

INTERVENIDOS

Autor: Diego Fernando Sánchez Montaña

COD. 101200211006

Santiago de Cali, junio de 2023

INTERVENIDOS

Presentado por: Diego Fernando Sánchez Montaña

Código :101200211006

Trabajo de Grado para Optar el título de: Maestro en Artes

Asesor: Henry Andrés Salazar

Instituto Departamental de Bellas Artes

Facultad de Artes visuales y Aplicadas

Maestro en Artes Plásticas

Santiago de Cali, junio de 2023

Nota de aceptación

Firma del presidente del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

Santiago de Cali, junio de 2023

Tabla de contenido

1. OBJETIVO GENERAL	6
1.1 Objetivos específicos	6
2. MARCO REFERENCIAL Y CONCEPTUAL	7
2.1 James Like.....	7
2.2 Warren King.....	8
2.3 Kintsugi.....	10
2.4 Escultura.....	11
2.5 Habitante de la calle	12
3. ANTECEDENTES.....	13
4. JUSTIFICACIÓN.....	16
5. METODOLOGÍA	19
• Intervenidos.....	19
5.1 El Soldado	20
5.2 La Mirada de Pelusa	22
5.3 Restaurando mi Alma	25
5.4 Pasado y Presente	32
6. MUESTRA FINAL DE PROFESIONALIZACIÓN EN ARTES PLÁSTICAS	35
7. CONCLUSIONES	39
8. BITÁCORA	41
9. PROPUESTA DE MONTAJE EN SALA DE EXPOSICIONES	54
10. BIBLIOGRAFÍA.....	55
11. ANEXOS	56

Tabla de Ilustraciones

Ilustración 1 Escultura humana de cartón. James Like, 2017	8
Ilustración 2 Escultura en cartón. Warren King	10
Ilustración 3 Proceso de acondicionamiento de fragmentos de vidrio	14
Ilustración 4 Escultura en fibra de vidrio	14
Ilustración 5 La Mirada de Pelusa, 2021	22
Ilustración 6 Exposición obra La Mirada de Pelusa, Bellas Artes, 2021	24
Ilustración 7 Escultura rostro en arcilla	27
Ilustración 8 Escultura modelado en arcilla	28
Ilustración 9 Escultura en proceso hecha con fragmentos de vidrio	28
Ilustración 10 Modelado en arcilla	29
Ilustración 11 Construcción del torso de la escultura	30
Ilustración 12 Obra Restaurando mi alma	30
Ilustración 13 Mapa con descripción de rutas que hacen los habitantes de la calle para su recorrido de reciclaje	31
Ilustración 14 Obra Pasado y Presente en proceso de elaboración	32
Ilustración 15 Obra Pasado y Presente terminada	33
Ilustración 16 Escultura en cartón “Pelusa”	35
Ilustración 17 Obra restaurando mi alma en exposición	36
Ilustración 18 Obra Pasado y Presente terminada	37

1. OBJETIVO GENERAL

Impactar a través del arte y la escultura, en la dignificación de la vida de las personas habitantes de la calle mediante la resignificación de materiales de uso cotidiano y la generación de un valor adicional a los mismos.

1.1 Objetivos específicos

1.1.1 Crear a través de materiales cotidianos la resignificación de historias de vida de habitantes de la calle

1.1.2 Generar obras de arte que permitan visualizar a la población habitante de la calle

1.1.3 Exponer esculturas que permitan señalar las historias de vida de personas que se han invisibilizado.

2. MARCO REFERENCIAL Y CONCEPTUAL

2.1 James Like

James Lake es un escultor que hace piezas de estilo hiperrealista, de gran formato, con inspiración en artistas como Ron Mueck. Sin embargo, a diferencia de otros creativos del volumen, él no trabaja en arcilla, madera, piedra o materiales sintéticos que imitan la piel humana; James utiliza cartón. Eligió el cartón como materia prima para su trabajo, debido a que se trataba de un material de fácil acceso.

Al igual que mi obra el cartón adquiere para Like nuevos significados, como que elimina algunas barreras con el arte elitista y explora la idea de modificar la utilidad de un elemento que generalmente es contenedor en el objeto, la facilidad de manejo por sus propiedades, el significado del material son las principales razones para elegirlo referente.

En mis esculturas hablo de una realidad social de las personas más vulnerables, el uso del cartón no solo es un elemento que sobresale por su bajo costo sino por el significado que tiene para el habitante de la calle, es un medio de sustento y abrigo al mismo tiempo.

Ilustración 1 Escultura Humana de cartón, James Like

James Like

Escultura Humana de

Cartón 23 de noviembre

de 2017

2.2 Warren King

Es un artista norteamericano que realiza esculturas de cartón en tamaño real, parte de sus obras son las vivencias de los antepasados de su pueblo chino. Él destaca cada detalle con pliegues que resaltan sus expresiones, sus primeras obras fueron de sus abuelos chinos. Para sus obras solo utiliza cartón, pegamento y cúter.

Logré identificarme con el artista King debido a que trabajamos con las mismas herramientas y compartimos la sensibilidad por el mismo material (cartón) que nos

permite contar historias a través de una escultura, en mis obras individualmente cuento las situaciones que pasan a largo de la vida de los habitantes de la calle en sus procesos de resocialización, por otra parte, el artista Warren King conecta el cartón con su pueblo siendo este parte de su cultura trabajar el papel, en comparación con mis obras en las que conecto el material que es muy común y hace gran parte en la vida cotidiana de los habitantes de la calle.

El cartón lleva al artista Warren King a sus ancestros. En mi caso me lleva a mi entorno laboral donde puedo evidenciar diferentes estilos de vida, que plasmo en la escultura, en tanto este es un material bondadoso en sus vidas.

El cartón es un material tradicional en la China, el uso del papel y sus derivados como el cartón, son elementos culturales que el artista usa para incorporar a sus piezas y conectar con sus antepasados, generando un valor importante en ellas, en el caso de Latinoamérica, y en especial en mi trabajo en el sector del Calvario, el cartón llega a la vida de las personas como un material de supervivencia, su valor cada día va en detrimento, porque la lluvia y las adversidades lo hacen un material frágil o fácilmente desechable, sin embargo, para el habitante de la calle ese valor es asociado a un sustento económico, a un lugar de refugio y una fuente de calor en épocas de lluvia. El cartón se moja, se incinera y se recicla. Ahora con mi intervención, el cartón se resignifica y se vuelve arte, se restaura y se transforma en figuras humanas que representan el transitar de las personas que una vez habitaron la calle.

Ilustración 2 Escultura en cartón. Warren King

2.3 Kintsugi

Es un libro práctico e inspirador que nos permite reflexionar sobre las cicatrices que nos va dejando la vida, reivindicando la belleza de esas heridas a través del antiguo arte japonés kintsugi, la técnica centenaria de Japón que consiste en reparar las piezas de cerámica rotas con oro haciendo hincapié en las grietas en lugar de ocultarlas. Esta filosofía de vida nos recuerda que nuestros accidentes, nuestras heridas, nuestras tribulaciones nos han hecho sufrir pero nos han permitido crecer en el camino. Paradójicamente, somos mucho más hermosos, más resistentes y apreciados tras sufrir estas heridas (libro Kintsugi escrito por Céline Santini)

2.4 Escultura

Es el arte y la técnica de representar objetos y crear figuras en tres dimensiones trabajando o labrando un material como barro, piedra, madera, bronce, tipos de esculturas de busto redondo, escultura de relieve, arquitectónica, cinética y el uso común de las técnicas: tallado, modelado, fundición y pulido.

Una escultura es una representación conmemorativa, se asienta en un lugar concreto y habla en una lengua simbólica acerca del significado o uso de ese lugar. La estatua ecuestre de Marco Aurelio es uno de tales monumentos, erigida en el centro del Campidoglio para representar con su presencia simbólica la relación entre la Roma antigua imperial, y la sede del gobierno de la Roma moderna, renacentista. La estatua de Bemini La conversión de Constantino situada al pie de la escalera del Vaticano que conecta la basílica de San Pedro con el corazón del papado es otro de tales monumentos, un hito en un lugar concreto que señala un significado/acontecimiento específico. Dado que funcionan así en relación con la lógica de la representación y la señalización, las esculturas son normalmente figurativas.

De acuerdo con Baudrillard, 1985 la escultura se dirige hacia abajo para absorber el pedestal en sí misma y lejos del lugar verdadero. Y a través de la representación de sus propios materiales o el proceso de su construcción, la escultura muestra su propia autonomía. En el caso de la escultura humana tiende a mimetizar las características del cuerpo humano, si sigue cierta escala logra una apariencia imitada de realidad. La adopción de cuerpo tridimensional como punto de partida nos permite ampliar nuestro

análisis, abarcar una serie de objetos excluidos.

La escultura permite manejar diferentes técnicas y materiales, la técnica que utilicé en la escultura de vidrio fue: modelado en arcilla para definir rasgos y en la escultura de cartón modelado directamente, la técnica es sobreponer fragmentos, uno sobre otro, inspirándome en la teoría de James Like; el cartón es un material muy noble, ignorado y de bajo valor y la teoría de Warren King que aporta a mi escultura es la investigación directa el poder vivir y compartir el mismo escenario de lo que se narra en la escultura.

2.5 Habitante de la calle

De acuerdo con Gómez, 2013 en Colombia, la noción de habitante de la calle fue contemplada por vez primera en la Corte Constitucional en una sentencia de tutela de 1992, en la que se establecen las condiciones o presupuestos para que un “indigente”, de manera excepcional, sea asistido por parte del Estado de forma inmediata en alguna necesidad. No obstante, fue hasta 2013 mediante la Ley 1641 cuando se define al habitante de la calle como: “Persona sin distinción de sexo, raza o edad, que hace de la calle su lugar de habitación, ya sea de forma permanente o transitoria” (Ley 1641 Republica de Colombia, 2013).

3. ANTECEDENTES

La ciudad de Santiago de Cali cuenta 2.227.642 habitantes, está ubicada al occidente de Colombia, presenta un clima ecuatorial con una temperatura media de 25 grados constante durante el año, el que lo hace favorable para los habitantes de la calle y la comunidad tiende ser solidaria con ellos. El último censo realizado indica que son con 4.749 (DANE, 2019) los habitantes de la calle, 87,6% son hombres y el 12,4% son mujeres.

Uno de los lugares con presencia más frecuente o de concentración es el sector del Calvario, comuna 3 de Cali allí se encuentra el centro de la ciudad, lugar comercial de Cali donde está ubicado hace 25 años la fundación más grande al servicio del habitante de la calle Fundación Samaritanos de la Calle, allí se presta el servicio de duchas, alimentación y a parte maneja el programa de resocialización que permite hospedaje, atención psicosocial, talleres de arte y oficios para que pueda ser más fácil la resocialización. En este sector se encuentran gran parte de los centros de reciclaje.

El Calvario era el centro de Cali, en 1778 se hizo el primer acueducto de la ciudad; aquí llegaba el primer tranvía y por lo tanto se volvió muy comercial, además llegaban los inmigrantes en su mayoría afrocolombianos provenientes del pacifico colombiano en la década del 60. Con el desmonte de la plaza de mercado hubo un gran impacto negativo para el Calvario, se incrementó la inseguridad sumada al consumo drogas, la prostitución, el microtráfico etc.

Los habitantes de la calle son personas que hacen de la calle el escenario para su propia supervivencia, Podríamos decir que ellos son el resultado de una sociedad enferma que no

perdona clase social, color, religión y mucho menos edad. Para muchos de estos sujetos, la calle es un estilo de vida donde se acostumbran a ser caminantes trashumantes, sin necesidad de ser consumidores, en algunos casos comienzan en un simple probar que se empodera de su mente y su cuerpo sin importar que tanto daño puedan hacerse, por lo tanto, su físico sufre grandes cambios en este proceso, lo que se refleja en su rostro, a través de la mirada o cicatrices que se van sumando y se convierten, en la calle, en símbolo de respeto. Para el habitante de la calle su casa puede ser un parque, un puente o simplemente un paradero etc., pero ninguno le pertenece. Son personas que en su mayoría son excluidas por sus propias familias y la sociedad son estigmatizados por su apariencia ya que, en algunos, sus rostros están muy marcados y habla por ellos. Los habitantes de la calle son parte de nuestra sociedad y realidad, por lo tanto, con la obra que actualmente estoy elaborando puedo aportar para sensibilizar a la sociedad sobre este fenómeno del que nadie está exento.

Hace una década vengo trabajando con habitantes de la calle a través del arte, por mi taller he visto recorrer cientos de personas que encuentran en el arte un refugio, una forma de expresarse sin palabras, un lugar protector, una esperanza; en estos andares y a través del vínculo generado con ellos, he logrado identificar la esencia de las personas, sus relatos, sus historias de vida y la persona detrás del rostro.

La escultura es la corporeización de los sitios, que permite un habitar de lo humano entre las cosas. Las obras escultóricas son cuerpos, no necesariamente me refiero a cuerpos humanos, si no una delimitación del adentro y afuera, un juego con el espacio, un volumen cerrado de asuntos conocidos, sin embargo, enigmáticos.

Ilustración 3 Proceso de acondicionamiento de fragmentos de vidrio

4. JUSTIFICACIÓN

La experiencia con habitante de la calle , es de más de diez años, durante este tiempo he trabajado en el sector del Calvario , en la comuna 3 de Santiago de Cali realizando un acercamiento con las personas habitantes de la calle y propiciando a través del arte su recuperación, esta experiencia me ha permitido a través de los talleres de arte y oficios escuchar sus historias y tener la oportunidad de vivenciarlas, lo cual me motivó a plasmarlas en los materiales que están involucrados en la vida de ellos, visualizar parte de los procesos a la sociedad para poder intervenir en un mañana a tiempo a las personas y los materiales.

En este proyecto busco dar a conocer al excluido, hacerlo arte, hacerlo sujeto entre los escenarios que alguna vez lo marginaron, mostrar ese duro proceso de superación, mostrar la fragilidad humana en un proceso de resurgir por esta razón busco a través de estas obras visibilizar. Ciertamente la escultura como arte es una disputa con el espacio artístico, en este caso el arte y la técnica de la escultura logran elaborar “la calle” de un modo e intención diferente.

Con estas esculturas quiero aportar al proceso de sensibilización a la sociedad para evitar futuros posibles habitantes de la calle y poder crear conciencia de este fenómeno, por ende, es importante que estas esculturas se expongan en espacios abiertos donde cualquier persona es vulnerable.

Cuando caminamos las calles del centro de la ciudad de Santiago de Cali, logramos observar diferentes personajes que hacen parte del paisaje cotidiano de la ciudad, muchos

de ellos invisibilizados a través de los desechos, el cemento y las miradas indiferentes de las personas. El habitante de la calle es la muestra más palpable de la exclusión y la indiferencia social, es la ruptura de vínculos, relaciones, intereses y prejuicios.

A través de la experiencia en el programa de profesionalización de Artes Plásticas empecé teorizar la experiencia práctica con la población, empecé a recopilar las historias de vida de las personas habitantes de la calle , inicialmente, recordé mis diálogos con Pelusa, quien se minimizaba y minimizaba su labor como reciclador, en mis intentos de persuadirlo, le decía que como sociedad debíamos resaltar su labor, hace lo que muy pocos realizamos, que es el reciclaje; cuando caminaba por las calles, Pelusa buscaba incasablemente cartón, encontré ahí el significado de ese material era una fuente de calor e ingresos. La pieza contiene significados personales de esos diálogos, por ejemplo, los logos de cartón que refieren “Este lado arriba” muestran mi deseo de exponer la fragilidad del sujeto que contiene la pieza, adicionalmente, se decide colocar un espejo este tiene como significado que le da Pelusa a los años transcurridos, debido a que mira con desgracia todo el tiempo pasado, sin embargo, evita ese reflejo en el espejo para volverse a sentir joven, para evitar ver su rostro y las marcas de todos los años en el consumo y en las calles.

En el segundo caso, el vidrio representaba en la obra “Restaurando mi alma” un elemento en algunos casos hiriente por las cortaduras al momento de reciclaje, en el análisis del material se identificó que este perdía su valor al estar roto, por tanto, la obra se esfuerza por multiplicar el valor del vidrio roto a través de la dignificación y exaltación de la persona.

La última obra es el resultado de la superación de la vida en calle, “Pasado y Presente” es la historia de una persona que logró superar el peso de su pasado, el que se refleja en el diseño, donde se carga su mismo peso magnificado, con prendas presidiarias por todo lo que

conlleva vivir en la calle, sin embargo, finalmente se levanta y logra bajo casi ninguna probabilidad sobreponerse a su difícil situación. Esta vez se utiliza tubos de cartón reciclado significando las conexiones entre pasado y presente; y el cartón por toda la significación que hemos tratado anteriormente de este material.

5. METODOLOGÍA

- **Una mirada al Calvario de Cali**

El Calvario es un sector que tradicionalmente ha estado marginado, un sector que se evita, un sector donde la presencia de habitantes de la calle ha sido permanente. Este trabajo es la oportunidad de resignificar los materiales y las personas, la sociedad en general tiene poco conocimiento de la gran labor que hacen los habitantes de la calle dándole una nueva vida a esta materia prima que para muchos de nosotros es basura, para ellos son oportunidades de trabajo y protección.

La reflexión sobre el valor del ser humano en su funcionalidad se vuelve en estos casos mercantil y se discrimina desde su apariencia física, que al ser observados reaccionan con miedo sin tener en cuenta que son trabajadores como muchos. La labor de los habitantes de la calle no es bien vista ante la sociedad y en muchos casos se discriminan, para algunas empresas de recolección de materiales no reconocen el valor justo de su labor.

En más de 11 años, he logrado empatizar y sensibilizar con las vidas de los habitantes de la calle, es por este motivo que la obra recoge la importancia y sustento, es una reflexión real desde la experiencia personal llevada a la práctica del arte para conectar las realidades con algunas de las “personas en situación de calle” y el espectador.

- **Intervenidos**

El conjunto de obras realizadas, denominado “Intervenidos” hace referencia al ejercicio que se realiza como artista al restaurar los materiales antes de que estos sean considerados como desechos. Al igual, en el ejercicio de atención a esta población, he logrado vivenciar como un grupo de voluntarios y profesionales atienden a la población habitante de la calle, los “intervienen” para lograr la dignificación del ser humano, al igual que el arte y mi trabajo han logrado tocar muchas vidas, esto puede concluir a que no existe una única forma de intervenir, todos desde nuestras capacidades podemos aportar en la reconstrucción de vidas de seres humanos, si dejamos que la indiferencia sea la pionera en nuestras decisiones.

5.1 El Soldado

El seudónimo soldado es utilizado por las personas en la jerga de la calle para nombrar a los recién llegados al sector. Una de las primeras experiencias que tuve con la población habitante de la calle fue un intento de agresión y atracó, este es quizás la única experiencia que las personas logran asociar con el habitante de la calle, sin embargo, el ir más allá me permitió moldear la figura de este primer sujeto, que impacto en mi vida, era un sujeto de contextura gruesa, moreno, fuerte, alto; fue una experiencia impactante, que nunca olvido su rostro que se quedó grabado en mi memoria. Hago la escultura de esta manera para expresar mi percepción sobre este momento, él atraca para su supervivencia y consumo de sustancias alucinógenas.

Ilustración 4 Escultura en fibra de vidrio

TÉCNICA: Fibra de vidrio

TAMAÑO: 37 alto*80 ancho

AÑO: junio 2021

Pieza expuesta en parque villa del mar (CALI)

Actualmente se encuentra en el taller

Modelo en arcilla para luego pasarlo en fibra de vidrio, se da apariencia de bronce porque es un material muy costoso y que irradia belleza.

La experiencia expuesta en el parque me permitió conocer lo que los jóvenes percibían a través de esta imagen, me sorprendo al escuchar sus comentarios porque sin querer se relacionaron con ella.

5.2 La Mirada de Pelusa

Ilustración 5 La Mirada de Pelusa, 2021

La mirada de pelusa habitante de la calle

Medidas: 110 cm * 50cm

Material: Cartón Reciclado

Escultura expuesta en la institución universitaria BELLAS ARTES 2021

Esta pieza fue inspirada en la apreciación de observar la falta de valor que la gente le da a estos materiales y a los habitantes de la calle

<<” Mi caja de cartón haciendo la función de maleta, donde viajan los sueños, mi billetera para poder comer, mi cobija para abrigarme es lo que me inspira todas las noches a salir, para poder sobrevivir en mi mundo de cartón se convirtió en mi sombra y mano derecha con él; encuentro refugio, pero sobre todo un abrigo” (Marino Giraldo, Habitante de la calle 2022)>>

Marino Giraldo (Pelusa) actualmente tiene 65 años y desde joven fue lejano a las reglas. Se vinculó con ventas de estupefacientes. El único hombre de 6 hermanas a los 20 años emigra a los Estados Unidos cae preso y es deportado, ahí continúa con las actividades delictivas, le gustaba viajar conocer diferentes sitios aprendió diferentes artes y oficios.

En Colombia el consumo de sustancias fue su prioridad, hace más de treinta años habita las calles de Cali y su ocupación es reciclar.

Ilustración 6 Exposición obra La Mirada de Pelusa, Bellas Artes, 2021

Como instalación en la calle sobre la cera de la institución educativa BELLAS ARTES

Sitio donde normalmente transitan habitantes de la calle

REFLEXIÓN: por ser materiales delicados se deben exhibir bajo techo. AÑO: 2021

Pelusa (habitante de la calle) fue invitado a la exposición y se sintió muy orgulloso por que se tuvo en cuenta y se resaltó su labor como reciclador el lleva su experiencia de habitante de la calle a compañeros de la facultad de artes plásticas donde cuenta su historia y la refleja a través de la escultura hecha en cartón reciclado.

5.3 Restaurando mi Alma

En la escultura de fragmentos de vidrio, el proceso de este material, para poder hacer un panel de vidrio, requiere de varios procesos, se selecciona el mineral de alta calidad, se debe cernir, se eleva a altas temperaturas; su enfriamiento es lento y se aleja de agentes contaminante para que no afecten la película de vidrio, que no se curve, y llegue en excelente condición al consumidor final donde su precio es bastante elevado, este material es tan frágil que, a su vez, con un solo golpe pasa a ser escombros, pierde todo valor y peligroso ya que puede lastimar al tenerse contacto con él, sin embargo, a pesar de estar quebrado no ha perdido sus propiedades principales, aún conserva gran brillo y transparencia, si este material no se interviene a tiempo va para a una escombrera. En esta escultura (RESATURANDO MI ALMA) el material logró ser intervenido a tiempo rescatando sus propiedades y belleza resaltando sus cicatrices y logrando su máximo valor.

Ilustración 7 Escultura rostro en arcilla

Escultura de rostro en arcilla Medida

145 cm * 1 m

Boceto para proceso en vidrio

Esta pieza fue inspirada a través de una de las mil historias que rodean el barrio El Calvario de la ciudad de Cali

Karen se cría en el municipio de Yumbo, Valle con su madre, su vida estuvo enmarcada por violencia y maltrato, sale muy joven de su hogar, se vio obligada a

desempeñar trabajo sexual, el consumo marco su vida y hace más de 15 años habita las calles del centro de Cali es una mujer fuerte y con temple, se desempeña como recicladora.

Ilustración 8 Escultura modelado en arcilla

TÉCNICA: modelado en arcilla

TAMAÑO: 146 cm ancho *100 cm alto

AÑO: 2022

Ilustración 9 Escultura en proceso hecha con fragmentos de vidrio

Escultura en proceso

Hecha con fragmentos de vidrio.

Actualmente está en las instalaciones del taller

Por más de once años vengo trabajando a través del arte con personas habitantes de la calle, a través de conversaciones informales con ellos, me he ido sensibilizando sobre este fenómeno que no es ajeno a ninguna de las grandes urbes en el mundo; todas estas experiencias me han permitido plasmar en forma de escultura la realidad y los diferentes mundos de las personas más vulnerables de nuestra ciudad.

<<” *Mi obra se afina con la realidad y ahí está reflejado la postura de agradecimiento libertad y espíritu, el gesto de sus ojos refleja su mirada hacia el infinito y sus manos manifestando su devoción y tranquilidad que en ese momento lo está sintiendo y lo interpreta el observador. La figura se acomoda a una mujer que ha sostenido en sus brazos carretas y peso para sobrevivir, su cuerpo trabajado se presenta de esta manera.*” (Sánchez, 2022)>>

Cambio de rostro para conservar el anonimato de su identidad proceso de modelado en arcilla creando personaje

Ilustración 10 Modelado en arcilla

OBRA: Restaurando mi alma

MEDIDAS: 146 cm ancho por 100 cm de alto

MATERIAL: Modelado en arcilla

AÑO: diciembre 2022

Ilustración 11 Construcción torso de la escultura

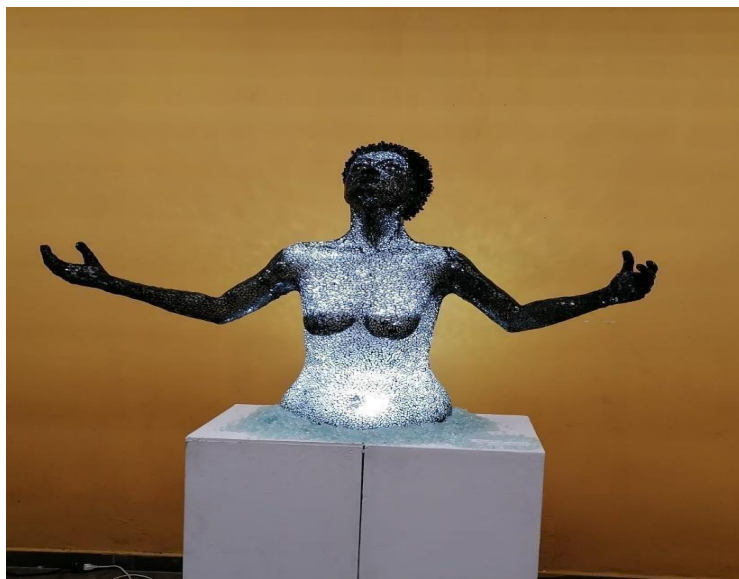

Ilustración 12 Obra "Restaurando mi alma"

OBRA: Restaurando mi alma

MEDIDAS: 146 cm ancho por 100 cm de alto

MATERIAL: Fragmento de vidrio con resina

AÑO: diciembre 2022

EXPOSICIÓN: Pasillo del Instituto de Bellas Artes

Ilustración 13 Mapa con descripción de rutas que hacen los habitantes de la calle para su recorrido de reciclaje

Mapa con descripción de rutas que hacen los habitantes de la calle para su recorrido de reciclaje y lugares donde frecuentan gran parte de su tiempo. MEDIDAS: 70 CM *100 CM

5.4 Pasado y Presente

Ilustración 14 Obra: Pasado y Presente en proceso de elaboración

Obra: Pasado y Presente en proceso de elaboración

Medida: alto 190 cm por ancho 150 cm

Escultura en cartón

Se encuentra actualmente en el taller

Ilustración 15 Obra: Pasado y Presente terminada

Obra: Pasado y Presente terminada

Medida: alto 190 cm por ancho 150 cm

Escultura en cartón

se encuentra actualmente en el taller

Esta obra está inspirada en un habitante de la calle lo conocí en el taller de artes y oficios recién llegado al Calvario para su proceso de resocialización y logre conocer en su momento su pasado y vivenciar parte de su presente, duró 3 años consecutivos habitando la calle, llegó a este mundo por adicción al bazuco y alcohol, estrés, depresión. en la calle descargaba camiones y reciclaba en el sector de Santa Elena, el

rechazo de la familia y amigos lo hicieron reflexionar sobre su vida, una experiencia espiritual lo llevó al cambio permitiendo que actualmente curse octavo semestre de psicología y trabaje ganándose la credibilidad y el apoyo de su familia.

6. MUESTRA FINAL DE PROFESIONALIZACIÓN EN ARTES PLÁSTICAS

La presentación fue un gran reto personal y profesional, se movilizaron varias emociones entorno a la presentación, inicialmente agotamiento físico por todo el esfuerzo locativo y logístico de movilizar las piezas, que por la naturaleza de sus materiales son piezas muy delicadas, posteriormente gran emotividad al estar acompañado de familiares y amigos que han aportado en mi crecimiento como artista, adicionalmente contar con la presencia de uno de los protagonistas de mi obra, un ser humano que a través de sus historias me ha invitado a hacer arte y sobre todo a ver el arte donde la mayoría de la sociedad ve decadencia.

Ilustración 16 Escultura en cartón "Pelusa"

Muestra final de profesionalización

Escultura en cartón

Expuesta el 17 de febrero del año 2023

Galerías de bellas artes

Medidas: 170 cm * 1 m de alto

Ilustración 17 Obra restaurando mi alma en exposición

Muestra final de profesionalización

Obra restaurando mi alma

Escultura en vidrio

Expuesta el 17 de febrero del año 2023

Galerías de bellas artes

Material: fragmentos de vidrio pedestal en madera reciclada

Medidas: 160*2 metro de alto

La experiencia al exponer restaurando mi alma fue una sorpresa como el público la percibió ya que algunas personas se identificaron con la historia y lograron percibir el clamor que refleja la pieza, se logró recuperar el valor del vidrio ya que el público la valorizó resaltando su belleza a pesar de sus cicatrices de vidrio roto causando sensación a través de las redes sociales y periódicos locales y nacionales creando sensibilidad en la sociedad.

Pasado y presente

Ilustración 18 Obra: Pasado y Presente terminada

Obra: Pasado y Presente terminada

Medida: alto 190 cm por ancho 150 cm

Escultura en cartón

se encuentra actualmente en el taller

En esta obra se refleja como el Presente carga parte del pasado que para algunos es más pesado de acuerdo con las decisiones tomadas, por esta razón la escultura se refleja un hombre bien vestido con traje cargando un su Pasado casi 2 veces más grande ya que sus malas decisiones del pasado están presentes, la vestimenta del pasado es en líneas horizontales para resaltar que estuvo preso en ese mundo de la calle

7. CONCLUSIONES

El proceso de planeación y desarrollo de este proyecto fue no solo un reto profesional, fue un reto personal, el que requirió de tiempo, investigación y esfuerzos mancomunados, al inicio no considere que el proyecto fuera a tener el impacto no solo personal o para los habitantes de la calle si no que se conviertó en un proyecto de ciudad, y más que eso un proyecto social.

El arte no tiene ningún sentido si este no es transformador, el proyecto me permitió transformar no solo mi vida y la de un grupo de personas excluidas sino impactar en la forma en que la sociedad percibe al otro.

Los materiales reciclables fueron la mejor elección para resaltar y moldear, no solo por sus propiedades, sino por sus significados. El cartón es un material muy noble que me permite modelarlo y transmitir mis emociones y conocimientos a la escultura, con este material puedo plasmar cualquier escultura sin importa el tamaño, rasgos, según la teoría china Kintsugi que es el arte de resiliencia que nos permite reflexionar sobre las cicatrices que nos va dejando la vida reivindicando la belleza de sus heridas a través del antiguo arte japonés Kintsugi, la técnica centenaria de Japón que consiste en reparar las piezas de cerámica rota haciendo resalten las grietas con oro en lugar de ocultarlas.

“Intervenidos” son esculturas que relacionan las personas y los materiales, este proyecto narra como el cartón después de ser ignorado que ya no sirve y va a la basura, donde va a parar lo que las personas desechamos, lo que ya no queremos ver, aun si se logra rescatar y se compra a muy bajo precio, cuando se plasma en la escultura logra superar precios

inesperados quedando “intervenido” rescatando las bondades de este material.

“Intervenidos” es la experiencia con habitantes de la calle, hace alusión a que las personas que por un golpe de la vida o una equivocación son excluidas y terminan en un lugar donde la sociedad las desecha, solo un pequeño porcentaje de esta población al lograr ser “intervenida” recupera las cualidades de ese ser humano que en su momento se excluyó.

Para un futuro quiero intervenir otros materiales que de igual forma se puede resignificar ejemplo: plástico, metales, telas, y otros y continuar mi trayectoria profesional visibilizandolo invisible, dándole valor al capital más importante de una nación, el capital humano.

8. BITÁCORA

Imagen	Fecha y lugar	Detalles
	<p>Abril 16 de 2021, Taller del Artista</p>	<p>Escultura el soldado</p> <p>Modelo en arcilla, el rostro surge de una experiencia propia de atraco en el sector del Calvario este suceso me conlleva a mi primera inspiración.</p> <p>Primer semestre: Los primeros bocetos que hice para el primer semestre de la instalación.</p> <p>El principal reto fue remorar para poder moldear el rostro y rasgos de la persona del recuerdo.</p>

Mayo 15
de 2021,
Taller del
Artista

Se estaba pasando el molde en yeso para sacar un material más firme como la fibra de vidrio para hacerlo manipulable.

Junio 12
de 2021,
Parque
Infantil
Villa del
Mar

Pieza en fibra de vidrio terminada expuesta en parque Villa del Mar sector Oeste de con el fin de observar y reconocer conceptos de jóvenes. Fue una experiencia enriquecedora, los jóvenes preguntaban quién era el de la escultura, algunos jóvenes consumidores lograron analizar la realidad del habitante de calle y contrastarla con la propia.
(Primer semestre)

**18 de
septiembre
de 2021,**
Talleres
Instituto
de Bellas
Artes

Exploración del material cartón. El cartón se cortó, mojó, golpeo, rasgo, y se expuso al fuego y al agua en este proceso logra descubrir las bondades de este material.

La consigna era realizar una figura, pero al no sentirme cómodo, decidí trabajar el cuerpo humano que se acopla más a mis intereses personales y la sensibilidad con las realidades que quería contar.

(Segundo semestre)

**2 de
octubre
de 2021,**
Taller del
artista

Como resultado de la exploración empiezo a elaborar la pieza, identifico la historia y la persona que será el protagonista y su relación con este material.

Empiezo a identificar los simbolismos, tengo espacios de escucha de las narraciones del habitante de la calle.

(Segundo semestre)

TEMA: Visualizar
TÍTULO DE LA OBRA:
Plasmado con cartón
FECHA: Siglo XXI
TÉCNICA: Sobre poniendo
el cartón
DIMENSIÓN: alto 56cm
ancho 97cm

30 de octubre de 2021, Fue la primera vez que pude
Cubículo exponer al público la
2 segundo propuesta. Escultura
piso del expuesta en la propuesta de
Instituto habitante de la calle
de Bellas audiencia compañeros y
Artes maestros. En esta
exposición se identifica que
la pieza está intentando
salir, por tanto, se decide
atar las manos para hacerlo
más representativo.
(Segundo semestre)

5 de diciembre de 2021,
Instituto de Bellas Artes

Pieza terminada

Se expone en las instalaciones de Bellas Artes, el personaje de inspiración asiste a la muestra y ve la obra por primera vez, se conmueve hasta las lágrimas de haber sido tenido en cuenta. Se realiza un agradecimiento público de su labor como reciclador además de aportar su historia para exaltar a través del arte.

“La mirada de pelusa” habitante de la calle medidas 110cm por 50cm, realizada en cartón.

(Segundo semestre)

**11 de
junio de
2022,**
taller del
artista

Se realiza modelado en arcilla, se cambia el rostro tres veces, la primera inspiración decide no aparecer representada en la obra, posteriormente se encuentra a otra mujer habitante de la calle, pero a fin de no exponer los rasgos particulares, se decide plasmar el rostro de múltiples mujeres habitantes de la calle, y que esta sea una representación a la mujer habitante de la calle.

Escultura en arcilla actualmente mide 145 cm por 100cm para luego pasarla en vidrio y plástico.

Enlace narrando el proceso

<https://youtu.be/iAHCScdTI>

OY

		(Tercer semestre)
--	--	-------------------

17 de febrero de 2023,
Galería de Bellas Artes

Muestra final de profesionalización

Obra restaurando mi alma

Fragmentos de vidrio en pedestal de madera reciclada.

La experiencia de aceptación del trabajo fue gratificante, se resolvieron dudas del público, los resultados obtenidos me motivan a realizar la tercera pieza.

Fue un trabajo arduo el transporte de las piezas al lugar, conté con el apoyo de mi familia y amigos, acompañando y motivando el proceso.

(Cuarto semestre, entrega final)

	<p>15 de marzo de 2023, taller del artista</p>	<p>Escultura para presentación de tesis</p> <p>Preparando material para la escultura en cartón y el corte, selecciono el material para el cabello, debía mojar el material para separarlo, el que no se despegue es el que uso para el alma que va a sostener el rostro, utilizo la técnica guacal para que la pieza sea liviana.</p> <p>(Trabajo de sustentación de la tesis)</p>
---	---	--

**3 de abril
de 2023,**
taller del
artista

Proceso de elaboración del rostro “El Presente” se da forma a un rostro sacado del recuerdo, se ajustan los rasgos para no revelar la identidad real de la persona. Se utiliza la técnica de sobreponer buscando la forma del rostro a retratar. (Trabajo de sustentación de la tesis)

**15 de
abril de
2023,**
taller del
artista

Escultura en proceso, ya el rostro está terminado, debo ajustar las medidas de la estructura que va a sostener todo el cuerpo, encuentro puntos de apoyo y plomada para encontrar el equilibrio de la pieza. (Trabajo de sustentación de la tesis)

**15 de
mayo de
2023,**
taller del
artista

Pieza terminada, la obra aún no ha sido mostrada en público, fue un reto de hacer una obra más grande que las anteriores, se proyecta en hacer más visibles las obras, en escenarios nacionales y continuar trabajando en otras piezas con la misma inspiración, aun se tiene la esencia de reivindicar los materiales y más que eso las historias de vida.

Obra: Pasado y Presente
terminada

Medida: alto 190 cm por
ancho 150 cm

Escultura en cartón

se encuentra actualmente en
el taller

9. PROPUESTA DE MONTAJE EN SALA DE EXPOSICIONES

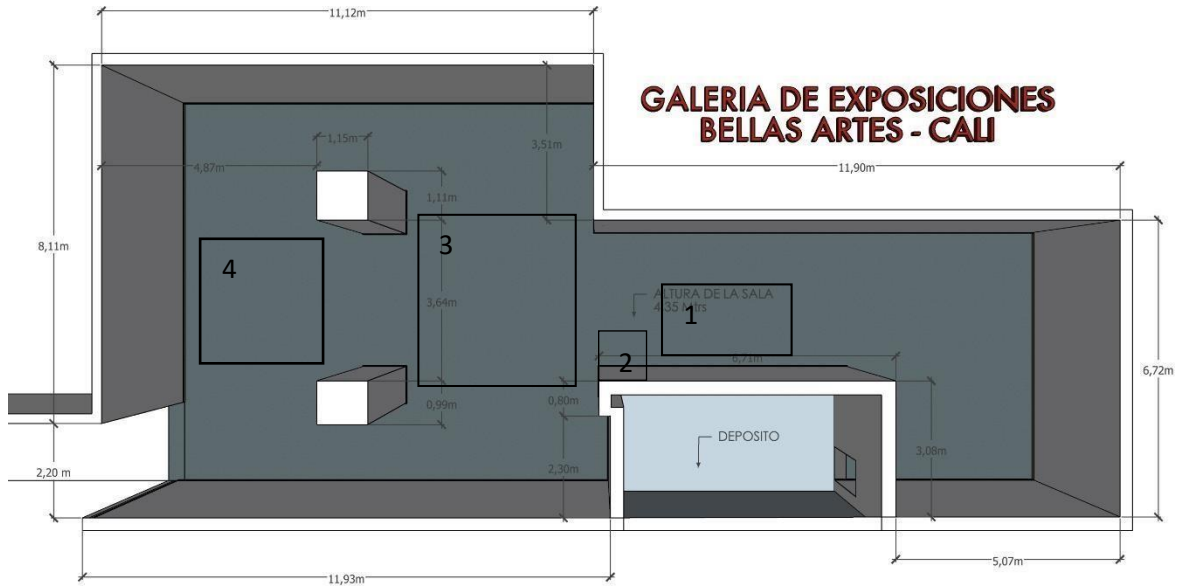

Figure 1 Propuesta de montaje de presentación de obras

Ubicación en el espacio:

- 1-Restaurando mi alma
- 2-Mapa
- 3- Pasado y Presente
- 4-Pelusa

10. BIBLIOGRAFÍA

Baudrillard, J. 1929-2007, Crimp, Douglas., Foster, H. 1955-, Frampton, Kenneth., Habermas, J. 1929-, Jameson, F. 1934-, Krauss, R. E., Owens, Craig., Said, E. W. 1935-2003, & Ulmer, G. L. (1985). *La posmodernidad*. Kairós.

DANE. (2019). Resultados Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. Cali, Valle del Cauca. *DANE, Información Para Todos*, 33.

Gómez, C. (2013). El habitante de la calle en Colombia: Presentación desde una perspectiva social-preventiva. *Actualidad Jurídica*.
<https://www.mendeley.com/catalogue/1eb28c96-9f56-3179-964a-0debcfaad297/>

Santos, M. (Le Grand Verre) La Mariée mise à nu par ses célibataires, même. Disponible en <https://historia-arte.com/obras/el-gran-vidrio>

Biaggio, M. (2007). “Persona en situación de calle”: Una aproximación al análisis del proceso de clasificación y aplicación de categorías sociales. In VII Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Conciencia Eco, revista digital de Diana Yáñez y Julio Rodríguez. Disponible en <https://www.concienciaeco.com/2017/12/28/esculturas-humanas-de-carton-reciclable/>

11. ANEXOS

'Pelusa', con más de 40 años en la calle, es un amigo de Diego Fernando Sánchez, el autor. FOTO: Juan Pablo Ilueda
Diego Fernando Sánchez, con sus vivencias y diálogos en la llamada 'olla', crea sus propuestas.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid01HPBrPMu9VU8nW1WqspnK

[MZUWkrLP5gbBOGFd1ypiVnoBS4aWA1uCr8KCAJnJuuEl&id=83065559474&sfnsn=scwspwa&mibextid=VhDh1V](https://www.mzuzwkrLP5gbBOGFd1ypiVnoBS4aWA1uCr8KCAJnJuuEl&id=83065559474&sfnsn=scwspwa&mibextid=VhDh1V)

Cali cuenta con casi cinco mil habitantes de calle y solo una persona que quiso hacer arte con ellos.
Se trata de Diego Fernando Sánchez, un tallerista de Samaritanos de la Calle que transforma trozos de vidrio y cartón en grandes obras de arte.
Esta labor tuvo sus inicios en el sector El Calvario, donde Diego empezó a trabajar enseñando eso que sabe hacer mejor, artesanías. Fue en este espacio que muchas personas sin techo se sintieron seguros y seguras, por lo que decidieron compartir sus historias.

<https://www.qhubocali.com/asi-paso/en-cali-hay-una-obra-de-arte-inspirada-en->

[sus-5- mil-habitantes-de-calle/](#)

Post

Noticias Caracol

Profesor de arte comparte sus habilidades con habitantes de calle, en quienes se inspiró para realizar una exposición de sus obras.

Más en noticias.caracol.com

8:00 a. m. · 25 ago. 2023 · 6.721 Reproducciones

15 Reposts · 54 Me gusta · 1 Elemento guardado

¿Eres nuevo en Twitter?
Regístrate ahora para obtener tu propia cronología personalizada.

Registrarse con Google

Registrarse con Apple

Crear cuenta

Al registrarte, aceptas los [términos de servicio](#) y la [política de privacidad](#), incluida la política de uso de Cookies.

Personas relevantes

Noticias Caracol

Últimas noticias de Colombia y el mundo en @NoticiasCaracol, primero la gente. Conéctate con #NoticiasCaracolAhora

Las tendencias no están disponibles.

<https://twitter.com/NoticiasCaracol/status/1695059416800739812?s=20>

<https://www.youtube.com/shorts/YJEqBRNNHPg>

<https://www.youtube.com/watch?v=Oux6l4QabYM>

<https://www.youtube.com/watch?v=SnnST0xk1lw>