

BELLAS ARTES

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE

Facultad de Artes Visuales y Aplicadas (FAVA)

PROYECTO TRABAJO DE GRADO

Archivo pictórico: Una experiencia acerca del paisaje vallecaucano desde Santa Elena, El Cerrito.

SANTIAGO CAJAMARCA VIVAS

10020171002

SANTIAGO DE CALI

Julio 2023

Copyright © 2023 por Santiago Cajamarca Vivas

Todos los derechos reservados

Dedicatoria

A mi familia, al apoyo de mis padres, hermanos y amigos. A la herencia de la tierra, las montañas, a cada uno de los territorios que he pisado y que me han formado para lo que ahora soy.

Resumen

En este proyecto de investigación-creación *Archivo Pictórico: Una experiencia acerca del paisaje vallecaucano*. Se aborda el impacto negativo de la intervención humana en un contexto específico como el corregimiento de Santa Elena, en El Cerrito, Valle del Cauca. Esto se realiza a partir de un concepto y método plástico como el archivo pictórico, a través de diferentes medios como la pintura, fotografía, escultura, instalación, grabados y stencil. Se observan y analizan los diferentes efectos de la intervención humana sobre el paisaje a través de la investigación de antecedentes históricos del territorio, que se ven permeados por la experiencia personal. En este documento se ordenan temáticamente las piezas además de exponer los argumentos que revelan ese impacto negativo de la intervención humana en este contexto específico.

Planteamiento de la pregunta de investigación	5
Objetivo general	5
Objetivos específicos	5
Introducción	5
Paisaje del Valle del Cauca, El Cerrito, Santa Elena.	8
Medio ambiente afectado.	14
Monocultivo, desde las haciendas hasta los nuevos condominios, parcelaciones neo-haciendas.	16
“Esto no es territorio paraíso”	18
Desplazamientos, método para extrapolar lo particular hacia lo general.	19
Recorridos, caminar y observar el entorno.	19
Antropoceno, como nuevo antropocentrismo.	25
Pictórico, la ejecución que se vuelve sólida con el tiempo.	26
Geofagia de la tierra.	30
Carbón, activado.	32
¿Agua, fuente de vida?	34
Propuesta de montaje	37
Justificación: Pertinencia e impacto del proyecto de investigación	40
Motivación personal	41
Estado del arte	42
Tema de investigación.	42
El estudio del tema de investigación.	42
House In Mud (Institución embarrada) 2005, Hannover, Alemania.- Santiago Sierra	43
Arrasto (Arrastre) 2015, São Paulo, Brasil de Marcelo Moscheta	46
Francis Alÿs, August 2020, Guerrero, México, 2020	48
Antecedentes	50
Ver bocetos y trasladarlos a pintura en óleo.	50
Recorridos y experimentación con sedimentos.	53
Revisión de entrevista anterior y composición del ensamblaje en Kraft	54
Pensar en los títulos y referencias de la prueba de montaje en un cubículo.	57
Producir en masa para delimitar.	58
Conclusiones	61
Referencias bibliográficas	62

Planteamiento de la pregunta de investigación

¿Cómo construir un archivo pictórico de Santa Elena, El Cerrito, Valle del Cauca y así evidenciar el impacto negativo de la intervención humana sobre el medio ambiente?

Objetivo general

- Construir un archivo pictórico que evidencie el impacto negativo de la intervención humana sobre el medioambiente en Santa Elena, El Cerrito, Valle del Cauca, desde el acueducto hasta el paisaje en general.

Objetivos específicos

- Explorar las experiencias recolectadas del contexto del paisaje de Santa Elena
- Re-interpretar plásticamente las experiencias personales del paisaje de Santa Elena.
- Realizar una pedagogía visual mediante la presentación de un archivo pictórico.
- Visibilizar a través del archivo pictórico las distintas formas en las que la intervención humana ha afectado negativamente el medio ambiente y paisaje en Santa Elena.

Introducción

Mi propuesta plástica de investigación-creación tiene como intención la creación de un archivo pictórico sobre Santa Elena, tomando como punto de partida el Acueducto y enfocando el interés principal en demostrar esa intervención humana sobre el paisaje. A través de la investigación en torno a diferentes causas como el impacto negativo del monocultivo de la caña de azúcar y el turismo sobre el medio ambiente de este lugar específico. Para lograr este objetivo voy a componer una instalación en la cual el espectador se encuentre con la experiencia del archivo pictórico, el cual trabajo como concepto plástico a partir de múltiples definiciones de autores como Daniel Arasse, Ana Maria Guasch, diccionarios y documentos públicos. La intención de esta propuesta es construir una instalación que se pueda recorrer y a partir de la cual el espectador pueda tejer relaciones sobre la intervención humana y el impacto negativo sobre el medio ambiente.

Indago de esta manera en torno al concepto de paisaje desde una mirada histórica y teórica en el contexto propio, partiendo de postulados de Javier Maderuelo (2005) quien identifica y expone que la práctica del paisaje es una construcción cultural. Este autor ha sido relevante en mi investigación debido al amplio panorama que expone sobre el paisaje, no solo desde la influencia occidental frente al término del paisaje sino también una influencia oriental. Esto expresado un poco en la alusión de los biombos

originarios en la cultura asiática para dividir espacios interiores desde un nivel arquitectónico y que se decoraban con su estilo de paisaje propio.

El paisaje y los valores que se encuentran asociados a él se han redescubierto en estos últimos años por vías muy diferentes en un abanico que se abre desde el diletantismo artístico hasta el activismo ecologista, pasando por la práctica urbanística, las actividades turísticas o el positivismo biológico. Esta diversidad de intereses demuestra que el concepto de paisaje se ha extendido, pero, a cambio, el término que lo designa ha diluido su capacidad de referirse a algo concreto y preciso. (Maderuelo, 2005, p. 37)

Desde este punto se desarrolla una problemática actual latente frente a las acciones contra el cambio climático generado por occidente y la conexión del campo de acción de los artistas por medio del paisaje. Esto está ligado a una constante relación arte/naturaleza desde la fuente de inspiración hasta acciones sostenibles.

También he consultado otros autores que coinciden en la importancia o presencia del paisaje como un constructo social y cultural, que se ha fortalecido en sí con el género de la pintura pero que es un escenario donde se movilizan fuerzas de magnitud social y política. En palabras de Eduardo Martínez de Pison, “En el paisaje entras, dos pasos que des y ya estás dentro. Los componentes no están separados, es todo un conjunto de materias, ciencias y objetos. Adaptados como piezas para la supervivencia.” Biogeografía. (Canal Biogeografía, 2017, m 01:10 s <https://youtu.be/15XKV3jBBYU>)

Por otra parte, he indagado la legislación nacional en torno al ordenamiento territorial, encontrando que en la Ley 388 de 1997 se ha instaurado la regularización de la utilización, transformación y distribución de espacios para la ciudadanía y el equilibrio con el entorno; disponiéndose como un referente de la ley colombiana que deja entrever un desequilibrio en muchas de las prácticas de monocultivo y distribución de las tierras en el país al igual que la construcción de espacios.

También he encontrado en autores como Martin Heidegger reflexiones en torno a lo que es la cosa y la relación con la obra de arte. Parto de estas reflexiones para considerar como el ser humano transforma ese paisaje al cual se refiere como tierra y se apropia de él. De este mismo modo también pienso sobre lo que emerge y se construye sobre la tierra como seres humanos; como lo escribe Martín Heidegger en Caminos de Bosque:

“Aquello hacia donde la obra se retira y eso que hace emerger en esa retirada, es lo que llamamos tierra. La tierra es lo que hace emerger y da refugio. La tierra es aquella no forzada, infatigable, sin obligación alguna. Sobre la tierra y en ella, el hombre histórico funda su morada en el mundo. Desde el momento en que la obra levanta un mundo, crea la tierra, esto es, la trae

aquí. Debemos tomar la palabra crear en su sentido más estricto como traer aquí. La obra sostiene y lleva a la propia tierra a lo abierto de un mundo. La obra le permite a la tierra ser tierra.” (1950, p. 26)

Paisaje del Valle del Cauca, El Cerrito, Santa Elena.

“Transeúntes eternos a través de nosotros mismos, no hay paisajes sino el paisaje que nosotros somos.”

Fernando Pessoa, 1982.

El paisaje¹ claramente posee una relación directa tanto con el lugar como con el que observa el lugar, estando en él. Para mí este paisaje es un entorno que sirve de escenario para los acontecimientos que se presentan ante la mirada y demuestran la intervención del ser humano. Y ya en él con la presencia de una biodiversidad se tejen muchas capas, visibles con el tiempo y las acciones. También ocurre con las transformaciones de las culturas, que se van desarrollando a medida que se relacionan o comparten entre sí. Desde allí también me interesa el paisaje como ese escenario donde el turismo ocurre, entiendo este fundamentalmente, como entrar y salir de un lugar.

El hecho de esta relación nos habla ya de una participación con la mirada y la presencia misma. Como lo afirma Javier Maderuelo (2005) en su libro Paisaje, génesis de un concepto:

El paisaje es un constructo, una elaboración mental que los hombres realizamos a través de los fenómenos de la cultura. El paisaje, entendido como fenómeno cultural, es una convención que varía de una cultura a otra, nos obliga a hacer el esfuerzo de imaginar cómo es percibido el mundo en otras culturas, en otras épocas y en otros medios sociales diferentes al nuestro. (p. 17)

Este trabajo toma como punto de partida el corregimiento de Santa Elena, El Cerrito, Valle del Cauca. Iniciando con mi entorno, el Valle del Cauca está ubicado en el sur occidente del país es un valle plano atravesado por el río Cauca. Este valle está rodeado de dos de las cordilleras principales del país, occidental y central. El valle del Cauca es una zona bastante rica en biodiversidad compuesta de tres zonas: una montañosa donde predomina el páramo Las Hermosas, una planicie llena de llanuras extensas y una salida al mar, con Buenaventura y su océano pacífico. Contamos, como lo dicen en el himno del Departamento del Valle Del Cauca “Paraíso del sol donde brillan, la llanura, la sierra y el mar” (Tamayo, Perea y Llanos, 1961).

¹ Se define desde su raíz francesa como Del fr. paysage, der. de pays 'territorio rural', 'país'. Parte de un territorio que puede ser observada desde un determinado lugar (RAE, 2021).

Así mismo, revisando la historia y la geología de la región me encontré con una serie de coincidencias que no puedo dejar escapar. McCourt (1984) menciona: “En el Valle del Cauca y Tolima, entre las latitudes 3°10' y 4° Norte, las rocas del Complejo Cajamarca se conocen como Grupo Cajamarca”- La denominación de esta amplia zona que conforma la cordillera se relaciona directamente con mi apellido paterno, siendo un dato curioso que además, se vincula con él nombre de un municipio que tiene este mismo nombre. Gracias a que esta zona es el límite de los departamentos Valle del Cauca y Tolima, este grupo de montañas se titula así ya que en el Tolima existe un municipio con este mismo nombre que claramente es de origen toponímico. Según BBC (2017) el 97% de la comunidad de Cajamarca se contrapuso a un proyecto de megaminería de AngloGold Ashanti (AGA) que quiso realizarse sobre este grupo de montañas y que buscaba ser la segunda mina a cielo abierto más grande del país, después de El Cerrejón. Esto se presenta aquí para indagar en torno a si ¿realmente pertenezco aquí? Esta es una motivación entonces para investigar y conectar con mis propios orígenes a través del paisaje; preguntarme en torno a la identidad que se construye de múltiples maneras a través de la experiencia en el paisaje que habitamos.

El hecho que da origen a este trabajo de investigación-creación es que el corregimiento de Santa Elena es mi contexto más cercano y lugar de residencia, a lo largo de 24 años. Por ello, lo autorreferencial aparece aquí como una constante que me permite establecer un diálogo que parte desde lo más específico a lo más general, con mi presencia en un territorio el cual habito y del que participo. Esta experiencia personal se nutre entonces desde esa cercanía con el paisaje, y ha sido una herencia ya que mis padres ambos han tenido también esa cercanía con el campo. Mi padre es el Técnico Operativo II de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de El Cerrito, perteneciente a la empresa Acuavalle S.A E.S.P. Está ubicada en el corregimiento de Santa Elena en la vereda El Florido. Mientras que de parte de mi madre, su padre, mi abuelo trabajó como empleado en los sistemas de riego del Ingenio Providencia. Así, este conocimiento sobre la agricultura ha estado presente en la familia, inspirando a reflexionar sobre cómo se mezclan y surgen del propio contexto, cada una de ellas como herencia y motivación me han impulsado en mi proceso creativo a investigar.

Cabe señalar que, este corregimiento cuenta con la presencia de dos acueductos de la empresa Acuavalle S.A. E.S.P. Ambos de carácter público, uno de ellos sirve al municipio y el otro al corregimiento. El segundo de estos se ubica en la montaña hacia la parte alta en la vía Santa Elena-El Castillo, otro corregimiento de El Cerrito; que en la actualidad está en un fuerte proceso de transformación debido a construcción de edificaciones en múltiples conjuntos residenciales y parcelaciones una zona que anteriormente solía ser de uso ganadero. Esto último será desarrollado más adelante ya que hace parte del impacto negativo que tiene la intervención del hombre en el

medioambiente de la región. En otra parte alta montañosa se encuentra el corregimiento del Paraíso, lugar donde se encuentra la Hacienda El Paraíso y un lugar patrimonio a nivel nacional; debido a que fue escenario e inspiración para la novela *María* escrita por Jorge Isaacs en el siglo XIX y es un referente del romanticismo colombiano. En esta novela se hacen bellas descripciones del entorno que realmente son ajenas a lo que hoy en día es el paisaje de la región y del valle del Cauca en general. Este es un claro referente en mi trabajo ya que me permite conectar lo más específico del territorio con lo general del Valle del Cauca y me permite hacer contraste entre esa visión romántica del paisaje y la mirada crítica que tengo ante el mismo. Así como las dinámicas de lo racial y la explotación en la época, aunque de manera sutil, sirve para entender los tiempos antiguos y entorno, su historia.

El trabajo se ve permeado por esta nostalgia de ver cada uno de los cambios y la transición entre el campo y lo rural. Se toman como punto de partida las percepciones de la transformación desde las vivencias, así como de la infraestructura, el ver el crecimiento paulatino de la población y fenómenos como el turismo momentáneo por la población flotante que llega de otros lugares.

Se presentan de esta manera diferentes tipos de paisajes: representaciones familiares al paisaje tradicional del Valle del Cauca con la presencia de la Cordillera Central, así como algunos lugares que han sido importantes en este primer acercamiento en el territorio. Éstos se ordenan temáticamente, agrupando las pinturas que abarcan el paisaje desde una postura más general. Aparecen entonces vistas panorámicas y generales del contexto primario alrededor de la PTAP² de El Cerrito Acuavalle, tales como La planta, Instituto Nacional de Fomento Municipal³, la Casa del Operador, Cordillera en proceso, Puente hacia el ingenio, Panorámica de Santa Elena y Montaña herida. Estos lugares para mi, al igual que para aquel célebre escritor Jorge Isaacs, ha sido una fuente de inspiración y material para la producción de mis obras; debido a que muchos de los materiales usados en todo el proceso han sido recolectados al interior del Acueducto, por la facilidad de ser mi lugar de residencia y lugar de trabajo de mi padre. En consecuencia, he recolectado desde materias primas como el sedimento de lodo, el carbón activado, antracita, cal, bolsas de papel Kraft, hasta muestras de las diferentes etapas del proceso de potabilización del agua. Todo esto para dar cuenta de los múltiples orígenes de los materiales de mi trabajo.

En la *Ilustración I* se encuentra una representación de la vista de las montañas que son parte de la cordillera central que comprende parte del Páramo de Las Hermosas y Las Domínguez, lugar donde nace el río Amaime que surte gran parte del agua de la región. Es una pintura realizada con un pigmento de sedimento de lodo e hipoclorito, sobre un ensamblaje bidimensional de bolsas de carbón activado de

² Planta de Tratamiento de Agua Potable

³ Organización institucional creada en 1950, con el fin de ordenar las empresas de servicios públicos, entre ellas acueductos y alcantarillados. Ver Decreto 289 de 1950.

papel kraft industrial; este forma parte del empaque de los bultos donde venía el carbón activado. Posee unas dimensiones de 4 metros de ancho por 2.20 metros de alto. La pintura se ha realizado en tonos monocromáticos color tierra oscura que aporta el sedimento y los tonos más claros son producto del hipoclorito que ha blanqueado el papel kraft. Sobre la parte superior en un tono claro y difuminado generando contraste, se encuentran manchas que simulan nubes. En el centro del soporte se encuentra la silueta de una cordillera que atraviesa horizontalmente toda la superficie, esta se desvanece en delgadas líneas que corren hasta el final del soporte. El acabado de la pieza es fluido, no son pinceladas sino rastros verticales del pigmento a manera de cascada dejando líneas a su paso y chorreones en escalas de tono monocromático.

Ilustración 1 Cordillera en proceso (386 x 200 Cm)

Esta pieza reflexiona sobre la relación contemplativa del ser humano con su paisaje, con la visión romántica ante este se presenta un paisaje monocromático donde la esencia es la tierra. Se ha limitado toda diversidad y riqueza en ecosistemas a una tonalidad de tierra, ofreciendo una visión limitada del entorno; todo esto a partir de la experimentación y reflexión en torno a un material que es resultado del tratamiento de desinfección del agua. Cada uno de los materiales usados son un método plástico para romper con esa visión romántica e idealizada del paisaje.

Ilustración 3 Casa del operador (71 x 40 Cm)

Ilustración 4 INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL (40 x 20 Cm)

Estas dos pinturas *Ilustración 3* y *4* son realizadas en óleo sobre lienzo de manera tradicional, La casa del operador lugar que habitamos por alrededor de 19 años en la actualidad funciona como almacenamiento de materiales. La otra pieza La planta corresponde a la representación de la edificación principal de la PTAP donde se encuentran los equipos necesarios para la potabilización de agua. Ambos lugares se encuentran el uno frente al otro y separados por una planicie que funciona como parqueadero y punto de descarga para los vehículos que ingresan.

Ilustración 5 Planta de tratamiento de agua potable de El Cerrito (65 x 46 Cm)

Ilustración 6 Puente hacia el ingenio Providencia (386 x 200 Cm)

Ilustración 7 Panorámica de Santa Elena (170 x 84 Cm)

Ilustración 8 Montaña herida/parcelada (386 x 200 Cm)

Medio ambiente afectado.

Considero que el medio ambiente representa el espacio de relación entre el ser humano y el territorio que este mismo habita, con las condiciones de participación y apropiación que ello requiere. Así que dentro de este concepto enmarco a lo que me refiero con impacto negativo sobre el medio ambiente, es decir, en cuanto a una contaminación en el entorno y la generación de un problema a mediano-largo plazo. En mi caso en particular construyo un medioambiente propio a través de una instalación de imágenes y elementos matéricos de carácter pictórico para demostrar esa afectación del mismo.

Medio⁴ ambiente⁵ Es una palabra compuesta que puede ser separada y en los diccionarios consultados se encuentra dividida en medio y ambiente. Según la PNUMA⁶ "Todos los factores externos, las condiciones, y las influencias que afectan a un organismo o a una comunidad"

En este gran contexto del valle del río Cauca en medio de dos cordilleras principales de los Andes (occidental y central) con una alta riqueza en especies endémicas; se han visto transformaciones iniciadas en el siglo XIX. Gran parte de esa transformación se ha ejecutado por parte de la industria azucarera que ha tenido el dominio de entonces de las fuentes hídricas, donde han tomado el agua desde la parte alta de las montañas, ya que son más antiguas que los propios acueductos. Giraldo (2010) afirma que:

⁴ Medio. V. Medio. m. medio (El conjunto de circunstancias exteriores a un ser vivo). (RAE, 2021)

⁵ Ambiente. Del lat. ambiens, -entis 'que rodea o cerca'. Que rodea algo o a alguien como elemento de su entorno. (RAE, 2021).

⁶ Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

El proceso de mecanización en el valle geográfico del alto Cauca se ha caracterizado por la concentración de los factores de producción; los propietarios con alto nivel económico se apropiaron de los mejores suelos y recursos y, además, adoptaron un modelo de desenvolvimiento agropecuario basado en el monocultivo que favoreció la incorporación de maquinaria agrícola cada vez más sofisticada y la introducción del llamado paquete de la revolución verde. El principal problema que viene con cada mejora es el del desplazamiento de mano de obra y la disminución consecuente de posibilidades del trabajo para una población en constante aumento. (p. 146)

Tengo que mencionar las diferentes causas que afectan el medioambiente, puedo citar los documentos que hablan de las escorrentías de los agroquímicos usados en el monocultivo de la caña de azúcar y referenciar la entrevista de mi papa hecha en 2020. Allí él menciona, diferentes causas que afectan el medioambiente en Santa Elena y esto se puede conectar con el documento de la cvc, allí tenemos dos fuentes importantes que argumentan esas problemáticas medioambientales. Op. Cit. Convenio de Asociación CVC - Fundación Pachamama No. 170 de 2009

Uno de los graves impactos ambientales que se generan a partir del desarrollo de la actividad turística en la cuenca es el inadecuado manejo y disposición de escombros. Sumado a lo anterior, la población identificó otros impactos como: tala de bosques en la parte media de la cuenca y en las franjas protectoras de los ríos para adecuar terrenos, crear vías de acceso y construir instalaciones para el albergue de turista; alteración y pérdida de la biodiversidad; así como disposición inadecuada de residuos sólidos, y vertimiento de aguas residuales y desechos en tierra y fuentes de agua, por parte tanto de las instalaciones hoteleras como de los turistas alojados en las fincas de veraneo.

Ilustración 9 Captura de audiovisual Surcos Rastrillados (1920 x 1080 px - 4:33 min)

Monocultivo, desde las haciendas hasta los nuevos condominios, parcelaciones neo-haciendas.

Se habla siempre del monocultivo de la caña de azúcar como un bello tapiz verde sobre la región del Valle del río Cauca, que es una extensión que cubre desde Santander de Quilichao en el departamento de Cauca, todo el Valle del Cauca y finaliza en La Virginia, Risaralda. Muy pocos estudios se hacen sobre el impacto medioambiental de esta gran industria y muy pocos tienen una buena difusión. Tal vez por el impacto negativo que tendrían estos estudios sobre la industria azucarera ya que como bien sabemos, a causa de cierto modelo capitalista, el monopolio del uso de la tierra en el Valle Del Cauca ha sido un tema complejo e históricamente violento.

Ilustración 10 Casa antigua con cañaduzal (22 x20 Cm) - Ilustración 11 Mini Montaña Herida (28 x 26 Cm)

Entonces, algunos de estos terrenos han estado haciendo transición relativa, se vende la tierra mala, ya usada, ya erosionada. Giraldo (2010) comenta acerca de ese paisaje anterior a este proceso de transformación:

Las comunidades campesinas marginales, que se establecieron a la orilla de los ríos, ciénagas y lagunas, se dedicaron a la agricultura, la ganadería y la explotación forestal, siendo la agricultura la actividad más importante con productos sembrados tales como plátano, maíz, frijoles, yuca, hortalizas, arroz, caña, frutales y hierbas medicinales. (p. 142)

Esto sirve como antecedente a lo que antes era una tierra rica en la variedad de cultivos y que a causa de la estrategia del monocultivo se fue perdiendo un campo importante por la búsqueda de un aprovechamiento económico con la producción de azúcar en el Valle del Cauca. Estas tierras que alguna vez fueron alquiladas, compradas y apropiadas hoy se venden como terrenos para la construcción de conjuntos residenciales, condominios y parcelaciones. De algún modo es repetir la historia, sólo que el interés capitalista ha cambiado aquí. El vender como especulación, ¿realmente no se vende la tierra, que se vende aquí? para descubrir el territorio en su magnitud más amplia ya que la excusa perfecta fue la creación de mapas, pero las intenciones consistían en ver las propiedades de la tierra para saber cómo se podían explotar. Aparte. Ahora la excusa para algunos es el turismo, y no se menciona el impacto cultural que tiene el turismo y la llegada de personas de otra comunidad con otro tipo de costumbres. Se pierde entonces lo cultural y en el camino de todas estas transformaciones la cultural original se pierde o se transforma, deja de ser homogénea. Pero entonces la intención de este archivo sería generar una especie de reclamo por la identidad del pueblo o al menos con la que me he familiarizado a lo largo de los años.

Ilustración 12 Contraste Caña-Frailejón (23 x 17 Cm) - Ilustración 13 Cultivo yerbabuena óxido (20 x 18 Cm)

“Esto no es territorio paraíso”

Este es un territorio marcado por la novela María del referente nacional del romanticismo colombiano en literatura del siglo XIX Jorge Isaacs, con la fuerte presencia de lo natural y un deseo sublime por la cercanía con la naturaleza. Ese paisaje mítico en la actualidad, descrito en la novela con una escasez de intervención humana y naturalista, maravilla a muchos visitantes de la región. Muchos de ellos, que, aunque no conozcan la influencia de este referente, en la región sienten esa misma aura. También parte del mito que ha alimentado el turismo en la región se da por la hacienda el Paraíso, ubicada en el corregimiento con el mismo nombre, hoy es reconocida ya que es un lugar físico testimonio de la época colonial y el desarrollo que llegó con esta misma; fue escenario de aquella mítica novela. También este lugar es referente nacional por ser escenario de unos de los primeros largometrajes de Colombia realizados en 1922, por parte de Maximo Castro y Alfredo del Diestro. Hoy se conoce la importancia ya que apoya este mítico relato de Jorge Isaac sobre el paisaje del Valle Del Cauca hasta la actualidad.

Hace parte de romantizar, la poca mención en la historia de la presencia de la fuerza de trabajo esclavo de africanos traídos por los españoles, para el apoyo del trabajo en las haciendas. Tener en cuenta entonces de la influencia del turismo en cuanto a el encarecimiento o desvalorización de la tierra. Una tierra turística carece de valor con aquellos visitantes que compran lotes para sus viviendas, pero sí es un territorio en el que existe un conflicto latente la tierra pierde su valor. También podemos pensar aquí en torno a la conexión y centralidad que posee un lugar, desde el acceso a servicios básicos como el agua potable, energía, internet y carreteras son fundamentales en esa ubicación estratégica. Es una influencia de la modernidad, la inversión de capitales externos a la región así como su desarrollo o subdesarrollo.

Ilustración 14 ESTO NO ES TERRITORIO PARAÍSO (50 x 40 cm)

Y también cierta impresión de infinidad o con la cantidad casi infinita de recursos naturales. Así como a leer en la novela se habla de la cantidad de especies para la cacería y variedad, muchas de ellas en la

actualidad extintas o en peligro de extinción. Y que, por otro lado, no son visibles o es un fenómeno ver algunas de las especies endémicas debido a la expansión de la intervención humana. Estas especies son evidencia de lo que ha sucedido en el territorio con los antepasados indígenas nativos que se vieron desplazados como especie por culpa de otro ser humano.

Desplazamientos, método para extrapolar lo particular hacia lo general.

Recorridos, caminar y observar el entorno.

Para llegar a este capítulo tuve que alejarme un poco, ver el trabajo de manera distinta. Alejarse al igual que al observar una pintura, hace parte del proceso de la misma para que todos los detalles se alineen y conformen una misma cosa. Lo mismo pasa cuando se observa un paisaje, se recorre y se observa diferente según el medio de transporte, al igual que como estemos de ahí de abiertos o disponibles a nuevas experiencias u observar los cambios en el mismo paisaje que se recorre. El desplazamiento es una oda al proceso, es darle ese valor a lo que aún no está totalmente terminado y es un resultado. Es la mirada puesta sobre el trayecto de un lugar a otro, y a su vez al trabajo en un lugar específico del cual se trasladan experiencias, objetos y cosas que se necesitan en un lugar diferente; para generar sensaciones en el espectador, remitir al lugar sin estar en él hace parte de la poética de esta parte de mi proceso. Se toman cosas de un lugar y se llevan a otro para hacer experimentos y que se trasladan nuevamente a otro lugar. En este caso es importante ver las diferencias entre las dinámicas del campo y la ciudad. Como afirma Vergara (2013) “...porque los cuerpos y los territorios diferentes a los que estamos acostumbrados, o a los que conocemos, no están desprovistos de contenido per sé⁷.” Con ello quisiera pensar en la relación que tiene la postura del turista frente a un territorio nuevo que descubre. En muchas ocasiones este territorio “nuevo” es vaciado ya que no se conoce su historia y lo que prima es su interés económico/explotador sin pensar en consecuencia alguna. De este mismo modo funciona en el campo artístico, por una parte se trasladan cosas del campo, una zona rural periférica y remota, que posteriormente alguien ajeno al lugar de procedencia de la obra o ajeno a la experiencia de ese contexto se enfrenta a eso nuevo cargado de simbolismos e historia. Particularmente en Cali como zona céntrica cercana y con un espacio idóneo como cubo blanco para la exposición de obras de arte contemporáneo.

Ver la diferencia tiene sus complicaciones, pero se debe tener una perspectiva amplia y pensar en cómo las diferentes prácticas migran entre sí. Es decir, personas de la ciudad motivadas por las cualidades del campo y en el caso contrario, personas del campo que sean motivadas por la dinámica de la ciudad. Vergara (2013) menciona “En este sentido es importante considerar la existencia de múltiples historias en nuestras relaciones personales cotidianas para tener un juicio propio autónomo de la realidad y no cometer

⁷ Expresión que significa por sí o por sí mismo.

los errores del pasado.” Cometer los errores del pasado de desaparecer las identidades nativas y propias, incluso endémicas si lo extendemos a la vida orgánica en general. ¿De dónde viene ese ideal de urbanismo y orden hacia la naturaleza? Al final se comprende que parte del origen de este fenómeno proviene del mismo contexto, es decir de manera algo en general el Valle del Cauca con sus historias de haciendas y terratenientes, la influencia de la economía y colonia española como proceso de modernización. Un ideal de progreso entonces, pero ¿En equidad con todas las partes de un territorio? ¿Quién transforma el paisaje y sus prácticas culturales como territorio? Tener en cuenta la carga histórica y las manos de quienes fueron explotados, tener presente esa historia nos hace pensar de manera diferente en responsabilidad con el territorio. Tal vez en mi trabajo de grado en este proceso siento esa responsabilidad social de narrar un poco de esa historia. Galeano (1995) indica:

En el estudio de La Evolución de la Propiedad Rural en El Cerrito, Siglos XVI a XIX se establece que el territorio actual que ocupa el Municipio de El Cerrito, se encuentra ubicado en la región geográfica denominada históricamente como “la otra banda”, cuyas tierras se extendían desde el Río Zabaletas hasta el Río Bolo y estaba habitada por numerosas tribus indígenas muy temidas por su ferocidad. Francisco de Cieza fue uno de los primeros exploradores que recorrieron estas tierras, con la misión de encontrar “El Dorado”. Los indios Chinche, Aují, Capacari, Anapoimas y los Sonso, que ocupaban la parte alta de la cordillera Central, conocida como Sierra Alta de los Pijaos, Ofrecieron resistencia a los españoles, atacándolos cuando realizaban sus exploraciones, esta resistencia explica que “la otra banda” no fuera colonizada tempranamente y que se considerara hasta finales del siglo XVI como territorio de frontera militar.

Ilustración 15 Rastrillando (20 x 17 Cm)- Ilustración 16 Pie Chinche (20 x 17 Cm)

Los territorios han estado siempre en disputa, la historia del nacimiento de los ingenios está llena de desplazamientos que promovieron el empleo en la región; aunque en un inicio se vieron en la necesidad de traer mano de obra de Nariño, compuesta por población indígena y afro. Un caso cercano en el municipio de El Cerrito son los corregimientos de Amaime y El Placer, que son atravesados por la variante Palmira, El Cerrito donde también está de paso el Ingenio Providencia y el Ingenio Manuelita. Estos dos corregimientos antes mencionados marcan el límite entre los municipios de El Cerrito y Palmira, por el río Amaime. a pesar de esa serie de desplazamientos estos corregimientos conservan su raíz nariñense y celebran también en enero los carnavales de blancos y negros, me parece importante mencionarlo ya que es un punto de resitencia e identidad cultural en la región.

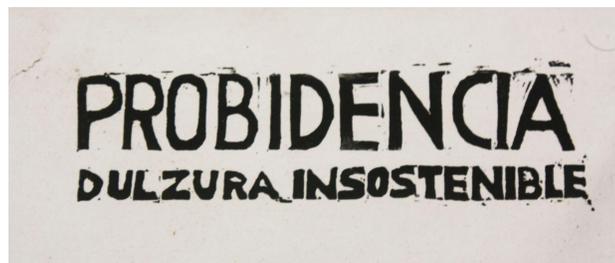

Ilustración 17 Providencia dulzura insostenible 2 (20 x 17 Cm)

Una parte que debe mencionarse aquí es la influencia que ha tenido el arte en la apreciación, valoración y visión cultural sobre la naturaleza. Particularmente desde el género de paisaje por medio de algunas vanguardias como el naturalismo, romanticismo, impresionismo que han idealizado lo natural como eterno e infinito, pero no se menciona nunca su cuidado y conservación. No se menciona hasta décadas después con el cambio de siglo y de milenio de manera masiva apuestas de arte ecológico, responsable y comprometido con una política social. La labor actual desde las artes debería apuntar hacia ello, mi trabajo hasta el momento lo hace desde una manera particular y específica por mis intereses plásticos, y es solamente un registro del impacto que se le realizan, diferentes causas en un archivo.

Ilustración 18 Árboles eléctricos (23 x 17 Cm)- Ilustración 19 Sedimentos 1 (44 x 26 Cm)

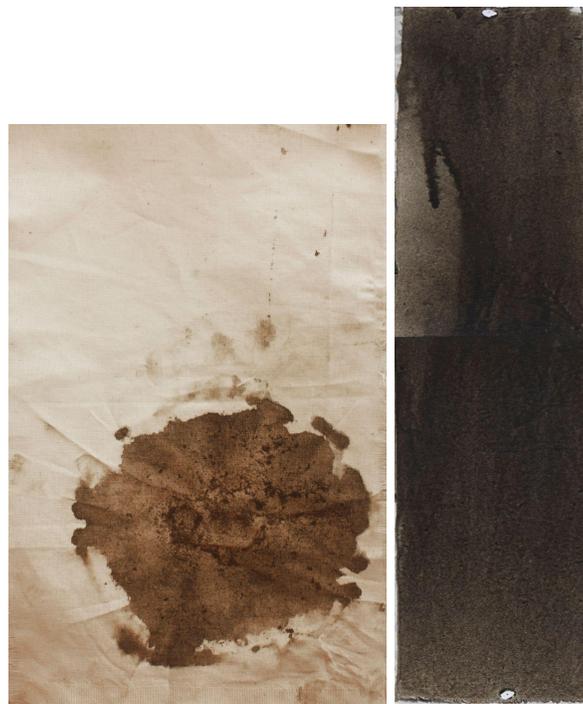

Ilustración 20 Sedimento filtrado (33 x 20 Cm)- Ilustración 21 Sedimentos 2 (60 x 12 Cm)

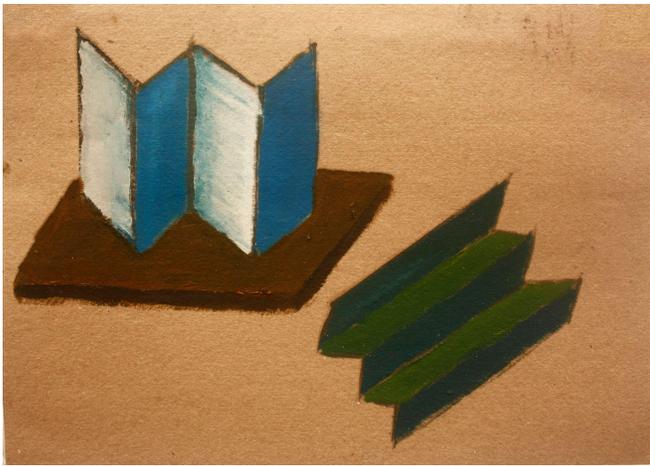

Ilustración 22 Entre muros (20 x 16 Cm)- Ilustración 23 Biombo 2 y 3 (24 x 18 Cm)

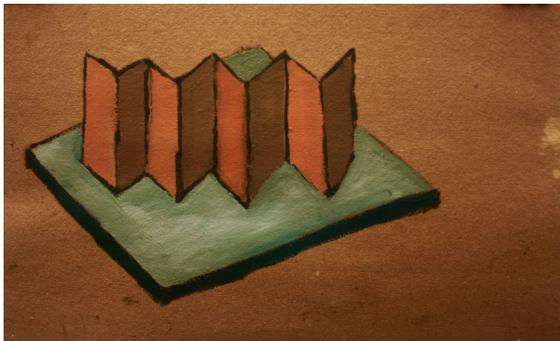

Ilustración 24 Biombo 1 (24 x 18 Cm)- Ilustración 25 Chimeneas de trapiche (30 x 20 Cm)

Ilustración 25 Excavación (33 x 23 Cm)- Ilustración 26 Caja subterránea (33 x 12 Cm)

Ilustración 27 Gallinazo (27 x 23 Cm)- Ilustración 28 Paisaje privado (22 x 17 Cm)

Antropoceno, como nuevo antropocentrismo.

El cambio de siglo y de milenio trajo consigo nuevos cambios y dinámicas. El Antropoceno como término que abarca toda una era humana empezó a tomar forma en este nuevo siglo y en las siguientes décadas, para establecer o mencionar como pregunta al aire ¿quién ha dominado y domina el planeta como especie desde hace muchos años? Como lo afirma Trischler (2017):

Se argumenta que el debate acerca de la “época de los seres humanos” es una buena oportunidad tanto para superar la división temporal, ontológica, epistemológica e institucional entre naturaleza y cultura que ha dado forma a la visión del mundo occidental desde el siglo XIX, como para explorar nuevas formas de colaboración interdisciplinaria y transdisciplinaria. (p. 42)

Se inventaron máquinas capaces de atravesar el mundo y recorrerlo, así como las herramientas adecuadas para hacer frente o atacar por supervivencia, y entonces fomentar unos ideales de extinción con cada una de las especies que habitan en la tierra que fueran desconocidas. Esta era, que no es nada más que la suma de las intervenciones que hacemos en un corto periodo de tiempo; un periodo mínimo de toda la edad de la tierra. Y creería que somos insignificantes, tanto que necesitamos nombrar toda una era para no perdernos en el olvido del tiempo. Así como necesitamos hacer de nuestro paso por la tierra un monumento, que es la suma de las capas estratificadas de las miles que tiene la tierra, hecha de muchos materiales artificiales seguramente.

Bajo esta premisa se mueve el sentido de la columna realizada con una mezcla de cemento y carbón activado. Como contraparte con mi trabajo muestro una postura en la cual la naturaleza y el paisaje son protagonistas monumentales y milenarios, anteriores a la existencia del ser humano; esta presencia visible con los daños y procesos de transformación agreste sobre el paisaje y las culturas que lo rodean. Es el argumento principal que se antepone y contrasta con la figura del ser humano. Es preciso esta relación aquí para entender esta pieza como forma de graficar mediante un medio escultórico este contenido, precisamente un bloque que no es un monumento, no se observa hacia arriba. La mirada nuestra se posa sobre esta pieza como aquel gallinazo que acecha su carroña; esto como una vil metáfora de lo que es el resultado de nuestra intervención. Los materiales significan, carbón como carbono es el componente fundamental de la estructura atómica de todo ser vivo sobre la tierra, finalmente también es la última señal de qué hubo vida.

Esto para relacionar la columna, la formaleta y la azotea de musgo. Acá están la columna, la formaleta y la azotea de musgo.

*Ilustración 29 Formaleta (55 x 18 x 20 Cm) y Columna de carbón (55 x 15 x 13 Cm) - Ilustración 30
Azotea de musgo (55 x 14 x 14 Cm)*

Ilustración 31 Antropoceno (20 x 17 Cm)

Pictórico, la ejecución que se vuelve sólida con el tiempo.

“El archivo es el sistema de «enunciabilidad» a través del cual la cultura se pronuncia sobre el pasado”

Michel Foucault, 1972.

El Archivo⁸ Pictórico⁹ Sería un concepto compuesto, en este caso lo que hago es unir el sentido conceptual de ambos. En autores también se encuentra dividido el término, por ello la cita como abrebocas de Foucault, haciendo énfasis en que el archivo posee un valor inmaterial a través del tiempo; es un registro entonces de una época. Se considera como un sistema que se ordena y me interesa relacionarlo con lo pictórico y lo cultural. Por otro lado Daniel Arasse (1992) comenta sobre un cuadro de William Turner:

“No podía mirar de cerca El incendio porque, si lo hiciera, no podría ver el detalle-particolare, ni la pincelada suelta <<artística>> o <<esbozada>> , sino una materia pictórica que da fe, al margen de toda representación, de la intervención corporal del artista...” (Arasse, 1992 p. 259.)

Un archivo pictórico sería un conjunto de elementos que registra sucesos en el tiempo; estos pueden ser mínimos en su expresión como un fragmento de papel o roca. Este proceso de indagar por medio del archivo pictórico puede resultar en un carácter pedagógico, que busca transmitir a través de un gesto, como la pintura. Múltiples mensajes que pueden perdurar con el tiempo que también puede darse en materiales tan comunes como la tierra, así que también se cargan con el tiempo y se transforman.

Es lo pictórico porque es mucho más amplio que la pintura, aunque también es mucho más esencial, se presenta en todo, es color puesto como imagen. No es algo fijo y está en tránsito, si se fija puede ser pintura. Tampoco es un material, puede ser un comportamiento de las cosas o hay quien lo mira. Por eso también la pintura es el medio principal de expresión del que hago uso para producir imágenes de diferente tipo que oscilan entre lo abstracto matérico hacia un naturalismo fiel a la fotografía, con una expresividad propia de la mancha. Lo pictórico se relaciona también en mi trabajo con la gráfica por los colores usados en el texto, así como también en los materiales recolectados que son luego pigmentos para aplicar sobre los diversos soportes.

⁸ Del lat. archīvum, y este del gr. ἀρχεῖον archeíon. Conjunto ordenado de documentos que una persona, una sociedad, una institución, etc. Se producen en el ejercicio de sus funciones o actividades. (RAE, 2021)

⁹ En el caso de lo pictórico Del lat. pictor, -ōris 'pintor' e -íco. Perteneciente o relativo a la pintura. Adecuado para ser representado en pintura. (RAE, 2021)

Lo pictórico está implícitamente en todas las operaciones que efectuó, desde la fijación por cierto objeto o material hasta su resultado final. Para mí posee una importancia ancestral, me hace pensar siempre en cuanto a esa relación pintura/pictórica de las cuevas de Altamira y ese primer testimonio de narración humana. Es entonces un flujo constante y un líquido, una materia que se traslada entre estados, es la sangre, es como ella ya que debe estar siempre en circulación, en un proceso reflexivo. Si decido trasladarme a mi campo. Entonces aparece lo pictórico en la capacidad de capturar imágenes, materias y objetos que circulan entre lo orgánico y lo artificial. Por ejemplo en esos contraste y mezclas de múltiples técnicas de pintura al óleo con pigmentos de lodo y carbón. Pues la manera de relacionar técnicas contrarias fue acudir al principio de lo pictórico.

Ilustración 32 Lotes en venta (10 x 6 Cm)- Ilustración 33 Caverna en tela (22 x 20 Cm)

Es así como el mismo papel, con sus tonalidades, arrugas y decoloración posee una importancia para dejar a la vista que enriquece plásticamente el resultado expresivo. Eso pictórico se efectúa fuera de la misma pintura si consideramos una versión reducida en la que la pintura es lo que es representado y no se expande esta concepción. Lo cromático y monocromático, es un ejemplo de la influencia del mismo entorno del monocultivo-monoverde-monocromático, así como el blanco y negro del cual hago uso en muchas de las fotos que son método para el fin que es la pintura. Por otro lado, en contraste se ubican colores saturados; evidenciando esta riqueza en la biodiversidad de las montañas que ha migrado de los valles y ha escalado las montañas del paisaje vallecaucano. No todo es tan verde, ni tan gris, ni tan árido desértico, aun así se requiere una conservación. Tal vez esta sea una intención posible dentro de la ejecución del proyecto, volver posible a través de medios pictóricos.

Ilustración 34 Montaña azul (42 x 17 Cm)

Ilustración 35 Sedimentos 3 (28 x 21 Cm)- Ilustración 36 Mangaveleta (20 x 16 Cm)

Ilustración 37 Montañas de quema (27 x 17 Cm) - Ilustración 38 Cadenas verdes de árboles (29 x 18 Cm)

*Ilustración 39 Montañas 2D 3D (24 x 18 Cm)- Ilustración 40 Mancha verde 2 (10 x 6 Cm)-
Ilustración 39 Mancha verde 1 (24 x 17 Cm)*

Montañas 2D 3D. Es una pintura realizada en óleo sobre cartón de 24,5 cm de ancho por 18 cm de alto.

Ilustración 41 Ruinas (20 x 17 Cm)- Ilustración 42 Codos de ventilación (10 x 6 Cm)

Geofagia de la tierra.

La dimensión de la tierra en el contexto del paisaje y la lógica extractivista que la ha permeado desde que se planteó el capitalismo como modelo predominante. Esta misma lógica consiste en explotar la tierra para reducirla a signos de pesos y cifras en el bolsillo del dueño de la tierra, figurativamente es devorarse la tierra por medio de un valor que puede ser especulativo en muchos de los casos. La tierra es un elemento primordial en la comprensión de los paisajes naturales, es un espacio heterotópico -citando a Foucault sobre esos espacios otros de circulación y que están en un movimiento constante, en este caso el movimiento es la transformación del mismo espacio a través del tiempo. A través de su composición, texturas y formaciones geológicas, la tierra ejerce una influencia significativa en la estética, la funcionalidad y la relación humana con el entorno. En este ensayo y en medio del proceso de mi trabajo de grado se evidenciará cómo la tierra moldea los paisajes para preguntarme ¿Cómo estos paisajes cotidianos influyen en nuestras percepciones y experiencias? al tocar una materia y transformarla en una imagen matérica, se carga significativamente el proceso bajo un concepto de paisaje, la tierra no como tierra si no como imagen que retorna nuevamente a su propio lugar. Como menciona Heidegger (1950):

Aquello hacia donde la obra se retira y eso que hace emerger en esa retirada, es lo que llamamos tierra. La tierra es lo que hace emerger y da refugio. La tierra es aquella no forzada, infatigable, sin obligación alguna. Sobre la tierra y en ella, el hombre histórico funda su morada en el mundo. Desde el momento en que la obra levanta un mundo, crea la tierra, esto es, la trae aquí. Debemos tomar la palabra crear en su sentido más estricto como traer aquí. La obra sostiene y lleva a la propia tierra a lo abierto de un mundo. La obra le permite a la tierra ser tierra. (p. 26)

En este texto Heidegger comenta acerca de lo que ocurre con la obra de arte, que nos conecta realmente con lo que es la tierra y su relación con lo natural. Con un contexto que claramente en mis piezas se hace evidente y nos hace pensar en el lugar, en este caso en el lugar de un paisaje vallecaucano que ha sido afectado y sobre el que me pregunto ¿cómo llevar esa experiencia de un lugar hacia otro?

La tierra como material y sustrato resultado de muchos procesos de erosión de diferentes rocas hasta ser polvo; también producto de muchos procesos de descomposición de materias vivas, al igual que el agua contiene muchísimos microorganismos con vida en su interior. Por ejemplo, en esta parte de la cordillera central en las zonas de construcción se encuentra una tierra con características arcillosas y rojizas, por la presencia de hierro en su composición. Brinda un rojizo primitivo color insigne que me atrae particularmente por su intensidad y que aparece en algunos atardeceres típicos del Valle del Cauca. Aquí la tierra se conecta entonces con lo que es suelo y a su vez paisaje, el cual posee una historia particular y que ha tenido un proceso, una evolución en el tiempo. El mismo que ha esculpido naturalmente por fuerzas naturales como la erosión, el vulcanismo y la tectónica de placas, hechos sobre los que el ser humano no posee control alguno y salen de sus capacidades. Estos procesos geodinámicos han dado forma a paisajes distintivos en las regiones del mundo desde las majestuosas montañas hasta los caudalosos ríos que se contraponen a las construcciones humanas producto de su intervención y huella en el mundo.

Ilustración 43 NO RETORNO (40 x 20 Cm)- Ilustración 44 Este Paisaje (20 x 17 Cm)

Por ello la intención de crear este compilado de imágenes, como archivo pictórico desde una región específica apunta sutilmente también y da apertura a que aún existe una posibilidad de generar un campo de reflexión frente al tema. Es un testimonio sobre el paisaje en el que esté dialoga con el público bajo una serie de intenciones medidas que parten de mi propia experiencia y preocupación frente a la agonía del futuro con cierta incertidumbre. Es por ello que principalmente en esta parte la azotea de musgo se presenta como una ligera alternativa que tiene sus referencias en cómo comunidades del pacífico que viven a orillas del océano, mantienen unas huertas pequeñas donde se cultivan plantas medicinales y de

consumo de fácil acceso en el hogar. Pienso en que este sistema puede ser aplicado en las casa y centros urbanos, y también pensar en que el musgo como especie endémica de las zonas de alta humedad como los páramos sirven para la producción de agua y actúan en conjunto con los frailejones. Es también un llamado al conocimiento de la labor de estas plantas y la manera de subsistir de algunas comunidades que conservan y continúan usando técnicas ancestrales que perduran en el tiempo.

Ilustración 45 EL PAISAJE NO ES LA TIERRA (50 x 40 Cm)-Ilustración 46 TODOS LOS PÁRAMOS Y RÍOS IMPORTAN (50 x 40 Cm) - Ilustración 47 FRAILEJONES NO SE ENTIERRAN TODOS LOS DÍAS (50 x 40 Cm)

Carbón, activado.

Existen dos posibilidades del carbón que brevemente serán descritas, haciendo énfasis en el carbón activado. El que he usado proveniente de la compañía Sulfoquimicas S.A es extraído de materia orgánica madera, producto de su quema al que se le ha añadido un proceso químico mediante el cual se sustrae toda humedad; por lo que es demasiado volátil y puede ser dañino en las vías respiratorias por ser demasiado fino. El carbón orgánico natural maderoso¹⁰, usado históricamente como fuente de energía para calefacción y cocina, especialmente en regiones donde la madera era escasa. También se ha empleado en la producción de carbón vegetal, utilizado como combustible en la industria y en aplicaciones domésticas, así como en la producción de pigmentos para la industria del arte y la pintura. Ha desempeñado también un papel crucial en la historia y el desarrollo de la humanidad. Fue una fuente de calor y energía esencial en la antigüedad, permitiendo la cocción de alimentos, el calentamiento de los hogares y la fundición de metales. En la actualidad su venta es restringida y debe tener unas características específicas, siendo reemplazado el carbón vegetal por rocas volcánicas.

¹⁰ Sería la versión en bruto del carbón activado ya que aún conserva la forma de tronco, en fragmentos.

Ilustración 48 CARBÓN, ACTIVADO. (40 x 20 Cm)

En el caso del carbón activado se ha adherido por su potenciado proceso químico en un elemento presa del hipercapitalismo en productos de belleza como jabones, cremas hasta comidas y alimento, en el cuidado y la salud. Es utilizado en la producción de productos químicos, como el carbón activado, que se utiliza en filtros de agua y aire, así como en la fabricación de productos farmacéuticos y cosméticos. Es importante considerar enfoques más sostenibles en el uso del carbón activado orgánico. Esto incluye prácticas de manejo forestal sostenible, promoción del uso eficiente de la energía, desarrollo de tecnologías de carbonización más limpias y la exploración de alternativas renovables.

El segundo de origen mineral posee componentes inorgánicos, es un recurso natural ampliamente utilizado en la industria y la generación de energía. Su origen es derivado de la transformación de materias vegetales a lo largo de millones de años bajo presión y calor al interior de la tierra. Este se clasifica en distintos tipos, como el lignito, la hulla, la antracita, entre otros. De los mencionados también hago uso de la antracita que se usa en el tratamiento de agua potable al interior de los grandes filtros que eliminan las impurezas del agua. Su combustión libera energía térmica que se utiliza para impulsar turbinas y generar electricidad en centrales térmicas. Además, se utiliza en la producción de acero, como materia prima en la industria química y como combustible en aplicaciones residenciales y comerciales.

Aunque en este contexto no existe una minería a cielo abierto y subterránea que pueda causar la degradación del suelo, la contaminación del agua y la destrucción de ecosistemas locales. Cabe mencionar que el carbón mineral y la antracita me hacen pensar que en Colombia esta industria es una de las más rentables y grandes con un modelo extractivista, lamentablemente las consecuencias no son reversibles. Representando uno de los más grandes exportadores de carbón mineral hacia occidente. A pesar de todo esto se está trabajando en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, se están buscando alternativas más sostenibles en el sector energético, esto en grandes ciudades fuera de Colombia donde los avances han llegado primero en función de la modernidad y el desarrollo de países de primer mundo. Las energías renovables, como la solar y la eólica, están ganando terreno como fuentes limpias y abundantes de energía que podrían ser una alternativa a estudiar.

Este contraste del origen y usos de ambos tipos de carbón se han dado para introducir la utilidad de este recurso con tantas propiedades y que me interesa sobre todo por la cuestión de que en su estructura molecular está conformado por el carbono. Ambos tanto de origen vegetal como mineral poseen este elemento particular de todo ser vivo en su estructura genética. Es un elemento fundamental que va de la mano con la tierra y el agua, cada uno de ellos brinda un componente para la vida, condiciones idóneas para permitir que un ecosistema persista. Me interesa hacer énfasis en este origen de los diferentes elementos y dar a conocer su historia, ya que no es una elección al azar si no que ha sido pensada y se fundamenta en los diferentes entornos que visito.

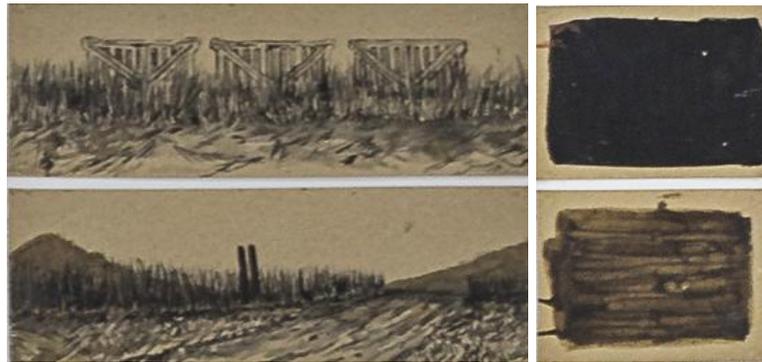

Ilustración 49 Vagones cañeros y cultivo (35 x 22 Cm) - Ilustración 50 Estudios de carbón y sedimento (17 x 12 Cm)

Esta solidez de los elementos se conecta idóneamente con la intención de la columna de carbón y lo que es la formaleta y juegan con los elementos de lo rústico o un poco ese vestigio de construcción. Pensando en ello la madera podría ser otro apartado, pero siento que es un recurso que combina muy bien con el elemento carbón. Esto me ha permitido entonces una solidez en varios de los elementos que uso en mi trabajo al investigar tanto en lo plástico como en lo conceptual.

¿Agua, fuente de vida?

La importancia del agua como elemento central en la configuración de los paisajes, y particularmente en este del Valle del Cauca, donde hasta el momento se conserva cierta abundancia del recurso. Aunque si existe un desequilibrio ya que en la región surgieron primero las industrias azucareras que las poblaciones, los ingenios para sus cultivos se ubican sobre toda la línea de la cordillera, en cercanías a los nacimientos de agua y ganando territorio también en las aguas subterráneas para el riego y la producción de sus cultivos. Los cuerpos de agua presentes en la región han tenido una transformación ya que muchas zonas del Valle constaban de lagunas que tuvieron que drenar para ganar más terreno para la siembra y

productividad. Solían ser hábitats cruciales para la flora y fauna, lo que causó el desplazamiento de muchas especies. Además de su importancia funcional, el agua también tiene un atractivo estético y recreativo, que ha sido construido como un punto de tranquilidad también reflejo de la influencia de la visión de muchos artistas frente a lo natural.

Ilustración 51 CVC NO ESTUVO AQUI (50 x 40 Cm) - Ilustración 52 Tanque elevado (26 x 24 Cm)

A pesar de la abundancia del agua en el planeta, su distribución desigual y la creciente presión humana plantean desafíos en su gestión sostenible, por medio de asociaciones como la CVC que en algunos casos tiene una presencia mínima en el territorio. El acceso al agua potable, la gestión de los recursos hídricos, son temas clave en la agenda actual ya que la población y la demografía del territorio han aumentado de forma rápida en la última década es un desafío al cual enfrentarse. Adicionalmente la preservación y conservación del agua son fundamentales para garantizar la sostenibilidad de los paisajes y el bienestar de las generaciones futuras. Una mención de Guasch (2010) sobre el archivo:

Si el almacenar o coleccionar consiste en «asignar» un lugar o depositar algo –una cosa, un objeto, una imagen– en un lugar determinado, el concepto de archivo entraña el hecho de «consignar». Si bien, como señala Derrida, el principio arcóntico del archivo es también un principio de agrupamiento, y el archivo, como tal, exige unificar, identificar, clasificar, su manera de proceder no es amorfa o indeterminada, sino que nace con el propósito de coordinar un «corpus» dentro de un sistema o una sincronía de elementos seleccionados previamente en la que todos ellos se articulan y relacionan dentro de una unidad de configuración predeterminada.

Aquí Ana María Guasch da una expansión a esa noción de archivo debido, ya que se posee la intención de almacenar y agrupar; conectándolo a la relación de mi trabajo de grado con la PTAP de El Cerrito, que, aunque es momentáneo es una de sus funciones principales; almacenar este líquido vital y distribuirlo de manera constante a toda la población. El agua es un tema importante que se oculta bajo la excusa de

estudiar el paisaje, pero que engloba las múltiples problemáticas y atraviesa de manera indirecta todos los procesos, pues finalmente nos hace pasar desde lo particular con su punto de origen, nacimiento, recorridos, composición y desplazamiento. Es importante recalcar una incertidumbre frente al futuro de este recurso vital.

Pensando el agua también cómo ese material que puede ser efímero, se insinúa y que aparece directamente como resultado plástico de un proceso. En el caso de Levantamientos acuáticos sobre El Cerrito, Valle del Cauca. Donde principalmente lo que realizo es recorrer el paisaje tomando muestras de agua primero en la PTAP y finalmente en los alrededores de la misma. Cada una de estas se encuentra etiquetada con lugar, fecha y contenido. En esta pieza plástica se disponen 16 tarros plásticos transparentes de 100 ml.

Ilustración 53 Levantamientos acuáticos sobre El Cerrito, Valle del Cauca (49 x 30 x 10 Cm)

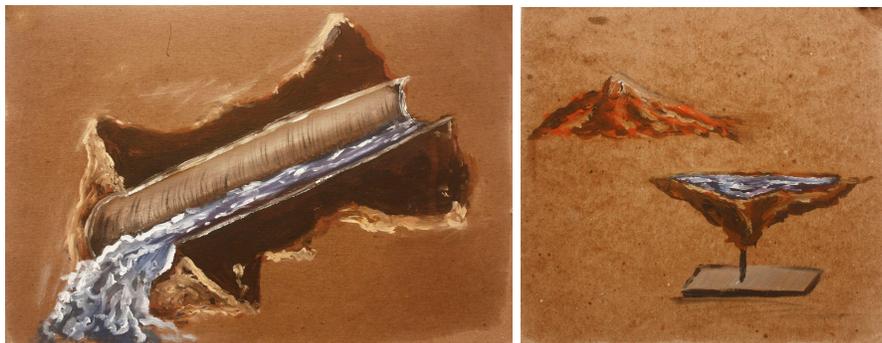

Ilustración 54 Montaña cortada (30 x 20 Cm)- Ilustración 55 Montañas invertidas (23 x 21 Cm)

Ilustración 56 Lo que baja por la llave (33 x 12 Cm)

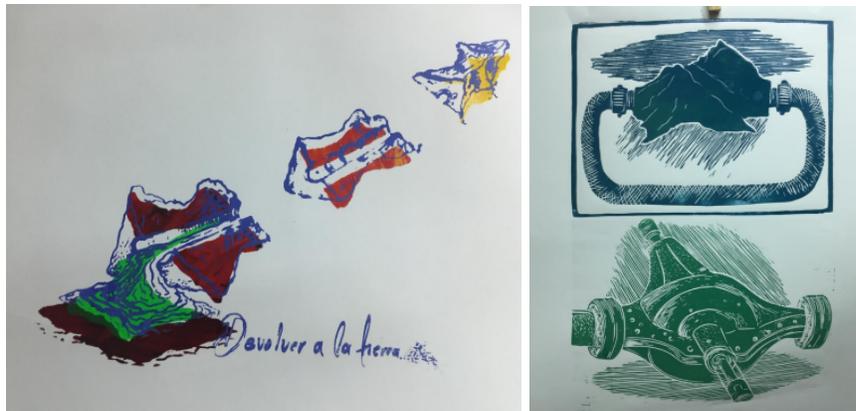
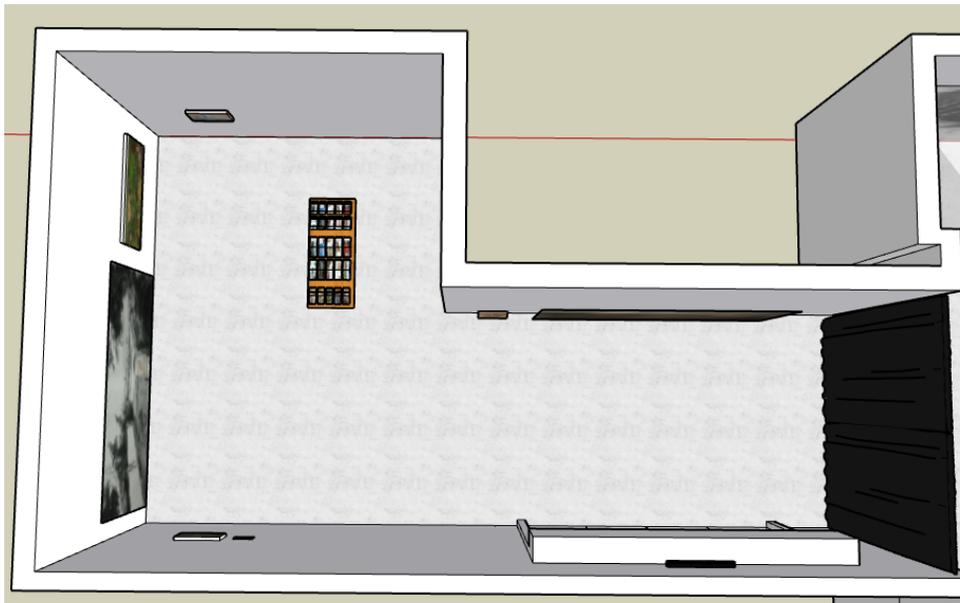

Ilustración 57 Devolver a la tierra (35 x 33 Cm)- Ilustración 58 Doble conductividad (35 x 25 Cm)

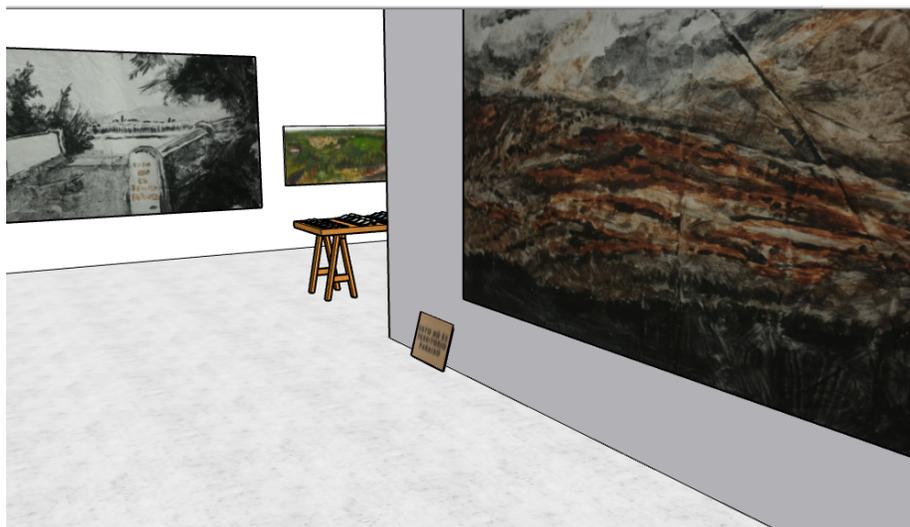
Propuesta de montaje

Esta propuesta se compone de un total de 59 piezas en diferentes técnicas como pintura, grabado, serigrafía, objetos, ensamblajes, audio y video. Todas actúan en conjunto para formar una instalación en torno al concepto plástico que propongo como Archivo Pictórico. Principalmente se divide en dos momentos, por medio de un recorrido museográfico que va desde la parte general a la más específica. Se hace esta relación con la escala de las obras, algunas de ellas de gran formato. Posteriormente en un segundo momento, se encuentran muchos fragmentos de la propuesta en escalas más pequeñas que invitan al acercamiento del espectador. La sala contará entonces con la apertura de la puerta principal que da al espacio público, iniciando su recorrido desde allí; visualizando también una mesa de proceso, donde se expone una parte del archivo fotográfico, pruebas y bitácoras que acompañaron la investigación - creación. También se instala en esta parte una barra de sonido para la reproducción del audio del video presentado en la segunda parte, de la pieza titulada *Ilustración 9 Captura de audiovisual Surcos Rastrillados (1920 x 1080 px - 4:33 min)* se ha pensado que se ubique en la parte superior de la entrada

principal, de manera que no sea totalmente visible. Lo asincrónico entre el sonido emitido por la barra y el video hace parte de la intención plástica desarrollada en el documento de trabajo de grado.

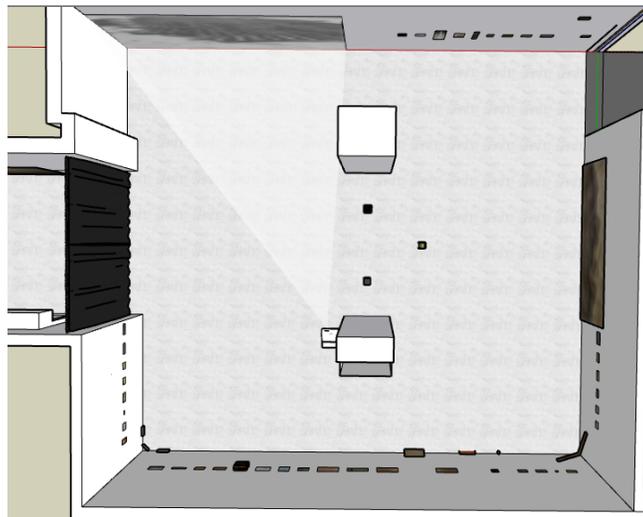

La iluminación de la sala en esta primera parte será natural, con el complemento de iluminación puntual sobre algunas de las piezas. Las pinturas de gran formato se encuentran separadas de la pared a 15 centímetros como una cortina, colgando desde un tubo que se soporta en el techo con cáncamos de expansión y guaya metálica.

El espacio se divide entonces por medio de un recurso museográfico y que podría considerarse como una pieza más, el cual es una cortina de dos naves en lona plástica negra que bloquea la luz y da esa transición entre los dos espacios. Como remate visual se encuentran en el suelo de la sala y conformando un triángulo, las piezas *Ilustración 29 Formaleta (55 x 18 x 20 Cm)* y *Columna de carbón (55 x 15 x 13 Cm)* - *Ilustración 30 Azotea de musgo (55 x 14 x 14 Cm)* Al fondo otra pieza de gran formato *Ilustración 1 Cordillera en proceso (386 x 200 Cm)*

En este segundo momento se encuentra la mayor cantidad de piezas que juegan tanto con la escala, medios expresivos y altura de montaje. En la parte izquierda se encuentra con el video de *Surcos Rastrillados* en un espacio abierto dispuesto al público para que pueda ser recorrido y rodeado iniciando con el video y formando una espiral que va hacia el interior.

Esta parte de la sala se encuentra en penumbra debido a la proyección, por lo que las piezas dispuestas se iluminan con luz puntual sobre cada uno de los grupos. La línea de montaje se mantiene sobre los 1.55 metros y en algunas partes se rompe con esta convención de manera pensada con algunas piezas e n particular.

Justificación: Pertinencia e impacto del proyecto de investigación

El contexto desde donde realizó la propuesta se ve influida por la cercanía a él corregimiento de El Paraíso, en el municipio de El Cerrito, Valle del Cauca. Este lugar es conocido a nivel regional y nacional por ser escenario e inspiración de la novela María de Jorge Isaacs representante del romanticismo en Colombia entre los siglos XIX y XX, cuenta con un potencial turístico y es para mí también una fuente de inspiración. Dado a que en revisiones a la novela me encuentro con un paisaje extraño a hoy, que ha sido transformado y hoy día con este proceso creativo decido hacerlo aún más extraño; partiendo de una necesidad de generar una pedagogía visual a través de una recolección de imágenes en medios pictóricos en torno al paisaje, esto evidenciado a través de la construcción de un archivo pictórico. En este, el Valle del Cauca resulta en algo más que valle, sierras y caña. Hago énfasis en que la propuesta tiene como

sentido el dar a conocer el otro lado del paisaje típico que glorifica el monocultivo presente no solo en el Valle del Cauca, sino que se extiende en diferentes zonas por todo Colombia. Frente a esto quiero evocar una reflexión e indagación frente al tema de parte del espectador para así crear un interés en conocer o mitigar los procesos de deforestación, erosión e indiferencia y apuntar a medios sostenibles con el medio ambiente para la lucha contra el cambio climático.

Este proyecto es pertinente ya que realiza una documentación pictórica a través de una pedagogía visual, con la presentación de ese escenario típico vallecaucano a partir de la frase coloquial: “*caña por todos lados*”. Este archivo pictórico, pretende ser reflejo del actual estado de la zona y que a futuro podría ser un elemento de comparación con la mano constante de occidente encima, debido a la fuerte intervención de capitales externos. Se hace necesario entonces emitir una evidencia de los diferentes impactos medioambientales a través del lenguaje de la representación de lugares específicos. Este ideal de paisaje tradicional se mezcla con algunos elementos que generan una indagación por medio del color monocromático de baja saturación. Se reflexiona en torno a este lugar, ofreciendo otro tipo de paisajes. El eje central general es el impacto medioambiental de las transformaciones del territorio, con el monocultivo de la caña de azúcar y el turismo. El paisaje es una excusa para estudiar el tema creando una contraposición al concepto de paisaje desde sus raíces románticas. Es bien sabido que la industria azucarera en el valle del cauca ha tenido el dominio de las fuentes hídricas, desde el crecimiento con el proceso de modernización. Donde se ha reemplazado a los trapiches agrícolas con mecánica humana o animal, a ingenios productores de azúcar con una mecánica automatizada; y que cada vez son procesos mucho más automatizados sin la intervención humana. Es importante no solo que se conozca esta propuesta que cuestiona el futuro desde el presente; es decir, se revisan las actuales problemáticas medioambientales en la región y se pregunta en torno al estado de la intervención humana sobre el paisaje. Por ello un posible público objetivo o que debe conocer esta propuesta es toda persona que conozca recién el Valle del Cauca o ingrese a El Cerrito, ya que como turista esto permitiría ser consciente de lo que su presencia implica en el territorio y así pueda apoyar sosteniblemente la región.

Motivación personal

Este proyecto se ve motivado por la experiencia de vivir casi 20 años al interior de una Planta de Tratamiento de Agua Potable, específicamente la de El Cerrito en la que trabaja actualmente mi padre. Toda mi infancia la viví allí y conocí los procesos de primera mano, así como los diversos materiales que se usan para tratar el agua. Quiero transmitir esta experiencia en el paisaje a través de medios pictóricos donde se plasma una visión que va más allá de lo romántico del paisaje, demostrando el atractivo del entorno posee una realidad afilada, es decir que, detrás de su aparente belleza se esconden impactos

negativos sobre el medio ambiente, producto de la intervención humana. Entre ellas el monocultivo de la caña de azúcar, la contaminación de fuentes hídricas y los procesos de crecimiento demográfico en la región. Así mismo el turismo en los últimos años ha representado una fuente de desarrollo para la región, que ha generado un crecimiento en la población en vista de ello se ha causado déficit en recursos tan vitales como el agua potable; debido al elevado consumo del recurso la regularidad de esta se ve disminuida.

Estado del arte

Tema de investigación.

El archivo pictórico como método de estudio del impacto negativo de la intervención humana en el paisaje.

El estudio del tema de investigación.

Para el proyecto de investigación- creación que estoy llevando a cabo, he consultado referentes como Santiago Sierra, Francis Alys y Marcelo Moscheta. Cada uno de estos artistas es de diferente nacionalidad y encuentro en ellos relación con mis conceptos, así como en la metodología. Por ello también hacen uso de las prácticas del arte contemporáneo como lo ha sido el elemento de lo multidisciplinar en el arte. De esta manera encuentro el uso de elementos enmarcados dentro de lo pictórico y el archivo como resultado del trabajo en el lugar, y con el método principal de los recorridos por el sitio específico. También el uso de métodos de estudio propios de las humanidades como la observación etnográfica y la entrevista con preguntas abiertas; común en investigaciones de tipo cualitativas propias de las áreas de humanidades, en este caso aplicadas a la investigación-creación. Esta propuesta se enmarca dentro de un ámbito del arte contemporáneo de pintura expandida, con trabajos en lugar específico y maneras plásticas cercanas al arte povera y matérico. Como menciona Celant (1967):

Esto, escribe Celant, evocando el surgimiento del Arte povera, significa disponibilidad y anti-iconografía, la introducción de elementos incompatibles e imágenes perdidas de la vida cotidiana y de la naturaleza. La materia es sacudida por un terremoto y las barreras se derrumban. » Arte povera es una aventura intelectual y artística radicalísima, que se opone a las propuestas formalistas de las grandes corrientes americanas de la época: pop'art, op'art... Rechazando los manierismos de una sociedad dedicada al consumo, el Arte povera privilegia el instinto , lo natural y lo efímero.

Pensar entonces en el carácter de arte povera de mi trabajo por el uso de estos materiales efímeros, pensar entonces en uso de materiales banales como el cartón, papel kraft o lona de plástico. El carácter rústico de maderas recuperadas, pigmentos a base de tierra, carbón y acronal. Patrones como estos en mi trabajo y manera de proceder me conectan con esta rama del arte un tanto activista en la manera de romper con lo tradicional en el arte. Cabe mencionar que el contexto de nacimiento de esta corriente artística se da en un periodo post industrial y postguerra, en 1967. Con el inicio de muchas de las huelgas entonces la ampliación del campo del arte se dirige a campos de acción activista, claro pensando en que el mismo campo de acción es un entorno principal para realizar este cuestionamiento a los parámetros establecidos. Este método de estudio entonces que denominé Archivo Pictórico entra allí como un medio expandido con múltiples técnicas y materiales que han sido desglosados en este documento; todo ello con la intención de resaltar la importancia y riqueza conceptual de muchos de los materiales usados, disponiendo la mayoría de piezas de manera que sean visibles sus materialidades. Me parece una postura interesante a considerar por los artistas del medio del arte contemporáneo y la plástica local; también representa una clara solución a problemas plásticos que de ser trabajados en materias limpias de contexto, blanqueadas no tendrían la misma potencia.

House In Mud (Institución embarrada) 2005, Hannover, Alemania.- Santiago Sierra

Esta instalación conocida como Haus im Schlamm (Casa de barro) en la Kestnervesellschaft en Hannover, Alemania es realizada en su totalidad con una mezcla de diferentes tipos de tierra y lodo orgánicamente inactivos sumando un peso total de 80 a 100 toneladas de material. La obra genera un impacto visual gracias a la variedad de texturas y tonalidades del barro bajo tonos grisáceos que hacen pensar en la mezcla de hormigón o cemento; salpicaduras y huellas acompañan el recorrido de la obra que es inevitable tomar registro de sus visitantes con sus huellas y rastros. Toma como punto de partida el proceso de construcción artificial del lago Masch, que se creó en el centro de la ciudad como parte de un programa de ayuda al desempleo del gobierno Nazi a mediados de la década de 1930, aborda de esta manera una explotación del ser humano por el ser humano. Los visitantes del museo, se enfrentan a dos salas llenas de toneladas de barro, esparcidas por el suelo y las paredes. Usando un par de botas de goma provistas o simplemente descalzos, los espectadores están invitados a caminar y dejar sus huellas por todo el establecimiento de arte. (Sierra, 2005)

Vista general de la intervención de Santiago Sierra al interior de la galería, en contraste con las paredes se alcanza a ver parte de la huella del trabajo de amontonar el lodo.

Para las toneladas de material se usaron los mismos métodos con los que se llenan las formaletas de construcciones con hormigón y cemento mediante un sistema de bombas.

En el suelo del lugar hay un balde que sugiere el cómo ha sido realizada la intervención.

Comprensión de la obra de arte estudiada.

Esta obra se centra en una problemática humana, que es la relación de la explotación laboral con el uso de mano de obra barata y esclavizada para transformar un entorno específico. (Moriente, 2009) En este caso en un lago, sumergiendo al cuerpo del espectador en este fango sucio y que deja huella, eso me parece relevante de la obra y es que el ser humano posee una influencia marcada en su propio contexto. Esto se expande con lo instalativo que sumerge al cuerpo, brindando una experiencia corporal directamente con el material, superando por mucho las dimensiones del propio espectador haciéndolo parte de esta masa, elemento fundamental en el trabajo de Santiago Sierra en cuanto al análisis de fenómenos sociales colectivos. En este caso en particular ligado al trabajo, producto de explotación y remuneración mínima o nula bajo un escenario de conflicto con la Alemania dominada por el fascismo. Por lo que se relaciona directamente con el lugar donde interviene la totalidad del espacio y aporta el ingrediente sutil de las botas para los espectadores. En su recorrido pueden aludir a que ellos mismo son explotados desde el momento en el que ingresan, lo fortuito es su pago reflexivo histórico del lugar que visitan con sus pisadas.

Relación escrita entre la obra estudiada y la propuesta plástica/de creación actual de Trabajo de grado.

De esta obra he tomado el uso de la intervención directa sobre un lugar específico, que es un contexto amplio en un espacio artístico en Hannover, Alemania. Lo interesante es que desde allí habla de todo un territorio tan amplio como una nación, pero que por la procedencia de los materiales se refiere a un lugar particular. En esta parte lo relaciono directamente con el sedimento, que posee una historia anterior a su recolección; gracias a que ha recorrido una larga distancia que no puedo calcular hasta llegar hasta mis

manos, solo medible con la mención del territorio. Es impactante el uso indirecto del género del paisaje como excusa para hablar de la explotación del hombre sobre el hombre, en medio de un conflicto de poderes. Así como también del impacto negativo del hombre sobre el paisaje. Material y paisaje son entonces formas de hilo conductor para llegar a un problema específico, en este caso la explotación de mano de obra esclavizada o remunerada a bajo costo. En este caso la pregunta en torno al material sería ¿De dónde proviene? a cuya respuesta es un paisaje y ese paisaje posee unas condiciones históricas que generan una reflexión. Esto se revela ante las personas y al concientizarse del trasfondo hace que forme parte de ellas.

Arrasto (Arrastre) 2015, São Paulo, Brasil de Marcelo Moscheta

Es una instalación compuesta por diversos elementos ubicados en estanterías como piedras, hormigón, asfalto, poliestireno, impresión láser en papel, lámparas led, arena y adoquines recogidos de las riberas del río Tietê en Sao Paulo, Brasil. También en la parte central se ubica un dibujo de grafito sobre PVC expandido. Para recolectar estos materiales emprendió una expedición a lo largo de todo el río, desde su nacimiento en Salesópolis hasta la desembocadura del río Paraná. Componiendo así un tipo de almacén para un museo personal de miscelánea ribereña. Tres etapas componen la obra, dos estantes con diversos materiales antes mencionados, cada uno de ellos etiquetados con coordenadas del lugar y algunos de ellos en cajas o frascos de laboratorio. Y en la parte central un dibujo de grafito sobre PVC expandido que puede ser borrado con el tacto, una técnica propia desarrollada por el artista. La imagen de una cascada del río es tomada de una fotografía anónima que se usó para una postal antigua, en la actualidad esta cascada ha sido transformada hasta desaparecer por la construcción de presas.

Al centro el dibujo de carácter efímero y delicado que puede ser borrado al tocarse, a sus lados estantes con múltiples objetos recolectados del lugar específico.

Vista del archivo original, fotografía tomada por un anónimo hizo parte de una postal que lucía el lugar como turístico, posteriormente fue destruido con la construcción de presas.

Algunas rocas en detalle de la exhibición en uno de los estantes, al centro un beaker de laboratorio con una muestra de una roca con tonos rojizos. En la parte inferior en una etiqueta se encuentran las coordenadas del lugar donde se recolectó la muestra.

Comprensión de la obra de arte estudiada.

El mapeo poético como se refiere Douglas de Freitas (2015) realizado por Moscheta traslada de esta manera parte de la historia del río Tietê a la Casa do Bandeirante-Museo de la ciudad de Sao Paulo,

Brasil. Se mantiene presente el río de otra manera en un estado fragmentado cargado por el recorrido del artista a lo largo de más de 20 lugares distintos sobre el cauce del río. Hace énfasis en la catalogación y documentación de cada elemento recolectado en el lugar enfatizando por ejemplo en las coordenadas donde ocurrió el hallazgo. De esta manera se evita la pérdida de la historia de la cosa y se reconstruyen otras historias a partir de lo fragmentado.

Relación escrita entre la obra estudiada y la propuesta plástica/de creación actual de Trabajo de grado.

De Moscheta he tomado el interés por áreas de estudio como la geología y el estudio de las rocas, como fijación sobre el paisaje y la carga matérica que los materiales orgánicos poseen. De esta manera otras áreas de estudio diferentes a las propias de las artes han aportado en diferentes aspectos en torno al montaje o la unión entre arte y ciencia. Así como también el eje fundamental que he pensado para escoger los referentes es que hagan uso del recorrido como método para la creación de sus propuestas. En el caso directo me relaciono con esta propuesta, al hacer recorridos donde tomó fotografías y recolectar materias primas que luego serán parte de mis obras. Recorridos por ejemplo desde Santa Elena en El Cerrito hasta la vereda donde queda el acueducto donde trabaja mi padre.

Francis Alÿs, August 2020, Guerrero, México, 2020

Esta obra fue expuesta en la exhibición titulada *A buoy if not a beacon* (Una boya si no una baliza) de Francis Alÿs, Giovanni Anselmo, Latifa Echakhch (2020 - 2021) por Jan Mot en Bruselas. La exposición explora la política y la poética del agua en relación con la percepción del tiempo.

Es una pintura de formato cuadrado en óleo sobre lienzo de 18 por 18 cm. En ella se representa una pequeña isla que emerge del agua donde se puede ver una pequeña casa blanca de techo oscuro, rodeada de algunas palmeras y un faro del que brilla un punto de luz amarilla. Esta cuelga de un clip negro sobre una pequeña puntilla, en un montaje simple y delicado. En la parte inferior se encuentra contrastada con el mármol de la arquitectura del lugar de exhibición.

La pintura única en un espacio que contrasta con un elemento ornamental de la arquitectura del lugar de exhibición.

La pintura en encuadre donde se puede apreciar mejor el detalle del clip sutil, que cuelga sobre una puntilla y los bordes donde la imagen se desvanece; en la parte inferior rotulada con lugar y fecha.

Comprensión de la obra de arte estudiada.

Esta pintura individual de Francis Alys proviene de un momento específico como lo ha sido la pandemia del covid desde el 2020. A pesar de ser una escena aparentemente sencilla nos hace pensar en el suceso de aislarse además que es poco común en el artista este tipo de trabajos desde una perspectiva tan íntima, que puede leerse desde el montaje hasta la obra escogida. Está realizada desde la visión del pintor y sus experiencias en medio de la pandemia representa una isla en relación al aislamiento. Esto es extraño en la metodología del artista ya que suele usar fundamentalmente el recorrido y el trabajo colectivo, podría ser una respuesta a: ¿Qué hago entonces cuando estoy aislado y sin poder transitar? Aunque este puede ubicarse como una fase en algunas de sus obras, y lo que podría definir si es un trabajo individual o colectivo sería el resultado final. En la pintura un faro podría entenderse como una luz de esperanza ante la adversidad, entendiéndolo que es usado para indicar a los barcos la cercanía o presencia de la tierra al navegar. La luz amarilla que sobresale y se rodea de naturaleza, sugiere un lugar cómodo con la calidez y libertad que ofrece un entorno natural, pero en la que no se registra la presencia humana en esta pequeña imagen.

Relación escrita entre la obra estudiada y la propuesta plástica/de creación actual de Trabajo de grado.

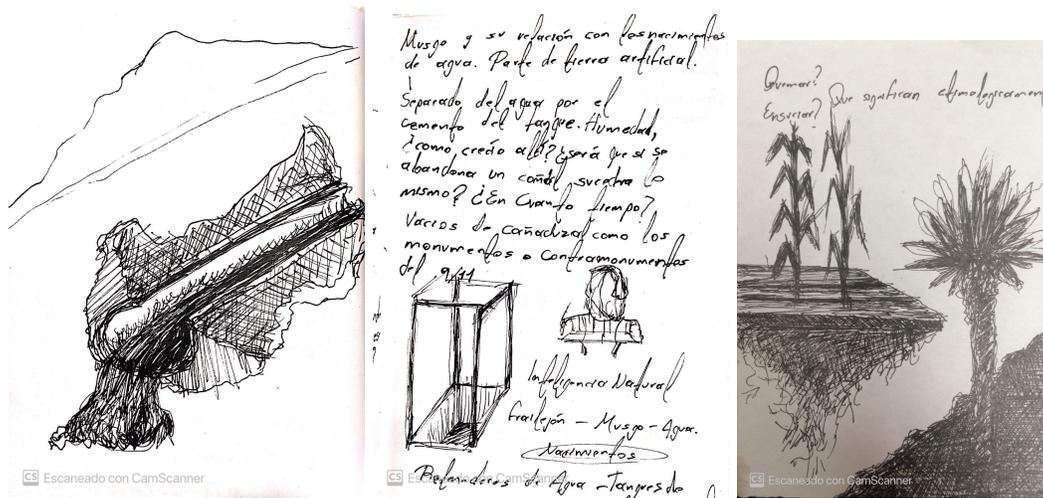
Esta pieza ha sido fundamental en mi trabajo gracias al carácter crudo de la pintura sin algún bastidor o marco, el lienzo se encuentra en su fragilidad incluso con arrugas. Por otro lado la presencia del clip que sostiene a la pintura como detalle visible de oficina que me hace pensar en esa relevancia de la pintura como archivo que nace de la fotografía; es decir como un archivo del archivo. Adicional a ello me interesa la forma en que esta pintura se encuentra en un estado de crudo, sin bastidor o firmeza alguna que brindaría la estructura de madera. Es una imagen pequeña que me produce curiosidad por el lugar a pesar de que se menciona es misterioso su carácter de única, frente a la multiplicidad que propongo desde el archivo pictórico. Género entonces conexiones frente al paisaje y el método del artista por hacer sus trabajos desde la inspiración del lugar, mediado por una causa política y social.

Antecedentes

Ver bocetos y trasladarlos a pintura en óleo.

Tomó como punto de partida mi interés en torno al paisaje con la revisión de apuntes y bocetos de mi bitácora de bolsillo dónde encuentro algunos de los bocetos que he convertido en pinturas. A

continuación, algunas imágenes escaneadas. Inició mi proceso entonces con un muestreo de diferentes zonas del corregimiento iniciando en la planta de tratamiento, a partir de 2019.

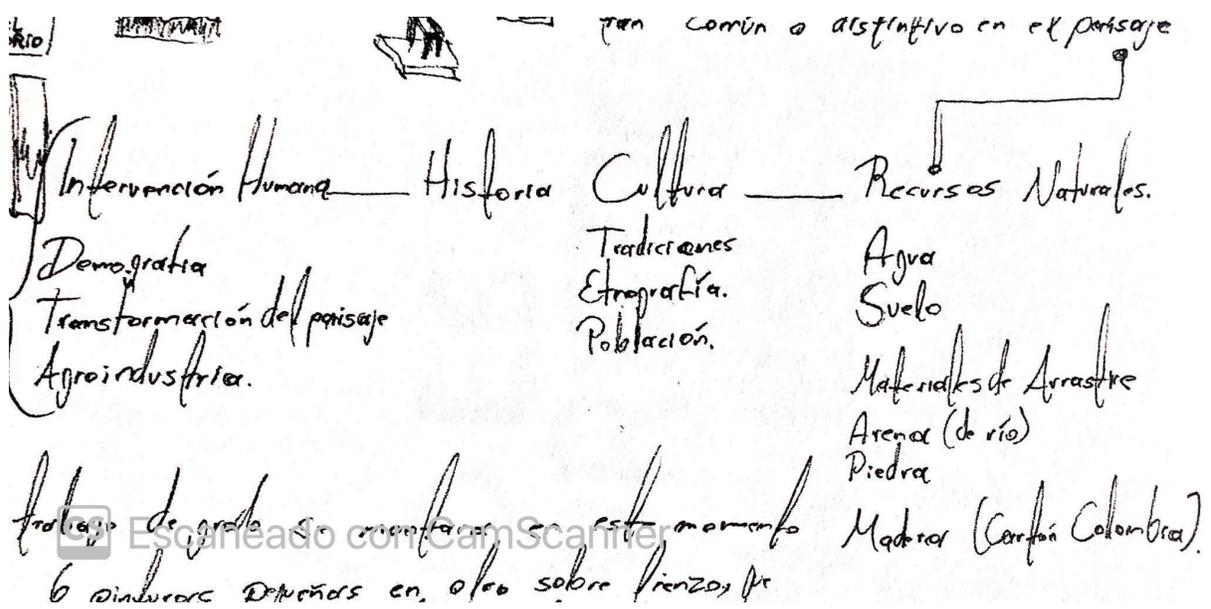

Algunos bocetos que abordan el paisaje desde un punto de vista en el que este se ha transformado o modificado de repente. A la izquierda una alusión a la extracción del recurso hídrico desde las montañas hacia los caños urbanos. Al centro apuntes sobre el crecimiento de musgo a partir de la humedad sobre un tanque de almacenamiento de agua potable; y un pequeño boceto que alude al entierro 3 metros bajo tierra, práctica en disminución debido a la huella humana de carbono. A la derecha el contraste entre el monocultivo de la caña de azúcar y la planta endémica del frailejón.

Esto sumado a intereses revelados en la electiva *Procesos Pictóricos* dictada por el maestro Diego Mendoza Imbachi. Allí se crea entonces *Ilustración 7 Panorámica de Santa Elena (170 x 84 Cm)* señalando puntos de interés, como condominios, el casco urbano, el ingenio, la portada de la PTAP de Santa Elena y una visita general del valle del cauca. Se construye a partir de fotografías tomadas en un recorrido desde la vía hacia el castillo, pieza la cual retome para la presentación de mi trabajo de grado ya que había quedado inconclusa. Cabe mencionar que esta pieza es una de las primeras en las que hago caso omiso a tensar el lienzo sobre un bastidor de madera ya que me interesaba su estilo crudo y flexible. También es realizada con la combinación de técnicas con el vinilo de pared, un material burdo en las técnicas de la academia junto al acrílico que es la versión adecuada para las bellas artes.

De igual manera algunos de los bocetos han sido nutridos por recorridos a lugares aledaños donde he tomado apuntes de escenas particulares con un contenido pictórico. Entre estos lugares están Palmira, Amaime, El Cerrito, Santa Elena, Ginebra, El Florido, Patio Bonito y Cali. Cada uno de estos con algún

elemento en particular que me hace reflexionar en torno al paisaje y como lo estamos afectando.

A partir de estos bocetos surgen preguntas como en el boceto central ¿Que sucede si una montaña es hueca y se invierte su forma? De esta manera los relaciono con esos paisajes u otros, que se construyen a partir de la realidad pero que no necesariamente vuelven a ella. En mi caso funcionan como una especie de proyecciones de lo que puede proponerse como real, a manera de boceto, pero llevado al terreno de lo pictórico. Así como también apuntes sobre materiales que podrían ser o no conceptos, útiles en futuras investigaciones como punto de partida.

Un poco el resultado de este primer acercamiento a una propuesta plástica para trabajo de grado I.

Recorridos y experimentación con sedimentos.

En esta parte por medio de visitas al lugar de trabajo de mi padre recolecté más sedimentos, con el cual había trabajado con anterioridad en otros semestres con exploraciones sobre papel. También tomé algunos registros de algunas modificaciones que están realizando en la planta de tratamiento, encontrándome con grandes excavaciones de una profundidad de casi 3 metros; las cuales exploré y tomé registro fotográfico. Estas excavaciones hacen parte de unas transformaciones en la planta de tratamiento para construir unos tanques nuevos, esto queda en el patio cerca a la casa donde viví y que hoy funciona como almacenamiento de herramientas y materiales de la empresa.

Me empezaron a llamar la atención esas formas de excavar la tierra, estas fotos son parte de un proceso de adecuación que se pensaba realizar muy cerca a la casa referencia como Ilustración Casa del Operador. Ya que esta se vio amenazada por una adaptación y construcción de unos tanques nuevos, se inició en 2021, se excavaron los agujeros y nunca volvieron a ser llenados, el proyecto se estancó. También pensando en este acto de excavar como metáfora de lo que es la investigación o el acto de pintar al descubrir las formas de la representación.

Volviendo al sedimento me cuestioné el ¿por qué no hacerlo de forma tradicional sobre el lienzo? Por lo que corté fragmentos de lienzo de formatos pequeños, preparé el sedimento con una mezcla de acronal y agua, filtré el pigmento resultante usando un lienzo. Apliqué el pigmento con un aerógrafo de gravedad dejando algunos degradados y chorreones como elemento fundamental en lo pictórico.

Los lienzos fueron fijados a una tabla con la ayuda de unos chinches de oficina.

Revisión de entrevista anterior y composición del ensamblaje en Kraft

En este punto hago retrospectiva de una entrevista realizada a mi padre con preguntas abiertas sobre su cargo como Técnico Operativo II de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de El Cerrito.¹¹ Por el momento es solo un elemento de consulta, de donde he extraído diferentes comentarios clave sobre el lugar específico y diferentes causantes de impacto medioambiental. Como la afección del turismo

¹¹ Anexo enlace de la entrevista: <https://youtu.be/ISxEUL8AqO8> y su transcripción en: https://docs.google.com/document/d/1EAqALM_J4ESq-YhK3Zxe789P3kiEecJc/edit

inconsciente del lugar que visitan, el monocultivo de la caña, crecimiento demográfico y minería en la región. A partir de esto surgen posibles ideas de aviso en torno a lo que es un paisaje y denuncias directamente como advertencia para el turista. Cabe mencionar que la entrevista se realizó en 2020 y al año siguiente se realizó su transcripción. Esta entrevista detonó muchas producciones alrededor de ese primer contexto pensando alrededor del impacto de los turistas, ya que en 2020 se activaron en más las visitas al Páramo de Las Hermosas, a la visita de La Laguna Negra. Lugar donde nace el río Amaime mencionado varias veces en este texto, este ecosistema estaba siendo visitado sin restricción y realmente las personas sin conocimiento del entorno no miden el nivel de impacto de la mínima presencia humana en el lugar. Es por ello que un trabajo potente alrededor del archivo y de esta postura frente al turismo irresponsable se detona en medio de la situación de la pandemia. No posee un título como tal pero consistente en turistas borrados del paisaje en una mezcla de medios ajenos entre sí, el pigmento de lodo y el óleo.

Esta es una de las piezas, algo no mencionado pero importante es que el soporte es papel antiguo de formatos corporativos de la PTAP, que recolecté por mi padre con la intención inicial de fabricar papel. Finalmente se produjeron múltiples obras a partir de este material, usando la técnica de ensamblar varias por medio de pegamento. Esto es visible aún en la pieza *Ilustración 5 Planta de tratamiento de agua potable de El Cerrito (65 x 46 Cm)* usando los mismos mecanismos de producción plástica que en la construcción de los formatos de gran tamaño.

ESTE PAISAJE NO SE VENDE NO SE COMPRA NO SE PERMUTA

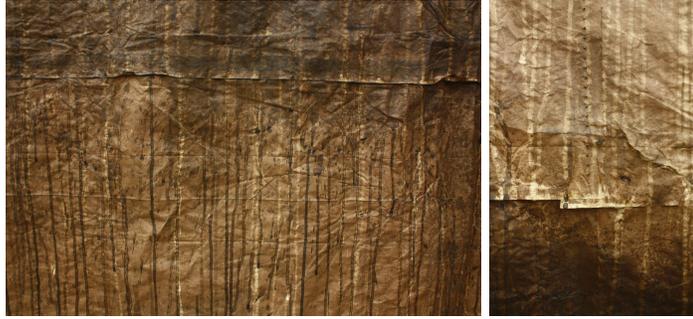
CS Escaneado con CamScanner

LA TIERRA EL PAISAJE NO ES UN SITIO TURISTICO LUGAR NO ES UN RECURSO NO ES ENTRAR Y SALIR.

CS Escaneado con CamScanner

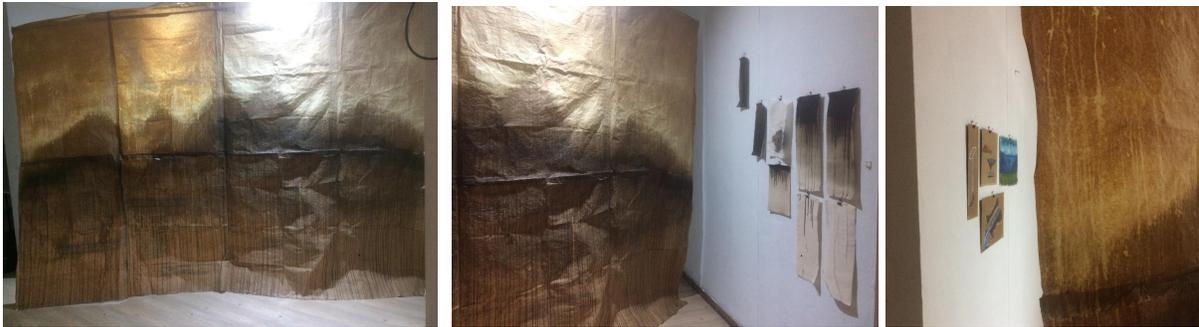
Los mensajes son escritos con un pincel sobre la bitácora de trabajo de grado con el sedimento de lodo como exploración de texto.

Luego de esta investigación y retrospectiva, decidí enfrentarme a un formato que superara mis propias dimensiones y poder relacionarlo con lo monumental de las creaciones naturales. Para ello empecé a reciclar las bolsas de carbón activado de 25 Kg. Cada bolsa se compone de 2 capas de papel kraft industrial las cuales desarmo y organizó como un rectángulo para ser usadas como soporte; forma una cuadrícula de 2 papeles de alto por 4 de ancho las ensablo usando silicona líquida y colbon madera. El formato resultante es de 4 m de ancho por 2,20 de alto, el cual intervengo inicialmente con el aerógrafo de gravedad con el sedimento de lodo, y posterior a ello uso un atomizador generando capas de tonos claros y oscuros. Dejando ver un poco las líneas de los chorreones efecto de la gravedad, que generan una textura de cascada en la imagen de la cordillera central que elegí para representar. En la parte superior del cielo aplique hipoclorito disuelto en agua generando unas nubosidades de tono pálido. Esto lo hago mezclando los conocimientos que comparte mi padre como memoria oral sobre el tratamiento del agua, en conjunto con mi experiencia en los recorridos por los diferentes lugares que hacen presencia en mis pinturas.

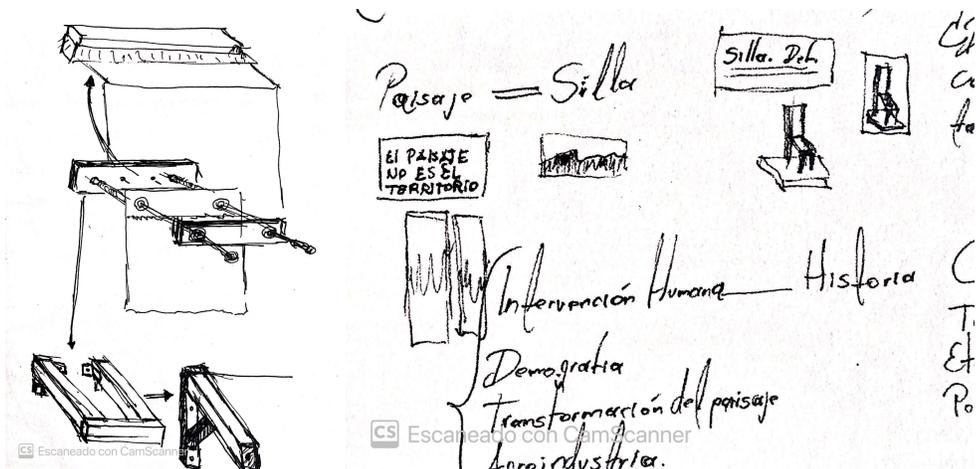
Pequeños detalles de lo que fue la realización de Cordillera en proceso.

Pensar en los títulos y referencias de la prueba de montaje en un cubículo.

Con estas primeras piezas se realizó un montaje tipo prueba en uno de los cubículos de bellas artes para el Taller énfasis en pintura a cargo de Lorenza Cullet Cruz.

Esta prueba de montaje me hizo pensar en la necesidad de un soporte para la pintura de gran formato, y un sistema que acogiera las pinturas de formato pequeño en grupos o selecciones que puedan connotar algo al espectador. Para ello se realizan bocetos en la bitácora enfocado en el montaje final para el anteproyecto de grado y encaminar el trabajo de grado con una propuesta más sólida frente al tema del paisaje. Adicional a ello empiezo a pensar los títulos de cada una de las pinturas acorde al tema del impacto medioambiental, en principio usando la expresión “atlas de paisaje” o “estudios para paisaje” para definir las series, finalmente cada una de las pinturas se agrupan, pero son independientes entre sí.

Aquí algunos estudios sobre posibilidades de montaje para este gran papel, muchos de ellos que finalmente no se ejecutaron o que no funcionaron.

Producir en masa para delimitar.

Posterior a esto, continué trabajando con un archivo propio de fotografías a color y blanco y negro que realice desde 2019 hasta 2022, donde existen algunos elementos del paisaje que son llamativos. con un carácter pictórico por ser elementos visuales que revelan propiedades de lo natural o un contraste entre lo artificial y lo natural.

Muchas de estas imágenes que son de archivo personal se destinan a futuros proyectos o series. La fotografía para mi es un medio para detonar lo pictórico más no es un resultado como tal; aun así pienso que algunos de estos procesos como archivo propio creado podrían estar en esa mesa de procesos.

Algunas piezas son preparatorias para piezas más grandes; estas son de formato pequeño y exploratorio. Son chorreones, filtraciones, manchas. Donde se comprueba la adherencia del material al lienzo, las superficies o la intensidad del pigmento.

Aquí pruebas de color con oleo en tonos de verde; Cal, Cloruro ferrico y carbón activado sobre papel; y, una huella sobre una pared exterior para revisar la durabilidad en exterior del pigmento. Otra parte de estas imágenes se componen de elementos compuestos producto de reflexiones en torno al paisaje, que presentan paisajes posibles o imposibles. Ya que me interesa mostrar un poco el origen de donde provienen las cosas, pues esto genera una mayor propiedad en el tema estudiado.

También se piensa en torno al gesto de denuncia con la práctica de la técnica de stencil con los mensajes estudiados, por medio de la creación de carteles y aerosol. Técnica propia del arte callejero, urbano y revolucionario ya que es considerado vandalismo, por su fuerte postura de denuncia.

Aquí un breve contraste de esas dos percepciones sobre la técnica del Stencil que me parece importante mencionar con sus mensajes contundentes y que llevan a múltiples referencias. También desde esa técnica gráfica hago referencias a textos icónicos como en *Ilustración 47 FRAILEJONES NO SE ENTIERRAN TODOS LOS DÍAS (50 x 40 Cm)* que es una pieza con una evidente referencia a la película (1982) y novela (1972) *Cóndores no se entierran todos los días*.

O también en *Ilustración 46 TODOS LOS PÁRAMOS Y RÍOS IMPORTAN (50 x 40 Cm)* en referencia al enunciado *Black lives matter* que traduce Todas las vidas negras importan, que nació frente a la violencia sistemática de personas afro en Estados Unidos. Este enunciado decidí reinterpretar y crear esta referencia, vidas y entorno importan. Son realizados a manera de carteles y operan en conjunto con las pinturas antes descritas en este trabajo de grado. Están dispuestas de manera que el espectador pueda construir su propio relato o hipótesis frente al paisaje demostrado.

Un breve comentario sobre el antecedente de la pieza *Ilustración 30 Azotea de musgo (55 x 14 x 14 Cm)* es la idea de la posibilidad de recuperación de la tierra a través del cultivo o monocultivo de musgo. Conocí la azotea como un método para tener cerca las plantas en zonas costeras del pacífico donde sube la marea y se necesita el fácil acceso a plantas de consumo y medicinales. Complementé esta idea pensando en la fijación con el musgo y esa conexión con el páramo y la producción de agua dulce. Desde un ejercicio propuesto en el taller Proyecto de investigación II dirigido por Conni Gutierrez y Henry Salazar que consiste en realizar una propuesta en torno a la idea del espacio intermedio. La primera foto fue el resultado de trazar una línea sobre un cultivo de musgo que nunca se recuperó, este se encontraba en una zona de alta humedad en la PTAP de El Cerrito. Esto para darme cuenta del impacto de la intervención ingenua así como en la importancia de la conservación y mantenimiento de estos recursos.

Para finalizar evidencia entonces de esos pequeños formatos que fueron práctica para piezas mucho más grandes, esto me sirvió para ahorrar tiempo en los problemas de ejecución de la pieza. Las escalas son importantes entonces y me gustaría pensar que varias de las obras que dispongo en mi trabajo sean más adelante obras mayores.

Conclusiones

Este archivo pictórico se ha valido de múltiples recursos, métodos y referencias de estudio tanto propios como ajenos del entorno. Ya que los medios plásticos como la pintura son ajenos pero que al combinarse con las materias del entorno dan un resultado plástico importante. Parto metodológicamente entonces de recorrer, caminar, tomar fotos, por medio de una observación detenida frente al paisaje. Este material se revisa y clasifica para ver qué podría hacerse plásticamente con ello mediante técnicas tanto gráficas (grabado, stencil, serigrafía, texto) como pictóricas tradicionales (objetos recuperados, pintura, escultura, fotografía) para explorar el entorno. Sumado a esto el proceso de investigación de fuentes públicas y propias del entorno, así como la creación de archivos propios que generan un testimonio del contexto como la entrevista a mi padre. Cada una de estas etapas me ha permitido generar un conocimiento plástico del entorno a través de descripciones de contexto y paisaje (acuavalle, cordilleras, corregimientos aledaños, puntos de interés). También de alguna manera este archivo pictórico se extiende a incluir dentro de su compilado muestras de agua de la región y materiales propios del proceso de tratamiento de agua potable que en contraste con medios tradicionales como la pintura al óleo o el acrílico generan un contraste de técnicas propias de este archivo. Esos materiales recuerdan etapas artísticas como el arte povera y matérico en sus métodos y resultados. Algunas de estas imágenes son solo inspiración y son transformadas e interpretadas en algo nuevo produciendo como resultados: instalación, video y pinturas que expresan una preocupación frente a esa intervención humana del paisaje. Esa problemática se da a conocer realmente al recorrer cada uno de los fragmentos de texto, imagen y materia aquí presentes que evidencian ese maltrato y violencia frente al entorno y que genera una ruptura con esa visión romántica del paisaje de descanso e imperecedero.

Es un proceso de investigación creación que podría extenderse mucho más y que tuvo que reducirse en gran medida para presentar una conclusión de un proceso de formación académica de pregrado. Pero deja unos claros intereses temáticos y plásticos marcados en mi proceso que pueden convertirse en el trabajo de toda una vida. Aun así las habilidades adquiridas en este proceso me permitirían realizar la misma profundidad de conocimiento con cualquier temática o técnica en general, con el tiempo que amerita la creación.

Por otro lado en esta indagación alrededor de mi contexto, encontré que según algunas historias orales de mi padre el origen del apellido se remonta a muchos años atrás, se dice que a esa zona de Cajamarca llegaron un grupo de indígenas provenientes del Perú esclavizados tal vez por algunos españoles que buscaban El Dorado. Mencionó a Perú ya que existe un departamento con ese mismo nombre de origen

incaico, e incluso más al sur del continente en Argentina se pueden rastrear deformaciones del lenguaje en zonas como Catamarca. Lastimosamente es una historia que no se puede comprobar, por la memoria perdida y el fuerte proceso colonial, lo cual podría ser un tema para seguir en estos procesos de investigación-creación y realizar por ejemplo otro archivo pictórico.

Referencias bibliográficas

Arasse, Daniel. El detalle: Para una historia cercana de la pintura, Flammarion, Paris, 1992 -1996, p. 259.

bab.la ARRASTO - Traducción al español - bab.la. consultado el 17 de noviembre de 2021 <https://es.bab.la/diccionario/portugues-espanol/arrasto>

Biogeografía. (2012, 7 de junio). Definición de paisaje según Eduardo Martínez de Pisón. [video] <https://youtu.be/15XKV3jBBYU>

Cajamarca, el pueblo de Colombia que le dijo no a la explotación minera (2017, 27 de marzo) recuperado de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39407877>

Cajamarca, Santiago (2021, 28 de Noviembre). Entrevista Ricardo Emilio Cajamarca Rodríguez - Técnico operativo II de la PTAP de El Cerrito [video] <https://youtu.be/ISxEUL8AqO8>

Congreso de Colombia, (1997, 18 de julio) LEY 388 DE 1997. Gestor normativo. https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1ifp49p8_qGD2DT4ip7x6VkJlhjwyzTV3

Foucault, Michael. The Archaeology of Knowledge (Arqueología del saber), New York, Pantheon, 1972, p. 129.

Freitas, Douglas de. (2016, 26 de marzo) Exposición en Sao Paulo, Brasil Arrasto. <https://www.arteinformado.com/agenda/f/arrasto-120392>

Galeano Loaiza, Juber. (1995). CONCEPTO SOBRE EL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO EL CERRITO – VALLE DEL CAUCA. [archivo PDF]. Recuperado de (<https://repositoriocdim.esap.edu.co/bitstream/handle/123456789/11218/6300-1.pdf>)

Galleries curate. A buoy if not a beacon Francis Alys, Giovanni Anselmo, Latifa Echakhch. Consultado el 16 de noviembre de 2021. <https://galleriescurate.com/exhibitions/jan-mot/>

Heidegger, Martin. Caminos de Bosque, ,1950, p. 26.

Helmuth Thrichler, El Antropoceno, ¿un concepto ecológico, cultural o ambos? Munich, Alemania, 2017 , p. 42

Himno al Valle del Cauca [En Wikipedia] Recuperado (2018, 24 marzo) de https://es.wikipedia.org/wiki/Himno_al_Valle_del_Cauca

Maïten BOUISSET, « ARTE POVERA », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 2 juillet 2023. URL : <https://www.universalis.fr/encyclopedie/arte-povera/>

Pessoa, Fernando. Libro del desasosiego I,1982, p. 138.

PNUMA, UNDP, IRP, ISDR. (s. f.) Documento de apoyo Medio Ambiente <https://eird.org/pr14/cd/documentos/espanol/Publicacionesrelevantes/Recuperacion/5-Med-Ambiente.pdf>

Maderuelo, Javier. Paisaje: Génesis de un concepto, Madrid, 2005, p. 17 - p. 37

McCOURT, W.J., 1984a. The geology of the central Cordillera in the departments Of Valle del Cauca, Quindío and NW Tolima (p. 243, 261, 262, 280 y 300). INGEOMINAS - Misión Británica.

Moscheta, Marcelo. Arrasto - marcelomoscheta. consultado el 17 de noviembre de 2021 <https://www.marcelomoscheta.art.br/arrasto>

Mot, Jan. (2020). Francis Alys, Giovanni Anselmo, Latifa Echakhch A buoy if not a beacon. <https://janmot.com/exhibitions/francis-aly-giovanni-anselmo-latifa-echakhch-detail-page/>

PIPA premio (2015, 19 de septiembre) “ARRASTO”, INDIVIDUAL DE MARCELO MOSCHETA.

<https://www.premiopipa.com/2015/09/arrasto-individual-de-marcelo-moscheta/>

Sierra, Santiago. Institución embarrada. Consultado el 15 de septiembre de 2021. https://www.santiago-sierra.com/200501_1024.php

Turri, Maximiliano. (2020, 28 de diciembre) Santiago Sierra «Los temas Hirientes» <http://elgranotro.com/santiago-sierra/>

UNDP, IRP, ISDR. (s. f.) Documento de apoyo Medio Ambiente <https://eird.org/pr14/cd/documentos/espanol/Publicacionesrelevantes/Recuperacion/5-Med-Ambiente.pdf>

Vergara Figueroa, A. (2013). Cuerpos y territorios vaciados* ¿En qué consiste el paradigma de la diferencia? ¿Cómo pensamos la diferencia? [archivo PDF]. Recuperado de (https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/revista_cs/article/view/1830/2358)

