

IMÁGENES DE LOS ASENTAMIENTOS U LA CIUDAD QUE NOS MIR

Irasema Luz Venegas Ahumada*



Resumen

La interpretación plástica acerca de la marginalidad en la ciudad, realizada por artistas clásicos, modernos y contemporáneos, se constituye en una fiel explicación y representación de la crisis y la complejidad de la vida presente en los centros urbanos.

La propuesta está delimitada por el análisis de los asentamientos urbanos marginales de la ciudad de Bucaramanga orientados geográficamente en los ejes cartesianos Norte -Sur, Este- Oeste; con el propósito de argumentar una propuesta pictórica que evidencie el caos de estos sectores marginados e igualmente permita retomar elementos plásticos que a través de composiciones formales y la definición de los tamaños de los soportes permitan desarrollar una propuesta en las técnicas del acrílico y el óleo sobre madera con pincel y espátula; pinturas que invadan líneas, manchas, planos, formas y espacios.

El procesamiento de la interpretación plástica está relacionada con los fundamentos conceptuales, la observación directa y el reconocimiento del lugar, que apoyados y fundamentados en la lectura escrita de lo observado en dichos lugares y que a través del proceso de retomar, recomponer y componer una serie de vivencias, las realidades evidencien los objetivos de la investigación con el fin de fundir en un todo el producto de la obra terminada.

Palabras claves: Asentamientos - bordes - caos - color - composición - imagen - marginal - realismo.

URBANOS RA....



** Arquitecta y Maestra en Bellas Artes,
Docente de la Facultad de Arquitectura de la
Universidad Santo Tomás de Bucaramanga.*

Summary

A plastic interpretation of the marginality in the city, performed by classic, modern and contemporary artists; becomes a faithful explanation and representation of the crisis and complexity of the way of life present in urban developments.

The proposal is drawn by the analysis in marginal urban settlements of the city of Bucaramanga geographically oriented in Cartesian axes north-south, east-west; with purpose of arguing a pictorial offer that shows the chaos on these marginal sectors, equally allow us to recapture plastic elements through which formal compositions and the definition of supports sizes confers us to develop a proposal in the acrylic and oil technics on wood with spatula and brush paintings that invade lines, spots, plains, shapes, and spaces.

The processing of plastic interpretation is related to the conceptual foundation, direct observation and with the acknowledgement of place, which based on written readings of everything observed in places and through the process of recapturing, fixing and composing a series of experiences, realities shows the goals of our research so that we can fuse the product of the finished work.

Key words: Settlements - borders - chaos - color - composition - Image - Marginal -Realism.

“El proceso de imaginar es, en verdad, similar al proceso de percibir ..., la principal diferencia radica en que la imaginación implica una proporción relativamente mayor de factores revividos”
Read Herbert



En el arte, la imagen lejos de facilitar la aceptación pasiva, exalta la conciencia que el hombre puede tener de sus poderes; poderes que pueden ser sobre el mundo exterior e interior.

He aquí donde en el arte, la imagen es choque; un choque que despierta la conciencia de cada uno de nosotros, exige la agudeza de su atención para poder penetrar en ella, apreciarla y juzgarla.

Pero esta imagen de la vida, dominando sus exigencias y realizando su destino, la obra de arte la propone lograda y magnificada, por oscura que sea la percepción, quien la contempla y penetra en ella deduce la lección y la confianza que busca.

El arte es, pues, esencialmente un lenguaje. Puesto que su misión es comunicar, debe hacer uso de alusiones que otros puedan conocer o reconocer mediante reproducciones, por signos o por símbolos a través de los elementos plásticos encontrados reflejando alternativamente la realidad exterior e interior y la creación plástica.

Del mismo modo, Gombrich en el escrito “La imagen visual: su lugar en la comunicación” dice: “Los críticos populares que hablan del arte como comunicación suelen dar a entender que las mismas emociones que dan origen a la obra se transmiten al espectador, que a su vez las siente”¹.

De este modo, las imágenes ofrecen un máximo de información visual flexible como fragmentos que buscan nuevas funciones donde las imágenes se desprenden de la atención al objeto mismo, en este caso la ciudad, se confunden con fragmentos de imágenes vividas, pertenecientes al mundo, pero es la memoria la que tiene la posibilidad de volverlas presentes, de involucrarlas en un nuevo proceso de creación y recomposición, para conferirle una nueva corporeidad y materialización, situándolas en el mundo y ofreciéndolas a una nueva recepción y contemplación. En esta experiencia, es la intuición el instrumento que permite la indagación, la selección de

¹ GOMBRICH, Hans Ernest. La Imagen y el Ojo. Madrid: Alianza, 1987. p. 149.

imágenes a través de la memoria, que modula la transformación de imágenes, al imprimirles su propia gestualidad, corporeidad, sonido, tactilidad y gusto.

De esta manera podemos evidenciar cómo el punto de vista para abordar la ciudad ha cambiado. En la ciudad de Bucaramanga sus trazas dividen y subdividen generando ciudades visibles e invisibles a distintos pensadores quienes tratan de entender su complejidad y la posibilidad de encontrar un orden, en su construcción, su morfología llena de desarmonías, fracturas, que no parecen corresponder a las aspiraciones de la sociedad que la ha habitado y creado.

Su morfología habla de la tierra donde se asienta, su topografía, el clima y su paisaje. Cuando la ciudad revela estas dimensiones, se descubre como obra de arte: armonía y desarmonía, diálogo y no diálogo; revelando las condiciones del hábitat. Beatriz García en el análisis sobre la "Ciudad y ética, ciudad y obra de arte" dice: "Donde no es la gran composición sino la mirada a ese suceder lo que da pie para contemplarla en su posibilidad poética, en su posibilidad de convertirse en obra de arte"².

Es así como el marginal, o mejor, lo marginal reaparece con toda su fuerza expresiva en la plástica advirtiéndose una nueva visión de la marginalidad en muchas de las manifestaciones del arte que asumen que la ciudad no es únicamente un concepto geográfico sino, sobre todo, un espacio simbólico y cultural, donde ya no tienen un afán de denuncia sino una necesidad de mostrar lo que hay, de contar lo que ven. Como en las obras de Freddy Serna, quien hace evidente el «realismo fiel del mundo que lo rodea, centrándose en la vida cotidiana. Ya que en el siglo XX, los artistas han usado el realismo con fines concretos»³, mostrando fragmentos del universo que pretenden afirmar la identidad de una realidad, donde se vive, se ama y se encuentra felicidad.

Al indagar el entorno circundante y empezar a dialogar con las imágenes, con las búsquedas y con lo real, se percibe cómo cada cosa existe porque tiene que existir y obedece a un fin, el dar un bienestar a un ser, ese ser que llega de su recorrido por otro mundo real pero parece que no existiera porque su presencia no encaja en él, es aquí donde nos encontramos con la realidad; espacios que existen pero a veces se nos borran de la mente o nos hacemos ciegos ante su mirar; son asentamientos urbanos marginales, los cuales quisiéramos no existirían pero existen, están ahí diciéndonos muchas cosas, soñando, riendo y hasta llorando de felicidad.

² GARCÍA MORENO, Beatriz. La Imagen de La Ciudad en las Artes y en los Medios. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Primera Edición, 2000. P.94.

³ COMPILACIÓN ARTE DEL SIGLO XX. Madrid: Debate, 1999. p.504.

*Autor : Irasema Luz Venegas Ahumada
Título : Evidencias
Técnica : Acrílico sobre madera
Dimensiones : 400 x 120 cms (tríptico)
Año : 2004*





Autor : Irasema Luz Venegas Ahumada
 Título : El límite
 Técnica : Oleo sobre madera
 Dimensiones : 100 cms (Diámetro)
 Año : 2004

Son el área invisible del límite entre el paisaje natural y el paisaje urbano expresan un arremolinado mar de gigantes olas de ladrillo y cemento; rascacielos apoyados sobre la pendiente de la madre tierra, toda una estructura cimentada en la esperanza en el devenir del tiempo y la conurbación de la pobreza con la pobreza, lo informal con lo formal, que se aumenta y extiende sin límites a lo más profundo de un túnel.

Son el doblez o el dobladillo de la ciudad separada por murallas invisibles de norte a sur; de este a oeste, entre la ciudad de unos y no de otros, pero igualmente la ciudad del borde separada por la realidad del menos pobre entre los pobres, de la casa de ladrillo y cemento por la casa construida con desechos, pero allí donde termina lo urbano se construye lo humano, la dignidad, la humildad, la frustración y la muerte. Su situación está asociada al hecho de que ellos no "participan" plenamente en la sociedad, es decir, están "al margen" o "marginados" de ella.

La periferia, la frontera de lo urbano y lo rural diluye la ciudad; por sus calles circula, el desamparo, la orfandad, la niñez y el delito; es el punto de encuentro del solitario ebrio que viaja sin saber para dónde va o la joven mujer que del brazo de su madre camina lentamente hacia la muerte. La calles del barrio de la periferia son esquema hecho por la necesidad del dominio del espacio y del cuerpo, sus trazados no corresponden a los cánones de las normas sino a la ocupación física del espacio habitable, allí la historia de su fundación por conquistadores y feudales no cuenta, la historia se hace a sí misma, se construye por la naturaleza humana de vivir y sobrevivir, de hacer y construir un espacio de protección y supervivencia.

La vida al borde del túnel a veces se hace posible, de un lado la ilusión de tiempos mejores y del otro lado la ilusión del regreso, traspasarlo deja dudas, inseguridad, pero al adentrarse en él nace la esperanza de una luz al final del túnel, pero que va, lo mismo de lo mismo, pobreza, risas pequeñas e inocentes que como pequeños trofeos escoden en sus corazones la ilusión de ser grandes, lugar al que la realidad sólo accidentalmente les permitirá llegar.... un adiós, una despedida, una promesa de regreso ahora en contravía, el túnel dejará otra vez ver una ciudad que no se compadece de nadie, excluyente, marginal, llena de colores y maquillaje, fachadas que no acusan lo que va por dentro, pero aun así la realidad no supera la capacidad de emigrantes y desplazados; sus ropas cuelgan con las ilusiones que no se lleva el viento, el colorido de la esperanza, la riza del encuentro, el sabor de lo comido y la satisfacción de decir: este espacio o esta casa es mía, que constituyen el principio de días y tiempos mejores.

La ciudad norte - sur, la ciudad este - oeste. El Este, de pendientes fuertes que pertenecen al piedemonte del Macizo de Santander urbanísticamente está determinado por una serpenteante y ondulada vía que comunica a la ciudad con Cúcuta y a partir de allí se desprenden anónimas calles peatonales que como flujos viales en contra pendiente tributan a la carretera central en estuarios de comercios indispensables para el barrio, que como referentes concentran el encuentro de la familia, amigos, vecinos a distraerse viendo subir y bajar pesados y livianos vehículos como una forma de salir del ostracismo que produce la vida en lo más profundo de la calle peatonal.

La imposible pendiente de los asentamientos de Morro-rico, Mira-flores, Bella-vista, hace que la concentración urbana se conforme de una masa que no permite apreciar la calle como sistema ordenador, solo caminos peatonales extensos a lo más profundo del abismo, trazados espontáneamente de acuerdo a las condiciones del terreno mas que por un estudio convencional a la que tributan vías peatonales, de fuerte y difícil acceso por empinadas escaleras construidas sin normas y estándares lo que hace difícil desplazarse por ellas.



Autor : Irasema Luz Venegas Ahumada
 Título : Trayecto
 Técnica : Acrílico sobre madera
 Dimensiones : 100 cms (Diámetro)
 Año : 2004

La arquitectura de sus fachadas de aberturas muy pequeñas descoordinadas sucesivamente de unas a otras producto de las mismas condiciones temporales y atemporales de su consolidación y desarrollo, es decir, cada nivel deja cicatrices de discontinuidad arquitectónica y constructiva, configurando en su conjunto un eclecticismo de masas inconclusas, de volúmenes y fachadas de ladrillo y cemento que no permiten identificar la calle, la manzana, el antejardín, el andén como sistema ordenador de la malla urbana.

“Oeste” delimitado por la zona “Distal” de formación de la meseta de Bucaramanga, bordeando los extremos por conformaciones geológicas producto de la erosión a manera de una palma de la mano abierta con unos prolongados dedos que en sus perímetros subsistentes en alto riesgo asentamientos urbanos que se desprenden de los barrios más consolidados urbanísticamente como el Barrio Campo Hermoso, La Joya, La Feria, Nariño y Gaitán, entre otros.

Estos prolongados dedos están separados por una exuberante y paisajista vegetación que conforma una barrera urbana entre un barrio y otro y que necesariamente para su interrelación en sentido Norte – Sur, se requiere desplazarse a través de una calle principal trazada en el eje de los dedos y conectarse por troncales como la carrera 12, 13, 14, 15. La connotación arquitectónica de la vivienda por su implantación al borde o en la parte media de suelos erosionados no ofrece estabilidad a precarias viviendas construidas sin técnica ni normas estructurales de construcción.

Cada barrio en su conjunto esconde su miseria en medio de un paisaje de exuberante y frondosa vegetación producto de un proceso de protección ambiental de zonas de alto riesgo de erosión liderado por la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, C.D.M.B que ofrece sostenibilidad ambiental a la ciudad y a sectores tan deprimidos urbanísticamente como las trincheras de los barrios del Oeste de la ciudad. La vida solitaria de estos barrios está sometida al peligro y al riesgo que implica vivir en suelos inestables protegidos sólo por la divina providencia de los santos de su devoción o por las creencias religiosas de sus habitantes, este aspecto los lleva a hacer fácilmente permeados por las creencias de las más diversas religiones que hacen presencia en estos sectores.

El “Norte”, conduce sin límites a las regiones de la costa caribe, asentados en planicies a manera de depresiones de la Meseta de Bucaramanga, conformando una ciudad dentro de la ciudad de barrios con fuertes migraciones y desplazados donde conviven los menos pobres con los más pobres, con los mismos problemas de la fenomenología de asentamientos urbanos, productos de las violencias de ayer y de hoy.

“La Ciudad Norte,” como se le conoce, presenta los más altos índices de violencia e inseguridad de la ciudad de Bucaramanga, este factor ha hecho que estos sectores conformen la más irregular relación de contexto entre barrios consolidados como, el Kennedy, las Olas, La Independencia, San Cristóbal, Las Mercedes y otros, en relación con sectores tan deprimidos social y urbanísticamente como Café Madrid, El Túnel y el Cinal entre otros. Sus manifestaciones urbanas igualmente dispares, con la presencia de tugurios y miseria, asentados en las márgenes de la circunvalar que conecta con la Zona Industrial de Bucaramanga y la línea del antiguo ferrocarril de Puerto Wilches, terrenos de propiedad del Estado que ante la necesidad de un pedazo de tierra son invadidos de manera sucesiva, paralelos a las vías que conectan el desarrollo de la ciudad de Bucaramanga con las troncales a la costa Atlántica y el interior del país.



*Autor : Irasema Luz Venegas Ahumada
 Título : Senderos
 Técnica : Oleo Sobre Madera
 Dimensiones : 100 cms (Diámetro)
 Año : 2004*



*Autor : Irasema Luz Venegas Ahumada
 Título : El Túnel...madrugar y continuar soñando
 Técnica : Acrílico sobre madera
 Dimensiones : 100 cms (Diámetro)
 Año : 2004*

El barrio El Túnel, por ejemplo, está configurado por una organización lineal residual, de prologadas extensiones y estiramientos a lo largo de la interminable carrilera del tren y el río Lebrija de turbulentas aguas negras, conformado por el río de Oro, el río Suratá que aluden al límite del túnel; hecho barrio por la necesidad y la nostalgia de un tren, lento, ruidoso pero interminable. Café Madrid, ¡Oh Madrid!, no queda ni su nombre, triste y célebre la nostálgica escena de la llegada o salida del tren, la música lejana del traganíquel de aquel famoso café, sólo quedan despojos urbanos rodeados de una ciudad de desechos maquillados con los colores de la esperanza y la nostalgia de tiempos mejores.

El Sur, la perspectiva de la ciudad de bien, la ciudad de la vocación del crecimiento ordenado, integrada por rápidas vías y puentes conectores con las poblaciones de Floridablanca, Piedecuesta y el sur del Departamento de Santander; presenta igualmente los contrastes de una ciudad desigual, aparentemente bonita, alegre y cordial. En tierras aisladas de la meseta de Bucaramanga, aparecen nuevos trazados urbanos que no se compadecen de una ciudad confinada en suelos residuales de baja valorización, bajo la mirada de edificios residenciales, moles comerciales y de gigantes, viaductos urbanos que aplastan y ocultan la pobreza de barrios que viven a la vera indolente de su entorno.

En este mirar, indagar y re-tomar se encuentra todo un lenguaje, una concepción del mundo, mucha magia y misterio que movilizan ganas de pintar, de incorporar color y textura, de instalar los signos en un ámbito cósmico, de inventar y rehacer una iconografía presente en "el oculto túnel o paredón inaccesibles" y marginal, donde la marginalidad asume un comportamiento trágico debido a que los caracteres protagónicos, hechizan de la misma manera que aterrorizan y conmueven; facetas propias del funcionamiento de la tragedia, y tal vez, los haga más apasionantes. En suma, permite comprender cómo el pensamiento artístico parte del mismo arte, goce completo que permite interiorizar, ver y sentir mediante búsquedas, hallazgos, encuentros y conquistas una creación artística abordada desde la pintura reflejo del tema; paisajes plasmados de lo que se ve lo que se siente cargados de voces, de las voces de la ciudad donde la memoria es posible a partir de los sentidos, de la percepción, la fantasía y las emociones.

Ivonne Pini en el escrito "El contexto Urbano en el Arte" dice:

Autor : Irasema Luz Venegas Ahumada

Título : Encuentros

Técnica : Acrílico sobre madera

Dimensiones : Variables (Políptico)

Año : 2004

"En las primeras décadas del siglo predominó en algunos artistas una actitud contemplativa, que proponía miradas descriptivas a la forma habitual de representar el paisaje. Formulando simbólicamente una realidad en la que parecería no existir



conflictos. A finales de los veinte y comienzos de los treinta, la modernidad tiene como escenario natural a la ciudad, de allí que su poética despierte vivo interés entre los artistas⁴.

Los elementos plásticos referenciados en prolongadas escaleras, el túnel, el muro y el viaducto García Cadena, expresados pictóricamente mediante composiciones, forman parte de la memoria urbana e histórica de la ciudad, evidencia la realidad caótica de estos sectores marginales, universo que al ser estudiado permite desarrollar nuevas investigaciones y encontrar otras miradas en el arte ■■■

Bibliografía

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA. INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA. Paralelos y Meridianos, Pintura Colombiana Contemporánea. Bucaramanga: Serrano publicaciones, 2003.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO. GERENCIA DE ARTES PLÁSTICAS. GALERÍA SANTA FE. Diez Metros Cúbicos, Jaime Ávila. Bogotá: Panamericana Formas e Impresiones, 2003.

GARCÍA MORENO, Beatriz. La Imagen de La Ciudad en Las Artes y en Los Medios. Bogotá: Facultad de Artes Universidad Nacional de Colombia. Primera edición, diciembre de 2000.

KANDINSKY, Vasili. De lo Espiritual en el Arte. Barcelona: Paidós, 1997.

LYNCH, Kevin. La Imagen de la Ciudad. Barcelona: Gustavo Gili, 1984.

MESA Mejía, Beatriz. El Pincel de la Ciudad. Available in internet: www.elcolombiano.terra.com.co/historico/d/200210/20021020/ntc001.htm.

MC QUILLAN, Melissa. Van Gogh. Barcelona: Destino, 1992.

PASCUAL CHENEL, Álvaro – SERRANO SIMARRO, Alfonso. Diccionario de Símbolos. Madrid: Libsa, 2003.

READ, Herbert. Educación por el Arte. Barcelona: Paidós, 1982.

RUEDA GÓMEZ, Néstor José. Bucaramanga Paradojas de un Ordenamiento Urbano. Bucaramanga: Universidad Santo Tomás, 2003.

PAZ, Octavio. El Laberinto de la Soledad México: Fondo de Cultura Económica, 1986.

VAN GOGH, Vincent. Cartas a Theo. Santafé de Bogotá, Colombia: Norma, 1995.

⁴ PINI, Ivonne. El Contexto Urbano en el Arte Latinoamericano Contemporáneo, citado por GARCÍA MORENO, Beatriz. La Imagen de la Ciudad en las Artes y en los Medios. Santafé de Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2000. p. 280.