/benny-lam/publication/>

ANEXOS

Referente plástico: **'3x6, informe sobre una vivienda de emergencia'**

Fuente: [Sitio Web Colectivo Al Margen, Chile](#)

Título: '3x6, informe sobre una vivienda de emergencia'

Técnica: Instalación – Performance multidisciplinar

Autor: Colectivo Al Margen. Chile.

Año: 2017

La obra es resultado de la propuesta planteada por el colectivo multidisciplinar Al Margen (s. f.), donde participan artistas, psicólogos, sociólogos, entre otros, con un tema en común, la exploración de los efectos físicos y psicológicos de una vivienda de emergencia en sus habitantes.