

Disertaciones sobre figura y fondo

Compilado
de varios autores

Homo habitus

www.homohabitus.org
contacto@homohabitus.org

DISERTACIONES SOBRE FIGURA Y FONDO
(Compilación)

DISERTACIONES SOBRE FIGURA Y FONDO
(Compilación)

Homo habitus

Compiladores

Jorge Fidel Castro Ruiz
John Alexander Cuervo López
Verónica Vergara Jaramillo

www.homohabitus.org
contacto@homohabitus.org

Primera edición: julio de 2006

CÍTESE COMO:

Homo habitus. 2006. Disertaciones sobre figura y fondo (Compilación).
Compiladores: Jorge Fidel Castro Ruiz; John Alexander Cuervo, Verónica
Vergara Jaramillo. www.homohabitus.org. Medellín, Colombia.

Todos los derechos reservados. Cualquier parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida de cualquier manera y por cualquier medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, con permiso previo de los autores.

Título: Disertaciones sobre figura y fondo.

Diseño gráfico: Jorge Fidel Castro Ruiz & John Alexander Cuervo.

© 2003 *Homo habitus*.

© 2005 Disentería producciones.

www.homohabitus.org

Medellín – Colombia.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	12
Jorge Fidel Castro Ruiz	
MARIPOSAS	14
Luz Análida Aguirre Restrepo	
CREATIVIDAD	20
Viviana García Espinal	
SIN MOLESTAR SU POTESTAD DORMIDA	25
Daniel Jiménez Bejarano	
SIN TITULO	29
Luís Ángel Castro Ruiz	
ESPACIOS SECRETOS	35
Alexander cuervo	

LA SUBVALORACIÓN DEL ARTE EN COLOMBIA	37
Luís Guillermo Gutiérrez	
PASAR A VER. OJOS SUCIOS EN EL OJO	40
Víctor Hugo Jiménez	
DEL ARTE Y OTRAS COSTUMBRES CALLEJERAS	46
Mauricio García (Mita)	
ARTE Y CULTURA EN LA VEREDA LOS MEDIOS	48
Luís Ángel Villegas Puerta	
COMENTARIOS FINALES	50
Jorge Fidel Castro Ruiz	

Disertaciones sobre figura y fondo
Homo habitus

INTRODUCCIÓN

Artes y artesanías, un problema dedicado a la emotividad estética y a las técnicas. De un lado, tenemos las manifestaciones simbólicas y culturales de cada época, y del otro, la pulimentación de lo que se puede lograr hacer con la refinación de unos métodos y técnicas. Unos más allá, otros más acá, unos de alto valor económico y cultural, otros de baja valoración, pero todos con alto contenido estético y cultural, ya sea desde lo burdo con su extraña belleza, o desde lo más especializado que puede llegar a empalagar.

En definidas cuentas, la persona que realiza su trabajo, proyecto u obra tiene algo en la mente y lo plasma o representa lo mejor que cree. Lo mejor en estos casos no dependerá sólo de lo que se concibe como bello para ella, sino que será determinado por quienes en sus mismas valoraciones aprecian dicha producción. Será arte o artesanía de acuerdo a su escuela, si es que tiene. A su vez, luego de la muerte de la producción de quien o quienes no fueron en una época valorados artísticamente, puede llegar a convertirse en evocación o fundamento para una escuela a partir de la valoración distintiva de otras personas.

Así, el arte nace a partir de una creación casi sobrenatural y sobrepasa la valoración de su propia o ajena cultura, o muere en si mismo para poder generar otras obras artísticas. La artesanía, de igual manera está siempre presente y es casi arquetípica de lo que puede o no puede llegar a ser arte.

En este texto, dedicado al arte, presentamos temas que más que sobre lo propiamente artístico, tienen que ver con una apreciación estética de éste desde lo urbano. La calle, las academias de arte y algunos de sus

Disertaciones sobre figura y fondo

Homo habitus

---

representantes serán el motor de las siguientes líneas, y sin pretender abarcarlo todo les echaremos un vistazo, ya sea desde: la antropología, la producción plástica, la academia, la etnografía, la poesía o la simple apreciación generada en lo literario.

La manifestación estética puede ser conversada y sobre ella se puede escribir mucho. Con unas líneas esperamos que algunas personas eruditas o no nos muestren que es lo que creen del arte y lo hagan evidente. Cuartillas de artistas y no artistas, son a la vez, una manifestación estética de lo que el arte y el no arte genera. Además de la escena y lo plástico, lo poético y no poético pueden manifestar como en los muros de la facultad de arte de la universidad, que “*mi arte no es tu arte*”, de igual manera que “*tu arte no es mi arte*”. De todas maneras el arte es arte.

Jorge Fidel Castro Ruiz
Medellín. Noviembre de 2005

MARIPOSAS

Luz Análida Aguirre Restrepo

Para comenzar quiero hacer claridad en que la temática expuesta aquí estará desarrollada en su totalidad a partir de la experiencia personal del “gusto por las mariposas”. Siendo esta experiencia la base para este ejercicio de reflexión “filosófica” retomaré los párrafos 44 *del arte bello* y 45 *un arte es arte bello en cuanto que a la vez parece ser naturaleza*, de la Crítica de la Razón de Juzgar de Kant.

Partamos del objeto mariposa, sin ninguna ansia más que la de verla como mariposa. Esta, al ser mirada de manera espontánea, es ante nosotros un insecto atractivo que dentro de nuestro contexto no tendría mas interés que el de la complacencia de ver, es decir, es agradable a nuestros ojos.

Veámosla ahora desde ámbitos independientes: por ejemplo, es un animal *agradable* para el entomólogo, quien se dedica al estudio de los insectos; para el coleccionista, quien encuentra en ellas la magia de la vistosidad y la forma; para el mercader quien puede comercializarla; y para quien la observa al aire libre, y puede disfrutar de su manera de volar.

La mariposa para todos ellos se convierte en un objeto *agradable*, en tanto constituye una parte de su interés personal.

Corresponde a un gusto individual por un objeto y sus cualidades, pero no puede aún, en este momento, instaurarse dentro de un interés universal. Cada uno de estos individuos ve en la mariposa el objeto que proporciona atracción, pero por la que hay una

predilección particular, de acuerdo a la función en la que cada uno se desempeña.

El entomólogo sabe que puede investigar sobre los lepidópteros de una región específica, lo que busca es clasificarlos y realizar deducciones científicas, es decir, son objeto de la ciencia; el coleccionista busca dentro y fuera del entorno la especie más extraña que se puede tener sobre este insecto para atribuirse el título del más afamado; así se convierten en atributo personal; quien las reproduce busca comercializarlas como objetos exóticos tanto para el coleccionador, como para los sitios donde éstas no existen, y donde verlas se convierte en un espectáculo, volviéndose un objeto mercantil; quien las ve al aire libre se deleita con la vistosidad, la forma y el vuelo, por tanto su curiosidad es la de ver. Lo que prima en todos ellos es un afecto personal que no corresponde con el sentido universal; significa que es un acto placentero para cada uno sin importar el placer del otro.

El *placer* en ellos radica en el manipular, coleccionar, comercializar, y mirar el objeto mariposa. Es un gusto personal para complacencia personal. Cada uno de ellos se deleita con este hacer particular y no está condicionado más que por su propio deseo de disfrutar de lo que hace.

¿Qué será entonces lo que hace Bella a la Mariposa?

A nuestros ojos, la Mariposa —sobre todo aquella que es vistosa, que tiene formas y colores agradables— es *Bella* porque en su conjunto, hay una cantidad de cualidades que le dan esta categoría: su transformación, su liviandad, su vuelo, su forma de vida, sus recorridos, su simetría, su color, sus propiedades. Pero todo esto, porque ya se tiene un conocimiento acerca de la Mariposa. Sin embargo, un individuo común que no es

entomólogo, coleccionista o comerciante descubre en la Mariposa todo lo anterior sin estar sujeto a los libros prestigiosos, a los museos de coleccionadores o a las multinacionales comercializadoras de insectos. Su *sentido común* hace que dentro de sí, sienta todo el virtuosismo del insecto. Se embelesa, y entra en un estado de ensoñación que le permite imaginar el objeto Mariposa. Por tanto, la “simplicidad” de la naturaleza es comprendida por un sujeto común como un estado de gracia interior a partir del cual se conjuga su propia esencia.

Ese sentido común que está en relación directa con lo intuitivo es la condición que alberga a todos los hombres y al mismo tiempo les permite acoger desde lo particular el sentido universal del objeto específico. Si en primera instancia puede verse el gusto personal por un saber también personal, en segunda instancia lo que se apodera de todos es la esencia del objeto mismo que es lo que descubrimos todos a través de la intuición.

¿Cómo entonces puede relacionarse ese objeto atractivo, por tanto bello, entendido como bonito y/o agradable como Arte Bello?

Puede crearse una confusión aquí, sin embargo Kant determina que hay asuntos que pueden concebirse como Arte, en este caso hablaríamos del Arte de estudiar las mariposas, del Arte de coleccionar mariposas, del Arte de comercializar las mariposas que estarían sumergidas dentro de un ámbito *mecánico* que poseen un propósito práctico y no estético.

Cuando solo prima la complacencia, el goce se convierte en artes agradables. Sin embargo, el Arte Bello, totaliza un modo de representación que es en sí mismo conforme

a fin y que, aun carente de fin, promueve la cultura de las fuerzas del ánimo con vistas a la sociable comunicación.¹

Por tanto partiendo de esta premisa vale la pena desarrollar un planteamiento que determine la comunicabilidad a través del insecto mariposa entre los sujetos:

La crisálida es el último estado del insecto antes de que llegue a ser —en este caso— Mariposa. Es manipulable, en tanto no se exceda en la fuerza de las manos; es decir, puede ser sostenida para ser observada y para deleitarse con su forma. Ésta, a su vez, es particular y es en sí misma contención de vida.

Quien la recibe no cree que sea una vida. Sin embargo, sabe —desde su sentido común— que es vida, pero le atribuye a lo humano, y no a la naturaleza, esa forma peculiar (esto es normal porque estamos convencidos que somos los hacedores y realmente nuestra función es la de rehacer, entendido esto como el transformar lo ya hecho).

Desde la narrativa, se “comprende” que saldrá una Mariposa, la cual tendrá unos colores y una forma particular. Durante un tiempo se estará a la expectativa de la salida de ese objeto Mariposa. Y aunque el sentido común nos diga que es cierto que de allí saldrá, aun no se está convencido.

Al momento de salir el insecto, el impacto es tal, que no es la belleza de la mariposa lo que conmociona el alma, sino el acto mismo del nacimiento, pues este constituye la verdad que aun no era creíble. Por tanto, lo bello de la Mariposa —en este caso— radica en ese instante sublime del aparecer. Allí mismo surge el sentido de

---

¹ KANT, *Critica del Juicio*. Parágrafo 44 (177)

comunicabilidad, lo que constituye la magia de la existencia misma.

Frente a un hecho natural, que esta siendo manipulado por alguien que tiene dentro de sus gustos vivir el proceso de transformación de una especie de mariposa, se da la conexión con el otro a un nivel de reflexión, en tanto el otro, empieza a realizar todo un sin número de cuestionamientos sobre la vida misma. Es como si se atrapara en un instante todo lo que es la naturaleza misma.

Por tanto, la obra de arte para ser concebida como arte, debe lograr estremecer de la misma manera que se conmociona quien recibe una crisálida y presencia el nacimiento del *ser mariposa* que hay en su interior.

Es exactamente el mismo estremecimiento cuando escuchamos una narración de algo que puede convencer y al mismo tiempo ser creíble, por ello, haré referencia ya, a una mariposa en particular retomando básicamente su función mítica en una época como la prehispánica. Se trata de la mariposa *monarca*, la cual fue (y seguro siguen siendo) motivo de estudio, veneración y respeto por algunas culturas indígenas americanas. Con la llegada de las mariposas *monarca* se conmocionaba todo un pueblo: nombres toponímicos mexicanos como el de papaloapan (río de mariposas) o papalotepec (cerro de las mariposas), reflejan la importancia que tenía para los Aztecas, quienes creían que, “cuando llegaban las mariposas, significaba que regresaban las almas de los difuntos y que en las alas se posaban los espíritus de los guerreros”; esto no está muy lejos de lo que se cree en la actualidad cuando existen santuarios y fiestas especiales para recibirlas en épocas específicas del año.

Disertaciones sobre figura y fondo

Homo habitus

Aquí hay una correspondencia con el ser y el parecer (como si), es decir que la función mítica entra en relación directa con la función natural, y es tan cierto que el río es como si fuera un río de mariposas, como también es cierto que el cerro corresponde a un cerro de mariposas.

La sensación que me queda, es que ese *ser* y *parecer* de Kant, hace parte de una *bella metáfora* que puede ser comprendida por todos desde ese sentido común que nos alberga; es río de mariposas y cerro de mariposas en cuanto que son las almas de los difuntos y los espíritus de los guerreros que regresan.

CREATIVIDAD
Viviana García Espinal

Muchas ideas sobre el arte se han ido tejiendo en los imaginarios culturales que distancian al hombre común, se piensa que artistas y poetas pertenecen a otras dimensiones alejadas de la gente de los barrios y, que siendo diferentes no es posible alcanzar a entender ese hacer extraño y ajeno; por su parte no se ha alcanzado una cultura del arte que permita acercar con claridad estos diálogos con las comunidades, creando a veces situaciones que más de ser una identidad que se construye en si misma, terminan opacando contenidos más valiosos que allí subyacen. Mi experiencia artística en comunidades me muestra una interrelación de mundos posibles, que al ser abordados como complejidad, vendría a ser lo artístico, un detonante para construir lo humano en su dimensión de espacio cotidiano personal y colectivo, que va encontrando el cauce en la sensibilidad, en el reconocimiento de sí y en la posible ingerencia al cambio. Nada simple cuando se trata de tocar las puertas de la percepción en las estéticas que viven, mucho menos cuando se busca que la voz que resuene sea la propia.

Más que de alcanzar un sistema que desentrañe la pregunta por el arte y lo social he tratado de encontrar algunos elementos a través de mi experiencia, que permitan flexibilizar el pensamiento, no desde el artista de museo, sino de aquel que hace parte e interactúa con personas de diferentes edades en su proceso sensible ante la vida.

El arte visto desde el canon común y clásico tiene que ver con la etimología de las palabras *ars* latino o *techné* griego que significan destreza, habilidad y talentos desde el hacer; cuando nos enfrentamos a las poblaciones en la

praxis artística, encontramos que esta idea no es distinta de la que su origen muestra, y es que niños y adultos siguen permeando la idea de que pintar, dibujar, amasar el barro, está dentro del canon de belleza dado por el talento. Los niños lo evidencian cuando dicen: “Profe” es que esto es muy feo, tan bonito el de aquel; sencillamente antes de verlo ya lo han arrugado o tirado al bote de la basura, negándose.

Así, aparece la referencia de lo bonito y lo feo, que viene emparentado con la idea de que el artista es aquel que imita o representa la realidad y cuya tradición ha centrado sus ideales en lo sensible y la contemplación de la belleza, tradición que ha sido incapaz de interpretar los fenómenos artísticos de los últimos tiempos, especialmente de los grupos étnicos y de los sectores populares, mirada que se queda corta ante los diferentes lenguajes que circulan en comunidades ajenas a su escrutinio de razón.

Es importante recalcar aquí la diferencia entre artesano y artista, siendo el primero reproductor de técnicas y habilidades manuales, conductismo en el cual a veces caen los procesos de formación no formal en las diferentes comunidades, que tendrían que disponerse a la exploración del mundo emocional y de la creatividad humana en aras de establecer claridades y equilibrios en su habitar cotidiano, destejiendo así la red que fortalece sus relaciones en el amplio sentido de la palabra. El artista es un provocador de emociones, de sentimientos, un cazador que observa atento en busca de momentos que inspiren lo imaginario, lo mítico, lo fantástico, lo que está debajo de otra superficie para canalizar los flujos del eros y del tánatos. He comprometido aquí mi vida trazando el mapa de crecimiento personal con el crecimiento artístico, fusionando el arte y la vida en el trabajo con grupos humanos que no aspiran a la

profesionalización, sino, que con el pretexto plástico se han generado procesos para reinterpretar el uno y el todo, en esa búsqueda de lenguajes que nos permitan acrecentar la conciencia de estar vivos, James Roose-Evan dice:

“Hoy en día, las personas necesitan descubrir o redescubrir, cómo dar forma a sus apremiantes sentimientos, conflictos, anhelos y alegrías, el “yo verdadero y vulnerable”, de modo que se puedan entender mejor a sí mismas y a los demás”

Otro elemento poco visible y que esta en la base del trabajo en comunidad es el concepto de estética, palabra griega *aisthétike* que a su vez viene de *aisthanoemai* que es sentir, si le damos una connotación abierta sería la capacidad que se tiene para vivir una experiencia sensible, que permite la interrelación y el conocimiento del mundo que se habita, equivale a una actividad vital que es la de percibir y transformar según los valores existentes o posibles, de ahí que la percepción estética pueda también hallarse en el ámbito de lo tanático o de muerte, de lo inquietante o siniestro, podríamos hablar de estéticas del crimen, del desbordamiento, de lo grotesco... las formas de vestir del punkero, los colores en los rostros de la chicas, las formas de asumir el erotismo en los barrios.

Las comunidades poseen lenguajes marcados por la memoria del territorio, las historias de vida y las comunes, sus relaciones con el alter, con la televisión, los mass media, la violencia, desconocidos para el que se introduce en su medio. Observar sin juzgar el conjunto de estéticas que se tejen en los barrios es encontrar el estímulo para reelaborar y reinterpretar sus propios lenguajes. Lo más importante de esta condición sea del

arte o de las formas en general, es que tenga una intencionalidad simbólica.

Todo lo social es una cuestión exclusivamente estética; partiendo de este presupuesto se trata de destejer la malla e incidir desde el ámbito creativo. Antes que entregar esquemas y fórmulas, incitar a las preguntas, hacer emerger subjetividades donde con cualquier pretexto se comuniquen pensamientos y emociones, explorar la sensación y los diferentes modos de percepción, posibilitar imaginar, reconocer al otro... es la posibilidad de construirnos en el deseo, Freud dice al respecto:

“Sólo en el acto creador del arte un hombre “consumido por los deseos” realiza algo parecido a la satisfacción de esos deseos”

La intención no ha sido formar artistas, sino, develar deseos y provocar experiencias estéticas de la realidad, permitiendo a través del juego, la lúdica, la palabra, los sentidos, el acompañamiento, una aprehensión más cercana de sí mismos y de las realidades que viven. Convirtiéndose a veces en una terapia de lenguajes, entendida esta no como la parte clínica que pretende curar y sanar, sino como la parte preventiva, de regulación y equilibrio. Cuando estuve trabajando con menores infractores me mostraban las libretas donde estaban escribiendo, o sus dibujos obtenidos a través de unas simples rayas para que las interpretáramos juntos.

Para estos propósitos el arte es la herramienta más poderosa para organizar la experiencia y construir realidades, explorando constantemente a través de sus medios las posibilidades creativas del hombre. Color, formas, juegos, imágenes se contagian y dialogan interdisciplinariamente, poética de los cuerpos, material de los sentidos, fibra humana que atraviesa realidades, el

hombre y las sociedades deben ser concebidos desde la potencialidad de un fluir de fuerzas creativas y abiertas a constantes transformaciones.

Interpretar lo social se convierte así en una realidad distinta donde el conocer no está inexorablemente ligado a lo real, sino también a los imaginarios, a las fabulaciones, Matisse dice:

“ la creatividad asume con valentía lo conocido pero siente que su lugar está más del lado de la indagación sobre lo desconocido, del atrevimiento para ser posible nuevas realidades, ideas, fantasías u objetos”.

Es comprender por tanto al ser integral en su muerte-vida, en su consciente e inconsciente, en su capacidad de crear mundos y llenarlos de sentidos, en la de tener pretextos para propiciar cambios. El arte propende hacia, desde y por el hombre, trasciende las fronteras del bien y el mal, se desata en las funciones esenciales de expresar y simbolizar, en esta medida es un medio y una herramienta social que posibilita conocimientos desde la expresión de sentimientos, el hacer y la pluralidad en función de actualizar la vida y generar vínculos esencialmente en la condición de ser humano.

SIN MOLESTAR SU POTESTAD DORMIDA

Daniel Jiménez Bejarano

*“El camino del cielo
no está en simpatizar con nadie,
sino en estar siempre del lado
del hombre bueno”*

Chang Tzú.

Del mismo modo que el ritual, el acto poético radica en la abolición del tiempo y del espacio cotidiano, mediante la manipulación de ciertos elementos (palabras, sonidos, ritmos, gestualidades implícitas en el acto creador, en este caso, de lenguaje), siendo sus únicos requisitos la coherencia interna, la claridad en su finalidad, la cual bien puede ser la de gratitud, y la de obrar dentro de los límites de una tradición, así sea para romper con ella. Si bien la percepción es también un asunto del lenguaje, en el acto poético se trastoca la secuencia realidad-símbolo-representación, y se instauran opciones nuevas pero siempre relacionales, y siempre secuenciales, para decir el mundo, de ahí que el poema o es matemático, geométrico, o no es: a la manera de la geometría de Riemann, vale para sí, aunque sus premisas sean ilógicas. De ahí que comience estas líneas formulando esta tesis: No existe la poesía, sino el acto poético, en tanto que aplicación rigurosa del lenguaje a la enunciación de un tiempo y un espacio mágicos. O mejor, o la poesía dispone de la matemacidad del ritual mágico, para que pueda considerarse poesía, o es mera secuencia verbal dispuesta conforme a las gramáticas del uso, los cánones establecidos y el entorno estético de una época, sin que por ello nada tenga que ver con el acto poético como tal.

Si hay algo que desdeño por su ausencia, son los llamados “buenos poemas” con sus impecables gramáticas, la sobremetaforización de estados anímicos que cualquier psicólogo de la gestalt traduciría en la urgente necesidad de quien tan bien escribe, de suprimir de su lenguaje la palabra debería; los textos pulidos y repulidos como tartas de bodas, o la afectación pretenciosa de quien exhibe sus culpas como si fuesen categorías estéticas. Creo que sólo existen tres temas poéticos: lo masculino en el sentido heroico de quien busca el Grial, lo femenino, como dador de la magia, y su coniuicio, su coincidencia germinal en el lenguaje que da luz y calor a eso que llaman mundo, y que no es otra cosa que el sedimento dejado por el sentido común en las cárceles de la belleza, que nunca ha tenido nada que ver con el Arte.

Cuando hablo de la poesía “bien hecha” me refiero a la mercancía llamada libro de poemas, al fetiche idolatrado por esa nefasta trinidad autor, editor, lector, y sus emanaciones pestíferas como cócteles, lanzamientos, tertulias, talleres y ferias, bufas escenografías. Creo que todo libro de poemas debe poseer la estructura de un diario mágico, la de un grimorio, o la de un libro de sombras, nombre dado por los hechiceros a su registro operativo con lo invisible y lo sagrado; con lo numinoso terrible: nada que ver con las “unidades formales” y “unidades temáticas” o “unidades conceptuales”. Estas últimas referentes de unicidad, tan al uso, no son otra cosa que el consenso que en torno a la “producción poética” tienen los “empresarios del poema”, llamados a formar el canon necesario a la alienación de las conciencias, es decir al sacrificio del acto poético en el altar mohoso de la “escritura para publicar”.

Del mismo modo que la magia, la poesía no es democrática, no busca conocimientos suficientes, ni

deliberaciones, es un acto de voluntad personal e incommunicable, cuyo resultado será fijar lo denso y sublimar lo volátil, como en la alquimia, o sólo será “texto”, es decir metáfora y no símbolo, descripción y no aprehensión, lenguaje y no palabra. Ni es hecha por todos, ni con todos, ni para todos: “ese nefasto y dañino la gente” del que de modo sabio y riguroso nos habla Orlando Gallo, en su tributo a Mario Ribero. Si bien la tradición es insoslayable, el canon es desdeñable y peligroso: Es hecho por escritores de poesía, que no poetas, para poder inscribirse en él. ¿Quién dijo que nuestro poeta mayor es Silva? Creo que si de poesía se habla, mejor abolir la larga serie de nombres y de versos, heredados de la estética conservadora de los siglos XVIII y XIX, y optar por el Yuruparí o el mito Arhuaco de la creación. Pero no es esta la ocasión para hablar del canon poético.

Señalaba más arriba que asumo el que sólo hay tres temas poéticos. Comenzaré por el tema de lo masculino: ¿Por qué Parsifal y Galahad en su búsqueda del Grial son inmortales? ¿Y por qué tanta “gran poesía” se enmohece para nadie en los balcones de un occidente otoñal? Siguiendo a Joseph Campbell, Parsifal y Galahad son inmortales porque reúnen los siguientes elementos: son los únicos protagonistas de su destino, deben combatirse a sí mismos, son llamados a emprender una aventura, cambian sus planos de acción en la realidad, son probados antes de un gran combate, encuentran su padre, y vuelven a su punto de origen. Ese es el devenir de todo hombre sobre la tierra, y son esos los eventos a nombrar en todo acto poético, tradúzcase este a poema o no. Lo demás, la trivialidad invadiendo con retóricas alambicadas el artificioso mundo del “goce estético”.

Por su parte, lo femenino se nombra desde cinco temas clásicos: la premonición de la dama, la dadora del

Disertaciones sobre figura y fondo

Homo habitus

---

conocimiento inefable, la reina de los infiernos y la muerte, la madre naturaleza, y la maga natural instintiva, es decir los cinco poderes conjugados en la estrella de cinco puntas símbolo de Venus. Ese es el periplo de toda mujer cada veintiocho días, ciclo de su luna.

Y por último, la conciencia de los opuestos, las bodas químicas, el svaha maithuma: el sexo de carne, o el sexo con lo invisible: Deva o Dakini. La celebración de la vida que lo atraviesa todo, y que es más que todo lenguaje posible, y objeto último de la celebración que es, de suyo, cada madrugada y cada ocaso.

Más allá de estos tres temas, todo se antoja feria de las vanidades, rol de intelectuales, muestra de la misma involución semántica en que caen las hermosas palabras, lo que me permitirá ejemplificar con una trivial: mall, en su origen, era la reunión de guerreros de origen germano para tomar una decisión: hoy designa un centro comercial. Lo mismo ha sucedido con la palabra poesía, pero todos sabemos que su llamado prevalece en su genuinidad a pesar del modelo global, orquestado por los traficantes de la imaginación, de hacer poesía. Y que los esbirros del “poema bien hecho” nunca podrán molestar su potestad dormida, su secreta, terrible y serenísima majestad.

*Daniel Jiménez Bejarano
Yermo de Nuestra Señora
14 de septiembre y 2005*

SIN TITULO

Luís Ángel Castro Ruiz

*“Estoy convencido de que en un principio Dios hizo un mundo distinto
Para cada hombre, y que es en ese mundo, que está dentro de
Nosotros mismos, donde deberíamos intentar vivir”*

Oscar Wilde

Cuando todos perdimos el parcial de Calculo I –37 de 45 alumnos– era comprensible que el reclamo del profesor no se hiciera esperar. Esto lo justifico porque era un buen matemático... todo un personaje en esta universidad. Pero, ¿En qué se parece un paracaidista, un policía y un artista? Yo creo que la única respuesta posible es que los tres han asumido correr un gran riesgo. Esta fue la invitación que nos hizo el profesor a las personas que perdimos su examen: abandonar las carreras de ingeniería y más bien dedicarnos a estas otras actividades que según él, no ofrecen el rigor y la exigencia, que él esperaba se tuviera para continuar en la ardua tarea para graduarse de ingenieros.

No entiendo que sucedió ahí... creo que esa fue la primera situación entre tantas otras que me hizo pensar sobre la parte humana que manejan muchos de los individuos que están en la tarea de impartir conocimientos para formar profesionales y más que todo, personas. Hace ya cuatro años estudio Artes y aunque también se descubren otro tipo de problemas con sus docentes, sobra decir que esta situación se repite en todas las áreas de la educación donde se plantea formar seres íntegros para la construcción de una nueva sociedad.

Ingeniería viene de ingenio –facultad del espíritu humano que permite discurrir e inventar–, actividad soportada en

el afán de bienestar de la humanidad, de nuevas formas de vida que apuntan al crecimiento de los grupos sociales. Además, el hombre ha sido creador por naturaleza humana y divina...

Arte viene de individuo. El significado más arbitrario: aquel que dice que *“El arte es el conjunto de reglas para hacer bien una cosa”* y después de esto, pasar por las distintas y complicadas definiciones ligadas a estética y belleza que han brindado y seguirán postulando los teóricos del arte a través de la historia. Si, arte viene de individuo. De una experiencia que nace de esa intención de transmitir y comunicar, de buscar formas que ayuden a resolver esa necesidad de expresión de sentimientos, eso que a veces no permite la pauta ni los canales socializadores de las culturas. Por eso su fuerte vínculo con la historia del hombre. El arte está ligado a la lucha por la vida.

En cualquiera de los casos, creo que el compromiso de ingenieros, paracaidistas, artistas, etc., no es muy distinto en términos de la relación hombre-entorno. Tanto la tarea del artista como la del ingeniero, es dura y laboriosa de realizar... Pero la del artista se hace aún mucho más exigente si hablamos de su medio: los sentidos.

Hablar de la tarea de él conlleva a hablar de la relación con un determinado espacio físico y la temporalidad que vive. El arte ha sido siempre el reflejo, ya sea de lo mejor o lo peor, de toda etapa de la vida humana; esto es, una consigna que se repite a través de la historia y que devela situaciones que vive una cultura permitiendo cuestionarla.

En menor o en mayor grado el arte siempre camina con las situaciones de un grupo social, el arte social, ese que se pone al servicio de la libertad, que data sus

orígenes a principios del siglo XIX, fortaleciendo su discurso en cabeza de Saint -Simmon el cual proclamaba la dignidad superior del artista que obra en interés de la comunidad, mas no del romántico que se complace de sus emociones frente a las cosas muertas, es el reflejo de una fortaleza que se da frente la sociedad, ya que observa a esta y la cuestiona para así sacarla del abismo y regenerarla².

¿Realmente se ha educado en el arte para que esta situación se dé? O ¿Es que realmente el arte esta destinado para un grupo de románticos o también por qué no, caprichosos sedientos de realizar objetos extraños que disten de toda realidad y que no es de su incumbencia comprometerse con las situaciones que los envuelven? Cabe anotar que en un país como el nuestro donde hay “libertad de expresión” el artista está en el libre derecho de realizar la obra plástica que le plazca, además, nuestro medio invadido de imágenes de otras formas de expresión distantes a la nuestra son las que mas fácil emergen ya que en nuestro país los artistas poseemos una formación que se resume en una amalgama cultural producida por las diferentes corrientes que confluyen en nuestra educación. Y aunque no estamos muy lejos de sufrir las calamidades que sufren las otras naciones del mundo, creo que son pocas y pobres las motivaciones que se tienen para reflexionar sobre el tema.

Es por ello que la reflexión que hago comienza por cuestionar nuestro sistema educativo; esta es la base de toda fortaleza en el hombre... Porque una educación de bajo nivel como la nuestra, no satisface las necesidades de una nación que exige profesionales de alta calidad, comprometidos con las diferentes situaciones del país; y

---

² El arte social al servicio de la libertad

los artistas no somos la excepción, pero nos conformamos desgraciadamente con lo poco que hay.

Los patrones abundan y el anquilosamiento en el ámbito de la mal llamada Cultura que ya tiene cansados a muchos, no ha permitido desarrollar un nivel de expresión que nos caracterice. Esta limitación a la creación comienza desde los primeros años de educación y se repite en los niveles superiores. ¿Habrà espacio para la creación con iniciativa mientras que los educadores no lo permiten porque repiten los viejos esquemas que no corresponden al momento? No despertar la sensibilidad en el hombre es no permitir que a este lo toquen los problemas que acontecen a diario. Lo que hacemos es ver como los más atrevidos en sus lugares de producción lo hacen para copiar su estilo, historia que se repite frecuentemente.

Los hombres nutrimos nuestros conocimientos por los datos que nos permite la percepción y la tarea de recibir información se nutre en varios grados según la iniciativa del pensador. Podemos percibir el mundo porque lo miramos, porque lo vemos o lo observamos. Muchas de las criaturas del mundo ven, menos las que miran, pocas las que observan y señaladas las que experimentan³. ¿Nos enseñan realmente a percibir el entorno que nos rodea para redescubrir una realidad que nos pertenece? Nos soñamos con una sociedad libre de muchas cosas... Y los artistas tienen su puesto en la sociedad. Ellos, deben estar al borde de la sociedad y más allá. Donde esta el dolor y los nervios esta al descubrimiento, donde

---

³ WAYENBERG, Jurge. Ideas sobre la complejidad del mundo. 1994 Metatemáticas.

están las cosas más sutiles, más delicadas y más fácilmente pasadas por alto⁴.

Un artista atrevido no se conforma con el dicho tan común: “así nos toco”. El cómo creativo que es, debe encontrar entre tanta formulación un medio para volcarse a la creación. ¿De qué? De nuevas formas de vida. Porque siempre los grandes hombres de un lugar y un espacio determinado han vivido con el compromiso consigo mismo y con la humanidad. No con esto estoy diciendo que el artista sea un hombre especial... Aunque si debiese serlo.

En resumen, la tarea del artista sería que su función puede apuntar a dos opciones: la enseñanza o la sensibilización de los sentidos a través de la obra. La enseñanza partiendo de un redescubrimiento del mundo que nos rodea y ayudando claro está, a pensar en él. ¿Como? Rocío Vélez lo plantea de la siguiente manera: *“...Lo fundamental son conductas claras, rotundas, sin disculpas atenuantes frente a la honradez, el trabajo, el respeto a los demás, la rectitud a ultranza; el aprecio por la belleza -dibujo, música, canto, danza, la naturaleza, la poesía-. Con estas prioridades claras puede enseñar además, aritmética, lectura, escritura, expresión verbal y las demás características que pide un pensum...”*⁵

Lo otro es, que nuestra obra gráfica sea el reflejo de este grupo social el cual conformamos y que invite al espectador a pensar un poco más en él, que ésta, sea el

---

⁴ MEE, Charles. The Role of the Artist in a Free Society. Tomado del New York Times.

⁵ VELEZ, Rocio. Un Maestro ¿Quién es?. Literio Dominical. 18 abril 1999

Disertaciones sobre figura y fondo

Homo habitus

---

espejo de esas sensaciones que conviven dentro de nosotros y de los demás.

A todos nos toca orientar el rumbo de nuestras necesidades y será mucho mejor si lo hacemos pensando en descubrir el “mundo que nos toco”. Al fin de cuentas, a todos nos toca vivir...

ESPACIOS SECRETOS

Alexander cuervo

A Emanuel, para cuando aprenda a leer

*“El artista es un cautivo de su historia personal,
de su presente, de su cultura y su obra”*

Michel Romiex

En los juegos de infancia existen espacios secretos que sólo se comparten con los amigos. Lugares no muy lejanos, con los cuales se podría construir un mapa al estilo de las antiguas cartografías que representaban espacios reales e imaginarios con seres mitológicos. En un papel engrasado y amarillento podrían verse en colores diluidos, líneas simples y torpes letras: la quebrada, “el arrollo de los cangrejos”, “la cueva del indio”, “el yacimiento de arcilla”, la laguna “Libélulas” y “la madriguera de los conejos”.

Nuestros espacios preferidos eran las charcas de agua estancada en pequeñas depresiones de terreno, en el monte. Allí era posible observar las raíces de los arbustos trezarse hacia lo profundo, gran cantidad de ese moho flotante que le da un aspecto enrarecido al agua y zancudos caminando sobre su superficie con habilidad mágica. Pero lo que verdaderamente era un espectáculo, digno del juego de la observación, eran las libélulas: mirarlas desovar y volar era un sueño constante, perseguirlas para luego atraparlas cuando reposaban sobre alguna rama era un acto heroico.

“Matacaballos”, nos decían los adultos que se llamaban las indefensas libélulas, que porque “con su picadura podían matar hasta un caballo”. Afortunadamente

desconfiamos de ésta absurda teoría, que expresa más los propios temores de los padres que los nuestros en el momento de descubrir el mundo. Pero un explorador de su mundo no debe tener miedo, con gran respeto corríamos a atrapar libélulas para observarlas y luego volver a soltarlas. Así fue el comienzo de una relación mítica con un animal y un espacio reales, que se convirtieron en símbolos y por tanto en experiencia estética.

Allí en los espacios secretos los zancudos eran aumentados a tamaños increíbles gracias a la lupa de la imaginación. La libélula era reina, con sus colores metalizados que jamás habíamos visto, nos deslumbraba y hacía más felices. Las raíces de los arbustos se nos antojaban brazos de animales extraños y sus recodos nos hacían pensar en cavernas oscuras y misteriosas aun sin explorar. El moho flotante se convertía en un colchón de verdes fluorescentes, sobre el cual caminábamos cuidadosamente cuando nos hacíamos pequeños.

Me siento afortunado de haber explorado mis espacios secretos, de haberlos llevado a la calidad de símbolos y de poseer aun el interés de reconstruirlos. Para ello hay que organizar, sólo con los amigos, una expedición que podría durar el resto de nuestra vida para reunir mucha información de toda clase y hacer con esta una gran enciclopedia donde lo real y lo mitológico no posean diferencia alguna.

Alguien se preguntará: ¿Después del tiempo, el camino a los espacios secretos de la infancia se habrá olvidado? Y le puedo responder tranquilamente que eso es imposible para aquellos que poseen un mapa que hace parte de la serie: “Cartografía del alma”...

LA SUBVALORACIÓN DEL ARTE EN COLOMBIA

Luís Guillermo Gutiérrez

Al momento de buscar la carrera universitaria que debía estudiar, mis papas casi se mueren cuando yo les hice saber que quería estudiar artes plásticas o diseño publicitario, ellos que creían que su “hijito” sería arquitecto o doctor....

“Búsqese una cosa para que gane plata mijo” mi decía mi papá, piénselo bien mijo, mire que eso es pa’ el resto de su vida, me decía mi mamá, parece que ser artista en Colombia es una maldición o un pecado, porque hasta mis familiares lejanos me llamaron para que cambiara de decisión...

¿Cuál es el problema? Les preguntaba yo, ellos contestaban, palabras más palabras menos: “dedicarse al arte es condenarse a morir de hambre”, que el arte es mas un “hobbie” que una profesión o una forma de vida.

Yo no podía entender (y todavía no lo entiendo), cómo en Colombia, al arte no se le da la importancia que en realidad tiene, además de que se subvaloran las diferentes profesiones del artista.

En mi caso, los gustos artísticos eran dos: la plastilina y la música⁶, los dos eran odiados por los habitantes de mi casa, ya que el primero manchaba mesas, pisos, sábanas y todo lo que yo utilizara como base para trabajar; el segundo mantenía “alta del suelo a mi madre” y a mi abuelita enojada, porque no la dejaba hacer el almuerzo,

---

⁶ Eso lo vine a descubrir, gracias a una gran cantidad de dinero y muchas horas de terapia con el psicólogo.

ya que con las ollas, un molinillo y una cuchara de palo yo me convertía en baterista varias veces al día.

El problema surge desde la temprana educación, en primaria nos enseñan unos conceptos errados de la artística (al menos a mi me los enseñaron); la “artística” es pintar y dibujar, ¡ah! y hacer los detallitos para el día de la madre y del padre. En el bachillerato, las clases se dividen en dos: artística y música; el trabajo de artística es básicamente “dibujo técnico” y “dibujo libre” y el de música consiste en interpretar “el cóndor pasa”, “el cumpleaños”, “ojos azules” y otras canciones con flauta dulce, desde una cartilla ya amarillenta con los años...

Así que ¿qué puede esperarse de mi generación en cuanto al arte? Unos pocos (me incluyo en ellos) gracias a la hiperactividad, la malicia o la suerte, tuvimos la oportunidad de ver un poco más allá de los salones de clase, lo que sonaba en las emisoras y se veía en la tele, buscamos en libros, revistas, nos dejamos tocar por el entorno o simplemente nos negamos a creer que “el arte en este país no sirve para nada”.

Los que valoramos las artes en este país (plásticas, audiovisuales, escénicas...) sabemos los grandes problemas a los que se enfrenta: la producción, el consumo y la piratería.

Producir arte (cualquiera de sus manifestaciones) es una tarea difícil, no solo por los costos que tiene el desarrollar una idea artística y expresarla, sino también la difusión que se haga de él y las críticas que se puedan hacer sobre los diferentes trabajos. El gobierno, nos muestra que no apoya las artes, bueno, apoya las exposiciones de los grandes artistas, a algunos directores de cine y a las grandes estrellas de la música, aquellas que ganan Grammys y demás premios en el exterior.

El problema del consumo de arte en este país esta tocado por la conciencia que tiene la gente de su entorno; en el imaginario popular se cree que los únicos cuadros bonitos son los de la ultima cena, el corazón de Jesús o incluso el de los perros jugando Póquer, que son mejores las novelas en la tele que una buena obra de teatro y que la única música en el mundo es la que pasan por la radio, y tenemos el descaro de ir a espectáculos a “tranzar” la entrada o hacer trafico de influencias (...oe, llámeme al guitarrista de la banda que es el “cuñaito” mío...); poco valoramos las producciones de los artistas de la ciudad, ya que la palabra negociante la quieren sacar a toda costa desde que la producción sea local.

Otro de los grandes problemas que aqueja el arte colombiano es la piratería en todos los aspectos, no solo se vende la música pirata, también los cuadros, las fotografías, la joyería, las esculturas, los adornos y demás artículos que alguna vez fueron arte, hoy por hoy deben competir con la producción en serie, a veces con desperfectos pero a la mitad del precio porque lo que importa es “estar a la moda” sin pensar un poco en las implicaciones que eso conlleva.

PASAR A VER. OJOS SUCIOS EN EL OJO

Víctor Hugo Jiménez

Cambios

A la altura del frío y la semana, las visitas de campo y los pocos recursos, surgen transformaciones de las energías, las cuales hemos juntado con los miedos, los valores y los prejuicios.

El desnudo, colgando bombas y chorreando pinturas en el asfalto. Ya no van las ruedas...

De lo que se trata es de crear un espacio social en medio de lo vacío, lo rápido y el smog -no lugar-, en la mañana.

En la tarde se inscribirá cubierto por un enterizo, en los muros planos donde se chorreó la pintura con el cuerpo. Es la acción de retomar, eso de lo virtual que se experimenta en el acto, lo publico como cambio que deviene acción...

El lugar es lo mas urbano, huele a mierda, es olvidado, no hay ciudadanos, todo es rápido y nada se recuerda... esa capacidad de ir en una película, y desterritorializarse, mascarar de los trashumantes que habitan las ciudades, todas ellas en estos sitios, anonimato. ¿Porqué? El ruido de fondo, la interferencia y el fondo común o colectivo, no crean en estas burbujas de paroxismo y vía moderna, invenciones, procesos, manifestaciones, acciones; es decir comunicaciones virtuales desde los códigos inmersos que nos intensifican.

Boom. Lo efímero es una circunstancia que se comprueba cuando la arrasan, la agotan, la niegan o la arrestan. Es una manifestación que demuestra y se

adelanta a mostrar y proponer la ciudad desde la genealogía simbólica. Lo efímero y la manifestación se mezcla con ella, la ciudad, en su fluir mecánico incandescente. Pasar a ver es una invitación a interactuar, leer y buscar la ciudad a través de la virtual vidriera... de un vehículo en movimiento, o de las perlas: los ojos. Estar ahí comprueba que la vista y el oído, sentidos de las ciencias y las disciplinas, son exterioridades que se comportan de maneras indistintas y construyen los cuerpos.

Fuerzas

Confianza:

Esto no es una hazaña, no es una explicación, ni siquiera una culminación... es un proceso de entender el cuerpo como acción, reflexión, acción, ¿arte?; espacio de espacio-lugar, es vehicular, reacción, irrupción, impacto, difusión de una idea por y en el cuerpo: y adrenalina.

Cuerpos creados para ser creadores, seres de luz interna, contornos de espectadores, claro-oscuros del plan develado puesto al azar y el devenir distintos, distintas... tintos y tintas, ese es el espacio blanco y nodal de las ciudades topográficas, úteros de efluvios que cuentan de lo racional de la ciudad. ¡Y si no fuera por seres overoles verdes y telas blancas en cuerpos entrecruzados y limpios no se lograría una visibilización -mensaje- en el punto todo contaminación y fricción!

En directo:

Caminos de parques diversos, descalzos, Botero, deseos, Cisneros.... limpia, limpia la ciudad del ojo que te ve, asepsia, asepsia de lo light homogéneo de cuerpos endebles; inercias de nadie nada, rápido, paroxismo al

ruido de los sentidos, colores olores y ritmos, y nadie dice y hace nada. Cada minuto de segundo milésimo, el rojo de las estrellas negras, yuxtapuestas a ellas, la pintura asfáltica del sí vehicular y no peatón. No espacio del público, las ventas callejeras, los intercambios y el roll, control, defensor del espacio público y ahora manual de convivencia ciudadana: planeación para la no participación. Ni siquiera la locomoción de los bioritmos en la anchura del puente, lleno de gas y terror, toda sensación, toda función y ritmo...

El verde de todos los aparatos técnicos que controlan nuestra circulación y trasegar no dura ni un minuto para la intimación, del camino no trazado, en la arena movediza. No fluidos de vestigios fundacionales, en su placenta corre el río. Cuerpos, espacios, ciudades hidráulicas contenidas en moebius finitos, infinitos.

Poder y masa.

Situarse:

Llegamos tarde, a eso de las 9:30, nos cambiamos y empezamos el proceso de adentramiento, me empelote - como esta el pueblo mientras que el gobierno, las armas, los ejércitos y la guerra está vestida- pegué las pancartas, se pusieron las "bombas" y se chorrearon los pequeños trozos de pintura... aparecieron los anormales -los policías- y se robaron la pancarta que delineaba la silueta del cuerpo de un hombre-mujer fusionados, puesta en la estación Prado del Metro. ¡Ni los gamines que la necesitan para cubrirse y darse calor! Nos dijeron que no podíamos estar, menos desnudos y escribiendo en los muros... ante los únicos dolientes del arte urbano y efímero -cuya condición de posibilidades es su no existencia, llegamos a un "acuerdo" -a la fuerza porque yo no me iba a ir sin dejar el mensaje situado y esbozado-

, de 45 minutos mas, en los cuales pintamos frases alusivas al no a la guerra y otras... no se pretendían esas frases pero ante la arbitrariedad y al negar la posibilidad de intervención, toco a medias, en el azar, del poder y la coerción, a más del tiempo. Colgamos otras pancartas y a eso de las 1:30 p.m. fuimos saliendo de ese útero cuidado lleno de impunidad de la ciudad luz y limpieza que lo esconde en la velocidad, fuerza es entrar, mantenerse es poder, poner. Y poner es dar, alterar, compartir, ser visto, proponer. Pasar a ver es arriesgarse a no saber, pero para que? Si lo que necesitamos es estar. Ahí en la culminación de lo rebelde, improvisado y alterado. ¿Qué se comprueba? Que el movimiento es lo que se mantiene y que hay que ser, hacer y estar... aunar palabras, acción y espíritu. ¿Qué se propone? Cuerpos moldeados en la deconstrucción de los prejuicios, sexuados, activos, propositivos, sexuadas, activas, propositivas.

Descubrimiento:

No hay no lugar, sitios impunes en todo el sentido: miras al cenit y se ven los charcos de agua cayendo en la vía... la vía de carabobo y el bazar de los puentes desprendiéndose.

El bazar de los puentes un lugar pensado para los venteros ambulantes, resignificado -ocupado- por los chatarreros, cachareros y vendedores estacionarios de artículos de segunda mano. Tuvo en su construcción la corrupción y transgresión a las normas de edificación, salubridad, contaminación e higiene; y creó un sitio con las características del vacío, lo gris y lo urbano... elusiva de lo que se le escapa a la visión de la ciudad planeada.

Estar adentro es velocidad, smog, cortina de luz amarilla, plásticos, personas que viven en las calles -sus zapatos-, CO₂, mierda, olor... contaminación auditiva como el

aeroplano que despegar en el aeropuerto, cuando desde el vidrio se recorre la ciudad la virtualizamos a la película de la imagen, en el mirar; olvidando la complejidad de todos los sentidos para construir el espacio -lugar- hueco, en espacio habitado.

Estar desnudo, desmilitarizado y expuesto es, en el sentido común cosa de locos, maricas, satánicos y una violación a una contravención del comportamiento en lo social, la cual deben hacer valer los policías -en su función preventiva-. Es darse cuenta de una sociedad que todo lo recubre con lo blanqueizante de su ethos y puritanismo, basado en lo jerárquico, el terruño mal pensado y el miedo a ser tocado.

Inscribir en un muro, ser un sujeto constructor de un espacio de nadie, del estado, es una violación a la propiedad privada del mismo. Paradójica y contradictoriamente hacerse público en un espacio -medio público-, ejerciendo la libre expresión, en un lugar sin sujetos -de vías- es imposible, para lo público... viola lo público, escinde el pacto social.

Se comprueba que lo efímero y el cuerpo, destruye y preelabora incluso el hollín, el gris, el paroxismo y lo hueco. Miradas sentidas, sensaciones experimentadas y sentidos claros, son arte por el arte, por la acción-recepción-reflexión.

El cuerpo creando acontecimiento en una sociedad militarizada, deviniendo desaprender, desmilitarizándose (conspirando con la transformación de las mismas fuerzas que nos cercan).

Parado, pensar, pintar, político, poner, propuesto es poder.

Disertaciones sobre figura y fondo

Homo habitus

Provocar, proseguir y persuadir.

Reseña del performance realizado en los puentes (cámara de gas) de Carabobo, centro de Medellín; el 31 de Octubre de 2005.

**DEL ARTE Y OTRAS COSTUMBRES
CALLEJERAS.**

Mauricio García (Mita)

Como sinónimo de arte, encuentro a tantos autores callejeros anónimos haciendo el dantesco espectáculo de reír y sobrellevar una vida miserable que los para en los semáforos. Artistas de toda clase, hacen bolas de fuego, aparan cuchillos afilados, pelotitas de rayas y hasta con un viaje de zurullos de trapo alcancé a ver a una anciana en la avenida el jardín en el barrio laureles.

Pero abundan los estacionarios; posando como momias, que funcionan al recibir alguna moneda en la ranura de sus “mogosas” alcancías inteligentes. Cae la moneda y se activa automáticamente una momia vista hace unos minutos, totalmente congelada en una calle céntrica por donde caminan presurosas centenares de personas.

Algunos mimos asedian los parques regalando rosas, laminas de amor y sonrisas esquivas que piden también la “liga”; otros juegan a ser dueños de grandes pedazos de asfalto; si te parqueas te hacen un recibo de parqueo y te piden las llaves por si viene la grúa y te quiere enganchar el vehículo.

Es que deambular por esta ciudad, es toda una obra de arte o ¿no te han recibido con aplausos en la entrada de un striptis un viernes en la tarde?, a los albañiles los entran a empujones con el codal y todo. Nadie se escapa...

La cosa en bus es otro cuento, en un viaje de 20 minutos te podes gastar la quincena en un montón de cosas inútiles; repuesto para el lapicero, cadenas en oro golfi, “frunas”, cepillos de dientes y todo cuanto se inventan

Disertaciones sobre figura y fondo

Homo habitus

---

estos artistas consagrados, que en su mayoría dejan mensajes como: no arrojen los papelitos por la ventanilla, las personas de buen corazón que me quieran ayudar, dios se los ha de pagar.

Llega la tarde y me tiro del bus que me deja en la esquina, no he avanzado cinco pasos y alguien me aborda diciendo que es de algún centro de rehabilitación, hace gestos y muecas para convencerme que ha sufrido más que yo; me distraigo un poco y cuando menos pienso ya tengo un pan de trenzas debajo del brazo y el tipo me está devolviendo del último billete del día.

ARTE Y CULTURA EN LA VEREDA LOS MEDIOS

Luís Ángel Villegas Puerta

En la parte artística y cultural se destacó el señor Mauricio Cuervo llamado el “Maestro Cuervo”, este señor era escultor en madera y barro e hizo trabajos maravillosos: cerca de la casa tenía una choza de paja donde funcionaba el taller de escultura y en una sala de exhibición o especie de museo tenía sus obras de arte, entre ellas un purgatorio; también pintaba cuadros. Los trabajos de este señor eran de tipo religioso, porque en su juventud fue seminarista. Luego se casó con una dama llamada Lorenza, esta pareja vino desde Santa Barbara en busca de madera de Cachafrito para hacer imágenes, se amañó y se quedó por estos lares.

Otro personaje fue don Jesús Vallejo Castro, casado con la dama llamada Natalia Botero, hija de don Eduviges. El señor Vallejo era el más rico e influyente de la vereda Los Medios al terminar el siglo XIX y principio del siglo XX. Era generoso con los pobres y buscaba el progreso de la vereda especialmente en el aspecto de la educación. También era dominante: aspiraba o pretendía se hiciera lo que él quería o de lo contrario se era su enemigo. Luchó arduamente para que siempre hubiera una escuela en su vereda, y lo logró.

Desde el siglo XIX en la colina de Los Pinos había una escuela donde acudían niños de Pantalio, La Hondita, El Barcino y por supuesto los Medios. En este contorno sólo existía esta escuela y recibió el nombre de los Medios; en ella enseñó la maestra Jesusita Castañeda, luego surgió una rivalidad entre don Jesús Vallejo Castro y don Anatolio Calle de la vereda el Barcino, este señor obtuvo el apoyo del párroco del Retiro Presbítero Obdulio

Duque quien bendijo la primera piedra para fundar una escuela en el lugar llamado el trazo del Barcino, al borde del camino que comunica al Retiro con Versalles, a esta escuela le pusieron el nombre de los Medios para acabar con la escuela ubicada en los Pinos, luego se presentó el forcejeo entre los personajes, al que más pudiera de los dos. Luego se le ocurrió a don Jesús Vallejo la idea de ir donde el arzobispo de Medellín, monseñor Manuel José Caicedo y pedirle su apoyo para fundar una escuela en su vereda y lo obtuvo, igualmente pidió autorización a la administración del Municipio del Retiro con resultado positivo.

Fragmento del libro:

*HISTORIAS Y LEYENDAS DE MI TIERRA. VEREDA
LOS MEDIOS: SU PATRIMONIO TERRITORIAL,
HISTÓRICO Y CULTURAL.*

COMENTARIOS FINALES

Desde cualquiera de los ensayos y relatos que se presentan en este texto, se presenta una idea del arte; como lo plantea Luz Análida Aguirre, desde su postura académica y filosófica, puede verse desde lo particular o desde lo general, pues como dice Viviana García, gracias a su experiencia con comunidades en la ciudad de Medellín, la belleza está presente en las prácticas estéticas plásticas cotidianas, le es reconocido y sirve como propuesta de convivencia y metodología social.

Aparentemente, la academia, la cual nos dota de las técnicas e historia del arte, tan necesarios para permitir que el espíritu creador se realce bajo ciertas líneas estéticas, es paradójicamente quien limita y coarta el propio ejercicio creador. Como lo evidencia Daniel Jiménez, no es sólo en el ámbito de las artes plásticas o escénicas, lo es también en la poesía, la cual en definitiva lo puede ser todo. Su tesis es sustentada bajo la idea de lo mítico, pues allí todo es circular pero no en el sentido monótono de una copia repetitiva, sino en el sentido creativo de la reelaboración. El hombre, la mujer y los opuestos son toda la inspiración de la poesía, en ese sentido, tal vez del arte, pues ¿que mas que hombres y mujeres y encrucijadas de la vida y la muerte?, de esta manera, tal vez, el resto es canon, homogeneidad y estereotipo bajo el sello comercial; sin embargo, y en este sentido, ni lo artístico, ni lo poético tendrá como agotarse, es retornable.

Con academia o sin academia y bajo cualquier valoración el arte persiste y es social, no porque sea creado para el colectivo que lo aprecia, sino porque hay quienes lo valoran y construyen a partir de su entorno, recreando situaciones que transversan nuestras emociones, nos

conmueven, alegran, conmocionan, dejan pensando o hasta sin palabras (de nuevo el tiempo y el espacio mítico).

¿Pero que pasa con los espacios que habitamos? Importan también los recuerdos y valoración estética del entorno, ¿a partir de que? De la belleza, de la naturaleza. De lo primitivo y ordinario, pero mágico y trascendente. Es así como los espacios secretos de infancia son inspiración y obra en las breves palabras que Alexander Cuervo comparte en esta publicación y deja a un pequeño, Emanuel. En este caso ¿Donde está la academia de arte? Como hemos visto en Luz Análida, Viviana García, Daniel Jiménez y el propio Alexander Cuervo, no en la apreciación de la belleza, está en la abreviación de las técnicas, la rigurosidad, en la discusión y en la confrontación, si esto no está, entonces no la hay.

Ahora, quien no ha tenido una experiencia frustrante con el arte o con la música. Todos hemos querido ser artistas o músicos en algún momento de la vida; y si no, hemos sentido envidia por quien con su talento ha logrado comunicar lo que nosotros también quisiéramos. Luís Guillermo nos comparte su experiencia y llama la atención a la baja valoración a que puede estar ligada la actividad artística, sin embargo, quien lo lleva por dentro y lo saca, lo siente y hace sentir, es por eso que hay artistas y músicos, de lo formal y lo informal; estos últimos, como Mauricio García lo muestra en su recorrido a casa, pues para él, el artista es el que domina la manera de hacer algo y sobrevive con eso, es un artista para crear escenarios y venderlos junto con sus propuestas y cosas, como diríamos en Medellín: son unos “magos”.

En cuanto a los escenarios, Víctor Hugo Jiménez, hablando de los puentes de Carabobo, para él, un no

Disertaciones sobre figura y fondo

Homo habitus

---

lugar, en el cual comunica su propuesta antimilitar, por medio de un performance, deja en sus líneas la sensación de emociones encontradas con el espacio, los habitantes del mismo y la presencia policial en lo público, haciéndose por medio de su desnudez algo metafóricamente público. Es un espacio para el arte un territorio para la expresión y la comunicación. Es un pasar a ver en bus, buseta, o automóvil las ideas que comunica.

Finalmente, el relato de Luís Ángel Villegas, nos habla y recuerda aquello que antes, en nuestros contextos rurales era arte, el arte religioso, que habla del bien y el mal y con sus imágenes marca ritmos y normas, del que derivan costumbres e intereses por ser apreciado, pues es casi un arte único procedente de escuelas europeas, de pocos maestros europeos en nuestra academia.

Jorge Fidel Castro Ruiz
Junio de 2006

**OTROS LIBROS EDITADOS POR *HOMO*
*HABITUS***

1. Imágenes, relatos y sabores (compilación de la primera edición de *Homo habitus*)

Jorge Fidel Castro Ruiz & Alexander Cuervo.

2. Un manojo de albahaca

Daniel Jiménez Bejarano

3. Historias y leyendas de mi tierra. Vereda los Medios. Su patrimonio territorial, histórico y cultural.

Luís Ángel Villegas Puerta.

4. “La vía de las mascararas” y otras imágenes

John Alexander Cuervo López

5. La música popular en Medellín 1900-1950

Luís Guillermo Gutiérrez Palacio

6. La poética del espacio en la obra temprana de Federico García Lorca

Catalina Jiménez Bejarano

Disertaciones sobre figura y fondo
Homo habitus
