

LOS LUGARES

D E L H O M B R E

Paisajes de la cotidianidad y la ensoñación

John Alexander Unigarro Gelpud

TRABAJO DE GRADO
PARA OPTAR AL TÍTULO DE
MAESTRO EN ARTES VISUALES

ASESOR
MG Javier Lasso Mejía

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES
SAN JUAN DE PASTO
2011

“Las ideas y conclusiones aportadas en el Trabajo de Grado,
son responsabilidad exclusiva del Autor”

Artículo 1 del Acuerdo n°. 324 de Octubre 11 de 1966, emanado
del
Honorable Consejo Directivo de la Universidad de Nariño.

NOTA DE ACEPTACIÓN

Jurado

PABLO SANTACRUZ

Jurado

MAURICIO VERDUGO

Jurado

JORGE WHITE

San Juan de Pasto, 15 de Noviembre de 2011

*A menudo,
la vida suele compararse con un viaje,
quizá como un sueño,
como un vuelo.
Al atravesar el umbral,
empezamos un recorrido interminable
e incansable,
en el que se nos muestra un sendero,
sutil y sereno,
a veces tenue...*

Querido Lector:

*Abandónese aquí antes de emprender,
deje atrás todo lo que sabe,
todo lo que hace,
lo que le preocupa y lo que no,
lo que sueña...*

*Abandónese en este instante para que empiece de nuevo a reencontrarse,
ahora más cerca de la locura,
lejos del caos racional,
más cerca de sí.*

*Deje entrar de manera inadvertida cada nota de aquella canción descompuesta,
revertida,
desdibujada...
afínela con el palpito de su corazón,
para que así,
el instrumento de su espíritu lo devuelva al mundo
más entero.*

RESUMEN

Los Lugares del hombre, Paisajes de la cotidianidad y la ensoñación, es una propuesta de investigación creación, que toma como referente el espacio vivencial del artista, para dar a conocer mediante textos y trazos el infinito universo de mundos imaginarios posibles gracias a la memoria.

Se trata de un viaje hacia esos lugares, espacios y paisajes que toman como referente la ciudad, sus estímulos, convirtiendo así a través de textos una ciudad poetizada desde la cotidianidad y a través de las imágenes, una ciudad dibujada, de construida y ensoñada.

ABSTRACT

Places of man, the everyday landscapes and dreaming, is a research proposal creation, which draws on the artist's living space, to make known through texts and traces the infinite universe of imaginary worlds made possible by memory.

This is a trip to these places, spaces and landscapes which refer to the city, its stimuli, thus turning a city through texts from everyday life and made poetry through images, a city drawn, to build and dreamy.

CONTENIDO

	<i>Pág.</i>
PRESENTACIÓN	12
CAPÍTULO I:	
SOBRE LA PROPUESTA ESTÉTICA	14
CAPÍTULO II:	
DE LA FENOMENOLOGÍA	18
CAPÍTULO III:	
EL CUERPO	22
<i>DESDE LAS CAVERNAS</i>	22
<i>GRECIA Y EL CANON IDEAL</i>	22
<i>EL RE-NACER</i>	23
<i>UNA PERSPECTIVA MÚLTIPLE</i>	23
<i>DESDE LO EMOCIONAL</i>	24
<i>LO GROTESCO</i>	25
<i>EL PERFORMANCE</i>	28
LA MEMORIA	30
LA CIUDAD	32
CAPÍTULO IV:	
ESPACIO+LUGAR+CONTEXTO=CIUDAD	35
CAPÍTULO V	
ANTECEDENTES	40
<i>DE LA MEMORIA...</i>	40
<i>DEL CUERPO...</i>	41

<i>EL ESPACIO...</i>	42
<i>EL VIAJAR...</i>	43
<i>LA CIUDAD...</i>	45

CAPÍTULO VI:

BITÁCORA DEL NAVEGANTE	47
<i>TODO EMPIEZA COMO UN JUEGO</i>	49
<i>CUERPO/VEHICULO - CUERPO/MEMORIA</i>	53
<i>EL DIARIO DE LOS SENTIDOS</i>	57
<i>LA ENTRADA</i>	61
<i>ECOS</i>	64
<i>PUENTE</i>	67
<i>LA MAREA</i>	70
<i>EL TABLERO</i>	73
<i>LA CASA ES MI UNIVERSO</i>	75
<i>DAMA CALLE</i>	78
<i>LA ESQUINA</i>	83
<i>EL POTRERILLO</i>	87
<i>CIUDAD SUEÑO</i>	90
I. <i>El amanecer</i>	90
II. <i>El atraco</i>	91
III. <i>El Carnaval</i>	92
IV. <i>Monólogo para Canut87</i>	
<i>(Un payaso merodea el semáforo)</i>	93
V. <i>La esquina de la 19</i>	95
VI. <i>Una estatua</i>	95
VII. <i>Encantos bucólicos</i>	95
VIII. <i>Bus</i>	96
IX. <i>Una nube</i>	97
X. <i>Ese ser</i>	98
XI. <i>Despertar</i>	98

BIBLIOGRAFÍA	100

<i>NETGRAFÍA</i>	103
<i>REFERENCIAS ARTÍSTICAS</i>	103
<i>VIDEOS Y PELÍCULAS</i>	104
<i>CANCIONES</i>	104

LISTA DE IMÁGENES	104

PRESENTACIÓN

La experiencia artística en esta oportunidad nos permite dar a conocer una percepción del mundo, donde cada anden, cada calle, cada rincón, cada centímetro de ladrillo y asfalto que forman parte del espacio físico, y donde la memoria, los recuerdos, anécdotas, sentimientos y demás, nos sirven de pretexto artístico-reflexivo para recorrer y recordar, sin dejar pasar aquellas cosas imperceptibles, invisibles a los ojos mortales, pero latentes en los ojos artísticos; materia prima del artista: “El artista no es un genio ni un *elegido* como lo planteaba la modernidad. Es simplemente un ser humano que ha desarrollado un poco más allá de lo normal su capacidad sensorial perceptiva, dejándose afectar por el más insignificante estímulo de su entorno, que le sirve de *detonante* creativo para la realización de su propuesta artística”.¹

Para adentrarnos en esos lugares del hombre, haremos una especie de viaje por ese mapa mental y sus componentes: caóticos y desenfrenados por un lado, reflejados en lo espacial: la *CIUDAD*, lo estático, matérico y tensionante, sus calles, sus andenes, el barrio, el parque, la esquina, el trabajo, etc., abordado desde la *MEMORIA*, lo corporal, como esa nave micro cósmica que somos, los sentidos, lo vivencial.

Entre otros y muchos, es desde el *CUERPO* donde parte este viaje, es desde allí donde se desencadenan diferentes percepciones de lo que nos rodea, desde esa memoria que asume el mundo y lo

¹ROMO, OSCAR. *El artista siempre tiene algo que decir*. Revista Mirando El Arco Iris Nro. 4. Diciembre 2008, Pág. 32.

transforma, los *Sentidos* puestos en la continua transformación del hombre que le ha permitido una apertura desde sí hacia el universo, como lo describen Lowenfeld y Lambert Brittain: “El hombre aprende a través de los sentidos. La capacidad de ver, sentir, oír, oler y gustar proporciona los medios para establecer una interacción del hombre y el medio...Cuanto mayores sean las oportunidades de agudizar todos los sentidos, mayor será también la oportunidad de aprender.”², y la posibilidad de experimentar el mundo desde cinco referentes, capaces de asumirlo en la eterna deriva espacial.

En fin, la *ciudad* se recorre como ese espacio de ensueños y realidades donde confluye lo mejor y lo peor del ser, donde se generan distintos focos de atención capaces de enaltecer la indiferencia, los azares del destino, la convivencia, lo público y lo privado, es sin dudar el espacio que nos circunda y nos contiene.

En este proyecto de investigación -creación se contempla la posibilidad del dibujo, donde cada lugar de este viaje, determinará una obra que se conjuga con varios textos a partir de los conceptos planteados, sobre la propuesta estética, sobre la Fenomenología y sobre lo vivencial que se deposita una *BITÁCORA DEL NAVEGANTE* que relata las visiones e ideas, personajes y situaciones, describiendo casi que poéticamente los espacios de esta travesía.

²LOWENFELD VIKTOR, BRITAIN W. LAMBERT. *Desarrollo de la capacidad creadora*. Kapelusz. Biblioteca de Cultura Pedagógica. Buenos Aires, Argentina. Pág. 16.

CAPÍTULO I

SOBRE LA PROPUESTA ESTÉTICA

Las diferentes manifestaciones artísticas que toman como escenario la *Ciudad*, deben ser exploradas y experimentadas desde las diferentes inquietudes que surgen en el quehacer del artista.

La *Memoria* entonces se convierte en el eje transversal que atraviesa en esta propuesta lo *corporal* y lo *espacial* generando una lectura más dinámica y abierta del mundo.

Se trata de una especie de *viaje* por esos espacios sólidos y vacíos que se conjugan en asfalto, ladrillo y cemento, pero que han dejado de ser estaciones de paso, porque esa memoria les ha conferido valores especiales, subjetivos, de valor significativo en la manera como se apropian y se transforman.

De esta manera se hace posible la expresión latente de aquellos imaginarios que se desatan desde el espacio vivencial y que hacen del cuerpo, el filtro que decanta la información y la convierte en lenguaje estético, capaz de re-significar el valor subjetivo del artista, su posición frente al mundo, a la vida, sus logros y dificultades que lo llevan a hacer del arte una aproximación a lo otro.

El arte como lenguaje, permite un acercamiento al valor subjetivo y la validez fenomenológica de los acontecimientos estéticos. De esa manera se enfatiza en la prioridad del pensamiento y de la proyección de todos esos mundos en los cuales se desenvuelve la imaginación y la creatividad del artista, que, mediante trazos y

gestos, confiere una fuerza, una mística, para comunicar y dar a conocer todo aquello que sólo mediante el arte se es capaz de mostrar.

Por otra parte, la continua exploración de los espacios ciudadanos asociados a valores simbólicos y significativos del artista, se enmarcan en dos pautas; la primera, asociada a la observación directa y la escritura; y la segunda a la formulación de imágenes desde el dibujo, recapitulándose en una retrospectiva de trabajos, en los cuales se muestra claramente el proceso y las constantes presentes con respecto al tema.

Se evalúa y se compara diferentes trabajos y propuestas realizadas durante el proceso académico, en las que se encuentran ciertas constantes, ciertos gestos y búsquedas en las que prima la técnica del dibujo con diversos materiales, la tensión entre el sujeto y el espacio, lo orgánico y lo racional, lo real y lo fantástico, entre otros.

El dibujo, al tener un carácter, aparentemente sencillo, se manifiesta esta vez como un medio para dar a conocer el complicado universo de trazos y líneas que se desatan desde el imaginario, desde lo subjetivo, donde el trazo se hace manifiesto a través de una fuerza gestual, de alguna manera, que desata a través de la línea y entreteje a su vez, aquellos paisajes, lugares y espacios propios de ese universo.

Entonces se trata de una serie de dibujos en donde se plantea dichas tensiones: Espacio - Sujeto, como también Interno - Externo, Orgánico - Racional, Real - Fantástico.

La propuesta estética retoma al dibujo, que de alguna manera se convirtió en la constante y el fuerte de mi trabajo plástico.

“El ser humano, desde siempre ha experimentado la necesidad de representar el mundo que lo rodea, y fue a través del dibujo que, logró sus propósitos. Los dibujos más antiguos que se conservan, son los que se encuentran en las cavernas, como Altamira y Lascaux, y que datan de 35000 años atrás.”³

El dibujo como re-presentación gráfica, bidimensional (plana) de un objeto real o de un concepto, es la forma más abstracta y sencilla de representar el mundo, el material, el que se nos muestra a través de los sentidos, y el interno, el que cada sujeto contiene.

Para dibujar, además de cierta competencia motriz manual, debe tenerse la habilidad de percibir, esto significa, que se procese de forma diferente a la habitual, la información que nos llega a través de los sentidos.

La posibilidad de dibujar paisajes, espacios y lugares imaginarios, confiere al dibujo la oportunidad de realizar trazos rápidos y expresivos que permiten en un medio bidimensional la fracturación del plano con el uso de la perspectiva y el claroscuro, la expansión espacial a través del formato panorámico o gran angular y la interpretación de la imagen.

El dibujo admite infinidad de soportes, desde el dibujo primitivo, cuando el hombre trazó sus primeros intentos con un trozo de rama en la tierra, hasta el dibujo virtual de nuestros días.

Para la propuesta existen varios soportes y materiales, desde el papel, tablillas, triplex, y variedad de formatos que introducen al expectante en aquel viaje por esos lugares del hombre, forjados con instrumentos propios del dibujo: carboncillo, pastel, la

³ <http://www.freewebtown.com/gaigoisaigon/> Febrero 25 del 2010

sanguina, tinta, lápices de colores, lapiceros, siendo este último, el indicio presente desde donde parte la exposición.

Por último, la retrospectiva permite también enfatizar que el valor de la obra plástica se centra en el proceso, no en el resultado, llámese cuadro, escultura, etc. A manera de *CURADURIA* se escogen los trabajos más contundentes, se diseña un guion curatorial, planteado y enfocado a la exposición, el modelo del montaje, etc.

La curaduría no pretende un bagaje de conceptualizaciones y métodos, sino más bien un referente técnico para llevar a cabo una exposición, que en este caso trata de mis propios trabajos, escogidos en un orden de aparición o cronológico, y expuestos así para que se explore a través de la visita la evolución del proceso.

La investigación - creación, se desarrolla a partir de esos indicios presentes en trabajos ya realizados y se complementa con otros, como una instalación final de fotografías que nos muestran una Bitácora visual de gestos, imágenes ciudadinas y trazos que sirvieron o no se tuvieron en cuenta en los dibujos de la exposición.

La exploración de diferentes formas y materias, trazos y gestos, evidencian también esa capacidad de asimilar el afuera, lo que nos rodea, que en este caso es la ciudad, siendo el centro donde se desencadenan las diferentes estaciones de este viaje, que se depositan en ésta *Bitácora del Navegante* observador, escritor e intérprete y en las imágenes remitidas por el dibujo.

CAPÍTULO II

DE LA FENOMENOLOGÍA

El proyecto LOS LUGARES DEL HOMBRE, parte de una investigación de tipo Fenomenológico, ya que es en esta rama de la filosofía, donde se rescata el valor del sujeto, en la búsqueda de lo humano por lo humano teniendo en cuenta la subjetividad.

La fenomenología se ocupa de la conciencia con todas las formas de vivencias, actos y correlatos de los mismos, “Es una ciencia de esencias que pretende llegar sólo a conocimientos esenciales y no fijar, en absoluto, hechos.”⁴Es una meditación lógica que pretende superar las propias incertidumbres de la lógica, orientándose hacia y con un lenguaje o *logos* que excluya la incertidumbre.

El término significa el estudio de los “fenómenos”, es decir de *lo que aparece* en la conciencia, lo dado; se trata de explorar precisamente eso que es dado, la cosa misma en que se piensa, de la que se habla,⁵ en síntesis, de la *constitución de la conciencia*.

Se trata de recuperar al sujeto racional que está detrás de todo hecho y que directamente se pone como razón, pero ésta no se deriva de nada, es absoluta, *des-ligada*, no depende de hechos. La fenomenología no parece tratar de la realidad sino de la *representación de la realidad*, así parece ser desde el momento en que la propia fenomenología exige prescindir de la realidad, de la

⁴ HUSSERL, E. *Ideas relativas a una fenomenología pura y a una filosofía fenomenológica*. F.C.E., 3a. ed., México, 1986. Pág. 10.

⁵ LYOTARD, J. -F. *La Fenomenología*. Ed. Paidós, Barcelona, 1989. (Paidós Studio, 76). p.11.

naturaleza, del mundo objetivo. La fenomenología devela el estilo fundamental, *o esencia*, de la conciencia del dato inmediato anterior a toda tematización científica, que es la *intencionalidad*.

En lugar de la tradicional conciencia que ingiere o digiere el mundo exterior, la fenomenología revela una conciencia que no es nada, salvo una relación con el mundo.⁶

EDMUND HUSSERL (1859-1938), como fundador de la escuela fenomenológica, se dio a la tarea de describir el método fenomenológico, previa depuración del psicologismo. Él inauguró la aprehensión de la “cosa misma”, más acá de toda predicación, en un combate con el lenguaje, contra sí mismo para alcanzar lo originario⁷.

La concepción del hombre, para Husserl, consiste en la restauración del sujeto racional que no esté anclado en los hechos, como la psicología, sino en la razón; trata de revelar que el hombre no es un hecho mundano, sino el lugar de la razón y de la verdad, de la subjetividad trascendental. El problema del psicologismo consiste en que se ve al hombre sólo como parte del mundo, como un hecho en el mundo, pero si sólo somos hechos en el mundo, entonces difícilmente podremos concebimos como sujetos del mismo, puesto que la razón no está causada por las circunstancias mundanas: la razón es lo que es por sí misma. “La fenomenología

⁶ Para Husserl, el **mundo** es el conjunto total de los objetos de la experiencia y del conocimiento empírico posible de los objetos, es decir, que no existe mundo del cual yo no pueda tener una experiencia. Husserl, *Op. cit.* p. 19.

⁷ LYOTARD, J. -F. *La Fenomenología*. Ed. Paidós, Barcelona, 1989. (Paidós Studio, 76) Pág.56.

de Husserl pretende reconstruir un sujeto racional que sea a la vez sujeto del mundo y objeto en el mundo.”⁸

Tomando en cuenta que el *mundo*, la *realidad*, no es sino el conjunto de mis experiencias reales y posibles, la vida subjetiva no se deriva entonces de los hechos del mundo, sino al contrario. En la percepción de una cosa lleva a la conciencia de ésta, y luego a la vivencia: “La conciencia humana es intencional, es decir produce actos cuya característica es el no quedarse en sí mismos sino ir más allá, por lo que la conciencia intencional es en sus actos conciencia-de”⁹, lo que permite que se represente mediante la *actitud natural* y la *actitud fenomenológica*; la primera es la que se mantiene en la vida ordinaria, la objetiva; y la segunda es en la que se interrumpe para fijarse en la experiencia de las cosas en un tiempo subjetivo.

La fenomenología propone que se pase de la actitud natural a la actitud fenomenológica describiendo los fenómenos de la conciencia, sus intencionalidades, y para conseguir y garantizar que así sea, tienen que darse dos operaciones simultáneas: la *epojé* y la *reducción eidética*. La *epojé* es poner entre paréntesis algo del mundo ordinario, lo suspende para entonces volver a los actos, a las cosas mismas a fin de alcanzar el residuo fenomenológico de la conciencia trascendental, o bien la esencia, o descubrir un nuevo reino de la experiencia, o crear una nueva. La reducción se refiere a reducir, *re(con)ducir* la realidad como tal a la representación de la misma en el sujeto, para hacer de ella una experiencia de la realidad, que es lo que constituye a la *conciencia*.

⁸ SAN MARTÍN, JAVIER. *La Fenomenología de Husserl como utopía de la razón*. Anthropos, 1987, Barcelona. Pág. 43.

⁹ SAN MARTÍN, JAVIER. *La Fenomenología de Husserl como utopía de la razón*. Anthropos, 1987, Barcelona. Pág. 43.

Reducir es en el fondo transformar todo lo dado en algo que se nos enfrenta, en fenómeno, y revelar así los caracteres esenciales del yo.

La característica intencional de la conciencia dice que a todo acto de conciencia, a todo acto intencional (reducción), le corresponde un objeto intencional. En este objeto se debe distinguir lo que está dado, o sea el estado de cosa que se percibe de él, del objeto real que no es dado ni dable (inmanencia fenomenológica).

La tarea del acto intencional consiste en intuir el objeto, en tanto *representación*. La *intuición*, en tanto posición de la conciencia, puede ser *categorial* o *esencial*, si es categorial se estarán captando los contenidos no sensibles tales como estructuras o números; si es esencial se referirá a datos, procesos, objetos percibidos por los sentidos, en sí constituye el modelo de toda vivencia originaria; aunque capta una pura esencia que le es dada en esa sola intuición, ya que es directa, inmediata, y sólo aprehende un estado del objeto que se pretende intuir. La diferencia entre intuir y percibir, es que ésta última se da desde una actitud natural, y la intuición corresponde ya a la actitud fenomenológica.

Una vez intuido y aprehendido el objeto mediante la intuición esencial se tiene acceso a las *esencias*, que vienen siendo unidades ideales de significación que se dan en la conciencia intencional. La esencia o *eidos* del objeto está constituida por lo invariable que se mantiene idéntico a través de las diversas intuiciones del objeto, de tal manera que la esencia se experimenta en una intuición vivida en una donación originaria.

CAPÍTULO III

EL CUERPO

El cuerpo en la historia del arte se ha convertido en una constante desde la cual, muchas técnicas, movimientos artísticos, vanguardias, etc. han tratado. Citaremos solo algunas que se consideran, para la propuesta, más relevantes:

- **DESDE LAS CAVERNAS**

En sus comienzos, si nos remitimos a las primeras culturas, a la representación mágica del rito de la caza, por ejemplo, nos encontramos con las primeras manifestaciones que el hombre hace para representar sus deseos e inquietudes del mundo. Cuando encuentra a través de la pintura rupestre canalizar la fuerza de lo que quiere, lo hace alejado de preceptos de mera estética y le otorga una connotación de corte espiritual: “Se trata de una de las manifestaciones artísticas más antiguas de las que se tiene constancia, ya que, al menos, existen testimonios datados hasta los 40.000 años de antigüedad, es decir, durante la última glaciación. Por otra parte, aunque la pintura rupestre es esencialmente una expresión espiritual primitiva, ésta se puede ubicar en casi todas las épocas de la historia del ser humano y en todos los continentes exceptuando la Antártida”¹⁰.

- **GRECIA Y EL CANÓN IDEAL**

La representación figurativa del cuerpo cobra mayor importancia en Grecia, el estudio del canon ideal, su relación con el entorno

¹⁰ http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_rupestre. noviembre 10 del 2010

físico, “El arte de la Antigua Grecia es el estilo elaborado por los antiguos artistas griegos, caracterizado por la búsqueda de la «belleza ideal», recreando el «mundo ideal» del modelo platónico, o mediante la «imitación de la naturaleza» en el sentido de la mimesis aristotélica.

La cultura desarrollada por los antiguos griegos establece los fundamentos de la cultura occidental. De ella surgieron los conceptos y principios del arte, la filosofía y el saber posterior”.¹¹

- **EL RE-NACER**

En el Renacimiento Italiano es el punto culmen donde el ser se ubica como centro y punto de partida del universo, El Renacimiento es fruto de la difusión de las ideas del humanismo, que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo.

El nombre «renacimiento» se utilizó porque éste retomaba los elementos de la cultura clásica. El término simboliza la reactivación del conocimiento y el progreso tras siglos de predominio de un tipo de mentalidad dogmática establecida en la Europa de la Edad Media. Esta nueva etapa planteó una nueva forma de ver el mundo y al ser humano, el interés por las artes, la política y las ciencias, revisando el teocentrismo medieval y sustituyéndolo por cierto antropocentrismo.

- **UNA PERSPECTIVA MÚLTIPLE**

Su deformación en el Cubismo, nos muestra una visión de varias formas u ángulos que distorsionan la forma,”La distorsión era un elemento que se observaba principalmente en el cubismo, al igual

¹¹ http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_rupestre. noviembre 10 del 2010

que los mosaicos de colores. Durante la época, se observaban las imágenes como con un valor interior que se le daba la obra por sí mismo. En la obra de Picasso, se muestran los colores vivos y la distorsión de lo que es la figura de una persona. Por lo mismo, la figura humana no se acerca a lo que es la realidad pero si se ve en una manera, como antes dicho, "distorsionada".¹²

- **DESDE LO EMOCIONAL**

En el Expresionismo, su interpretación busca la expresión de los sentimientos y las emociones del autor más que la representación de la realidad objetiva.

Revela el lado pesimista de la vida generado por las circunstancias históricas del momento. La cara oculta de la modernización, la alineación, el aislamiento, la masificación, se hizo patente en las grandes ciudades y los artistas, creyeron que debían captar los sentimientos más íntimos del ser humano. La angustia existencial es el principal motor de su estética.

El fin es potenciar el impacto emocional del espectador distorsionando y exagerando los temas. Representan las emociones sin preocuparse de la realidad externa, sino de la naturaleza interna y de las impresiones que despierta en el observador. La fuerza psicológica y expresiva se plasma a través de los colores fuertes y puros, las formas retorcidas y la composición agresiva. No importa ni la luz ni la perspectiva, que se altera intencionadamente.

¹² <http://esculturaylafigurahumana.blogspot.com/2007/11/cubismo.html>.
noviembre 10 de 2010

• LO GROTESCO

Hablar de lo grotesco implica hablar de muchos campos donde lo estético o lo antiestético cobra validez por sí mismo; tratándose ya de un movimiento que se sienta en unos orígenes claros e históricamente importantes, y de un sin número de adeptos que lo han puesto en práctica, en marcha.

Ya la pintura nos lo propone a través de una aparente búsqueda de lo irreal, o lo supra real, pues no era de conformes, desafiar ya lo real, lo mimético de la naturaleza, del canon impuesto por una sociedad condenada a imponerse siempre cánones, por los siglos de los siglos... ir al confín oscuro de las mentes perversas, oscuras, guiadas por el placer de lo feo, romper el cristal perfecto en el cual nos reflejamos, atravesar el umbral y dar inicio a un claro, embriagador y lastimero yo, distorsionado y lacerado, deforme y monstruoso, como el otro lado de nuestras conciencias, el de las apariencias.

Para tal efecto sólo cabe citar a dos de los muchos artistas que se aventuraron con éxito al cometido de la imagen indiscreta, fugaz, quizá, retorcida: El Bosco, quien utiliza lo grotesco y la deformación y ningún otro símbolo para presentar el mal en escena. Su encuadramiento y composición «subraya la crudeza, la rabia y el odio de los hombres» (Carrassat), según se ve en los gestos y en las mímicas. Los colores de la piel se intensifican: morados, rojos, representan esa rabia, la locura de los malos sentimientos. El autor muestra así en lo que puede convertirse una persona si se deja llevar por el mal, rechazando lo divino y la humanidad que hay en cada uno.¹³

¹³[http://es.wikipedia.org/wiki/Cristo_con_la_Cruz_a_cuestas_\(El_Bosco,_Gante\)](http://es.wikipedia.org/wiki/Cristo_con_la_Cruz_a_cuestas_(El_Bosco,_Gante))
} Noviembre 14 del 2010

Y Francis Bacón a quien su padre no podía ni verlo: cuando estaba cerca, lo echaba a los fuetazos. Desde chico le gustó vestirse de mujer, y tuvo una institutriz que lo encerraba en un cajón. Cuando se mudó a Londres, fue artista y delincuente, amante y sádico, jugador compulsivo y enfermo asmático. Decía que no había podido poner en tela el mejor grito de la pintura, pero quizá se equivocaba. Pintó a su novio ladrón y suicida. Pintó crucifixiones, invocó el crimen, derramó carnicerías. El mejor, el más temible.¹⁴

Una vez clarificado el camino abierto, para nuestros días no ha sido ajeno todo aquello de lo grotesco, desde el campo estético, porque la realidad, como una expresión trillada, supera la ficción, sino, que nos lo cuenten los noticieros a diario, pareciera que existe una sed humana de superar lo humano, romper la carne, saborearla.

El rompimiento de los cánones corporales se vislumbra claramente en cada uno de los cuadros, evidenciando todos y cada uno las problemáticas sociales, seres deformados por circunstancias inexplicables, la lógica, rota desde la perspectiva visual de aquella galería de esperpentos grotescos, desatando en el expectante miradas profundas y curiosas.

Se abren entonces “Maravillosos Horizontes” con perspectivas irregulares donde el artista posibilita una mirada de aquello que deja de ser común, rompiendo el ideal de lo bello, organizado, milimetrado, para dar paso a lo que fuera en las grandes cortes, el bufón, monstruoso, capaz de saltar, monear, tocar la trompeta, hablar como cotorra, y cargar con gibas y deformaciones, o como lo describe Homero en la Ilíada: “Tienen los ojos bizcos, los pies

¹⁴ <http://theballadofsexualdependency.blogspot.com/2009/02/el-artista-de-la-carne.html> Noviembre 14 del 2010

cojos, y el pecho y la espalda cargados de enormes jorobas, entre las cuales se eleva una cabeza larga y puntiaguda, apenas cubierta de ralos cabellos”¹⁵ Refiriéndose al bufón Tersites, quien en los banquetes griegos, durante los descansos de la guerra de Troya, hacia sufrir a Agamenón y a todos los reyes por sus verdades enfadadizas, posibilitando así al “humor como una arma más poderosa que la ira”.¹⁶

Sentimos risa de nosotros mismos, aunque ellos ríen de nosotros, *ambivalencia*, según Bajtin, donde todos reímos, donde todos nos identificamos con alguno de esos bufones, y ellos, con cada uno de nosotros, hasta el punto de reír de sí mismos, sobre nuestra ridícula existencia, sobre nuestras ridículas acciones, sobre los acontecimientos que rayan con lo absurdo, como teatralizando el hambre, la pobreza, la delincuencia, fatalidades con magnificencias efímeras, de aquella olla a presión que como cosa extraña empezó a soltar sus más fétidos vapores en lo alto de las montañas.

Es grotesco el tiempo que nos muestra sus segundos lastimeros, es grotesco porque expresa uno a uno los síntomas de lo inevitable, los azares del poder hacia el pueblo, el devenir de sus situaciones agotadas de hiel, donde el fondo se salpica de muchas informaciones, la televisión, la novela, el diario amarillista, el noticiero, la web, la religión, etc. donde se inscribe el misterioso tiempo, de páginas enteras de historias incompletas, típico de 200 años de guerras contadas por vencedores, y no por sus víctimas, cuando el tiempo está cargado de historias, debe haber aquel poderoso sentimiento artístico por el cual se hace manifiesto estéticamente aquello por lo que nos resulta inconformes los

¹⁵ PLA, RAFAEL. *El Payaso: Oficio y artificio*. Buenos Aires. 1998.

¹⁶ *Ibíd.*

devenires, los asombros, la injusticia, la desigualdad, que llevan a su vez al artista a tomar su posición en el mundo, de reflejarse en el espejo, superando lo panfleto, convirtiéndolo en expresión, en lenguajes, posibles en el choque o aceptación de lo dicho, dibujado, pintando o representado.

Francis Bacon cita y lo hace para afirmarlo el mismo, a su tan leído como admirado Baudelaire: “Si el arte no choca no tiene interés...” pero su intención va más lejos o más hondo que la de sacudir al público, y por eso agrega “Quiero chocarme a mí mismo” Chocarse, sacudirse así de todo lo convencional, lo ya sabido, lo ya aceptado.

Buscar un arte desbordante donde se conjugue lo imposible como en los cuadros del Bosco, escenificando cuerpos corroídos por ideologías imperantes, mimesis de un futuro donde dejemos de ser simples expectantes inmóviles, para llegar a ser representantes de un esfuerzo por escapar a la dominación del concepto mental estereotipado, a esa conciencia mental atiborrada de clichés que se interponen como una pantalla entre yo y la vida, entre el instinto y lo racional, lo convencional y lo ajeno, a todo proceso mental capaz de construir en lo grotesco un campo fértil por trabajar.

- **EL PERFORMANCE**

Desde los años 60's, la desacralización del arte y el surgimiento de nuevas tendencias como el Performance o acciones artísticas llevaron al arte a romper con muchos paradigmas, la idea de que ya no se solventa sobre cuadros o esculturas y el respectivo almacenamiento en un museo, y el hecho de que solo sea expuesto para un selecto grupo, fueron algunas de las premisas para empezar a otorgarle al arte otro valor, comprendido como su valor

simbólico y comunicativo, alejado de lo meramente monetario, comerciable o arte para la venta.

Trasciende entonces una nueva manera de concebir al arte, ahora, las propuestas se concentran en la acción como medio de transmisión comunicativa, crítica y analítica, y más ampliamente abordada desde los campos temáticos, espaciales, teóricos y conceptuales, que a diferencia del cuadro o la escultura, es el artista quien asume el rol y desarrolla a través de sus acciones la posibilidad del cuerpo como soporte complejo y dinámico que crea lazos comunicativos no únicamente hacia afuera, lo que lo rodea, quienes observan, lo público, lo espacial, sino también interno, hacia la humanidad, lo sensible, lo psíquico, conjugando estos pilares y convirtiéndolo en propuesta estética.

En el Performance se define un arte donde el cuerpo es el centro, protagonista indiscutible que sirve de medio de expresión que crea conciencia, sentido y significados que pueden remitirnos a inquietudes o fenómenos propios de la ontología, o simplemente a situaciones cotidianas a partir de la vida diaria, que no necesariamente hacen reflexión sobre el cuerpo, sino de acontecimientos o actitudes de los diferentes contextos, comportamientos, etc.

Tiene su espacio (ilimitado) y su tiempo determinado, otorgándole un carácter efímero, donde se puede concebir la obra, no como el resultado final, sino al proceso mediante el cual se desarrolla.

El Performance permite al artista develarse, develar todas sus estructuras: psicológicas, sociales, culturales, políticas, etc. y mostrar a través de su accionar, sus miedos, pasiones, frustraciones, deseos, creencias, locuras, perversiones, visiones,

etc. quedando al descubierto inquietudes plásticas y estéticas, y solucionarlas con el manejo corporal. Actitudes y carácter asumidas desde la vitalidad y gestualidad de esa fuerza interior, impulso que acciona para lo reflexivo, lo poético, lo onírico, en función de redefinir conceptos y transgredir, intimidar, tocar al otro, estremecerlo, afectarlo.

LA MEMORIA

La memoria es sin duda un tema que se destaca en el arte, pues proporciona la posibilidad de enmarcar experiencias propias del artista, hacen de su subjetividad una herramienta con la que expresa sus preocupaciones, deseos, pasiones y sueños, por medio de ella, conjuga aquellos rincones que lo mueven, que lo impulsan a crear.

Somos coleccionistas de objetos y visiones desde las que nos remitimos para crear, almacenamos en el baúl llamado memoria todo aquello que causa un estado de reflexión o alegría, pero también un estado de tensión entre la vida y la muerte.

En la obra de *Boltanski*, por citar un ejemplo, en su sentido más objetual, trabaja a tres niveles: el primero con objetos personales (las cajas de galletas en las que reúne momentos de su existencia), el segundo con objetos de alguien claramente identificado (*Los trajes de Françoise C*), y el tercero con objetos de personas sin identificar (*Cloaca Máxima*, en la que reúne objetos recuperados de una alcantarilla de Zúrich).

Estas recopilaciones de elementos son un intento constante y frustrado por parte del artista de conseguir la pervivencia de la memoria sobre la vida.

Como dice Éliane Burnet, "Boltanski interroga a la muerte a través de objetos que guardan alguna cosa del sujeto: eso que podríamos denominar los restos mortales."¹⁷

Desde esta perspectiva, cabría repensar las formas en que se puede abordar, desde la práctica artística, un fenómeno tan particular como la guerra, su existencia singular y la necesidad de su memoria.

Decididamente, nunca dejará de ser importante adentrarse en los datos históricos, las imágenes documentales, los testimonios, los rastros de la experiencia y del horror. En primer lugar, porque el ocultamiento de esos hechos y documentos ha sido la principal estrategia para obturar ese episodio de nuestra historia, negando su realidad. Pero también, porque su circulación amplía el terreno de lo visible y lo decible en relación con ese hecho específico.

No obstante, en el ámbito de la práctica artística, eso no resulta suficiente. Más allá de lo que se muestra, representa o dice, parece necesario explorar también nuevas formas de hacer visible, significar, referir, connotar o decir. Formas que trasciendan la dependencia de las imágenes de los registros, la dependencia de las palabras de los documentos y testimonios, la dependencia de los sonidos de la reconstrucción o la evocación.

¹⁷ <http://personales.upv.es/moimacar/pages/publica/marcela.pdf> Noviembre 23 del 2010

Otras imágenes, palabras, sonidos que, en el diálogo con la historia y la memoria, expandan nuestra conciencia y nuestras visitas a un pasado que, en lugar de iluminarse en la acumulación de informaciones y relatos, parece sofocarse cada vez más en la constante repetición de las mismas imágenes y los mismos hechos.

Allí, el compendio del lenguaje estético, capaz de re-significar las realidades, por más crudas que parezcan y convertirlas en lenguaje poético, pues el artista toma aquellos estímulos depositados en la analogía del *baúl*, para aferrarse a la vida, latente en la construcción simbólica y la búsqueda para dar a conocer aquello que lo mueve, que lo trastoca.

LA CIUDAD

El espacio denominado Ciudad no es sólo un objeto de estudio importante de las Ciencias Sociales, sino, sobre todo, un problema que ha ocupado y preocupado a los hombres desde que éstos decidieron asentarse formando agrupamientos estables.

Es obvio que los asentamientos humanos, aún en sus formas más simples, requieren de un mínimo de acuerdos sociales para asegurar el equilibrio del grupo, y que de la fragilidad o solidez de dichos acuerdos depende la estabilidad necesaria para la convivencia adecuada. Por ello, la ciudad debe entenderse como un fenómeno vivo y permanente, íntimamente ligado a la cultura con la que comparte la característica de la complejidad, lo que invita a acometer su estudio desde múltiples puntos de vista. Se han ocupado de ella, entre otras disciplinas, la Historia, la Filosofía, la

Geografía, la Psicología, el Arte, la Arquitectura, la Sociología, la Política, la Literatura, la Antropología y, por supuesto, el Derecho.

Son numerosas las definiciones que se han formulado sobre la ciudad a lo largo de la Historia, dependiendo del elemento constitutivo sobre el que se fijara la atención. Unos autores han destacado el elemento material (la pavimentación, el cierre amurallado, los equipamientos), mientras que otros han atendido a las relaciones sociales o a visiones utópico-filosóficas del fenómeno urbano.

En el artículo *La ciudad como arte* de Armando Silva, se refiere a la ciudad como posibilidad artística: "... la ciudad imaginada no es sólo cuestión de la literatura o del arte. Se puede estudiar desde las ciencias humanas, para ayudar a entender al hombre y también las ciudades que ha creado y en las cuales vive mucho más de la mitad de la humanidad. La ciudad no es la que está afuera. La vivimos de acuerdo a lo que construimos en nuestras psiquis. La ciudad es una proyección de sus habitantes."¹⁸

La propuesta consiste, según lo dicho, en estudiar la ciudad como lugar del acontecimiento cultural y como escenario de un efecto imaginario. Es así como lo urbano de la ciudad se construye. Cada ciudad tiene su propia estilística. Si aceptamos que la relación entre cosa física: la ciudad; vida social: su uso; y representación: sus escrituras; van parejas, una llamando a lo otro y viceversa, entonces vamos a concluir que en una ciudad lo físico produce efectos en lo simbólico, sus escrituras y representaciones. Y que las representaciones que se hagan de la urbe, de la misma manera,

¹⁸ <http://www.redinterlocal.org/La-ciudad-como-arte> Enero 25 del 2011

afectan y guían su uso social y modifican la concepción del espacio.

CAPITULO IV

ESPACIO + LUGAR + CONTEXTO = CIUDAD

*“Dicen que de tanto andar, nacieron los caminos, así mismo de tanto hablar se hicieron las historias que se renuevan permanentemente en cada narración, y en cada narrador un sueño, y en eso sueños, nuevos caminos, nuevos sentimientos, nuevos amores, dolor, y todas estas experiencias remiten a un escenario: imaginemos que es Pasto”.*¹⁹

YURI RENE ROSERO

Definir con palabras qué es el espacio resulta toda una aventura. Desde la física hasta la filosofía, el concepto de *espacio* ha sido tema de tratar con pausadas y constantes maneras.

Para la física el espacio es el que contiene, contenedor; para la filosofía es ese punto donde el ser se reconoce inmerso. Entonces el espacio es todo aquello que se devela a partir del ser, él es el punto de partida, el espacio es, en la medida que el ser se ve y se reconoce inmerso, así existe.

Ese *todo* ilimitado hasta entonces cobra vigencia y se referencia en el ser, y éste, se ubica como un punto de partida hacia el infinito, hacia el universo exterior, como también hacia el otro universo, interior, pues el hombre, es en sí mismo un espacio interior, complejo y resumen vital de ese todo.

¹⁹ROSETO, YURI RENÉ. En *La Seducción de lo Inexplicable*. Revista Mirando El Arco Iris Nro. 2. Diciembre 2006. Pág.5.

Desde la agricultura, pasando por el nomadismo, el hombre ve la necesidad de asentarse, de ubicarse, entonces crea la ciudad. Con la ciudad se crea el espacio geométrico, se empieza a concebir el adentro y el afuera, se delimita, tiene fronteras.

Cicerón decía que: “Los hombres dejaron poco a poco la barbarie, descubrieron el arte de la vida comunitaria y crearon las ciudades, en donde aprendieron la civilización y cultivaron las artes...”²⁰

Podría decirse que la humanidad, a lo largo de su historia y en sus diferentes manifestaciones culturales, ha ido expresándose estéticamente mediante la transformación de los espacios que ha poblado; artistas espaciales, creadores de obras plásticas, programadores del comportamiento, músicos y artífices diversos crean conjuntamente enormes o pequeños escenarios en donde cada grupo ha representado sus mitos y ha comulgado simbólicamente.

El espacio más característico en este sentido, aquel en el que el conjunto de producciones alcanza una mayor complejidad, el que se destaca por su función de macro-espacio contenedor de distintas ideologías y grupos en constante interacción, es la ciudad. “Este hecho se debe a que la ciudad no es solamente una construcción material y física, también es un espacio que alberga conocimientos, pensamientos, creencias, costumbres, tradiciones, hábitos y formas de vida del individuo que la habita, que nos testimonian sobre las identidades y culturas que conforman el apego a los lugares urbanos.”²¹

²⁰RODRIZALES, JAVIER. *La ciudad comunicacional*. Revista Mirando El Arco Iris Nro. 2. Diciembre 2006. Pág.13.

²¹RODRIZALES, JAVIER. *La ciudad comunicacional*. Revista Mirando El Arco Iris Nro. 2. Diciembre 2006. Pág.13.

Aparecida hace unos cinco mil años en las regiones del creciente fértil y el Valle del Nilo, inseparable de revoluciones como la agricultura o las primeras formas de escritura, la *civilización* se constituirá desde entonces como el espacio ideal en donde un conjunto de individuos, elegidos entre muchos, cambiarán una parte de las riquezas para convertirlas y administrarlas, así, se posesionarán como dirigentes de los poderes políticos y religiosos, traduciendo en productos y espectáculos encaminados a albergar y publicitar mitos, dioses y castas, y a expresar por medio de ellos, privada o públicamente, las creencias y formas de sentir de sus habitantes, así como la grandeza de sus dirigentes y protectores, humanos o divinos.

La estética urbana ha detectado siempre cada cambio en el medio cultural y lo ha expresado transformando sus fisionomías, sustituyendo parte de sus elementos, poblándose de nuevas obras; cada nuevo grupo que detenta el poder, eleva en las ciudades sus monumentos, cada nuevo dios quiere tener sus templos, cada invasión que sufre, cada expedición que vuelve, cada invento o técnica que aparecen, modifican su ritmo, su imagen, sus costumbres. Un aumento de riqueza o el contacto con nuevos pueblos de los que se traen nuevos objetos o materiales antes desconocidos o escasos inciden en la aparición de ismos, de modas, de formas, de decorar, de vivir.

Por ello, la ciudad debe ser considerada como síntesis de la transformación espacial y lugar en el que las actividades artísticas alcanzan su mayor nivel: el espacio transformado por excelencia.

Ahora, con la ciudad nace la cotidianidad: ir al trabajo, al colegio, la iglesia, etc., y en esa vida comunitaria, en ese ir y venir el hombre empieza a transformar esos espacios y empieza a otorgarles ciertos valores, cargas significativas, apropiándose de

ellos, a verlos con otros ojos, para dejar de ser un espacio más, convirtiéndose en un lugar.

Es así como de muchas formas se transforman los espacios en lugares: vivenciarlo, cotidianizarlo, recordarlo, mitificarlo, explorarlo, etc.

Aunque sea una idea subjetiva e íntima de cada ser: el lugar donde di el primer beso, el árbol donde eran las citas con la niña bonita, la tienda, el baño de un avión, la finca de veraneo, el parque donde me fracture, la calle donde choque el carro, la esquina... forman parte de cada individualidad y de cada memoria que se construye y se crea para dar sentidos y significados; pero lo que para uno pueda significar ese lugar, para otros no dejará de ser un espacio cualquiera, una estación de paso.

También hay lugares comunes para mucha gente, donde hay convivencia, compartir, intercambio, diálogo, etc., el factor social: tradiciones, fiestas, costumbres; el factor ambiental: si hace frío o calor, es muy lluvioso o seco; sumado al factor cultural: creencias, religiones, etc., nos da como resultado el *contexto*.

Aquí se reconoce lo externo desde lo interno, todo lo que nos rodea, quienes nos rodean, etc. Joan Doat afirma que todas las personalidades están plasmadas de colectividad, desde la ropa que usamos, hasta la forma particular de hablar, todas esas influencias parten del contexto donde se desarrolla la vida.

Los antecedentes y la descripción conceptual me acercan hacia ese lugar común denominado ciudad, que me identifican con San Juan de Pasto, con mi forma de abordarla, ya que cobra para mí otros valores, convirtiéndola en algo ilimitado, no sólo en su forma, sino también en el cómo se perciben las cosas, como se muestran, para

con ello, poner en escena todo lo que nos rodea y todo aquello que nos habita de ella.

CAPÍTULO V

ANTECEDENTES

DE LA MEMORIA...

GALEANO, EDUARDO. *MEMORIAS DE FUEGO I. LOS NACIMIENTOS*. ED. SIGLO XI, MADRID. 1986.

UMBRAL

Yo fui un pésimo estudiante de historia. Las clases de historia eran como visitas al museo de cera o a la región de los muertos. El pasado estaba quieto, hueco, mudo. Nos enseñaban el tiempo pasado para que nos resignáramos, conciencias vaciadas, al tiempo presente: no para hacer la historia, que ya estaba hecha, sino para aceptarla. La pobre historia había dejado de respirar: traicionada en los textos académicos, mentida en las aulas, dormida en los discursos de efemérides, la habían encarcelado en los museos, y la habían sepultado, con ofrendas florales, bajo el bronce de las estatuas y el mármol de los monumentos.

Ojalá *Memoria del fuego* pueda ayudar devolver a la historia el aliento, la libertad y la palabra. A lo largo de los siglos, América Latina no solo ha sufrido el despojo del oro y de la plata, del salitre y del caucho, del cobre y del petróleo: también ha sufrido la usurpación de la memoria. Desde temprano ha sido condenada a la amnesia por quienes le han impedido

ser. La historia oficial latinoamericana se reduce a un desfile militar de próceres con uniformes recién salidos de la tintorería. Yo no soy un historiador. Soy un escritor que quisiera contribuir al rescate de la memoria secuestrada de toda América, pero sobre todo de América Latina, tierra despreciada y entrañable: quisiera conversar con ella, compartirle los secretos, preguntarle de qué diversos barro fue nacida, de qué actos de amor y violaciones viene.²²

DEL CUERPO...

BARBA, EUGENIO. SAVARESE, NICOLA. *EL ARTE SECRETO DEL ACTOR*. ED. PÓRTICO. CIUDAD DE MÉXICO. 1990.

El teatro es el estado, el lugar, el punto en que se puede aprehender la anatomía humana y a través suyo sanar y dirigir la vida.

ANTONIN ARTAUD²³

Utilizamos nuestro cuerpo de manera sustancialmente diferente en la vida cotidiana y en las situaciones de *representación*. A nivel cotidiano tenemos una técnica del cuerpo determinada por nuestra cultura, nuestra condición social, nuestro oficio. Pero en una situación de *representación* existe una utilización del cuerpo, una técnica del cuerpo totalmente distinta.²⁴

BARBA, EUGENIO. *LAS ISLAS FLOTANTES*. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. MÉXICO. 1983.

²²GALEANO, EDUARDO. *Memorias De Fuego I. Los Nacimiento*. Ed. Siglo XI, Madrid. 1986. Pág. 15.

²³BARBA, EUGENIO. SAVARESE, NICOLA. *EL Arte Secreto Del Actor*. Ed. Pórtico. Ciudad de México. 1990. Pág. 2.

²⁴BARBA, EUGENIO. SAVARESE, NICOLA. *EL Arte Secreto Del Actor*. Ed. Pórtico. Ciudad de México. 1990. Pág. 2.

Es necesario ser astutos. No podemos fiarnos de las fuerzas que no somos capaces de sacar completamente fuera. Confiando en la capacidad de agudizar nuestras fuerzas nerviosas, lo que podría llamarse un segundo estado de conciencia. No somos capaces de esto en nuestra cultura. Tenemos que encontrar otras sendas, atacar por otro lado. Nuestra fuente fértil es algo distinta de la realidad: llamémosla fantasía.²⁵

EL ESPACIO...

INNES, CRISTOPHER. *EL TEATRO SAGRADO*. FONDO DE CULTURA ECONÓMICA. MÉXICO. 1995.

Así como una obra puede ser ubicada en la eternidad, dejando, por ejemplo, que la gente dispare unos revólveres en el año mil, poco más o menos, así también veréis unas puertas que se abren ante llanuras cubiertas de nieve bajo cielos azules, chimeneas con relojes encima que se abren para convertirse en puertas, y palmeras florecientes al pie de unas camas para que unos elefantitos colocados sobre los estantes de los libros puedan alimentarse de ella... una escenografía que supuestamente represente Ninguna Parte...y la acción ocurre en Polonia, país tan legendario, tan desmembrado, que tiene buenos méritos para ser esta particular Ninguna Parte o, en términos de una putativa etimología franco griega, una Ninguna Parte lejanamente interrogativa.

ALFRED JARRY (UBU REY)²⁶

²⁵BARBA, EUGENIO. *Las Islas Flotantes*. Universidad Nacional Autónoma de México. México. 1983. Pág. 69.

²⁶INNES, CRISTOPHER. *El Teatro Sagrado*. Fondo de Cultura Económica. México. 1995. Pág. 27.

RESTREPO, JOSÉ ALEJANDRO. VIAJES PARADÓJICOS. BIBLIOTECA LUIS ÁNGEL ARANGO. BOGOTÁ. 2000.

Las narraciones a la vez que generan historia, producen también geografía. El caminar, el narrar la experiencia, el experimentar vívidamente la geografía son, de hecho, formas de crear espacios que en su ausencia no pueden reducirse a trazos gráficos. Se trata de geografías fuera de las totalizaciones imaginarias del ojo. Estas narraciones tienen además el potencial de convertirse en *corpus teórico*, en una *teoría de prácticas*...

¿Para qué ir tan lejos, inútilmente? Todo puede suceder sin moverse de su sillón, como Lezama Lima, *El peregrino inmóvil* que no se movía de su sillón-avión. Velocidad y movimiento no son lo mismo. Siguiendo a Deleuze, la primera es intensiva, el segundo es extensivo. El movimiento puede ser muy rápido y no ser velocidad. La velocidad puede ser lenta, aún inmóvil y seguir siendo velocidad extrema.

Nuestro viaje es eternamente imaginario. De ahí su fuerza. Va de la vida a la muerte. Y además todos pueden hacer lo mismo. Basta con cerrar los ojos.²⁷

EL VIAJAR...

INNES, CRISTOPHER. EL TEATRO SAGRADO. FONDO DE CULTURA ECONÓMICA. MÉXICO. 1995.

²⁷RESTREPO, JOSÉ ALEJANDRO. *Viajes Paradójicos*. Biblioteca Luis Ángel Arango. Bogotá. 2000. Pág. 49.

Debemos ser visionarios...el poeta hace de sí mismo un visionario por medio de una perturbación larga, inmensa y razonada de los sentidos.

RIMBAUD²⁸

Me parece a mí que estoy caminando en sueños. Como si la ficción y la vida se fundieran...por tanto escribir, mi vida se ha convertido en una sombra de la vida. Ya no me parece que esté yo pisando la tierra sino, antes bien, flotando sin peso en una atmosfera, no de aire, sino de tinieblas... desaparecen todos los conceptos de lo justo, lo injusto, lo verdadero, lo falso; y todo lo que ocurra, por muy insólito que sea, me parecerá perfectamente apropiado.

STRINDBERG²⁹

RESTREPO, JOSÉ ALEJANDRO. *VIAJES PARADÓJICOS*. BIBLIOTECA LUIS ÁNGEL ARANGO. BOGOTÁ. 2000.

Valdría la pena volver sobre ciertos viajes y viajeros atípicos y paradójicos: el que nunca consigue salir, el que viaja *in situ*, el que llega al lugar equivocado, el que viaja muy a su pesar, el que se queda a mitad de camino, el que nunca encuentra el camino de regreso o el que no quiere regresar jamás. Aún en la ciudad hoy en día, hay circuitos atípicos con las mismas características: pasadizos y pasajes secretos, giros prohibidos, callejones sin salida, calles de un solo sentido en contravía, intersecciones inesperadas, glorietas a la eternidad... en la selva como en la

²⁸INNES, CRISTOPHER. *El Teatro Sagrado*. Fondo de Cultura Económica. México. 1995. Pág. 27.

²⁹INNES, CRISTOPHER. *El Teatro Sagrado*. Fondo de Cultura Económica. México. 1995. Pág. 27.

ciudad, perderse exige de arte y rigor. Sagas, reflexiones, experiencias que cobran fuerza al final de tanto cansancio y de tanto riesgo inútil, testimonios de una rara complejidad que subyace en el simple hecho antropológico de desplazarse.³⁰

LA CIUDAD...

CALVINO, ITALO. LAS CIUDADES INVISIBLES. ED. SIRUELA S. A. MADRID. 2003.

¿Qué es hoy la ciudad para nosotros?

Creo haber escrito algo como un último poema de amor a las ciudades, cuando es cada vez más difícil vivirlas como ciudades. Tal vez estamos acercándonos a un momento de crisis de la vida urbana y *Las Ciudades Invisibles* son un sueño que nace del corazón de las ciudades invisibles. Se habla hoy con la misma insistencia tanto de la destrucción del entorno natural, como de la fragilidad de los grandes sistemas tecnológicos que pueden producir perjuicios en cadena, paralizando metrópolis enteras. La crisis de la ciudad demasiado grande es la otra cara de la crisis de la naturaleza. La imagen de la *MEGALÓPOLIS*, la ciudad continua, uniforme, que va cubriendo el mundo, domina, también mi libro. Pero los libros que profetizan catástrofes y apocalipsis hay muchos; escribir otro sería pleonástico, y sobre todo, no se aviene a mi temperamento. Lo que le importa a mi *Marco Polo* es descubrir las razones secretas que han llevado a los hombres a vivir en las ciudades, razones que pueden valer más allá de todas las crisis. Las ciudades son un

³⁰RESTREPO, JOSÉ ALEJANDRO. *Viajes Paradójicos*. Biblioteca Luis Ángel Arango. Bogotá. 2000. Pág. 50.

conjunto de muchas cosas: memorias, deseos, signos de un lenguaje; son lugares de trueque, como explican todos los libros de economía, pero estos trueques no lo son sólo de mercancías, son también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos. Mi libro se abre y se cierra con las imágenes de ciudades felices que cobran forma y se desvanecen continuamente, escondidas en las ciudades infelices.³¹

³¹CALVINO, ÍTALO. *Las Ciudades Invisibles*. Ed. Siruela S. A. Madrid. 2003. Pág. 15.

CAPITULO VI

**BITÁCORA DEL
NAVEGANTE**

Imagen 1: *Viento travieso (Detalle)*

Plumilla y tinta sobre madera. 2007

TODO EMPIEZA COMO UN JUEGO

“Toda obra de arte es un juego”

*Peter Brook*³²

En una noche, como las noches de mi tierra, tuve un largo viaje a un lugar desconocido de mi memoria, me encontraba conmigo mismo en un bosque donde corría y jugueteaba pero a la vez me sorprendía, era todo tan nuevo para mí, que no hice otra cosa que curiosear, preguntar e imaginar...

Tenía 3 años cuando mis padres encontraron una forma muy apropiada de enseñarme y darme a conocer las fascinantes cosas que se presentaban para mí, Papá acerco a mí la tina, lista para un justo y necesario baño, de repente mi Madre, con su gran sonrisa cautivo mi mirada y me encerró para siempre en sus brazos, mientras el agua caía sobre mi cabeza, yo asustado, miraba pasmado, la manera tan sencilla y tan linda con la cual mis padres dieron a conocer el significado de gota, río, mar, ola, calor, sol, arena, lluvia...

Todavía es la hora en que no termino de agradecer a mis padres por ser seres que creyeron en la magia, seres que se comieron todos los cuentos que leían para mí.

Después a los catorce años, en el colegio conocí el teatro.

¿Qué era eso? Asustado otra vez, impaciente también, miro el reloj y toca la chicharra, cambio de clase, que no era clase, si no un indicio que fortalecería por otros medios lo que ya estaba en mí...

³²PETER STEPHEN PAUL BROOK, (Londres, 21 de marzo de 1925) Reconocido director de teatro, películas y ópera. Es uno de los directores más deslumbrantes e influyentes del teatro contemporáneo.

Hoy tengo veintinueve años, frente al papel trato de justificar que comprendo algo que desde hace mucho tiempo ya me había tocado el corazón y el alma, y que desarrollo continuamente conmigo mismo y con la gente que conocía, en un patio de escuela o en un escenario y frente al papel, una sonrisa aborda mi ser porque tengo la dicha de jugar, justo como las palabras con las que empieza este cuento, desde hace mucho y que, me ha valido de tal forma que espero jamás me abandone.

Jacobo Morales, escritor y dramaturgo Puertorriqueño, afirma junto a Jairo Aníbal Niño, Ángela Botero López y otros más que: Es el *juego* el camino hacia una puerta que jamás se cerrará, que se vivifica en la infancia, pero que inquieta al adulto y a todo el mundo y nos brinda una manera de esparcir nuestra mente y escapar a tan cruda, reacia realidad, y al contrario de las noticias de la televisión nos proporciona risa y ensueño y porque no *creatividad...*

“Y es que si los adultos aprendiéramos a jugar, cuantas guerras se hubieran evitado...”³³, si el Padre acoge a su hijo cinco minutos en un desborde de alegría a cambio de regaños y correa, y de esa manera hacer entender lo que se falló en la tarea; pero vivimos en un mundo violento que nos colma de otras formas de vivir, lastimosamente, cuando resultaría más fácil pedir a cambio estar al margen de un pincel y no de la ley, empuñando un libro y no una arma.

Que la realidad de un país trastorna a sus habitantes es porque se ha olvidado reír, jugar y cantar, pues a mí personalmente me ha ofrecido la posibilidad de ver con otros ojos las dificultades.

³³MORALES, JACOBO. En la obra teatral “Gracias por las flores”. Actor, poeta, dramaturgo y cineasta puertorriqueño. Nació en Lajas, Puerto Rico, el 12 de noviembre de 1934. De niño soñaba con ser pelotero o fugarse con un circo.

Yo creo profundamente en la paz mediante un juego: Sin armas y con canicas, correteando nubes, viendo el reflejo de los rostros sobre el charco, de la mano de alguien formando una ronda y gritando al unísono una voz de felicidad.

Pero nuestra inteligencia avanza tanto cada día, sin ganas de detenerse, se inventan modas, se rompen paradigmas, se crean las soluciones, luego las necesidades, somos y seremos creadores por naturaleza, aunque se crea que se tiene el “Poder” entre las manos, éste siempre como agua se escurrirá, por distintos caminos, unos para sanar enfermedades, para hacer goles, pintar cuadros, escribir cuentos, pero otro para construir armas, tecnología, industria, destrucción del mundo que es único...

Muchos se equivocan al proponer que la naturaleza esta a nuestra merced sin la idea de que nosotros no existiríamos sin ella, si la posibilidad creativa nos brinda tanto, espero que nunca nos lleve a la idea de emigrar del mundo, al que como un virus en un organismo estamos consumiendo.

Tenemos en nuestra conciencia, la posibilidad de hacer de nuestras vidas algo grandiosas, que nos cambie la perspectiva de las cosas, somos navegantes a la deriva de un mundo de mundos, actores de un gran escenario que nos pertenece y de la obra en la que somos los actores principales.

Imagen 2: *Vuelo*

Plumilla, tinta y pastel seco sobre papel. 2007

CUERPO/VEHÍCULO - CUERPO/MEMORIA

“Señor:

Dirige mi nave a los países ocultos, enséñale a mi brújula a seguir el alocado rumbo de la libertad, hazme la merced de que al llegar a nuevas tierras pueda comprobar que toda criatura está hecha de canto, abrazo, estrella, pensamiento, amor y colibríes.

Deja que el mapa de nuevos mundos llegue a mis manos, pero permíteme que lo pierda para guiarme por mis ilusiones.

Y ante todo, Señor, concédeme la gracia de que en el infinito universo de los viajes, una y otra vez, sea yo el descubierto.”

Jairo Anibal Niño³⁴

Cuando uno emprende un largo viaje, cree empacar lo necesario y no omite nada más, que aquello que es importante. En el arte, también nosotros emprendemos esos viajes que nos llevan a no sabemos exactamente, llevamos lo necesario también, y a veces, viajamos a la deriva, como arrastrados por un río caudaloso y desenfrenado, así, quizá, sea la metáfora del acto creativo, un río profundo, en cuya corriente nos arrastramos, siempre alerta.

Alerta a cada señal, cada mínimo gesto, cada particularidad, que nos comunica algo sorprendente, incierto, oscuro, asustadizo incluso, pero capaz de enaltecer el valor de lenguaje implícito allí, descifrado por el artista.

Los procesos artísticos se han caracterizado en nuestros días, por los modelos investigativos, de estudio, de exploración, como en el caso de la obra de José Alejandro Restrepo³⁵, que se ha servido de

³⁴NIÑO, JAIRO ANÍBAL. *Preguntario*. Bogotá, Panamericana.1999. Pág. 4.

³⁵RESTREPO, JOSÉ ALEJANDRO. *Viajes paradójicos*. Biblioteca Luis Ángel Arango. Bogotá. 2000. Pág. 50.

la Etnografía para adelantar prácticas artísticas, ligando la investigación y el arte, en una relación armónica, distante de los preceptos científicos de investigar, optando por una visión donde el arte se involucra en primera instancia con su contexto, su espacio, en segundo lugar con sus personajes, sus habitantes y en tercer lugar con sus realidades.

La memoria se convierte entonces en una herramienta desde la que se desprenden un sin número de rutas que comunican la subjetividad del hombre, en mi caso la relación de los lugares a los cuales he determinado una especie de valor, llámese sentimental, anecdótico, recordado, que impulsan la necesidad de experimentar el dibujo, relacionando entonces la propuesta con la investigación - creación, en una clase de etnografía de mis propios mundos.

Nace entonces una aventura hacia el interior de la memoria, constante en la obra. La temática de los espacios, los lugares y los paisajes imaginarios surgen como un estímulo que ofrece tanta materia prima para crear y de donde se extrae lo mejor, revirtiéndolo hacia el exterior, transformándolo en arte.

El ideal del cuerpo como contenedor de esa memoria y como vehículo de viaje, conlleva a la relación *interior-exterior*, donde el cuerpo es el medio o filtro mediante el cual se comunica dicha fórmula, a través de él, como una especie de decantación, lo exterior se acerca, se transforma y se reinterpreta, y se revierte en dibujos en donde se re-presenta la conjunción de esos mundos de la memoria nutridos por los sentidos y los sentimientos.

Como todo viaje, cualquiera que sea, no está exento del peligro, estar alerta es la disposición de los sentidos abiertos, latentes a cualquier señal, cada camino y cada paso que avanzamos nos conduce hacia el destino ideal - irreal en el que no pereceremos

antes de alcanzar la meta y donde recorreremos un pasaje largo que nos arrastra, en el que nos dejamos llevar para descubrir para sí, todo aquello que buscamos, que el azar nos proporciona, de la sorpresa y el asombro del viaje, y sobre todo, de ese sentido *hacia el arte* que nos produce, sin rumbo...

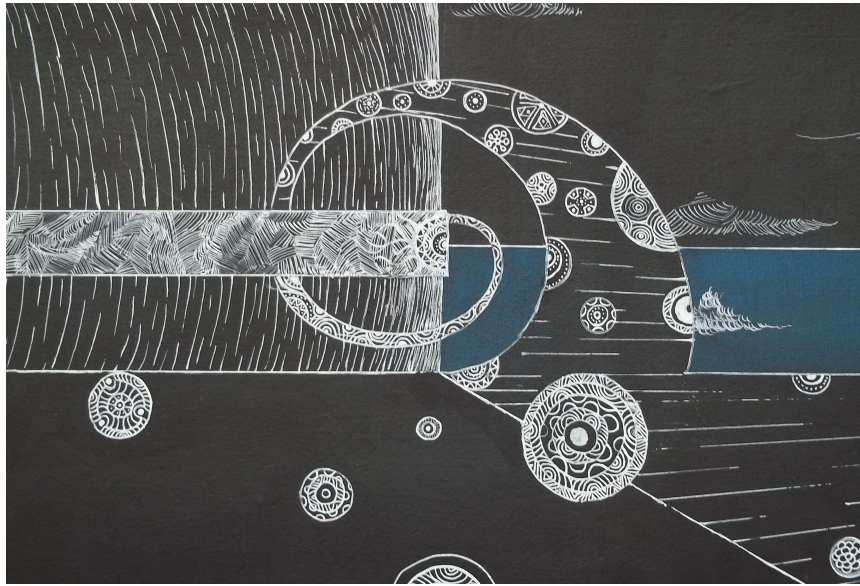

Imagen 3: Escenografía infinita (Detalle)

Tinta china y pastel seco sobre papel. 2007

EL DIARIO DE LOS SENTIDOS

“Difícilmente dentro de los contextos oficiales y del poder encontramos espacios para cultivar y explorar las energías intangibles y ocultas de los cuerpos y de la vida.

Estas energías de la sombra son anárquicas, inútiles y peligrosas para las metas LÓGICO-TECNO-CIENTÍFICAS Y PRAGMÁTICAS de los diferentes sistemas del poder.

No obstante, en la historia han existido algunos individuos FILÓSOFOS-ARTISTAS-VISIONARIOS que en el intento de rescatar los territorios que han sido históricamente negados o reprimidos, se han dedicado incondicionalmente a investigar, a vivir y expresarse desde allí.

Igual que ellos, creemos que el hecho de invocar, remover y convivir con estas fuerzas nos abre la posibilidad de ampliar nuestra conciencia y nuestras capacidades perceptivas en relación con el gran macrocosmos que es la vida y a nuestro particular microcosmos que es el cuerpo.”

JULIE BARNESLEY³⁶

Que se considere al mundo como el teatro de la vida... o considerarse a uno mismo como actor de su propia vida, y no sólo eso, sino también ser creador; como si la realidad circundante, los espacios efímeros y sólidos, todo lo que obtenemos de esos cinco mundos propiciados por los sentidos, la voz, el sudor y los órganos, se dispone y se abre hacia una sensibilidad más latente y más decisiva frente a la vida, o las tablas de la vida.

Jerzy Grotowski nos dice que “El ritmo de la vida en la civilización moderna se caracteriza por una serie de tensiones, un sentimiento de destrucción, el deseo de ocultar los motivos personales y la adopción de una diversidad de papeles y de

³⁶BARNESLEY, JULIE. *El cuerpo sin órganos en el teatro occidental*, Fondo Editorial Institución Universitaria de Danza. Venezuela. 2008. Pág. 32.

máscaras para la vida (para la familia, el trabajo, ante los amigos o la vida comunitaria, etc.)...

El teatro ofrece una oportunidad para lo que podríamos llamar integración, mediante la técnica del acto, mediante su arte que le permiten al organismo vivo luchar para encontrar objetivos más altos, si descartamos las máscaras, si se revela la sustancia verdadera, se logra una totalidad de reacciones físicas y mentales...³⁷

Ahora, cuando se asume una vida teatral, la asumimos bajo dos sencillas condiciones: creer y crear, la primera, lejos de un dogma de fe, una acción real, estar totalmente convencidos de lo que hacemos, dar la mano, saludar a una bella mujer, para que todo se conjugue para la creación.

Así, como seres creadores, asumimos el mundo, lo transformamos y lo modificamos a nuestro antojo, lo destruimos y lo lloramos, lo recorremos, en él, reconocemos, saludamos, hacemos gestos para llamar la atención y nos transportamos, uno tras otro, en bus o a pie, en moto taxi o en avión, por cualquier medio, hacia el final de la escalera que a todos nos conduce al mismo lugar, la muerte, después de cada señal, allí lo escuchamos, hacemos música, danzamos, lo observamos, lo difundimos, y expandimos, lo sembramos y nos lo tragamos.

Y así nos acoge y nos acogemos, sin pedir nada a cambio, solo unas palabras para dar sentido mágico al sueño que es la vida como nos lo muestra Calderón de la Barca y al eterno despertar de ese otro que nos sueña y nos crea como en las Ruinas circulares de Borges.

³⁷GROTOWSKI, JERZY. *Hacia un teatro pobre*. Siglo XXI. México. 1968. Pág. 213.

En nuestro cuerpo se inscriben los azares y devenires del mundo, allí se inscriben todos los gestos y los deseos, el porvenir es indescifrable a los ojos del navegante, pero éste es más suspicaz, pues se ha convertido en un decantador de todo estímulo, traduce lo que llueve de todas partes, se incrusta con cada paso en el asfalto que lo sostiene, vibra con ese latir oculto en la fragmentada geometría y danza para sí aquella música producida por el trancón, por las máquinas que deambulan también por ese mundo, porque si existe alguna razón para ser vital - actor - transeúnte, también existe para encararlo.

La vida pasa ligera y casi inadvertida y nos unimos a olvidarlo todo, y a pasar por todos los faroles que darán luz para seguir buscándonos, en donde... en el gran escenario, bajo la luz, los libros, las calles, en la cotidianidad de asombros que nos permitan soñar más y dormir menos.

Imagen 4: *Salida (Detalle)*

Lapicero y vinilo sobre papel. 2004

LA ENTRADA

“Haz de tu vida un sueño, y de tu sueño una realidad. “

ANTOINE DE SAINT EXUPERY³⁸

Agudizar la mirada como el ave rapaz que viaja y rompe el viento sobre la cotidianidad, permitimos un mundo muy amplio que constituya un innumerable ramaje de estímulos que nos lleven a crear, un mundo abierto que se nos muestra al cruzar la calle, que nos lleva a romper así mismo, los espacios de tránsito contruidos por hombres para máquinas; recordar cada verde que acoge y abraza la ciudad como una paleta de óleos, con olores extraños que resuenan sobre el lienzo.

Ella está ahí. Como una caja de sorpresas donde lo más raro y lo más simple de la condición humana yace, allí, los dilemas de toda índole se disponen para que lo cotidiano fluya, como fluye la vida para todos, los tropiezos infaltables que no nos permiten andar y nos dejan patojeando; un avanzar lento que nos oprime o despierta en un sentido de letargo y lentitud que nos permite ver, percibir más detalladamente, con pausa.

Somos capaces de reconocer por medio de los sentidos, cinco mundos posibles; queremos recorrerlo todo, y tenemos aquí y ahora la infinita posibilidad de verlo, olerlo, tocarlo, degustarlo y escucharlo, pero somos conformistas con lo inmediato (cuando lo que pasa desapercibido, podría convertirse en materia prima para empezar a reconocernos con y en él otro) lo que nos muestra la

³⁸<http://www.frasesypensamientos.com.ar/frases-de-sueno.html> Enero 11 de 2011

televisión, la constante alienación de ésta, el trabajo y la monotonía, la preocupación por el dinero, etc., que han nublado y ocultado diversas opciones para encarar la vida, sensibilizarnos por la gran cantidad de datos obtenidos, estímulos, que para el arte y el artista, no pasan desapercibidos, si no que se hacen más latentes en el imaginario.

Entrar en un estado de atención a la urbe, y poder reconocerla desde lo que nos sorprende de ella, lo que nos podemos encontrar desde la ventana del bus o recorriéndola a pie.

Pero somos seres olvidadizos, ella, seguirá allí, y nosotros volveremos a pisarla, escupirla, ensuciarla, dejando que pase, que se oscurezca y se transforme para ser infinitamente leída.

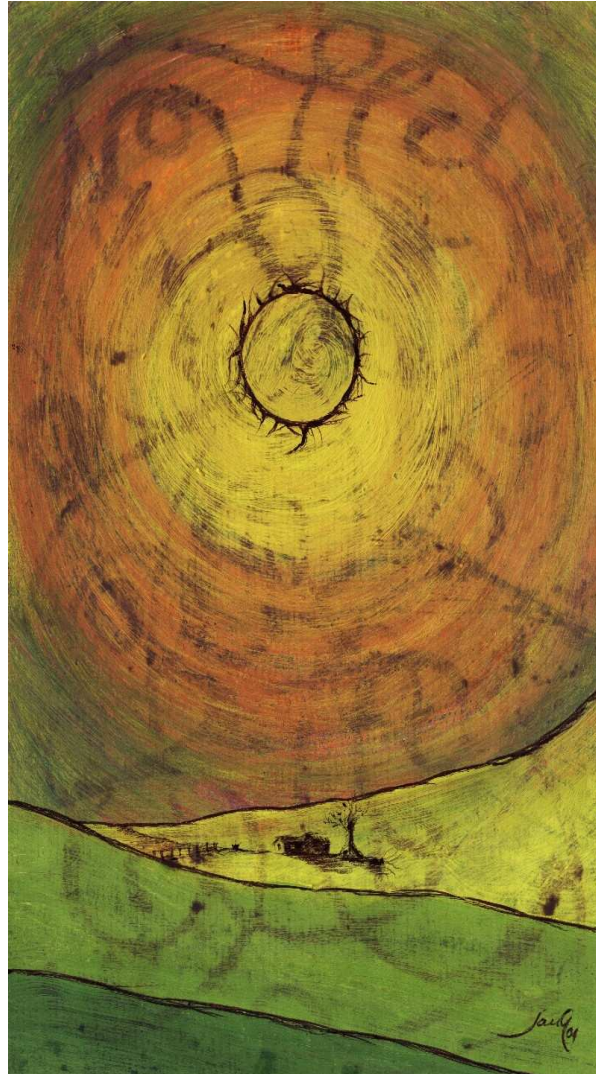

Imagen 5: *La espera*

Lapicero y vinilo sobre papel. 2004

“Nada se pierde, dulce ser, nada se pierde nunca, no se agota la palabra no dicha, más se escucha. Permanece la música que manda el silencio, el eco está por doquier, pájaro que llamar nadie sabe.”

LAWRENCE DURRELL³⁹

Cansados después del largo trecho, el sudor corría sobre las mejillas, ellos cansados, alucinados, con cada paso avanzaban hacia el paraíso perdido, que destelló sobre sus ojos aquel día, aquel día azul donde los colores se estremecieron retumbando cada hueso, cada músculo, cada rincón del cuerpo.

Era una larga hilera de mujeres y hombres caminando en silencio, por cada una de sus mentes, susurraba el cántico de voces ausentes y distantes que otorgaba en ellos migas de esperanza, alegría misericordiosa y risas.

Me encontraba entonces riendo con ellos.

Allí, justo en la mitad del camino, en medio de risas vanas y endemoniadas se oyó un eco diferente que provenía del perdido fin, era un llanto temeroso y a la vez cálido, la mirada de todos se cruzó por la mía y la mía por la de cada uno, asustados todos se hacían mil preguntas, y al no encontrar soporte, alguna prueba, empezaron a regresar, abandonando el trecho por dibujar, aquel sendero que habían iniciado alguna vez y que el tiempo, como una marca, con cada paso había trazado.

³⁹<http://www.frasesypensamientos.com.ar/frases-de-sueno.html> Enero 11 de 2011

Entonces el último de aquella hilera se convirtió en el primero, el que debía guiar la ruta hacia el origen, y da la casualidad que todo se había borrado, ya no existía aquel camino inicial por donde tantos días, tanto tiempo y tantas lunas habíamos caminado, la naturaleza inclemente había devorado con maleza el retorno y allí, alucinados, cansados y confundidos, empezamos a llorar, desesperados y desahuciados.

A lo lejos, se oyó en una distancia sin igual aquel eco, la mirada de todos se cruzó por la mía y la mía por la de cada uno, asustados nos hicimos mil preguntas, y por cada estrella, por cada titilante estrella, vaciamos las miradas, los párpados pesaban y el cuerpo se resistió y se rindió en un profundo sueño.

Ahhh!, la ingenuidad del hombre. Inocente y frágil como un diente de león, nace en la mañana, se propaga con el viento, madura en la tarde y muere con la noche, incapaz de comprender el significado de lo que lo rodea, y de reconocer en ese eco su propia vibración.

Buscando lo que nunca se le ha perdido.

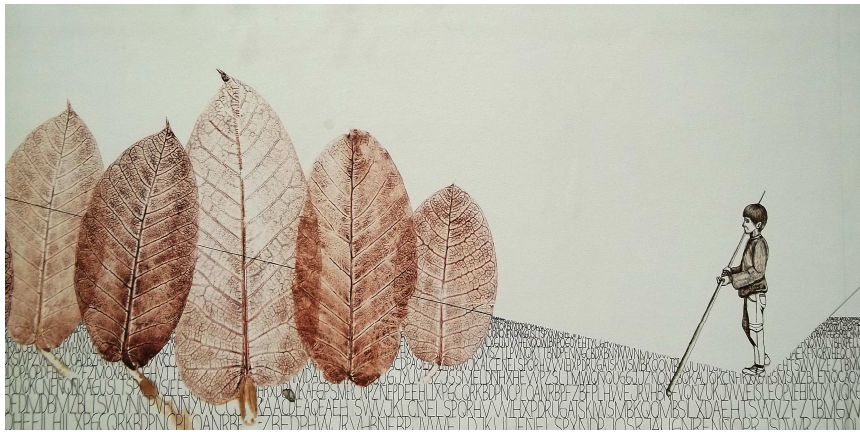

Imagen 6: Puente (Detalle)

Tinta china, impresiones sobre papel. 2008

PUENTE

“Arriba el sol, abajo el reflejo de cómo estalla mi alma...”

CERATI⁴⁰

Reconozco en cada paso un mundo sobre otro mundo. Soy un caminante que deambula solo por ahí, en una búsqueda inquietante por aquel horizonte que me permita cegarme y al mínimo estado de alumbramiento, sorprenderme en otro lugar para empezar otro recorrido distinto, otro sueño que se abre y se despeja poco a poco.

Allí, camino de nuevo por el filo encordado del destino. Me tambaleo entre el vacío blanco e insípido y el fértil llano de letras que se disipa hasta donde alcanza la vista, me pierdo buscando en cada rincón palabras claras, instrucciones que guíen cada avance.

Sobre la cuerda floja, imagino mil espadas de oro esperando ceñirse a mi piel sudorosa y cansada, una vara es la única que ayuda en mi equilibrio.

El viento sopla muy fuerte aquí. Mi avanzar es lento pero firme, me encuentro ahora frente a un trecho enredadizo, casi interminable de árboles gigantes que se cierran frente a mí, soy víctima de encrucijadas y ramificadas espinas que enredan mi mente, mis pensamientos más claros se desenfocan, llevándome a perderme de nuevo, en otro mundo, otro escenario más donde se desata la trama de lo imaginario y lo real y se trenza lo fantástico con la muerte.

⁴⁰CERATI, GUSTAVO, *Canciones Elegidas*. Sony Music. 2004.

Somos caminantes del mundo invisible, visible al cruzar cada rincón de fragmentos útiles que se componen en la memoria.

Cada rincón es como un indescifrable baúl, caído en el soberado empolvado, aguardando cada pisada silenciosa que rechina en el futuro y tiene resonancia en nuestra sangre.

Palpita el corazón, respiraciones profundas de aires ahumados que huelen a mi casa y me recuerdan a canciones de arrullos infantiles, junto al fuego, crepita la llama como anunciando algo, una visita inesperada...

Imagen 7: La marea (Detalle)

Rapidógrafo, impresiones, otros sobre papel. 2009

LA MAREA

Inconsciente, disvariante, torpe y casi inmóvil, recuerdo tanto aquello que se esfuma desde y entre nuestras manos, luceros fugaces acaloran un despertar en tierras nuevas donde el panorama se despeja y acicala el alma con susurrantes palabras.

Aquellas frases son el fruto de cada sentimiento, sensación o estado que le permiten a uno perderse o encontrarse en el estado de sitio, más próximo que cualquier resto de cemento o ladrillos, el cuerpo.

Desde aquí me reconozco inmerso en el espacio y el tiempo de todo devenir, de toda transmutación, producto de cada nueva tecnología, medicina, etc., donde, como seres inconformes, como el gato con el ovillo de lana, o como el pez que muere agitando la cola, cada uno muere por su boca, incapaz de pronunciar algún grito de auxilio o esperanza, como si todo aquello que queremos, se evaporara como una espesa capa de humo.

Alucinamos silencios, añoramos ruido, la venta del tiempo, el trancón del medio día y toda la incapacidad humana de sobrellevar el tedio y la melancolía, a costa de un poder a medias...

¿Pero, qué es el poder?

Una ilusión, un estado mental indescifrable como lo que fue, como lo que es, o lo que seguirá siendo.

Enloquecerse, cegarse y derrumbarse una y otra vez a causa de aquello tan escurridizo, tan acuoso, tan envolvente, y tan infinito como es el océano profundo del cual pescamos todos los

conocimientos, que se transforman, para dar paso a las complejas y casi insospechadas formulaciones.

Todo lo que el hombre es, la historia misma de la humanidad, como crea, como construye, como mitifica o como anhela acceder a aquel edificio babel, a la marea informativa donde navegamos todos, con todo, junto a la maratónica lectura del mundo, sentados en algún lugar más allá de cada frontera inventada para detenerse a pensar...

O ¿pescar?

Imagen 8: El tablero (Detalle)

Tinta china, vinilo y pastel seco sobre madera. 2010

EL TABLERO

Cuando empecé, al lado negro de cada lado se encontraban los peones...uno por uno se eliminaban hasta el retorcimiento. La ruptura particular de cada uno los transformaba en un reloj de arena que fusionaba sus cabezas, gránulos que caen sin cesar.

Allí, cada hombre, cada mujer, cada árbol, cada hoja que cae, ejemplifican innumerables síntomas, difusas imágenes se abren y se cierran, enfocan y desenfocan, mostrándose algunas intactas, otras disimuladas.

Al llegar al suelo, todo se desprende de aquella raíz a la cual pertenece el mundo, el que nos contiene. Somos fichas ilegítimas que se consumen y matan, se mueven estratégicamente sobre cada color que alcanza la razón.

Habitar la palabra, como soportarse en un cuadrado de cualquier color.

Imagen 9: Santa Bárbara

Lapicero y vinilo sobre papel 2004

LA CASA ES MI UNIVERSO

FINAL PARA UN CUENTO FANTÁSTICO

- ¡Qué extraño!
- dijo la muchacha avanzando lentamente.
- ¡Que puerta más pesada!
- La tocó, al hablar, y se cerró de pronto, con un golpe.
- ¡Dios mío!
- Dijo el hombre-
me parece que no tiene picaporte del lado de adentro, nos han
encerrado a los dos!!
-A los dos no... a uno solo
.- dijo la muchacha
Pasó a través de la puerta y desapareció.

IRELAND, I.A.⁴¹

Hoy desperté un poco intranquilo, todo alrededor de mi cama gesticulaba mil muecas como anunciándome algo, yo pregunto: ¿Acaso somos los lectores de aquellos indicios que nos muestran los sueños?

Anoche soñaba con un campo abierto, cubierto de espigas de trigo, el camino se abría como en aquellas pinceladas de Van Gogh donde los cuervos vuelan sin cesar.

Mientras avanzo, una dulce melodía me llama al final del camino, paso tras paso se extiende como una melcocha en la boca de mi hermana. La melodía se incrementa haciendo de sus pulsiones tan intensas que mis oídos estallan.

Aparentemente despierto, pero la cama no es la mía, ni el cuarto, la casa es desconocida, se sitúa en medio de la maleza que se ha incrementado como rescatando su lugar, allí, rodeado por arbustos espinosos y olores conocidos del campo, recorro cada pasillo,

⁴¹<http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/mini/final.htm> Junio 23 de 2011

mientras la melodía canta de nuevo, desde algún cuarto, en algún rincón, como si la casa misma, cada parte de barro y teja se supiera la canción, la tonada melodiosa y odiosa que hasta este punto, me ha llevado a la confusión y al no saber hacia dónde dirigirme.

De pronto, una silueta se aparecía como una sombra al borde de la luz, como la puesta de sol, alborada naranja en el valle de arbustos, una mujer águila se pasea por la iluminada montaña que se bordea de ráfagas doradas y estruendosas.

Sigilosamente me acerco a ella, busco entre sus plumas ese secreto que esconde, su voz me remite a la melodía primordial con la que dirigía mis sentidos maltrechos, me guía hacia el más difícil encuentro... de aquí hasta allá hay una distancia incalculable... del silencio al ruido y del ruido al misterio... del agonizante tiempo al más desprendido vuelo... tic, tac, retumba el reloj incansablemente como anunciando la despedida de aquel secreto incompleto que se desgarras como pliegues de papel multicolor.

Soy yo, o somos todos, hombres y mujeres sorprendidos por lo absurdo y alucinados por la nada.

Aquí y allá, cerca y lejos, la única distancia es la incapacidad para partir, huir, romperse y distorsionarse, viajar por cada vertebra hacia el universo interior, el que cada uno es, resumen vital de ese todo, infinito espacial que sorprende a muchos y alucinó a otros, constelaciones vitales presentes aquí, como las ramificaciones de una hoja o una semilla, casa vital, células en constante esfumación.

Imagen 10: De la memoria (Detalle)
Transfer y tinta china sobre papel. 2010

DAMA CALLE

*“Calle que me sostienes,
calle que me acompañas donde sea,
calle que me despides,
calle que me atas a la tierra,
calle de mañana,
calle de noche,
calle triste,
calle insolitaria,
gotas de sal,
diamantes de colores,
calle porque si,
calle porque no,
por ser,
por estar,
por el miedo a divagar,
calle eterna,
que etérea mojas mi nostalgia,
calle de noche serena,
angustiosa,
incesante mar de lágrimas,
remota saliva entre los labios,
calle sincera,
¿Qué dices?”*

Paso a paso te percibo entre cuerdas antiguas, memoria líquida, lo que dices, lo que eres entre nocturnos segundos, calle mujer o lágrimas de hombre, calle suerte, calle destino, quien eres, que dices, calle que me sostienes, que me acompañas hacia la nada.”

JAUG.⁴²

Regocijado a veces en el silencio, antiguos nombres se escuchan a lo lejos, ecos fugaces anunciando la presencia omnipotente de aquellos omnipresentes espectros que fueron, y que, lejos de aquel atajo han desviado la mirada hacia el frente, dejando atrás la risa y la incertidumbre que cobijaron sus mentes y sus deseos por siglos.

⁴²UNIGARRO, JOHN. *Textos de viaje*, Bogotá, 2008.

Todo se cubre de luces y espantosos árboles que han crecido sin cesar sobre aquel valle encantado donde todo se confunde, aromas que embriagan y alucinan circundan por allí, como si nada, sobre las narices de los tontos que defienden a los espectros que fueron y que buscan ser sobre las conciencias y las almas desahuciadas al olvido.

Acicalo las nubes para perder el egoísmo palpitante de los días, días en que se vuelve más difícil la capacidad táctil y la humedad tranquila a punto de caer bajo mis manos, como acariciando el desvelo de las ventanas tristes, que lloran al perdido, regresarlo aunque sea en los pensamientos y de las sensaciones que circundan por cada poro de piel y asfalto.

Somos capaces de todo aquello que nos permita amar, dejando incluso nuestra propia vida. Renunciaría a todo por aquella dama que dejo en mi índice la sospecha del amor y en mis palabras lo inconforme del estar.

Acaricio el mundo con mis manos porque mis ojos ya están cansados... prefiero un paso aquí que el más difícil abismo por escalar, un estar pasivo e inmóvil, un tierno beso en la mejilla.

El frío invade mi cuerpo, llegando al monte de sus piernas, de sus ojos, de su cabello que se ha transformado poco a poco en un humo enceguedor y alucinante con el que acicalo el tiempo, porque el espacio es ya un agujero del olvido y el pasado muerto.

Descubro cada camino como un sendero desgarrador en imágenes y asfalto... seres grises deambulan por ahí, ¿buscando qué?, como si la vida se hubiera escondido en cada cesto, en cada montón de basura, en cada centímetro de tierra desconocida para mí.

Cada cuadra, cada anden, cada puente hacia el infinito lugar del descubridor, descubierto como una sorpresa incandescente y luminosa en medio del cielo gris.

De todos los lugares, éste, comparado con mi hogar, mi ciudad, mis recuerdos y mis anhelos, se refleja eterno.

Yo, navegante incesante, quiero labrar la tierra, sin labrarme a mí mismo, en el lecho mortuorio de cada andén se ocultan las sombras que cargan ese vacío, yo, navegante sin rumbo, sin camino a donde, si la tierra esta yerma de tanta espera, tierra muerta es, yo, navegante infeliz, sin destino y sin ser, sin mar y sin navío, solo con el mundo, con el loco mundo que no deja de girar, navío burbuja, volando sin tiempo, sin sol, sin lluvia.

Algún día, cualquier día, como hoy, al caminar por ella, te sentí a mi lado, susurrando muchas cosas lindas de ti, y de mí. Y yo, en silencio, espero el momento oportuno para silenciar la ciudad, silenciar mi espera y estallar con un solo paso todo lo que tengo, todo lo que quiero, sin fronteras, solo tú.

Algún día, cualquier día, como hoy, salvarás mi sueño y lo calmarás todo para revolotear mi universo y moverme el piso a cada segundo.

Algún día, cualquier día, como hoy, en cada sueño, en cada lugar te descubro íngnima, desnuda, silenciosa como siempre al anochecer.

Tu lamento se abre como una vía hacia tus entrañas, acaso madre, hija, ausente y presente. Nota a nota, tu vuelo se aligera, se ablanda como una lágrima que cae hacia el vacío, como en un ir y venir, solitaria danzas para la luna, para el sol, para la tierra.

Con la mirada cautiva impregnando cada sonrisa, cada estación, pretendo entrañarme en lo más recóndito de mis estigmas, quizá conducido por la fe o por la misericordia.

Soy culpable de la melancolía que atestigua y desata, y quiere revelarse por sí solo descubriendo en tus formas el color a rosas marchitas y el olor de jazmines nocturnos que me guían a ojos cerrados por un sendero nunca conocido, pero indesciframente recordado.

Imagen 11: Potrerillo (Detalle)

Fotografía digital, transfer y tinta china sobre papel. 2007

LA ESQUINA

(CARRERA 6 CON CALLE 12B)

“Fácil de reconocerla y ubicarla...pero resulta tan extraña al tratar de entenderla y explicarla en la medida en que cada esquina guarda y provoca miles de historias. Cada esquina nos da un pulso diferente de la misma ciudad, cada esquina nos permite mirar y mirarnos y entonces lo que llamamos mapa no es la ciudad, su complejidad se hace en nuestra infancia, perdiéndose paralela en la vivencia juvenil y gran escenario para recorrer y recordar de manera permanente mirándola mutar, mirándola sufrir...”

YURI RENE ROSERO⁴³

El escritor mexicano Carlos Monsiváis, hace una profunda y completa reflexión sobre el papel de la esquina en las grandes urbes del mundo. En su texto *EL SANTUARIO DE LAS CITAS*, empieza cuestionándose sobre ¿Qué es una esquina?, a lo que responde: accidente arquitectónico, lugar común de la memoria visual, dispositivo geométrico donde tiene lugar el azar...

Para mí, la esquina fue como un refugio abierto donde me encontraba con mis parceros de barrio, rincón abierto donde enamoré y me desenamoraron, lugar de la palabra que se compartía con todos, incluso con las viejas chismosas de la cuadra, y donde el azar, concepto tal vez muy apropiado para designar a aquel lugar sin igual, al cruzarla, la suerte, el juego, lo inesperado, lo asombroso, lo asustadizo incluso se escondía allí.

“La esquina es móvil e inmóvil, es su tesis y es su antítesis, es sociología, ciencia de las masas, templo del rencor de los

⁴³ROSETO, YURI RENÉ. *La seducción de lo inexplicable*. Revista Mirando El Arco Iris Nro. 2. Diciembre 2006. Pág. 5.

solitarios, metafísica urbana.”⁴⁴, monumento a la paciencia, institución de los vagos en palabras de la abuela y en el barrio, donde la esquina ha sido ocupada por la tienda, “lugar chamánico”⁴⁵, donde lo bueno y lo malo se congrega.

El estado atónito de los señores que ven pasar a la quinceañera jugosa, los planes de la cuadra para celebrar la navidad, el ir y venir de transeúntes que bordean cada cruce de caminos que se bifurcan hasta donde alcanza la vista, lugar, tienda donde el secreto también se vende, el chisme como pan caliente, esquina que se extingue, mientras todos se defienden del crecimiento urbano imparable, el alza del bus, los grandes centros comerciales...

“Hace algunos años, el Valle de Atríz aún se consideraba una aldea grande...el desarrollo desmedido de las ciudades modernas no ha sido ajeno a Pasto.”⁴⁶. Como actores de la construcción del tejido social, debemos implementar y fortalecer los procesos de encuentro ciudadano en lo público, formando oportunidades para el encuentro, la convivencia de los ciudadanos y el reconocimiento de los espacios que les pertenecen, de lo contrario, la ciudad contemporánea hará que los territorios se expandan hasta el punto en que las relaciones directas de convivencia se diluyan.

Los lugares del hombre que tienen como escenario la urbe, son ideales para que las expresiones colectivas, mediante un proceso catártico, desplieguen el encuentro con lo urbano; “solo si existen posibilidades de expresión, tanto de lo individual, como de lo colectivo, es posible la vida armónica con sus contrastes y

⁴⁴MONSIVÁIS, CARLOS. *Nueva metafísica del callejeo. El santuario de las citas*. Revista Mirando El Arco Iris Nro. 3. Diciembre 2007. Pág. 5.

⁴⁵Ibidem.

⁴⁶REYES, ÁLVARO. *Bitácoras de ciudad y carnaval*. Revista Mirando El Arco Iris Nro. 3. Diciembre 2007. Pág. 8.

desigualdades en la ciudad.”⁴⁷, la cantidad de expresiones, de todas las manifestaciones artísticas posibles, harán visible la desmemorización de los lugares del hombre.

⁴⁷FONSECA, JAIME ALBERTO. *Lugares y eventos de la ciudad*. Revista Mirando El Arco Iris Nro. 4. Diciembre 2008. Pág. 37

Imagen 12: Potrerillo (Detalle)

Fotografía digital, transfer y tinta china sobre papel. 2007

EL POTRERILLO

Todos los días, menos el domingo, amanece para mí más temprano que de costumbre. Los pájaros justicieros o “juicios” como los llamaba mi abuela anuncian el comienzo del trabajo. Junto a las estrellas, recorro el sendero empinado de mi carrera sexta, directo hacia el mercado.

Cuentan que hubo un tiempo en el que el trabajo del campo era bueno, mi abuelo se había cultivado para sí, toda una carrera en el arte de sembrar y trabajar la tierra, cosa que mis padres heredaron, como un negocio familiar.

Eran amaneceres lentos donde los olores se emancipaban por el espacio, las frutas, las hortalizas, las verduras, etc. todo allí se coleccionaba y se comercializaba, mientras cada olor, cada color, cada rincón de ese lugar, se transformaba para mí en el inmenso circo de las oportunidades, de los azares y de los recuerdos.

Justo allí, podría afirmar, nació mi capacidad de dibujar, pintar y pensar, pues larga era la madrugada, hasta que el sol asome, y el tiempo en el inmenso frío pastuso se hace eterno compañero, entonces mi despertar creativo se aflora con cada estímulo de ese todo, de ese lugar donde los recuerdos se acumulan y me llevan al viaje sin pausa de esta nave que es el cuerpo.

Entonces empiezo a entender que he heredado de mis antepasados mi capacidad artística, pues es la tierra la llave del

verdadero conocimiento, la manzana en la caverna, donde la luz se inmortaliza.

El lugar se convierte cada nuevo día, las montañas que lo rodean empiezan a cambiar sus verdes por grises y naranjas quemados, la urbe poco a poco se traga como un cáncer el paisaje. Las calles, aquellas de piedra y adoquín, son ahora corredores en los que se rompe el silencio con los gritos de la gente, el galopar de los caballos que llevan a cuestras su destino. La cotidianidad se manifiesta cruel y estresante.

Los andenes se cubren de rostros incógnitos, ajenos a todos nosotros, las vallas que lo rodean, se constituyen con el tiempo en muros caídos que no retienen nada, sólo el espacio que lo limita, la gente se abre paso a su ir y venir, dar y recibir, cambio tras cambio desde los bolsillos hasta las cocinas, allí donde el estado parece haber olvidado este lugar de nadie, lugar de todos, donde se concentra por excelencia lo rural y lo urbano, en un equilibrio dinámico, efímero, pasajero.

Ya la tarde es silencio, vacío, rumor de desechos y barro cuando cae la lluvia, rastros de aquel lugar donde se comparte con los fenómenos del destierro y de la adversidad, sólo cantan los cargadores borrachos y los viciosos que matan toda la mañana su espalda y consumen en minutos su alma, carbonizada por los tormentos y la desdicha.

Imagen 13: La memoria y la muerte (Detalle)

Tinta china sobre papel. 2010

CIUDAD SUEÑO

*“Las horas, intensamente me torturan, todo en un solo suspiro
hace mover mi instinto;
riéndome a mi espacio físico.
En el centro angustioso, mi alma alimentase de ficticias esperanzas...”*

EWERTON DE AZEVEDO⁴⁸

I. El amanecer

Amanece el día sin tregua, yo en cambio, traduzco el sonido del despertador en frases celebres para un día sin igual.

Afuera el frío, adentro el recuerdo, ella.

Retumba el tambor del tiempo en mis oídos aún cansados, el sueño que no me abandona y los pájaros justicieros que afuera apaciguan oscuridades, silenciados por murmullos de luz, sobre cielos estrellados por las montañas azules.

Posados sobre el cableado infinito que dibuja senderos sobre el cielo, esperan el día como todos, sólo su canto anuncia la llegada del sol estrellado y envuelto entre nubes silenciosas y el viento de agosto.

Desde mis pies se observa la puerta, son las 5:30 am, y como cada lunes, una sorpresa lejana, intocable, ella, como esos fantasmas que cruzan aquel lugar, de reojo mira el sosiego del amanecer.

Yo, escondido debajo de las cobijas espero también el día, la esperanza permanece en mí, aquí aguardaré con una flor otra hora,

⁴⁸DE AZEVEDO, EWERTON. *La Amapola y la Ciudad en Llamas*. Paulista. Sao Paulo 2000. Pág. 45.

en la que me sorprenderé, porque a través de mi cuerpo en un profundo desdoblamiento, cruzaré el umbral de mi casa y recorreré la ciudad sobre un sueño lleno de recuerdos y nostalgias. Para siempre.

II. El atraco

*“Si el hambre es ley, la revolución se
justifica”*

Grafiti del Lugar

Camino frío y solitario.

Cruzando calles, leyendo suertes que sobre aquella pared se escribieron, mil nombres, la desconfianza ruin que existe al caminar por las calles vacías de anhelos, de llegar, de seguir caminando, de esperar.

Con cada calle, cada rincón del mundo, cada cuadra, laberinto inconcluso, el sudor frío, el miedo, el rumbo directo hacia casa, se conjuga en la mente donde se escribe y se desdibuja el espacio. En el bolsillo dos monedas, una es de 100, la otra de 50, y un pensamiento, una idea alegre, un suspiro.

¡Alto! ¡Bajase de lo que sea!

El cuerpo sólido, frío sudor, ultrajado de pies a cabeza. 2 monedas, un cigarrillo raro, un cuchillo. Descalzo camino 3 cuadras más.

Camino frío y solitario.

III. El Carnaval

Un ser extraño merodea aquel espacio abierto donde a principios de año, cada día de carnaval, como un espíritu burlón, como un eco desde el recóndito umbral de la memoria y la risa, camina desprevenido anunciando con cada paso el desconcierto, la desolación y el pudor, que asoma la muy estigmatizada 19.

Aquella plaza, construida sobre lo que fuera el 20 de julio, el lugar más negro y oscuro de la ciudad, recoge cada dolor, cada alucinación, cada luz, como una colcha que se ha intentado deshilar, como un mal recuerdo, pero que desgraciadamente, o mejor, afortunadamente, revelo en estas líneas, por el clamor de un problema urbano, de casi todas las ciudades, como el cartucho en Bogotá, aquí el desplazamiento forzado también.

Periódicos de ayer, material de reciclaje, cada quien le brinda a aquella plaza su visión del mundo, su microcosmos que cada cual es; envolviéndose con la brisa de vientos nuevos, de risas provocadas, de juegos inconclusos, de instrumentos musicales, de trabajos forzados, de las eternas noches de sueños con olor a cola, a pintura fresca, a papel mojado, con danzas que traspasan la capa asfáltica, retumbando a la Pacha Mama, que somos todos, y sin la cual no seríamos nada.

Espirales que trascienden por el pulso y gesto de aquel ser extraño, que se ha abandonado a divagar entre trazos con olor a carioca, espuma que dibuja el porvenir de los tiempos, el color sobre el gris, el habitar desprevenido de muchos que parecen zombis, que caminan por inercia, por ahí los veo, detrás de la máscara de aquel, que con su risa irónica, su traje de fiesta, es el rey, amo y señor del

carnaval insípido, incoloro e inodoro los 360 días del año que faltan.

IV. Monólogo para Canuto (Un payaso merodea el semáforo)

Quizá algún día en este infierno las cosas cambien, si existe una solución, una salida, un paso en falso sobre la cuerda floja o una sombrilla que te haga más suave la caída.

Al final uno se termina acostumbrando, al frío, al hambre, a la calle, al correr del tic-tac, al ver pasar la vida para unos y verse reflejada la misma desgracia encima de uno, sin piedad, como si el mundo sólo girara para ellos y se estancara en cada andén, en cada esquina para nosotros.

Pero día tras día la función debe continuar, con la luz de la madrugada se abre el telón, la música es el pitar de los carros, el susurro de la gente, aquí el aplauso es el trinar de los pájaros, el aleteo de las palomas, el soplar del viento sobre los árboles.

Sólo el recuerdo bajo las rayas de colores me alimenta, pero esos sólo serán recuerdos, esos no llenan la panza,... ¡que hambre!

Toda la gente cuestiona, se la pasan rajando, hablan de que la injusticia tiene que ser eliminada de la tierra, que la opresión tiene que ser eliminada de la faz de la tierra, pero yo, como muchos, solo reclamo para el ser humano su capacidad o su posibilidad de ser feliz, de la alegría... ¡carajo!

Quisiera morir riendo, algún día, bajo el farol de la luna... quizá,
pero con la sonrisa dibujada por y para siempre en mi alma, en mi
cara, y cortar esos hilos invisibles que me atan al cemento, y volar.

Ser libre por fin en el circo de la inmensidad.

V. La esquina de la 19

“Al Cora, al Cora... Nuevo Sol, Aranda...”

Ella deambula por ahí.

¿Cómo ser flor nocturna cualquier día?

Con sus más finos trajes, su sonrisa roja y sensual, parpadea entre
las luces de los carros que se han visto obligados a apaciguar el
afán, con sus dientes dispares, su caminar de siempre.

De un lado a otro, recorre una esquina que parece bordeada y
esculpida por el tiempo

Cada noche, expone sobre la pared lo mejor de sí misma, de su
sexo puesto en venta, oficiando el trabajo más antiguo de la
humanidad, en un ritual sin demora por el pan de cada día.

Ella, bella mujer de noche, dama majestuosa de la cotidianidad,
nocturna mariposa que vuela de esquina en esquina como de flor
en flor, hundida entre elixires y aromas ajenos, ella mujer, madre,
ama de casa, amante casual que ha dejado su espera inquietante
puesta en los brazos del sueño.

VI. Una estatua

Estático, su mirada anuncia algo que los transeúntes intentan descifrar, como una sombra negra parecida a un velo de muerte se oculta un pasado misterioso que celebra por estos días doscientos años de dolor y guerra que han caracterizado a nuestro país, una luz artificial encara sus noches mientras el borracho toca su flauta, en un último aliento.

Depositado justo en el centro del aparente *sol de los pastos*, rodeado de bancas y árboles ornamentales, la estatua anhela al menos otra visita de aquella paloma blanca para no sentirse solo, así el olor a semillas digeridas y la gran cantidad de materia orgánica lleven su mirada hacia el amanecer, distraído momentáneamente por el astro sol.

VII. Encantos bucólicos

El Valle de Atríz se abría paso junto a la majestuosidad de aquella montaña de fuego, sin lugar a dudas, el paisaje se reconocía como principio de aquella cultura de la contemplación que nos ha caracterizado, cuando la civilización se asentó, las miradas se empezaron a confundir, se dispersó el medio óptico que nos permite el atardecer rojizo.

Cada árbol me pone a divagar en el cómo fue aquel valle misterioso lleno de árboles, ríos y una gran variedad de especies animales y vegetales. Los antiguos al ver la magia de este valle, del poder del paisaje, de la majestuosidad del volcán, escogieron este

lugar para habitarlo y mitificarlo, para tener a sus hijos y vivir en armonía con la naturaleza.

Pero en las carabelas, no únicamente venían buenas intenciones, si no toda una enumerada serie de planes de conquista y dominación a fuerza de sangre y apropiación de las riquezas terrenales en nombre de dios.

Tantos conventos y ministerios de dios, hicieron de Pasto la ciudad religiosa y conservadora que es, la ciudad encantadora llena de espacios para construir y para destruir.

El recuerdo y el encanto de una ciudad que crece sin piedad se transmutan, el ideal de progreso sustentado en dime cuanto construyes y te diré cuanto vales, es la consigna del futuro. Es más fácil derrumbar una montaña, y construir un reino con los escombros.

VIII. Bus

Por el centro, el comercio es áspero como una malla por donde es difícil pasar, la vitrina donde me desplazo se estanca en cada cuadra, las voces se atienden entre sí, en cambio yo me entrego al silencio de expectante a cada señal.

La gente va y viene, de allá para acá y viceversa, hormigas que laboran por cada día, por cada segundo de vida, su pan y su sustento.

IX. Una nube

El sol se oculta tras esa nube gris por unos segundos.

Por unos segundos, mi frente se tranquiliza y mis ojos, como un enigma resuelto descubren una paloma sobre una cabeza de un ser estático, frío y silencioso que perenne, con su pecho al aire, al frente, sereno, intenta decir, gritar o insinuar algo.

General lo llama aquel muro, mientras la gente deambula, por ahí, al igual que yo, tranquilizados por la sombra que atenúa el calor y que anuncia la lluvia.

Ser, de palomas grises con blanco, se anuncia precursor de revoluciones rojas, rojas de sangre, sangre de una memoria triste que jamás se espera, pero que siempre llega.

Por el norte o por el sur, aquel valle, aquella ciudad “Esparta de América”, ultrajada y estigmatizada por hombres como aquel. Ser frío, sólido e inhumano, glorificado por sus víctimas, sacralizado por las letras de la historia, aquella contada por los victoriosos y obviada por los derrotados, sufre cada día y cada noche por unas verdades silenciosas y esquivas...sutiles.

Verdad que somos un circo de lo inhumano, verdad también que somos unos tontos, verdad que fuimos rebeldes, también que amamos esta tierra, verdad que somos periferia, provincia de pastos eternos y maizales infinitos: verdad también el Colorado bañado en sangre, la Navidad negra y la Virgen de las Mercedes piadosa y valerosa en el Ejido.

Verdad acicalar el sosiego momentáneo mientras la nube transcurre, como transcurre el tiempo para ese lugar que ha sido por el paso imperceptible de la sombra, un llamado a la memoria,

al recuerdo, al sentido antropológico de vivenciar el espacio que, al levantarme dejará de ser para alojar otras miradas, otras esperas, otros encuentros...infinitos.

X. Ese ser

Como transcurre el tiempo para ese ser, transcurre e inmuta a cada peatón, de ambulantes susurran coros de voces incansables, se vende el tiempo, el periódico, un tinto, una copa de aguardiente, se lustran los pasos prodigiosos de aquellos que cruzaron los caminos empedrados, mientras sonidos de aleteos acompañan la melodiosa canción, de pronto un estruendoso silencio, todo calla, la canción se transforma por los oídos del común, en el cielo el vuelo de los recuerdos y las pasiones que viran sin secretos.

Aquel ser está ahí, todo ha sido pasajero mientras las palomas lo permitan, el sitio es cómodo y puedo desde aquí, manipular el destino, el pasado, para interpretar la cotidianidad, trasgrediendo con palabras aquel lugar, aquel ser.

XI. Despertar

Amanece el día sin tregua.

Yo en cambio, traduzco aquellos trinares de pájaros y aquellos silencios en un día sin igual.

El color celestial del nuevo día augura un paseo agitado donde, irónicamente, la calma reina, el frío.

La ciudad duerme mientras algunos deambulan por ahí, pasean como buscando algo, el destino, yo solo busco una sospecha, un indicio acerca del día, traduzco lo que el vacío en las calles dice para mí.

Atravesar el umbral de mi puerta hacia el afuera constituye una aventura donde me posiciono frente al mundo, frente al universo.

El sueño vano ya no radica sobre la cama, sino sobre el asfalto, frío y gris, sólido y seco, peligroso.

El infinito universo me espera, allí, somos como una arenilla volando en el viento, en un océano cósmico donde nos confundimos con las estrellas...

BIBLIOGRAFÍA

- ARTAUD, ANTONIN. *El teatro y su doble*. Ed. hasa. Barcelona. 1990.
- ARGULLOL, RAFAEL. *La atracción del abismo*. Bruguera. Barcelona. 1983
- BARBA, EUGENIO. *El arte secreto del actor*. Pórtico. Ciudad de México. 1990.
- BARBA, EUGENIO. *Las islas flotantes*. Universidad Nacional Autónoma de México. México. 1983.
- BACHELARD, GASTÓN. *La Poética del espacio*. Fondo de cultura económica. México. 1975.
- BARNESLEY, JULIE. *El cuerpo sin órganos en el teatro occidental*, Fondo Editorial Institución Universitaria de Danza. Venezuela. 2008.
- BORGES, JORGE LUIS. *Ficciones*. Editorial Oveja Negra, Colombia. 2001.
- BUENAVENTURA, ENRIQUE. *La interpretación de los sueños y la improvisación teatral*. En *Materiales para una historia del teatro en Colombia*. Instituto Colombiano de Cultura. Bogotá. 1978.
- BUENAVENTURA VIDAL, NICOLÁS. *Mitos de creación*. Norma. Bogotá. 1998.
- BUENAVENTURA VIDAL, NICOLÁS. *Cuando el hombre es su palabra*. Norma. Bogotá. 1998.
- CALVINO, ÍTALO. *Las Ciudades Invisibles*. Siruela S.A. Madrid. 2003.
- DOAT, JOAN. *Teatro y público*. Ed. Compañía General Febril Editora. Buenos Aires, argentina. 1961.
- DE AZEVEDO, EWERTON. *La amapola y la ciudad en llamas*. Paulista. Sao Paulo 2000.

- FERNÁNDEZ, ARENAS, JOSÉ. *Arte efímero y espacio estético*. Ed. Anthropos. Barcelona, España. 1988.
- FOUCAULT, MICHEL. *Las Palabras y las Cosas*. México: Siglo XXI, 1995.
- FONSECA, JAIME ALBERTO. *Lugares y eventos de la ciudad*. Revista MIRANDO EL ARCO IRIS Nro. 4. Diciembre 2008.
- GALEANO, EDUARDO. *Memorias de fuego I Los nacimientos*. Siglo XXI. Madrid. 1986.
- GARCÍA MÁRQUEZ, GABRIEL. *Cien años de soledad*. Edición conmemorativa Real Academia Española, Asociación de Academias de lengua española. 2007.
- GROTOWSKI, JERZY. *Hacia un teatro pobre*. Siglo XXI. México. 1968.
- HUSSERL, E. *Ideas relativas a una fenomenología pura y a una filosofía fenomenológica*. F.C.E., 3a. ed., México, 1986.
- INNES, CRISTOPHER. *El teatro sagrado*. Fondo de cultura económica de México. México. 1995.
- KUNDERA, MILÁN. *Ciudades invisibles*. Editorial Fondo de Cultura económica. México 1990.
- LOWENFELD VIKTOR, BRITAIN W. LAMBERT, *Desarrollo de la capacidad creadora*. KAPELUSZ. Biblioteca de Cultura Pedagógica. Buenos Aires, Argentina. 1967.
- LYOTARD, J. -F. *La Fenomenología*. Ed. Paidós, Barcelona, 1989. (Paidós Studio, 76).
- MARTÍNEZ, MUÑOZ, AMALIA. *Arte y arquitectura del siglo XX*. Vol. 2. Ed. Montesinos. España. 1999.

- MONSIVÁIS, CARLOS. *Nueva metafísica del callejeo. El santuario de las citas*. Revista MIRANDO EL ARCO IRIS Nro. 3. Diciembre 2007.
- MORALES, JACOBO. *Gracias por las flores*. Adaptación teatral de Oswaldo Villota. Pasto. 1990.
- NANCY, JEAN LUC. *Pensamiento finito*. Anthropos. Barcelona. 2002.
- NIÑO, JAIRO ANÍBAL. *Preguntario*. Edit. Panamericana. Bogotá. 1999.
- PLA, RAFAEL. *El Payaso: Oficio y artificio*. Buenos Aires. 1998.
- REYES, ÁLVARO. *Bitácoras de ciudad y carnaval*. Revista MIRANDO EL ARCO IRIS Nro. 3. Diciembre 2007.
- RESTREPO, LUIS ALEJANDRO. *Viajes Paradójicos*. Biblioteca Luis Ángel Arango. Bogotá. 2000.
- RESTREPO, LUIS ALEJANDRO. *Cuerpo gramatical*. Biblioteca Luis Ángel Arango. Bogotá. 2000.
- ROMO, OSCAR. *El artista siempre tiene algo que decir*. Revista MIRANDO EL ARCO IRIS Nro. 4. Diciembre 2008.
- RODRIZALES, JAVIER. *La ciudad comunicacional*. Revista MIRANDO EL ARCO IRIS Nro. 2. Diciembre 2006.
- RODRÍGUEZ, MARIO. *PROSAS AMBULANTES*. Tesis de Magister en Etno literatura. Universidad de Nariño. 2009.
- REVISTA MIRANDO EL ARCO IRIS, Varios autores.
- SAN MARTÍN, JAVIER. *La Fenomenología de Husserl como utopía de la razón*. Anthropos, 1987, Barcelona.
- UNIGARRO, JOHN. *Textos de viaje*, Bogotá, 2008.

NETGRAFÍA

- <http://esculturaylafigurahumana.blogspot.com/2007/11/cubismo.html>.
- <http://theballadofsexualdependency.blogspot.com/2009/02/el-artista-de-la-carne.html>
- <http://www.frasesypensamientos.com.ar/frases-de-sueno.html>
- <http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/mini/final.htm>
- <http://www.freewebtown.com/gaigoisaigon/> Febrero 25 del 2010
- http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_rupestre. noviembre 10 del 2010
- [http://es.wikipedia.org/wiki/Cristo_con_la_Cruz_a_cuestas_\(El_Bosco,_Gante\)](http://es.wikipedia.org/wiki/Cristo_con_la_Cruz_a_cuestas_(El_Bosco,_Gante)) Noviembre 14 del 2010
- ¹ <http://theballadofsexualdependency.blogspot.com/2009/02/el-artista-de-la-carne.html> Noviembre 14 del 2010
- <http://personales.upv.es/moimacar/pages/publica/marcela.pdf> Noviembre 23 del 2010
- <http://www.redinterlocal.org/La-ciudad-como-arte> Enero 25 del 2011

REFERENCIAS ARTÍSTICAS

- CIUDAD VACIA, Texto teatral de Mónica Camacho.
- MARCAS REGISTRADAS, Alejandro Guzmán.
- CIUDAD IMAGINADA, Proyecto de artistas de la Univalle.
- TIMPANO, Andrés Jaramillo.
- 24 HORAS, Colectivo Ciudad Runa.
- ARCO IRIS EN EL ASFALTO, Fundación Vía Libre.

- NUESTRA SEÑORA DE LAS NUBES, Teatro Malayerba (Ecuador)
- CARCERI, Grabados de Giovanni Piranesi.
- VIAJES PARADOJICOS, José Alejandro Restrepo

VIDEOS Y PELÍCULAS

- PLÁSTICA, Arte contemporáneo en Colombia.
- CIUDAD DE DIOS, del director Fernando Meirelles.
- SURPLUS, del director Erick Gandini.
- BARAKA, del director Ron Fricke.
- TRILOGIA QATSY, del director Godfrey Reggio.

CANCIONES

- CIUDAD DE POBRES CORAZONES, de Charly García.
- LOS LIBROS DE LA BUENA MEMORIA, de Luis Alberto Espineta.
- SUEÑO STEREO, de Soda Stereo.
- CANCIONES ELEGIDAS. Gustavo Cerati.
- ARTAUD, Pescado rabioso.

LISTA DE IMÁGENES

PORTADA:

Don José Isaías Gelpud (Mi abuelo)

Archivo Fotográfico de la Familia Unigarro Gelpud.

1. VIENTO TRAVIESO / Dibujo
(Plumilla y tinta sobre madera)

5 Tablillas de 59 cms. X 10 cms.

2007

2. VUELO / Dibujo
(Plumilla y tinta sobre papel)

40 cms. X 70 cms.

2007

3. ESCENOGRAFIA INFINITA/ Dibujo
(Plumilla y tinta, pastel seco sobre papel)

20 cms. X 1.26 cms.

2007

4. ESPERA / Dibujo
(Lapicero y vinilo sobre papel)

20 cms. X 12.5cms.

2004

5. SALIDA / Dibujo
(Lapicero y vinilo sobre papel)

20 cms. X 12.5cms.

2004

6. PUENTE/ Dibujo
(Plumilla y tinta, impresiones sobre papel)

40 cms. X 1.10 cms.

2008

7. LA MAREA/ Dibujo
(Plumilla y tinta, impresiones sobre papel)

1.50 cms. X 45 cms.

2009

8. EL TABLERO/ Dibujo
(Plumilla y tinta sobre madera)

6 Cuadros de 20 cms. X 20cms.

2008

9. SANTA BARBARA / Dibujo
(Lapicero y vinilo sobre papel)

12.5cms. X 20 cms.

2004

10. DE LA MEMORIA / Dibujo
(Transfer, Plumilla y tinta sobre papel)

35ms. X 25cms.

2007

11., 12. POTRERILLO / Dibujo
(Plumilla y tinta, impresiones fotográficas sobre papel)

28 cms. X 71 cms.

2007

13. LA MUERTE Y LA MEMORIA/ Dibujo
(Plumilla y tinta sobre papel)

44 dibujos de 10 X 10 cms.

2010

14. CIUDAD SUEÑO/ Dibujo
(Lapiceros, rapidógrafos y lápices de colores sobre madera)

5 módulos de 100cms. X 200 cms.

2011