

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL
Educadora de educadores

FACULTAD DE BELLAS ARTES
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

ACTA DE APROBACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO

Los profesores abajo firmantes, constituidos como Jurado Calificador para presenciar y evaluar la sustentación del Trabajo de Grado titulado:

Caminos a la poesía Visual

Presentado por el (la, los, las) estudiantes (s): Sandra Morales

Consideramos que dicho trabajo cumple con los requisitos y condiciones necesarios para su aprobación por las siguientes razones:

1. La estudiante logra proponer un proceso de la enseñanza y aprendizaje que desborda los espacios convencionales del aula.
2. Elegir como eje la experiencia estética en favor de procesos de subjetivación a través de la imagen fotográfica es valioso en el ^{proceso} artístico
3. Aporta en la lectura de la imagen mediante procesos de Subjetivación e identidad con el territorio.

	NOMBRE	FIRMA	NOTA
Jurado 1- lector	Johanna Margarita Barco		4.2
Jurado 2- lector	Raquel Hernández		3.7
Jurado 3- asesor	Andrea Aguiar		4.1
Jurado 4- asesor	Santiago Valdeerrama		4.0

CALIFICACIÓN FINAL (Promedio aritmético): 4.0

DISTINCIONES _____

Fecha: 9/7/2015

CAMINOS A LA POIÉSIS VISUAL

SANDRA LILIANA MORALES CAMELO

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

FACULTAD DE BELLAS ARTES

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

BOGOTÁ

2015

CAMINOS A LA POIÉISIS VISUAL

SANDRA LILIANA MORALES CAMELO

Trabajo de grado presentado como requisito para obtener el título Licenciada
en Artes Visuales

DIRECTORES: Andrea Aguía – Santiago Valderrama

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
FACULTAD DE BELLAS ARTES
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
BOGOTA
2015

A Aurora por ser al amor de mi vida, a mi ciudad.

Agradecimientos

Son muchas las personas que han pasado por mi vida abonando este encuentro con el arte y para todos siempre existirán mis mejores pensamientos. Principalmente agradezco a la vida porque me permite conocer día tras día un poco más de los seres que me rodean, a mis padres que amo profundamente y son dadores de mi existencia, a mi hermana Gina Paola quien siempre ha estado hay, es mi familia una fuerza vital de creación. A todas las personas que creen en mí, a mis amigos Carolina y Elkin sin los cuales nada de esto sería posible.

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL CONSEJO NACIONAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	FORMATO	
RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE		
Código: FOR020GIB	Versión: 01	
Fecha de Aprobación: 10-10-2012	Página 1 de 2	

1. Información General	
Tipo de documento	Trabajo de grado
Acceso al documento	Universidad Pedagógica Nacional- biblioteca el Nogal
Título del documento	Caminos a la poética visual.
Autor(es)	MORALES CAMELO, Sandra Liliana
Director	Andrea Aguirre- Santiago Valderrama
Publicación	Bogotá, DC, 2015 118 p.
Unidad Patrocinante	Universidad Pedagógica Nacional, Licenciatura en artes visuales.
Palabras Claves	Estética, fotografía, experiencia, Zipaquirá.

2. Descripción	
La presente investigación se enmarca dentro de las construcciones visuales que competen la enseñanza – aprendizaje a nivel informal, haciendo especial énfasis en la experiencia estética, ya que a partir de esta se llega al acercamiento con la fotografía, ahondando en búsquedas que originaron en tres participantes la consecución de varias series fotográficas, donde se explora el reconocimiento a partir del territorio, Zipaquirá, y dentro de este se llega a lugares más íntimos en busca de conversaciones mediadas por la palabra, en un ejercicio narrativo que se pone de manifiesto en este documento, descubriendo nuevos matices de conocimiento que posee este lenguaje visual. Es la hermenéutica el puente de comunicación a través del cual se origina la conversación entre los participantes, haciendo uso de la investigación biográfico narrativa, para una concientización del arte en la cotidianidad.	

3. Fuentes	
Para este proyecto de grado se consultaron fuentes de varios tipos. En total 12 autores con las siguientes características: Literatura en torno a diversas experiencias artísticas mediadas por un énfasis en la experiencia estética, donde se comunica la relación del arte con la ciudad, y las prácticas contemporáneas que surgen en los últimos años. Así mismo la relación estrecha de la hermenéutica como práctica dentro del enfoque cualitativo, y la narrativa como un lugar de aproximación al reconocimiento propio.	
Gil, J. (2007) Pensamiento artístico y estético de la experiencia: repercusiones en la formación artística y cultural. Bogotá, Colombia. Universidad Jorge Tadeo Lozano.	
Gadamer, H. (2006). Estética y hermenéutica. Barcelona. Metrópolis Tecnológica.	
Bachelard, G. (1965) Poética del espacio, México. Fondo de cultura económica.	
Dewey, J. (1949). Arte y Experiencia. México: Fondo de Cultura Económica.	
Careri, F. (2002). Walkscapes. Barcelona, España. Editorial Gustavo Gil, SL.	

4. Contenidos	
El objetivo principal de este proyecto es: visibilizar las experiencias estéticas que se generan en tres participantes a partir de la creación de sus narrativas fotográficas para una concientización del arte en la cotidianidad. Así mismo se destacan otros objetivos como lo son: la enunciación teórica del significado de experiencia estética que compete a este proceso, y la creación de una serie de fotografías que den cuenta de encuentro con el arte que se gesta a partir de la experiencia estética.	
Dentro de los capítulos que se despliegan a largo del documento se encuentra:	

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

FORMATO

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE

Código: FOR020GIB

Versión: 01

Fecha de Aprobación: 10-10-2012

Página 2 de 2

Estética de la experiencia

La fotografía como un acto de reflexión estética

Narrando la visualidad

En el campo de las artes

Narrativa como forma de conocimiento ¿Quiénes?

Primeros pensamientos

También se podrán apreciar los últimos capítulos donde se encuentra el contenido central de esta tesis que aborda dos tipos de vivencias visuales desde donde se construyó el encuentro con la fotografía las cuales son:

La cámara y yo: donde visibilizan los encuentros individuales con el hecho fotográfico.

Deriva Fotográfica de creación colectiva: donde se visibilizan tres miradas que se unifican para la creación fotográfica en torno al territorio.

5. Metodología

Principalmente se hace uso de la investigación biográfico narrativa, que como su nombre lo indica despliega una serie de encuentros mediados por la palabra, para obtener una serie de narraciones que despliegan sentimientos y anécdotas en torno a las fotografías obtenidas. La metodología de este proceso al ser de orden informal se presenta de una manera orgánica en el devenir de cada uno de los encuentros, no hay una linealidad temporalmente diagramada al inicio del desarrollo, pues el azar juega un papel determinante. Principalmente la mayor fuente de recolección fue la charla informal, que se realizó mediante todo el proceso fotográfico, y se describe es esta información mediada por mi voz.

6. Conclusiones

Principalmente se obtiene una serie de fotografías las cuales se gestan a partir del descubrimiento fotográfico como experiencia trascendental, donde habitan diversas posibilidades del ver en la cotidianidad a partir de la apropiación del territorio Zipaquirá, como eje central.

La fotografía se convirtió en el elemento que permitió la emergencia de diversas narrativas, en pro de una reflexión posterior y enriquecedora del hecho fotográfico.

La comunicación pedagógica fue continua durante todo el proceso, hubo una retroalimentación de todos los integrantes que permitió una construcción simultánea de saberes y experiencias.

Elaborado por:

Sandra Liliana MORALES Camelo

Revisado por:

Andrea Aguila – Santiago Valderrama

Fecha de elaboración del Resumen:

11

09

2015

Tabla de contenido

Introducción	
1. Justificación.....	10
Algunas inquietudes.....	12
Pregunta de investigación.....	13
1.1 objetivo general.....	13
1.2 objetivos específicos.....	14
2. Recorridos conceptuales	14
2.1 Estética de la experiencia.....	14
2.2 La fotografía como un acto de reflexión estética.....	18
2.3 Narrando la visualidad.....	22
2.4 En el campo de las artes	24
3. Sobre las rutas metodológicas.....	26
3.1 Narrativa como forma de conocimiento	26
3.2 ¿Quiénes?.....	31
3.3 Primeros pensamientos.....	32
4. lo que fue tejido.....	36
4.1 lo que aconteció	36
4.2 La cámara y yo.....	39
4.2.1 Él.....	39
4.2.2 Ella.....	51
4.2.3 Yo.....	62
4.3 Deriva Fotográfica de creación colectiva.....	79
4.3.1 De una casa a la esperanza.....	82
4.3.2 Calles	89
4.3.3 Parque de la x.....	96
4.3.4 Villaveces.....	100
5. conclusiones.....	111
Referentes bibliográficos	

Introducción

El interés por la pedagogía es transversal y fundamental en toda la escritura de este proyecto, pues a partir de pensar una construcción desde el marco educativo surge esta iniciativa por propiciar nuevos espacios de intercambio de saberes desde la cotidianidad, desde la calle, desde la casa, con las personas que están más cercanas.

Las relaciones artísticas que se tejen día a día en el ser son fundamentales para aquellas personas que se interesan por el aspecto trascendental de la vida a continuación se podrá apreciar un material teórico y visual acerca de las creaciones fotográficas de tres habitantes de la ciudad de Zipaquirá, donde se explora a partir del juego visual, la relación con el espacio cotidiano y las historias que emergen a partir de hecho fotográfico visto como la motivación intrínseca de contener la imagen estática.

Es la experiencia estética la materia prima del arte, y por ello se hace especial énfasis en este término como vehículo indispensable para abordar la creación desde el punto de vista de la exploración de la palabra que acompaña la imagen fotográfica, abonado el encuentro con los pensamientos que nacen sobre la imagen en su posterior reflexión a la captura.

El presente informe, resultado de la investigación, se ha estructurado a partir del planteamiento del problema objeto de estudio consistente en indagar sobre la creación de narrativas fotográficas a partir de las experiencias estéticas que suscita una concientización del arte en la cotidianidad. Desde este problema de investigación se orienta la construcción de un soporte teórico en el que dialogan la estética de la experiencia, la fotografía y la narrativa dentro del campo de las artes. Seguidamente se da paso a la ruta metodológica para el desarrollo del estudio en el campo de la hermenéutica y la investigación biográfico narrativa como eje sobre el cual se articula este proyecto.

El proceso de interpretación se ofrece a partir del relato que suscita la introspección sobre el proceso de creación, para lo cual se disponen las fotografías logradas por los participantes del estudio, mis amigos Carolina Suarez y Elkin Gerena, junto con las tomadas por mí, Sandra Morales. Estas fotografías son resultado de dos momentos de creación: el primero con el nombre de la cámara y yo, comprende un modo singular de apropiación del entorno a partir de la fotografía desde la experiencia de cada uno de los participantes del estudio, mientras que el segundo momento, llamado deriva fotográfica de creación colectiva, se gesta de modo colectivo entre los tres participantes, en el intento de una comunicación visual múltiple sobre lugares específicos del casco urbano en la ciudad de Zipaquirá. Es así como se teje una relación entre la palabra y las imágenes para desplegar un mundo de pensamientos que giran en torno a la fotografía.

Finalmente se abordaran las conclusiones en las cuales se hace una relación de los objetivos de proyecto y el proceso del mismo, dando cuenta de un proceso interpretativo.

Justificación:

Los medios visuales son un vehículo por medio del cual el ser humano puede llegar a explorar y emerger su pensamiento, conformando un modo de enunciación propia, donde se permite navegar por la realidad de quien observa tras el visor, es un espacio dado al dialogo, libre y sincero, en donde tres personas se indagan para nombrarse, narrarse y comunicarse mediante el arte; expresión vital para cada ser humano. La experiencia trascendental es la materia prima por la cual navegaremos a partir de las imágenes,

muchas veces esta es olvidada como punto importante dentro de la vida misma: es allí precisamente en donde ejes de acción como lo es el arte, se encuentran con el ser y permiten generar como refiere (Laddaga 2006) algunos fragmentos sensitivos donde la materia se apropia del ser y desprende una gran cantidad de encuentros con el interior, estos fragmentos generan vivencias específicas, como descubrir gusto por algunas acciones, objetos, imágenes, lugares, situaciones, etc. estas vivencias se transforman en sensaciones importantes para cada persona, las cuales desembocan, porque no, en la creación de una obra autónoma, donde se evidencie la posición que ha ido despertando. Esta “obra” puede partir desde una simple frase escrita en un cuaderno viejo, el rayón en la pared, una fotografía, el encuentro con el sonido y adentrarse a campos artísticos de mayor preferencia.

Con la llegada rápida de los medio digitales hoy en Colombia es cada vez más usual entre los estudiantes el uso de aparatos que poseen la capacidad de capturar imagen como son los celulares, computadores con cámaras integras etc. con los cuales se hace más asequible adentrarse en el mundo visual en la escuela y con ello el encuentro con la fotografía. Se Considera que esta investigación puede aportar a maestros de arte si bien no solo metodologías para la enseñanza del lenguaje visual, comprensiones respecto a incentivar el uso de este tipo de herramientas como modelo innovador dentro del aula, capaz de transformar realidades, permitiendo a los estudiantes contar sus propias historias partiendo de la visualidad. Y aunque esta investigación no estará centrada en el aula de clases, sirve de apoyo para la relación que se generan en el ser dentro del marco visual. Es por lo anterior que el diálogo que se genera entre la experiencia estética, la fotografía y las

narrativas, es relevante para un diseño de proyecto de grado en la licenciatura de Artes visuales de la Universidad Pedagógica Nacional, porque genera un puente revelador de pensamientos,

transformador, subjetivo y creador de propuestas artísticas, en este caso de parte de tres habitantes de la ciudad de Zipaquirá, pero así mismo esta es una propuesta que puede expandirse y vivenciarse en estudiantes escolares, y cualquier tipo de persona que de cierta forma se interese por el campo artístico: espacio fundamental en la conformación de seres sensibles frente a su posición en el mundo.

Algunas inquietudes.

En general es evidente que la vida por si misma está llena de experiencias desde el momento del nacimiento, de las cuales vamos aprendiendo los diversos significados de las relaciones humanas. En este trascurso, algunas experiencias se vuelven más significativas que otras y es en este punto donde me detengo para intentar desentrañar ese estado al que se puede denominar experiencia estética, el cual inicia en un cuestionamiento propio que de lo que se podría denominar bello, es decir el gusto que se genera frente a diversas circunstancias de la vida, y que de cierta forma se vuelven trascendentales en la misma, como se ha descrito ya más arriba.

Más que una problemática inicial este proyecto parte de muchas preguntas que me genero desde que inicie mi relación con la fotografía, de querer explorar con varias personas la fotografía como una experiencia, y poder transmitir el amor y la pasión por este lenguaje de las artes visuales.

¿Qué es lo que pasa en el ser humano cuando se pone frente a una cámara e intenta decir algo con imágenes? ¿Cuál es el trasfondo de fotografía? ¿Qué hay más allá de las imágenes? Y por

supuesto ¿cuál es el proceso de pensamiento estético dentro de una técnica cada vez más popularizada como lo la fotografía? Ahora entonces me interesa comprender las relaciones estéticas que se generan en el otro y en mi a partir de la realización fotográfica, para de esta forma

percibir la fotografía como herramienta pedagógica, capaz de transformar los modos de ver, pensar, actuar, comunicar, sentir, analizar, evocar, transmitir, vivir. Cuando el ser humano pone su fijación frente a una cámara fotográfica está revelando un modo de ver particular y es por esto que es amplia e infinita la serie de significados experienciales que se generan a partir de allí.

En la consolidación de este proyecto se estructurarán una serie de ejercicios mediante los cuales se quiere construir narrativas visuales en un grupo reducido de personas que viven en Zipaquirá.

En conclusión esta investigación pretende evidenciar aquellos caminos o rutas dentro del pensamiento artístico que dialogan con la producción visual generando procesos de aprendizaje los cuales permiten llegar a una conciencia de la subjetividad, dentro del marco de la experiencia estética, y es por ello que se ha planteado la siguiente pregunta.

¿Cómo se visibilizan las experiencias estéticas que se generan en tres personas, a partir de la creación de sus narrativas fotográficas, para identificar una concientización del arte en la cotidianidad?

1.1 Objetivo General

Describir cómo se visibilizan las experiencias estéticas que se generan en un grupo de personas diversas a partir de la producción de sus narrativas fotográficas para identificar la concientización artística en lo cotidiano

3.2 objetivos específicos

1. Describir qué es la experiencia estética, y cuáles son los elementos que la constituyen en la relación del arte y la cotidianidad.
2. Construir narrativas a partir de la fotografía donde la palabra se complementa con la imagen fotográfica.
3. Propiciar la creación de un ejercicio de producción artística encaminado a la realización de una serie de fotográfica en torno a la ciudad de Zipaquirá.

2. Recorridos conceptuales

2.1 Estética de la experiencia.

Es importante mencionar que dentro de la escuela la educación artística por mucho tiempo ha sido tomada bajo modelos establecidos que no han permitido dar cabida absoluta a la libertad del

estudiante, se ha desarrollado bajo matrices que pretenden encasillar el arte como un desarrollo meramente técnico, y artesanal, en donde prima una constante relación con lo material y la manualidad, donde el maestro enseña muy bien el acto del dibujo, del color, estructura etc., y en algunas ocasiones se ha olvidado de lo primordial dentro de acto creativo, que es el Ser del pensamiento, como ese lugar inmaterial, dentro del cual cada uno teje las relaciones con su entorno, y es la materia prima para toda creación artística, es el lugar donde se gestan e inician todas las obras de arte y esta ligado a la sensibilidad que poseen todos los seres humanos, al respecto Javier Gil (2007) afirma : “La educación artística puede ser, y en muchos casos lo ha

sido, una práctica normalizadora o estandarizadora. Desarrollada desde modelos poco propicios para la experimentación, con cánones preestablecidos, certeza en torno a que hacer y cómo hacerlo” (p.123)

No se pretende enunciar que la labor meramente técnica dentro del acto creativo debería perder importancia, puesto que es el lugar material como se visibiliza la idea del pensamiento, es la acción en sí, es cuerpo, forma, símbolo que traduce y permite tocar, ver, como más adelante lo abordaremos, pero nada de esto anteriormente nombrado sería posible si no hay una serie de latidos internos, que permitan desbordar las sensibilidades que se generan en la constante relación del espacio con el cuerpo, es decir la experiencia que va adoptando cada vez matices diferentes a medida que dentro de ella se pueden encontrar estados de importancia para cada ser, es decir una experiencia que no se olvida del quién , una experiencia que no es banal y se olvida y se esfuma en cambio esta es una experiencia como denomina Gil (2007) de la siguiente manera “nos conmueve y puede marcar o re direccionar la existencia” Esta experiencia pone a seres humanos frente a lo desconocido invitando a un re descubrimiento constante, y genera una conciencia de pensamiento frente al mundo. Además de esto la experiencia según Gil puede ser citada como un

lugar de infancia “no entendida como una edad cronológica si no como la capacidad de asombro y experimentación” (p.131)

Ahora en relación con la experiencia propiamente estética vista a la luz de la creación que se transforma en obra la siguiente frase de Gadamer (2006) en su texto Estética y hermenéutica nos ayuda a indagar acerca de la ya mencionada sensibilidad como: “ La obra de arte es algo que nos confronta con nosotros mismos. Eso quiere decir que declara algo que, tal y como es dicho, pes como un descubrimiento; es decir, un descubrir algo que estaba encubierto.” (p 60) . Este descubrimiento parte de la sensibilidad la cual es el eje principal donde se gestan las relaciones

entre cuerpo, espacio y acto, es decir son los sentidos los que nos permiten relacionarnos, y extraer del mundo todos los entramados; nos permite observar, sentir, escuchar, oler vivir el mundo, y más específicamente el contexto o cultura donde se encuentra inmerso, con relación a esto Dewey (1949) afirma lo siguiente: “Los sentidos son órganos a través de los cuales la criatura viviente participa directamente en los sucesos del mundo que lo rodea. En esta participación la maravilla y esplendor variados de este mundo se hacen reales para él, en las cualidades que experimenta.” (p. 22)

Todo lo que entra en nuestro pensamiento a partir de los sentidos no es de la misma forma, y se generan vínculos a veces sin importancia que por lo general se olvidan, y otros de importancia como puede ser la repulsión por algo, como por ejemplo el dolor físico, la muerte de un pariente, un olor desagradable, o todo lo contrario es decir una satisfacción como la que se puede encontrar en el acto sexual, en el sueño, o la alimentación, la estadía en algunos lugares, por citar algunos ejemplos cotidianos.

El ser humano inicia una serie de relaciones entre lo que su entorno y las asociaciones que este mismo genera dictan como bueno o malo, o bello y feo según las costumbres de cada espacio, sin embargo la experiencia estética no se refiere a conceptos como los anteriores ya que está no pretende diferenciar el bien del mal, pero si se enfoca en aquellas circunstancias que trascienden dentro de la vida misma permitiendo despertar cuestionamientos sobre el mundo que rodea a cada persona.

Inicialmente se considera que esta experiencia parte de la apreciación ya sea visual o sonora de lo que alguien más ha vivido, es decir las obras de arte ya existentes, por ejemplo lo que se llega a sentir frente a una obra de Obregón, o por la naturaleza misma, al apreciar el pico blanco del Nevado del Tolima, o que se sienta atracción visual por un charco en la calle por ejemplo, es allí

donde se origina la sepa de infinitas redes sensibles y las primeras manifestaciones puras de experiencia estética, en la fortaleza de la naturaleza, y la trascendencia de la acción en la consolidación del arte (canción, poesía, dibujo, película, fotografía, nevado, mar, atardecer, charco) que deja o dice algo a la vida de quien observa o escucha y siente, y este ser inicia a cuestionarse sobre su vida misma cuando encuentra la posibilidad de plasmar o transmitir algún pensamiento que han surgido, entonces este cuestionamiento se hace más fuerte y hay una conciencia dormida que comienza a aparecer permitiendo que el sentido estético propio salga a la luz, es decir aquellas circunstancias, objetos, vivencias y pensamientos que de una forma u otra son importantes y por ello quieren existir en el mundo material. Con respecto a la conciencia Dewey (1949) explica “A través de la conciencia, convierte las relaciones de causa y efecto, que se encuentran en la naturaleza, en relaciones de medio y consecuencia. Más bien la conciencia misma es el principio de tal transformación. Lo que era mero choque se convierte en una invitación.” (p. 24) Así mismo Gil (2007) complementa esta idea con el siguiente apartado “La experiencia estética es conciencia del cuerpo, o mejor, es una forma de hacer cuerpo con, de ser uno con el instante, o de componer con el entorno nuevas relaciones.” (p. 124)

Es por medio del cuerpo como logramos percibir todas estas sensaciones, es el cuerpo un conector sobre el cual recae cada experiencia, pues este nos permite llegar a las relaciones con los demás seres y es el contenedor material de todos los universos que existen dentro cada uno, es a partir de allí que actuamos diariamente y junto con el espacio que lo rodea se puede llegar a la construcción de una historia vista a los ojos de una narrativa visual, por lo que Gil (2007) refiere: “En el fondo recogemos una concepción del cuerpo, no como forma, cerrada sobre si, sobre sus contornos, sino como apertura con el mundo y frente al mundo, capacidad de afectar y ser

afectado, de sentir y ser sentido. Justamente allí residen las experticias cognoscitivas de la experiencia artística, en la generación de un encuentro intensivo con lo real” (p. 124)

De acuerdo con esto, el pensamiento experiencial, la cámara como herramienta y el cuerpo, entran a forjar un solo núcleo de creación, que se confronta con la realidad, puede ser esta el pasado, es decir, un recuerdo que desea trascender al ahora, y por supuesto el mismo instante, de esta forma, es la cámara una extensión prolongada del cuerpo y es el cuerpo una extensión prolongada del pensamiento y es la creación una extensión prolongada de todos los anteriores. Dicho esto queda claro que el cuerpo es un elemento de vital importancia porque a través de él hay una relación directa con la experiencia, intermediada por el habitar, podría decirse que es este la cámara que captura las fotografías mentales. Gil (2006) “El cuerpo marca la relación del adentro con el afuera” (p. 124)

Es de esta manera como la experiencia estética será a abordada en este proceso de creación, es la prolongación visual de todo lo anterior dicho lo que compete para esta investigación, es la sensibilidad la mayor herramienta para la aparición de las fotografías que aquí reposaran.

2.2 la fotografía como un acto de reflexión estética.

Dentro de los nuevos medios que ofrece la sociedad contemporánea a partir del año 98 aproximadamente, se inicia un desarrollo competitivo en cuanto a los medios de información, con el crecimiento desmesurado de la tecnología, que trae consigo el internet como pan de cada día, el teléfono móvil cada vez con más accesorios y por supuesto, la forma cada vez más sencilla de obtener cámaras digitales de baja y alta gama a la mano. Esto ha disparado, en el buen sentido de

la palabra, una ruptura en lo que al campo del arte se refiere pues para nadie es imperceptible que los medios digitales tienen día a día más cabida dentro del arte contemporáneo, en técnicas como la ilustración, el video y por supuesto la fotografía.

Sin dejar de utilizarse y añorar la tecnología análoga como un encuentro propio con la técnica y la magia, hoy en día la fotografía y el video digitales mandan la parada, al ser cada vez más de fácil acceso y contribuir con la rapidez que a veces exige el mundo actual y la cultura visual, es por ello que para la presente investigación sería éste el campo técnico que se pretende abordar para generar el diálogo con las experiencias estéticas de quienes participaremos en este proceso.

Ahora bien es inevitable en el campo de arte el cuestionarse sobre la experiencia que se genera en el otro, a partir de la interacción con los recursos visuales, en lograr de cierta manera comprender cuál es la conciencia estética que se va incubando, desarrollando y transformando, en quien por algún motivo mágico de la existencia se tropieza con una cámara, e inicia un interrogante propio del acto lingüístico, y pretendiéndolo o no genera una narrativa de vida.

A diferencia de otras técnicas la fotografía posee un gran número de características que permiten la combinación de muchos elementos, con los cuales se puede hacer más efectivo e interesante el acto de comunicar; por ejemplo la gran posibilidad de juego con la imagen, su textura, su tono, sus encuadres, la edición posterior, instalación y demás. Cada uno de estos elementos hacen de la fotografía una técnica enriquecedora en donde el acto artístico se complejiza y la pregunta por la experiencia estética pasa a tener un papel fundamental porque direcciona la toma de decisiones y permite lo que Gadamer (2006) denomina como sentirse alcanzado (p.60) Este término nos indica esa labor fundamental de toda creación en la cual nos conocemos a nosotros mismo y encontramos a partir de la experiencia fotografía esa satisfacción con la vida.

Como ya se ha descrito, la experiencia estética se refiere a una serie de sentimientos y pensamientos que generan en el ser humano una emotividad inusual, porque se enfrenta con una circunstancia que antes no era conocida y de repente comienza a ser muy significativa entonces la fotografía es un medio muy efectivo con el cual eso que parecía desconocido comienza a evidenciarse y se inicia un cuestionamiento propio; en el momento en que se genera la pregunta de ¿qué quiero capturar? ¿Qué quiero contar, o evidenciar en mi fotografía? Y ¿cómo lo puedo contar?

Antes de adentrarnos sobre la narrativa ligada a la imagen visual es de vital importancia mencionar el juicio estético como una serie de criterios establecidos durante la historia que determinaron los valores sobre lo que es bello o no , bien sea en la ya mencionada relación con la naturaleza, al pensar en la armonía de las formas, y colores, proporciones, encuadres etc. como por ejemplo el arte griego, y la pintura renacentista donde ya hay unas estructuras que determinan gustos y esto se encuentra ligado a representaciones clásicas y en obras de arte muy importantes; Sin embargo aquí no se pretende volver sobre estos criterios como ejes fundamentales aunque se tendrán por supuesto en cuenta, por el contrario se puede decir que se parte del desconocimiento de estas “normas” ya estipuladas, para comprender y evidenciar la experiencia estética de cada uno de los tres sujetos que participaremos. Sin duda cada uno de los participante ya tendrán interiorizados modelos visuales que han ido observando en el transcurrir de sus vidas, pero esta propuesta está encaminada a emerger singularidades estéticas que cada uno posee al ser universos y pensamientos únicos.

La experiencia estética se funde y se determina en el acto de la vida misma, en el día a día, en la cotidianidad, permitiendo a algunos hombres ver de una manera significativa ciertos actos, lugares, personas, tiempos, circunstancias y demás vivencias, que despiertan un sentido amplio del espíritu mismo y conllevan a querer evidenciarlos, en este caso por medio del lenguaje visual fotográfico y es así como surge la creación, en la relación de todos estos conceptos.

La pregunta por la experiencia estética es fundamental si se quiere llegar a comprender lo que significa el uso de la fotografía como un lenguaje artístico, cuando referimos un lenguaje artístico es porque a partir de la imagen fotográfica se puede hablar de forma metafórica sobre los contenidos de la vida, es esta una forma de expresión libre que nos permite comunicar como bien lo hace el dibujo, la pintura o la literatura, bien sea con el fin de obra de arte o simple práctica emotiva, es sobre esta experiencia que se genera una sensibilidad frente a la vida permitiendo un estado reflexivo. Al reducir nuestro encuadre de visión frente al mundo, evidentemente hay una limitación que permite aflorar ciertos puntos de vista de cada participante, y quizá lleva a observar lo que anteriormente era completamente desapercibido.

En forma amplia la fotografía permiten crear un canal infinito en el cual el hombre se despliega e interactúa con el mundo que lo rodea conduciendo si se quiere un sinnúmero de sentimientos, estados, imágenes y sonidos que se encuentran profundamente ligados al entorno y no de otra forma a su propia cultura, ya que cualquier intención de comunicar permite visibilizar fragmentos de interior humano.

Es preciso mencionar que es la fotografía para mí el vínculo más cercano que ha existido hasta este entonces con la creación artística y es por ello que he decidido desarrollar mi proyecto de grado sobre este lenguaje que ha facilitado mi comunicación con la vida, quienes participan en este proyecto sienten también una afinidad muy grande por este medio, por su rapidez en cuando a lo digital y su fácil acceso, y el reto constituye ese puente que se ira generando entre la imagen y la palabra es decir la narrativa, se ira evidenciando durante el proceso la interdisciplinariedad que existe en torno a estos dos modos de lenguaje.

2.3 Narrando la visualidad

Retomando la pregunta ¿qué se quiere contar en una realización fotográfica? ciertos hombres se remiten a sí mismos en primera medida, y de este modo hay una vinculación directa con la cultura, ya que es allí donde se generan las relaciones con el otro y el hombre no podría ser lo que es sin el otro, entonces visto de ese modo, primero se genera un encuentro afuera, es decir con el entorno que procede del interés de cada ser, para llegar al encuentro interno y a lo que me atrevería a denominar como subjetividad. Hay una especie de reciprocidad, el adentro, el afuera y de vuelta al adentro de acuerdo con esto Gil (2007) nos dice:

“El sujeto estético más que posar su identidad o interioridad frente al mundo, se deja pintar y tallar por él, se escucha entre las cosas, se interesa, se pone entre las cosas. No se trata de un sujeto que controla desde sí sino que, como afectado se ve arrastrado más allá de sí mismo. Lo íntimo no es un lugar virginal en su interioridad, lo íntimo es el afuera travesándonos, la travesía mutua del adentro y el afuera” (p.126)

Es así como el arte permite esa constante relación del todo con el todo, cada lenguaje por sutil que este sea permite emerger los pensamientos humanos, da cabida a una conciencia que despierta y enmarca los sentimientos en diversos lenguajes por lo tanto Dewey (1949) plantea “A medida que un organismo aumenta su complejidad, el ritmo de lucha y consumación en la relación con su medio tiene variaciones y prolongaciones, y llega a incluir dentro de sí una interminable variación de sub ritmos. Los designios de la vida se amplían y se enriquecen, la satisfacción es más compacta y tiene matices más sutiles” (p.22)

Así mismo es el contexto el lugar desde el cual el artista conoce su historia, como señala (Geertz 1992) toda naturaleza humana está relacionada con su lugar de origen o de estadía momentánea

es decir la cultura y es allí donde el ser encuentra su lugar en el mundo y comprende la relación con el otro, su posición en el mundo. Es desde este lugar donde se inicia la reflexión con las tradiciones, y los símbolos se trasladan para generar la obra de arte, entonces se podría decir que no hay una obra de arte que no dialogue con el lugar de origen de cada ser, y cada uno de estos seres hace un aporte a la construcción del pensamiento humano, aunque no aparezca su voz en grandes libros históricos, estos aportes se realizan en su entorno más cercano, al respecto Read (1995) escribe:

“Como resultado de las infinitas permutaciones de la herencia, el individuo será inevitablemente único, y esta singularidad por ser algo que no posee ningún otro individuo, será de valor para la comunidad. Puede ser sólo una manera singular de hablar o de sonreír, pero eso contribuye a la variedad de la vida, puede ser una manera singular de ver, de pensar, de inventar, de expresar pensamientos y emociones, y en ese caso la individualidad de un hombre puede ser de incalculable beneficio para toda la humanidad.” (P. 31)

Cuando se vuelve sobre una fotografía que ya ha sido tomada, esta de inmediato comienza a revelar muchas historias, se podría reflexionar sobre ella realizando múltiples preguntas sobre el lugar en que fue tomada, la circunstancia, los acompañantes etc. Cuando estas preguntas comienzan a responderse es cuando podríamos decir que se está construyendo un acto narrativo, cuando se interroga y se habla sobre las propias creaciones, estas vislumbran historias de vida, ejes de comunicación donde la palabra se convierte en una articulación para proyectar con más intensidad cada uno de los pensamientos contenidos dentro de la foto y sin duda el contexto emerge de manera significativa como menciona (Geertz 1992) toda creación artística tiene relación constante con la tradición y vivencia de cada territorio, es decir el ser humano está ligado a

manifestarse visualmente a partir de los conocimientos que ha ido adquiriendo desde su lugar de origen.

Lo cotidiano es un espacio que busca esos pequeños relatos visuales, de donde se irán desprendiendo formas propias de narración visual y la estética experiencial se activa generando particularidades en cada quien.

Podría decirse que en el arte todos los lenguajes pertenecen a un estado que atañe a lo narrativo, porque dentro de cada creación algo se está contando, y sin duda considero que es este modo, sin embargo, sí hay una serie de procesos que permiten llegar a consolidar una forma narrativa aún más explícita, que se encuentre entretejida por un punto focal, esta es libre para cada quien, pero ha de conducir a una reflexión en torno a la vivencia que se quiera plasmar.

2.4 En el campo de las artes

Ahora bien dentro del campo propio de las artes visuales, este proyecto se entreteje en una visión artística donde se evidencia una postura de relaciones entre varios factores, pues no es el impulso práctico teórico el que dispone la acción, pues también se gestan interrelaciones con discursos que atañen prácticas contemporáneas artísticas, como por ejemplo los situacioncitas, donde se abordan posturas del arte en torno a lo urbano y el proceso, Careri (2002) refiere este síntoma del arte como “ gusto por las investigaciones urbanas, sensibilidad hacia las transformaciones contemporáneas y hacia los síntomas característicos de una sociedad en proceso de mutación, por no decir de descomposición” (p.12), es así como se da paso a prácticas como las *derivas*, las cuales serán de vital importancia para este proyecto, Bourriau (2006) complementa este pensamiento de la siguiente manera:

“La posibilidad de un arte relacional- un arte que tomaría como horizonte teórico la esfera de las interacciones humanas y su contexto social, más que la afirmación de un espacio simbólico autónomo y privado – da cuenta de un cambio radical de los objetivos estéticos, culturales y políticos puestos en juego por el arte.” (p.13)

Las prácticas artísticas que surgen a partir de este proyecto, se visibilizan más allá de la fotografía, y toca lenguajes como la literatura, en su relación con la forma narrativa y ahondando en lugares propios del estado poético para referir los diversos sentimientos que surgen mientras se gestan la imágenes y después de ya realizadas las tomas, así mismo la ciudad se vuelve un lugar común porque es allí donde se enmarca el acto creativo , a lo cual Careri (2002) refiere: “El andar designa un límite en movimiento que en realidad no es más que lo que solemos llamar frontera. Esta va siempre a la par con las franjas, los espacios intermedios, los contornos indefinibles que solo podemos ver realmente cuando andamos por ellos. El andar pone también de manifiesto las fronteras interiores de la ciudad y revela las *zonas* identificándolas” (p.16)

Es así como la obra de arte es vista de manera procesual, no como un todo sintetizado en un material plástico, en cambio las rutas para llegar a la muestra visual son el elemento fundamental, todo el recorrido es de vital importancia, y la obra de arte se encuentra estrechamente ligada a la relación de las factores que interviene en su creación, con respecto a ello Bourriau (2006) complementa diciendo: “La obra se presenta ahora como una duración por experimentar, como una apertura posible hacia un intercambio ilimitado.” (p.14)

La conexión que surge con el entorno social es un factor que sobresale en este proyecto, pues quienes participamos en esta experiencia logramos unirnos en lazos de afecto que solo a través del acto creativo son posibles de lograr, podemos entrever nuestros sentimientos durante el

diálogo reflexivo en torno a las imágenes, como se prevé va a suceder y Bourriau (2006) se une a nuestro postulado diciendo:

“Una obra de arte posee una cualidad que la diferencia de los demás productos de la actividad humana: su (relativa) transparencia social. Si está lograda, una obra de arte apunta siempre más allá de su simple presencia en el espacio; se abre al diálogo, a la discusión, a esa forma de negociación humana que Marcel Duchamp llamaba "el coeficiente de arte" un proceso temporal que se desarrolla aquí y ahora.”

Es así como el arte es visto en este proyecto como un lugar de intercambio cultural donde emergen diversas prácticas que constituyen la acción en sí, pasando por la fotografía, las prácticas contemporáneas en torno a la ciudad y la literatura como espacio fundamental de narrativa, conformando un tejido totalizador.

3. sobre las rutas metodológicas

3.1 Narrativa como forma de conocimiento

La investigación en la educación artística surge a partir de un esfuerzo por entender una o varias redes de significados experienciales que se quieren enmarcar dentro de un campo científico, para abordarlas a partir de un proceso que dé cuenta de rigurosidad y comprensión de ciertas preguntas, existen en el campo científico dos modelos investigativos uno de ellos es cuantitativo el cual no nos atañe y otro de ellos es cualitativo, en el cual nos vamos a centrar pues es un modelo idóneo la comprensión de las artes humanas, donde se albergan lugares más sensibles del pensamiento. Así mismo este modelo desemboca en una serie de paradigmas dentro de los cuales nos enfocaremos

en el lugar interpretativo, que nos permite un amplio bagaje sentipensante, idóneo para una investigación en educación artística, donde afloran diversos sentimientos que no pueden ni deben ser enmarcados en modelos positivistas que desliguen esa voz sensible que gira en torno a esta disciplina. Es por esto que la hermenéutica es vista como un eje fundamental, siendo un concepto propio de la investigación cualitativa, en donde se inicia una comprensión e interpretación de los hechos de la investigación generando un dialogo entre todas las partes. En el campo del arte por ser este vivencial, subjetivo y cambiante, la hermenéutica posee la capacidad de intermediar los encuentros entre las partes, escuchando, interactuando, transmitiendo el sentimiento del otro de forma que no solo parezcan datos, en cambio aparece una relación de conocimiento mutuo para comprender los diversos pensares.

En su texto *estética y hermenéutica* Gadamer (2006) “La hermenéutica es el arte de transmitir por el esfuerzo de la interpretación lo que, dicho por otro, nos sale al encuentro en la tradición, siempre que no sea comprensible de un modo inmediato” (p.57) Cada investigación de orden hermenéutico trae consigo una realización, es decir una propuesta para desarrollar con la comunidad o pocas personas ya que no se pretende simplemente describir o interpretar una realidad particular, tampoco transformarla es el objetivo, pero si intervenirla, realizar un aporte en el cual se evidencia la importancia de cierto tema, en este caso la producción fotográfica en torno a las narrativas visuales en tres personas.

En el campo de la hermenéutica se encuentran diversos modelos investigativos y para este caso se hará especial énfasis en la Investigación biográfico narrativa, que se asienta fuertemente en los años sesenta dentro del campo de las ciencias sociales y supone tanto la estructura como el método de recapitulación de prácticas dentro del marco experiencial mencionado anteriormente; con la cual se pretende generar un diálogo donde el principal centro es un narrador dicho en otras

palabras el sujeto o sujetos actores de la investigación quienes a través de su relato de vida en relación con su entorno despliegan una serie de conformaciones como, signos, símbolos, imágenes, textos que conducen a una conciencia por el yo y el tú, dentro de un marco histórico puntual que es este caso es la ciudad de Zipaquirá.

Es la narración el lugar desde donde habitaremos para comprender la serie de significados potenciales que reúnen esta serie de fotografías. La palabra que será mediada por mi voz es originada de las historias que podamos compartir a través de esta creación con respecto a ello Prada (2003) acota: “Es en el relato donde se pueden atribuir el qué de la acción a un quién, y más aún, desarrollarse otro tipo de interrogantes como el ¿por qué? y el ¿cómo? De las acciones mismas (...) Es la identidad de la historia la que hace la identidad del personaje.” (p.51)

A través de la narración se llega a la posibilidad de tener acceso al sujeto, compuesto mediante una serie de tramas las cuales generan un juego con alguien que se podría denominar personaje, es decir, el narrador puede verse a sí mismo desde afuera, como un ser que está inmerso en un espacio y que dialoga con el mismo, que gira, que ha tenido unas interacciones específicas a través del tiempo, y los actos o acontecimientos son comprendidos a partir de la misma experiencia de narrarse, de apropiarse de un lenguaje, en este caso visual para hablar al mundo,

Prada (2003) afirma: “se acude a la memoria para “descubrir” el movimiento que lo llevo a ser quien es , luego de lo cual no le queda sino decir. Amén, en fin, al narrador le queda la satisfacción de decir: Narro luego soy” (p. 54)

Ahora bien es evidente la gran interacción que existe entre la hermenéutica como interpretación de mundos dentro del marco de la narración, como modelo de aprehensión del ser-en el-universo,

comprendida como una poética que busca exteriorizar de manera reflexiva, una de las tantas respuestas que pueden surgir tras la pregunta de ¿Quién soy yo? Y es precisamente en la investigación Biográfico-narrativa donde confluyen; como un modelo idóneo para la investigación en artes, al ser este un campo sumamente susceptible, esférico, donde no se vislumbran extremos, ni rincones que totalicen una verdad fundada, pero si una serie de versiones que de cierta forma comprenden un asentamiento del ser generando una conciencia histórica, saliendo un poco de la abstracciones para llegar a puntos centrales del mundo material, conformando para este caso específico experiencias y expresiones dentro del espacio del lenguaje visual

Para adentrarnos un poco más en la investigación biográfico Narrativa es preciso citar el siguiente fragmento publicado en la revista electrónica de investigación educativa *Redie*

“Entendemos como narrativa la cualidad estructurada de la experiencia, entendida y vista como un relato; por otro (como enfoque de investigación), las pautas y formas de construir sentido, a partir de acciones temporales personales, por medio de la descripción y análisis de los datos biográficos.”

De tal modo que la narrativa supone tanto el proceso como el modo de recapitular las experiencias, la narrativa parte en principio de un relato, que surge de una actividad subjetiva propia de cada ser, un acto de comunicación que puede ser en principio a modo de conversación coloquial, que se ira planteando a medida que se abarquen los ejercicios visuales que se han creado para esta investigación generando lazos entre los participantes y el investigador también participante, para ahondar aún más en este relato se deben tener una serie de estrategias que permitan un eco reflexivo del participante y desemboquen en ejes propios del narrar y llegar a lo que se podría decir es una práctica educativa que sería la narrativa; en donde hay una madurez en

29

la conciencia de la historia y se tienen en cuenta, escenarios, tiempos, relaciones con otros sujetos, demarcando un modo de enunciación propia, por lo tanto ya no se trata de un simple contar algo de la vida, sino formas de construir realidad y posicionamiento en el mundo, y la importancia del relato en la cultura.

La IBN (investigación biográfico- narrativa) es idónea para preguntas que surgen a partir de intereses educativos y más en el campo artístico, porque a diferencia de otros modelos que atañen a lo cuantitativo, lo principal es escuchar la voz del otro; sin esta no tendría objeto, así mismo esta voz se empalma con la del investigador Poniendo siempre en entre dicho la objetividad que tenía en épocas anteriores el investigador y dando cabida a reflexiones profundas de lo que el otro es, es por esto que el papel de quien realiza este tipo de investigaciones es en principio escuchar y poco a poco llevar a quien narra a consolidaciones estructuradas sobre el relato, y también hacia la creación visual.

Al hablar sobre solides se entiende como el método por el cual se recolecta la información, para este caso se pretende nombrar o identificar que experiencias de orden estético surgen en el anclaje de la narrativa de vida expuesta a través del medio visual, para hacer creación y arte.

Dicho esto se procede a narrar la secuencia del proceso que se llevara a cabo en este proyecto de grado, iniciando por la enunciación de los participantes

QUIEN

Como un botón bajo el zaguán.

Medio empolvado, medio ojeroso, en la sombra.

Una tramontana como la que tanto amo Dalí

Llega desde el norte, y abalanza al Botón sobre la yerba de la entrada.

Zapatos imperceptibles cruzan miradas extraviadas sobre su ser redondeado y algo hueco.

Por innumerable tiempo todo fue así.

Pero alguien en un lugar remoto y lejano pensó en el Botón

Y este fue hallado en una poda, y anclado se halló de repente en un ojal.

Más Botón que siempre.

Infinitas prendas lo esperan, infinitos hilos y agujas lo abrazaran.

Más Botón que siempre

3.2 Quienes

En este momento iniciare a narrar en primera persona pues yo voy a ser uno de los tres participantes, junto con dos amigos Carolina Suarez y Elkin Gerena, los tres somos habitantes de la ciudad de Zipaquirá ubicada a tan solo 45 minutos de la capital. Desde hace algunos meses comencé a evidenciar en estos dos amigos un gusto por la fotografía, recuerdo que en alguna ocasión preste mi cámara a uno de ellos y pude observar su gran fuerza visual, de modo que me pregunte ¿porque no hacer mi proyecto con mis amigos, en mi ciudad? Es así como decidí intercambiar el aula de clase por las calles zipaquireñas.

3.3 Primeros pensamiento

De acuerdo a la pregunta de investigación que aborda las ya nombradas narrativas visuales, para una concientización del arte en la cotidianidad, se plantearan una serie de vivencias visuales que buscan el acercamiento, y surgimiento de subjetividades dentro de un marco territorial, como lo es la ciudad de Zipaquirá, en dado espacio se hallan lugares significativos para los tres participantes, de los cuales se desprenden emociones, símbolos, percepciones, historias, personas que se irán evidenciando durante estas vivencias visuales y darán pie a la conformación de un hilo conductor que tejera dichas narrativas.

Para comprender cada una de las vivencias visuales que se han planteado en este proyecto y que serán nombradas más adelante, se han desprendido una serie de preguntas las cuales han de justificar categóricamente, a modo de lupa, las acciones- creaciones que se llevaran a cabo, de esta forma se disponen rutas concretas que permitan realizar una interpretación conjunta con los participantes de las experiencias que van emergiendo durante todo el proceso.

Así mismo se abordara teóricamente los postulados técnicos y conceptuales que están inmersos en las vivencias visuales entendidas estas como una serie de ejercicios de creación narrativa.

Dentro del campo audiovisual la materia prima con la que se cuenta es la mirada, los ojos como jugando a ser manos que acarician, habitan sobre las personas, los objetos, los lugares y los no lugares, las cámaras digitales hoy en día dan la posibilidad para que esta mirada sea cada vez más fugaz, conteniendo en ella la inmediatez de un acto, de un gesto, pero ¿qué sucede cuando nos remontamos a la cámara oscura para encuadrar y fotografiar lentamente a partir del dibujo? El tiempo y la luz se convierten en elementos fundamentales y sin duda se podrían denominar como metalenguajes, habitando en ellos compresiones del hecho fotográfico, más allá de obturar.

Barthes es su libro *Cámara Lúcida* enuncia tres emociones de las cuales puede ser objeto una fotografía, hacer, experimentar y mirar: estas prácticas como también las ha denominado su autor, contienen esa perspectiva que se busca con esta vivencia visual, la cual es concebir la mirada dentro de un proceso que permitirá reflexionar en torno al hecho fotográfico como parte de una narrativa.

Esta vivencia visual va acompañada de la pregunta **¿qué estoy observando?** Y tiene como objetivo evidenciar la dirección de una mirada reflexiva sobre un entorno, espacio determinado, que cada uno de los participantes puede escoger libremente.

Diariamente el ser humano realiza varios recorridos dentro de un mismo territorio, pero en diversos lugares, por ejemplo el transitar que hay en casa antes de salir en la mañana, o antes de dormir, y los múltiples recorridos que surgen en la calle, el campo, el empleo. Muchos de estos recorridos en algunas ocasiones se hacen de manera automática, arraigados por la costumbre, o la naturalización de ciertos espacios, es por ello que la pregunta **¿por dónde va mi cuerpo?** Busca ahondar de manera visual por aquel territorio que se funde con el mismo ser, que lo habita y es habitado, sujetando el espacio no solo en su materialidad, pues de acuerdo con el postulado que realiza Lippard(1970) en su ensayo *Mirando alrededor* “aunque un lugar y hogar no son sinónimos, un lugar tiene siempre algo de hogar dentro de si (...) solo pertenecemos realmente a un lugar si lo “conocemos” en el sentido histórico y experiencial” (p. 54) Y este hogar habla a través de la fotografía y el video, permitiendo hablar a la mirada, al territorio, a la costumbre, a la vida. De ahí la importancia de las pequeñas historias como fundamento para una pedagogía artística que crece cada vez más, que parte de interior, de la casa, del barrio, del pueblo, de los amigos, del habitar como sinónimo cultural de cada ser, Lippard (1970) complementa diciendo:

“Esta toma de conciencia requiere una extensa investigación visual y verbal (y local) que no está incluida en la educación artística tradicional. Deben incorporarse necesariamente los estudios multiculturales a toda práctica artística que aborde la historia y el lugar.” (p.56)

Ya han sido nombrados dos puntos vitales para estas creaciones, acompañadas cada una de un pregunta a modo de categoría sobre las cuales retomaremos en el momento interpretativo. Ahora adentrándonos al tercer momento dentro de las ya mencionadas vivencias visuales, se ha puesto especial énfasis en aquellos lugares que son ampliamente significativos para quienes participan de los ejercicios, el parque, la casa, la tienda etc., estos lugares que son a cada ser, que son concebidos como hogar poseen en su fuerza interna, lo que (Bachelard 1955) ha descrito como Pequeños universos, o cosmos, porque cada objeto, sonido, olor, rincón, etc. Despierta emociones para quien los reconoce y muchos recuerdos tienen albergue desde el habitar visualmente la casa, y es por ello que se convierten estos espacios en un equipaje de emociones donde la poesía ancla una de sus razones de ser.

Sin embargo no podemos generalizar ni totalizar la anterior apreciación porque, es precisamente por medio de la fotografía que se abordara la pregunta **¿Qué es lo que veo, y antes no veía?** A partir de esta inquietud se busca fijar la mirada en aquello a lo que antes no se le ha prestado atención, dentro de este lugar significativo y que va a emerger en el lenguaje visual, cobrando así mismo un nuevo significado a partir del momento en que la mirada cae en cuenta de su presencia, de esta forma el territorio comprendido este como los lugares, o espacios en que se habitan, iniciaran a tener un nuevo sentido estético, vivencial y experiencial y narrativo.

Como cierre a la primera fase de las vivencias visuales, se parte de concebir la cámara, no como un agente externo del cuerpo; en cambio el lente son los ojos, el papel es el recuerdo, y la escritura y la palabra son el medio. Esencialmente todo lo que visualmente pasa ante nuestros ojos son fotogramas viajando a gran velocidad, son instantes en suma amplia, y la fotografía como dice Barthes “permite repetir mecánicamente, lo que nunca más podría repetirse existencialmente” embargo hay una repetición que trasciende la existencia misma y se alberga en rincones mentales, puede ser denominado, recuerdo, que a su vez es llamado memoria, para este caso memoria visual, o fotografía mental; que vendrían siendo aquellas imágenes o grupos de imágenes que no se sumergen en el olvido y persisten, y por ende habitan en todos los seres humanos. Si se cierran los ojos y se evoca la imagen de un ser querido en aquel espacio interno, su imagen comienza a aparecer, quizá no se reconozca el color de sus prendas, ni se encuentre en una especie de marco, más bien su rostro aparece de gran tamaño, como si estuviera pegado al rostro que lo evoca, y si se continúan con los ojos cerrados, podemos oír un tono de su voz, y su olor que habita en el pensamiento nos toca la punta de la nariz. Esto mismo ocurre cada instante con diversas situaciones de la vida, con variados lugares, es por ello que para este proyecto son las fotografías mentales, un punto de llegada y de partida desde el cual se comprende lo fotográfico, no solo como la obtención de imágenes sobre un papel, sino como la trascendencia y el eco que ciertos fragmentos de la existencia tratan en las vidas, es por ello mismo que no hay para este caso una pregunta que responder, en cambio surge algo que preguntar, lo que sea que los participantes se les ocurra al evocar algunas de sus fotografías o al capturar en el pensamiento algún instante que pase ante sus ojos, y se pueda compartir por medio de un texto.

4. lo que fue tejido

4.1 Lo que aconteció

Durante este recorrido, caminos a la poiesis visual ha reflexionado en torno a las vivencias de tres habitantes de la ciudad de Zipaquirá, ahondando desde la creación fotográfica, la experiencia por medio de la cual nos comunicamos con el territorio, observando el habitar a través de la lente y de esta forma permitir la visibilización de diversas narrativas propicias a la construcción de subjetividades.

Este proyecto inicia hace algunos meses mientras compartía tiempo con algunos amigos de mi ciudad natal Zipaquirá, y empiezo a comprender el interés que surgen en algunos de ellos por el hecho fotográfico y así, lo que inicia como simple curiosidad se va transformando en algo que cada vez toma más fuerza, en creaciones diarias que me dan pie para consolidar este proyecto, en compañía de dos de estos amigos, Carolina Suarez y Elkin Gerena con quienes realizamos esta experiencia, la cual inicia con la propuesta de realizar una serie de ejercicios, los cuales fueron denominados *vivencias visuales*, y son comprendidas inicialmente como rutas que permitirían encaminar el curso del proyecto, acompañadas por una serie de preguntas, a modo de categorías, para focalizar y condensar las creaciones que van surgiendo. Sin embargo este diseño metodológico tuvo una serie de transformaciones durante todo el proceso, y aquello que tenía una planeación de tipo lineal se va tornando con el transcurso del tiempo en una propuesta más orgánica que nos permitió ver la importancia del devenir de las narraciones, acciones y creaciones.

De acuerdo con esto, a continuación me dispongo a contar la experiencia desde la nueva perspectiva que la aconteció, pero teniendo en cuenta la relación que hay con la propuesta metodológica inicial y la relación que siguió existiendo con las categorías iniciales a forma de

preguntas, que abordaremos a profundidad más adelante. Escribiré esta experiencia mediada por mi voz, pero esta a su vez está atravesada y complementada con la voz de mis compañeros de proyecto, generando un puente de comunicación que dialogue con la investigación biográfico narrativa.

Caminos a la poiesis visual, ha encontrado que a partir del juego con la fotografía es posible acercarnos a una serie de historias visuales las cuales pasan a ser parte significativa de la vida de quienes participamos en esta *práctica artística*, pues la imagen se ha convertido en un vehículo cargado de recuerdos, que demarcan un espacio concreto en el tiempo y el espacio, imágenes que albergan el transitar por nuestra bella ciudad natal, el transitar por nuestra propia vida, reflejada en la toma de decisiones en cuanto a que imagen congelar sobre el papel, es así como a partir de este proyecto surgen cientos de fotografías que han sido tomadas por nosotros tres en una serie de encuentros informales con el hecho fotográfico.

Ahora bien, ¿cuál es el origen de estas fotografías? ¿Cómo disponer sobre el papel tantas historias que desprenden estas imágenes? ¿Cuál es el dispositivo adecuado para comunicar una esta experiencia? Son estas algunas de las preguntas que nacen al encontrarme frente a un gran número de fotografías, y una metodología transformada en el transcurso de este proyecto.

Es así como puedo encontrar dos momentos fundamentales durante la experiencia: uno de estos obedece a una **deriva fotográfica de creación colectiva** en donde nos encontramos como grupo junto con la cámara e iniciamos una serie de recorridos fotográficos en varios espacios dentro del marco Zipaquireño. Y el segundo momento que ha sido denominado **la cámara y yo** y corresponde a un encuentro personal con la fotografía.

Ahora ya que ha sido fijados estos dos momentos, ¿de qué forma es posible generar un hilo conductor que dé pie a un escrito narrativo? ¿Cuál es la mejor estrategia para dialogar acerca de estas imágenes? ¿Desde qué perspectiva es preciso abordar la interpretación de estas imágenes? (Elkins 2010) menciona tres encuentros a partir de los cuales se puede dialogar con la fotografía, el primero de ellos obedece a la posición que adquiere la fotografía dentro de las bellas artes, la segunda está relacionada con el significado social de la fotografía, y la tercera la cual nos atañe es la relación en que estas fotografías capturan el tiempo, provee recuerdos y conserva el pasado, es así como esta última percepción dispone la forma en que las imágenes obtenidas serán interpretada.

Es así como a partir de la palabra me adentrare en una conversación con cada una de las imágenes que han emergido individualmente en esta práctica visual, partiendo de una primera comprensión acerca de origen de la imagen, que parte de una simple y a la vez compleja palabra la cual me da pie para obtener un conjunto de metáforas hablantes y explorar la visualidad no únicamente a partir de la imagen como tal, en cambio propiciar nuevas fotografía imaginarias que complementen el estado momentáneo de esta búsqueda.

De acuerdo a lo anterior iniciaremos este encuentro con la palabra y la imagen a partir de las creaciones individuales *cámara y yo*, partiendo de la selección por cada uno de quienes participamos de un numero de imágenes que oscilan entre las 8 y 15 fotografías, de las cuales algunas serán rotuladas con una frase o palabra dicha por ellos y será acompañadas también por un texto donde narro la experiencia de cada uno según nuestros encuentros como grupo con las imágenes y las historias que ellos ha ido compartiendo con migo.

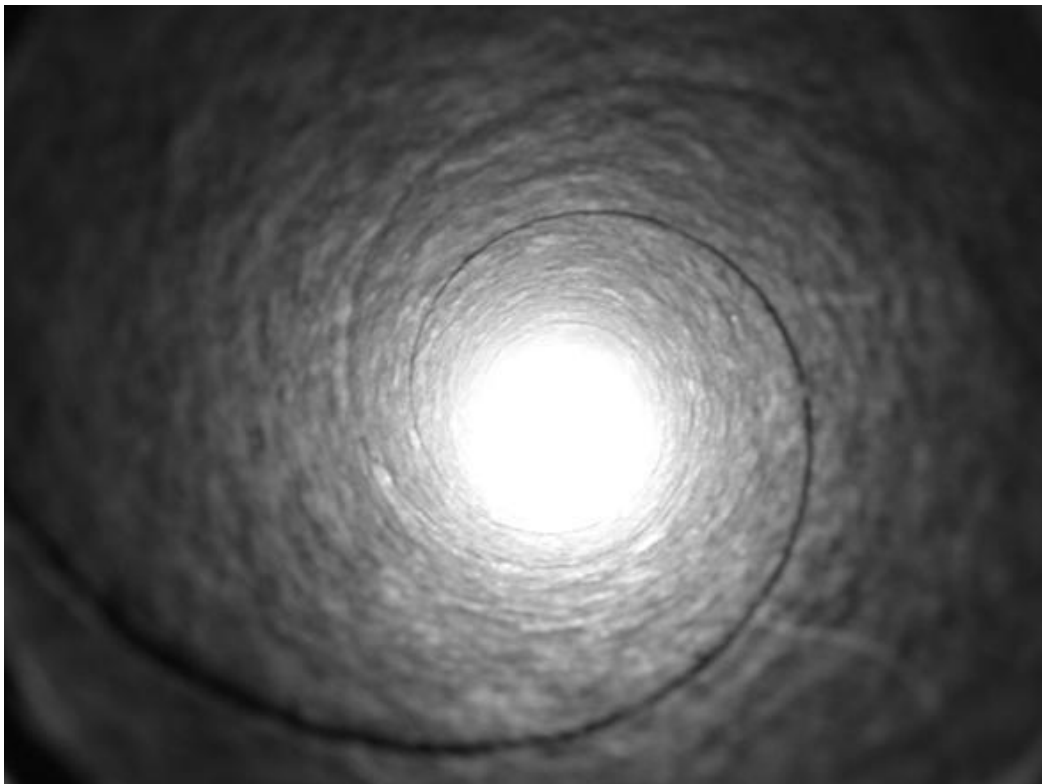
Lo que sucedió a nivel metodológico con relación a la propuesta inicial es en relación a las categorías Son estas las preguntas de las cuales se desprenden las siguientes palabras, si bien no

estarán siempre nombradas dentro de todo el texto están contenidas, pues disponen las rutas sobre las cuales reflexionamos durante todo el proceso. **¿Cómo estoy observando? ¿Qué estoy observando y antes no? ¿Por dónde transita mi cuerpo?** Serán los puntos de llegada dentro de un libre albedrío con la cámara, y si bien no estarán nombradas continuamente dentro de esta interpretación, se encuentran presentes en cada una de las reflexiones, yo compartí estas preguntas con Elkin y Carolina y cada uno las relacionó a su manera dentro de vida cotidiana., después en algunos encuentro completamente informales íbamos charlando sobre la imágenes que iban surgiendo y es así como se desprenden las siguientes historias.

Iniciaremos con las fotografías de Elkin Gerena.

4.2 La cámara y yo

4.2.1   Él

Sentir que puede ser muy aburrido ir en recta, creo que es necesaria la vida con ciertos giros, curvas, y diferentes circunstancias.

Esta fotografía es el universo que surge a partir de la experimentación, hay un propósito principal y es la búsqueda por la diferencia. El día en que fue realizada esta fotografía Elkin se encontraba en la casa de un amigo quien estaba ocupado realizando su trabajo de tatuador, es allí cuando Elkin en un estado de ocio dispone la cámara en búsqueda de todo lo que le llame su atención, y valiéndose de un elemento muy cotidiano surge esta bella imagen y cada vez que la vemos juntos nos admiramos de sencillez y certeza. Elkin habla de la línea curva de su vida, y del constante movimiento que tiene la existencia.

La siguiente fotografía vislumbra ese momento en que un espacio nos deja ver otro espacio contenido, como el mismo lo dice *“es como un hueco hacia arriba que encontré en la casa del parcerero”* El gusto por los reflejos es notorio es varias imágenes del proceso y él, los nombra como uno de los elementos favoritos, pues en esta ocasión representa el poder ver algo más, mirar hacia un lugar y ver otro, y estas situaciones han surgido en él a partir del encuentro con la fotografía de contemplar su pensamiento inmediato a partir de la visión e inquietarse por qué imagen detener.

Autor: Elkin Gerena

Un vistazo al cielo desde el piso

Autor: Elkin Gerena

Esta fotografía es muy importante durante todo el proceso, pues este día fue el primer acercamiento de Elkin con la cámara, y es allí mientras observo estas imágenes que se me ocurre realizar este proyecto, y como el mismo la denomina esta imagen es de *las pioneras de la sombra*. Este día (hablo en presente porque su imagen me lleva directamente a ese tiempo) compartíamos con algunos amigos en la casa de don Santiago un hombre que vive junto a su familia en la vereda aledaña a Zipaquirá San Jorge, en la mañana como es mi costumbre saco mi cámara para realizar algunas tomas del paisaje y circunstancias que me llamen la atención, es entonces cuando Elkin me dice si puede usar la cámara y se va un rato con ella después juntos observamos las imágenes y nos gustan e inmediatamente comenzamos a hablar sobre ellas, durante los días próximos continuamos encontrándonos y realizando algunas fotografías y finalmente todo eso desemboca en este proceso, en que ahora Elkin siente un gran amor por este medio visual y haya conseguido su primer cámara.

Retomando sobre la imagen, mientras hablábamos hace poco tiempo de ella él me dice, “*en esta imagen está también la música pues una de las sombras presentes es ella entrando a mi cabeza mientras apretaba en botón de obturación*”, esta historia que él me comparte junto con su fotografía me hace retomar una de las categorías que surgieron en el camino y es ¿Qué estoy observando que antes no observaba? Me hace pensar que en algunas ocasiones solo cuando empezamos a hablar sobre las imágenes y a observarlas con más detenimiento nos damos cuenta de ciertas cosas que incluso en el momento de la toma no se tienen presentes, como el ejemplo del sonido que habita en esta foto, las interpretaciones que generamos sobre una misma imagen esta sujetas en su mayoría a un lapso de tiempo que debe transcurrir para que prestemos atención a lo

que ellas quierens decirnos y hacernos ver posibles mundos dentro de una sola fotografía. Es como si el tiempo dotara a la imagen de una fuerza inexplicable.

Autor: Elkin Gerena

Es como si el sol me jalara, soy yo hecho de piedra.

Cuando hablamos de esta fotografía con Elkin, me dice que le gusta porque es como si el mismo estuviera hecho de piedra y eso significa también su fuerza interna y también la dureza frente a diversas situaciones.

Los malabares son uno de sus grandes gustos, aquí presentes en el lugar donde está su corazón. Sus piernas serán un gran referente dentro de su serie fotográfica, sitúa su cuerpo dentro del varios espacios cotidianos.

Autor: Elkin Gerena

Autor: Elkin Gerena

Autor: Elkin Gerena

Autor: Elkin Gerena

“Esta imagen tiene algo que se eliminó de mi cabeza me recuerda el rostro de alguien y prefiero no hacerlo, lo que más me gusta es el contraste de la piedra con el metal de la ventana en aquel rincón de mi habitación. Me gusta el color verde y la tranquilidad que siento cuando pienso en ello, pero por lo demás es una imagen de la que prefiero no hablar mucho” Elkin

Autor: Elkin Gerena

Gris

Elkin me cuenta que ese día estaba en la casa de su amigo Pepe haciendo lo de siempre y simplemente las gotas llamaron su atención, no sabía que más decirme sobre esta fotografía, es como esas imágenes de las que no sabes que decir y uno se queda mudo frente a ellas (pensaba yo) y ahora comprendo que cuando él dice estaba haciendo lo de siempre es quizá una contradicción porque es realidad es un instante en el que no se hace lo de siempre y pequeños espacio comienzan a revelarse y la vista se posa en las pequeñas bellezas, algo que me dijo Elkin al final es que sentía la imagen es “*como un filtro de ilusión*” y yo le dije: dime una palabra, él me dijo, gris.

Autor: Elkin Gerena

Autor: Elkin Gerena

Estas imágenes fueron tomadas en las frías madrugadas zipaquireñas, entre el azote de la calle de la vida misma. *“es algo así como un final predestinado, circunstancias que no se quieren que pasen pero pasan, este personaje durante todo la noche se creía muy grande y al finalizar lo vi así, entonces me dio risa...”* Elkin

Estas dos imágenes fueron tomadas en diferentes días, quienes aparecen allí completamente desconocimos por mí, jamás vieron estas fotografías que se realizaron en una situación donde

pocas veces se piensa en la fotografía, el desazón se apropia del ojo del fotógrafo Elkin quien evidentemente se encuentra entre los allegados, quizá compartiendo un trago, quizá solo palabras, quizá solo fotografías que viajan a través de la historia para demarcar lo que sucede en las madrugadas de Zipa a través de su ojo, una visión quizá acostumbrada.

Finalizando El grupo de fotografías seleccionadas, existe una imagen muy especial para la vida de Elkin y quizá por eso mismo no podremos apreciarla pues él me ha pedido que no sea publicada pues *“el loco universo de su familia”* solo quiere que sea contemplado por sus más íntimos allegados. La fotografía es hermosa, aparece en ella una familia en blanco y negro sonriendo ante una torta, en un lugar despejado e iluminado, Elkin está dentro de los 4 personajes, y entonces yo le pregunto quién ha tomado la fotografía? Y él me dice, fue mi hermana, y es este un elemento muy importante, evidenciar como la cámara rota de posición permitiendo que nuevos ojos interactúen, y también la importancia de esta imagen dentro del ámbito familiar, es una fotografía con mucha fuerza, esta su hermano menor, quien en varias ocasiones también fue fotógrafo dentro de este proceso, pues Elkin le explico el funcionamiento de la cámara y hay algunas fotografías que el hermano realizo, y que además nos gustaron mucho, estas desaparecieron en un intercambio de archivos, eran muy interesantes, un retrato de Elkin en un lugar sórdido de su casa un poco flaco un poco serio, fue tomada por su hermano menor de 12 años, al igual que un retrato a un antiguo televisor, y a un gallo que vive en su casa, lastimosamente estos registros se han extraviado pero considero que vale la pena nombrarlos pues Elkin y yo hablamos bastante sobre ello.

Son estas tan solo una pequeña muestra del trabajo fotográfico que realizo Elkin Gerena en el transcurso de este proyecto, su aporte fue muy gratificante en mi visión artística y humana, al igual que para él ha sido su búsqueda visual, pues al ser amigos puedo notar su gran interés e inquietud que surge a partir de esta experiencia hacia la fotografía, hacia la búsqueda de muchas preguntas

partiendo de la captura visual. Ha sido un encuentro lleno de aprendizajes de parte y parte porque fue por El como ya lo he mencionado, que este proyecto tiene vida.

Para hacer la reflexión en torno a las fotografías que aparece aquí, estas han sido impresas y se han quedado con él, hace poco tiempo Elkin me cuenta que ha ido regalando estas fotografías en el transcurso del tiempo a personas que son muy importantes para él, por ejemplo la fotografía de su familia de la cual solo hemos hablado se la ha regalado a su hermano menor en un gesto muy significativo , y pienso que esta una de las finalidades que ha sido muy inesperada pero emocionante para mí y es la trascendencia que poseen estas imágenes al pertenecer físicamente a alguien más, pues compartir las creaciones es también uno de los objetivos dentro del arte y la vida.

4.2.2 Ella

El proceso que se vivió con Carolina fue un poco diferente por el lado de las reflexiones, debido en primera instancia a un viaje que ella realizo y por este motivo la comunicación se extinguió en uno de los momentos más importantes, por ello no ahondaremos de la misma manera en cada fotografía, pues lo que pudimos reflexionar con ella ha sido muy poco, pero sin duda hay en mi parte de sus pensamientos visuales que acogí en algunas charlas sobre sus fotografías.

Autor: Carolina Suarez

Autor: Carolina Suarez

Autor: Carolina Suarez

Los perritos son protagonistas de varias fotos para ella, “*son ellos grandes compañeros en las calle día tras día, me protegen, me cuidan, yo los fotografió*” Carolina

En Zipaquirá sobre todo en su parte central hay varios perritos callejeros muy conocidos por todos quienes acostumbramos a andar, el negro, el mono, Riquelme, son tan solo algunos de esos amigos que nos acompañan en las calles, para carolina seres importantes que capturan su mirada tras la lente.

Una de las experiencias más bellas que han sido vividas en este proceso corresponde a las siguientes fotografías que han sido tomadas por Carolina en el transcurso de un día, en que ella salió con una amiga para hacer fotografía en torno a Zipaquirá, las imágenes muestran esa cotidianidad de nuestra ciudad, evidencian esa transformación de Zipaquirá entre pueblo y ciudad, sus habitantes proceden en la imagen dentro de su vivir diario, y el blanco y negro otorga un tono melancólico y de sutil belleza, los lugares emblemáticos del centro de la ciudad se vuelven los grandes protagonistas.

Autor: Carolina Suarez

Autor: Carolina Suarez

Autor: Carolina Suarez

Autor: Carolina Suarez

Autor: Carolina Suarez

Son estos lugares muy tradicionales dentro de nuestra ciudad, en la cual su parte central conserva ese reflejo del antiguo pueblo cundiboyacence, pues aunque son pocas se conservan esas prácticas tradicionales, tiendas, lugares que hacen de esta ciudad un espacio arraigado a la conquista y que indudablemente hace parte de esa belleza típica, hoy en día el comercio está inundando las pequeñas calles y los grandes almacenes disputan su juego económico, estas imágenes son muy evocadoras para mí personalmente pues en ellas habita esa Zipaquirá de hoy que en varios años miraremos con extrañeza ante los grandes cambios que se estan realizando por estas épocas.

Autor: Carolina Suarez

Autor: Carolina Suarez

Autor: Carolina Suarez

La búsqueda de esos lugares no comunes dentro del espacio es otro de los intereses que pudimos notar, el naufragar fotográficamente por el ambiente, y convertir y hacer nuestro cuerpo más

pequeño ante una imágenes que se revela, estas imágenes fueron tomadas por ella en el parque de la sal, Salinas, lugar turístico y emblemático de la ciudad, donde se intercambia el dinero por un paseo al interior de nuestra tierra, y del cual más adelante referiremos un poco más al llegar a nuestras derivas colectivas .

Cada vez que hablamos Carolina me solía decir que le gusta mucho esa fotografía de los marcos rurales, los abuelos, las antiguas casas, y es así como comienzan a surgir estas imágenes tomadas en el pueblo de Nemocón cercano a Zipaquirá, donde vive la abuelita de Carolina, en la primera fotografía de las que verán a continuación aparece la casa, posee un color, un tiempo, y alberga en ella, en la imagen la presencia de la abuela.

Autor: Carolina Suarez

Autor: Carolina Suarez

Autor: Carolina Suarez

Finalmente esta imagen donde aparece la casa de Carito, en medio de un lugar que para nosotros tres significa mucho, el cual más adelante retomaremos en la palabra y en lo visual. Esta imagen

refiere esa presencia de lo cotidiano y el cuerpo, de querer extraer esa imagen que a veces para muchos de nosotros pasa inadvertida, porque precisamente es la imagen más repetida, nuestro hogar.

Autor: Carolina Suarez

Fue realmente valioso este proceso, un punto de vista que nos enseñó a Elkin y a mi mucho sobre nuestra ciudad, hubiera querido ahondar más sobre las circunstancias en que fueron tomadas las fotografías, más sin embargo quedan acá parte de las palabras que Carito me compartió sobre sus inquietudes visuales, y lo más importante queda la fotografía como el mejor recuerdo de esta historia.

4.2.3 Yo

Ahora tras observar estas fotografías después de algún tiempo de haber sido tomadas, me invaden una serie de sensaciones que reafirman el amor por el arte, y de la fotografía como el lenguaje que más me ha permitido la exploración hacia la comunicación constante de mí ser con el espacio. Zipaquirá es ahora el foco de atención, en donde mis trayectos y lugares cotidianos toman sentido a partir de la fotografía individual, como un proceso que está sujeto al devenir orgánico que surge en este municipio, lugares que se comunican con migo, y me indago en cada uno de los espacios donde mis ojos naufragan tras la lente, así mismo la poesía tiene un papel importante dentro de mi relato.

Es la ciudad de la sal, la casa del Zipa y su compañera Kira, tierra de la papa salada, tierra sagrada, donde en algún antiguo momento la cerca no existía ni en el pensamiento, donde las piedras del mineral sabroso eran truqueadas por alimentos de pueblos vecinos, donde el culto se rendía a la Madre Tierra; así fue Zipa, como todos los pueblos de la sabana, como Colombia entera, morena y espiritual, sabios doctores de las plantas, sabios conocedores del espíritu.

¡En esta tierra, la montaña que provee la sal era sagrada por ella misma, es sagrada por ella misma! Pero hoy en día muchos la consideran sagrada porque en su interior reposa la inclinación hacia la cultura occidental que tan mal a pagado a nuestros ancestros, en algún momento mi pensamiento se encontró en esta cultura occidental impuesta contra mi voluntad, porque así se forjo el conocimiento heredado de mis padres, sin embargo visto a la luz de los años he podido reconocer mi proceder indígena, negro y español, y este reconocimiento ha forjado en mi un amor inigualable por la energía que emana el estado natural, el arte ha dispuesto mi ruta hacia esta vía la cual considero fundamental para mi fortaleza interna.

Es por esto que hace meses sentí una decepción al darme cuenta mientras caminaba por la montaña salada, no podía pasar porque un alambrado interrumpía mi trayecto, donde meses atrás había sido tomada una fotografía en compañía de algunos amigos mientras tocábamos un tambor, y un pequeño pino en especial llama la atención de un amigo, quien me dijo ¡mira ese arbolito! Y así es como aparece esta imagen que consagra la existencia de un lugar que ya no pertenece a todos, un lugar donde en cambio de plantas nacerán edificaciones, un lugar de pupila abierta en su entonces, de brisa fértil, pero que ahora me está prohibido visitar.

Autor: Sandra Morales

Un espacio musical al golpe del tambor, una tierra de todos que se vende a unos pocos, una visión de alguien más. Me pregunto quienes vieron este mismo paisaje durante todo este tiempo? ¿Cuántos arboles crecieron en este fragmento? ¿Qué tamaño tiene ahora este árbol? No sé si pueda saberlo, ahora es propiedad privada.

Desde que la fotografía llegó a vida como estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, el espacio que me rodea se ha comenzado a revelar paso a paso, en un transitar continuo de fotografías, y dentro de esas búsquedas surge el paisaje o micro paisaje como un elemento primario en mi diálogo con la foto, y me permite dar importancia a esas pequeñas situaciones que desconocía, es así como en el mismo lugar de la montaña ya mencionada, encuentro un pastizal de hilos rojos que se convierte por algunos segundos en el trayecto de una pequeña amiga, estos hilos rojos tren a mi mente la imagen de mi hermana quien me los ha regalado, y pienso que cada fotografía está llena de más fotografías que se disparan en las recamaras de la memoria, que una imagen lleva a una nueva imagen que se extiende infinitamente.

Una sola fotografía me evoca diversos pensamientos, por un lado encuentro la imagen de mi hermana que desemboca en otras imágenes hacia el infinito, por otro lado el animal que allí reposa desde aquel entonces ha estado constantemente en mis encuentros fotográficos, por bellas casualidades desde aquel disparo se aparecen constantemente en mi vida diaria estas amiguitas de 8 patas, quizá siempre estuvieron hay pero solo tras la fotografía mis ojos las ven en los rincones más remotos.

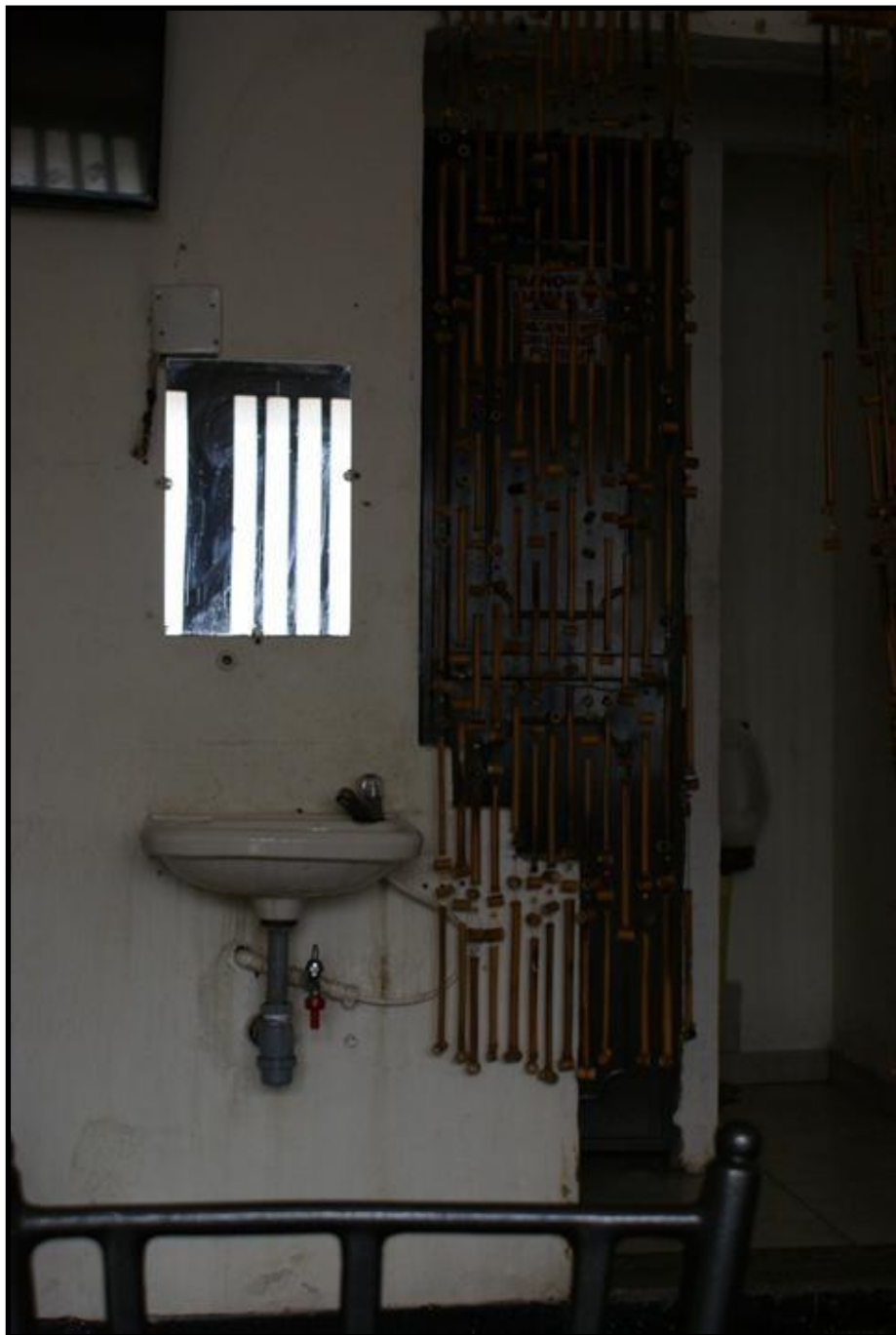

Autor: Sandra Morales

Un tanto andariega por la ciudad, con la cámara cerca como es habitual en mí, me cruzo en el camino con algunos amigos quienes me invitar a tomar algunas cervezas, *donde Rafa* un lugar que es mitad tienda de barrio mitad taberna, el lugar de las empañadas sabrosas, y de los pocos lugares donde se consigue el litro de cerveza. Recuerdo que mientras estaba en el colegio que está ubicado muy cerca de este lugar, todas las tardes al salir de clases hacíamos con mis amigos de la época una parada para comprar refrescos de 50\$ e hidratarnos mientras llegábamos a casa.

Esta tienda lleva más de 15 años en el mismo punto, es natural siempre verla dentro del paisaje urbano y creo que muchos amamos su existencia porque allí encontramos desde agujas, hasta un guaro. Sin duda este es uno de esos lugares donde por lo menos un zipaquireño promedio ha

entrado por lo menos una vez en su vida, con su piso clásico y su ambiente tan colombiano, mis ojos se posan sobre este fragmento inusual donde nunca se hubieran imaginado estar.

Autor: Sandra Morales

Autor: Sandra Morales

He de indicar este espacio oculto entre tardes de copas, he de indicar una compañía ahora sin libertad, he de apreciar el recuerdo de mi visión en algún espejo, he de extirparla. Miles, tal vez cientos de ojos adormilados en un reflejo, el sonido de una cortina que estuvo viva. Un lugar no del todo desconocido.

Ya está anocheciendo y continuo en la tienda de la esquina hablando de cualquier cosa con mis amigos y riendo constantemente, decido salir, sentarme en la baranda de en frente, encender un cigarrillo que de golpe me lleve a otros pensamientos, me dan ganas de hacer algunas tomas, pensando en capturar el barrido de luz que dejan los carros, visualizaba ya de antemano la calle atravesada por un par de líneas rojas y par de líneas naranja, me gustaba mucho ese color del cielo en el cual no se distingue entre el amanecer y el anochecer. Con el cigarro en mano me es un poco complicado mantener la firmeza y decido hacer un disparo absurdo para comprobar cómo se están tejiendo los colores, para este entonces a mi lado estaba Felipe, observo la imagen e instantáneamente deja de ser absurda y ese disparo azaroso se transforma en vida ante mis ojos, inmediatamente hago zoom sobre el destello más visible y comprendo que la fotografía también se trata de esto, a veces encontramos imágenes que nos llenan profundamente sin buscarlas es decir, esas imágenes nos encuentran a nosotros.

Autor: Sandra Morales
Se Presencia un rostro inusual del afán, el zumbido del instante que transforma lo inestable, en estable, condición longeva sobre el color que se extrae. Sentido definitorio del entorno que lucha por no agrietarse, Estado que evoca una vieja pintura destellante.

Continuo en días llenos de imágenes, muchas veces absorta en determinar búsquedas que yo considere sensatas, voy naufragando entre cielos y el verde de algunos jardines y así también a veces olvido el singular gesto de la ciudad desde cualquier punto por considerarlo ineficaz. Es así como la voz de una palabra amiga me ha de indicar un espacio que ante mis ojos parece muerto visualmente, como esos espacios que pasan completamente inadvertidos ante nuestra mirada, pero alguien ha de señalarlo y desde ese momento renacen, es así como surge esta imagen fugaz de la antigua jaula para basura, una de las pocas que se conservan, porque recuerdo que en mi niñez solía ver bastantes durante mi ruta hacia el colegio, justamente por esta misma calle donde fue tomada la fotografía, sin ninguna búsqueda intencional del encuadre, solo el instante donde aquella mujer en el bus reposa entre mis líneas.

Nuevamente El me sorprende en la imagen, imagen que había estado extinta de mi pensamiento, estado invisible de lo urbano, continua reaparición de lo cotidiano, presente renacimiento entre la

condición desechable del ser humano. Es el apretón del índice veloz quien acoge continentes fugaces.

Zipaquirá es mi hogar hace aproximadamente 24 años, mi cuerpo es de la capital, más mi espíritu pertenece a estas tierras donde sabiamente mis padres decidieron anidar. El habitar estas tierras es un gran orgullo para mí, y día a día encuentro más conexión con la madre creadora, del mismo modo que cada día encuentro en mi propia madre el destello de grandes brillos escondidos, de un espíritu abuelo que me enseña cada instante el amor hacia la vida y la fuerza de una mente capaz de sortear los más grandes obstáculos, es Ella quien infinitamente me observa desde la ventana con sus mejores sentimientos, quien perdona mis malos momentos, quien yo interpreto, quien forjo mis más puros sentimientos, quien me ama incansable-mente y a quien amo de forma inexplicable.

Autor: Sandra Morales

Fotografía en el barrio la esperanza, es mi madre quien diariamente suele salir a despedirme.

Autor Sandra Morales

Aurora es poesía.

Autor: Sandra Morales

Es el pote, es su espacio tras un largo día de conducir por las vías el extracto de las montañas, es su imagen tan parecida a esta voz, es el amor de su interior noble como la miel, es la victoria que se acerca a la vejez, es elemento fundamental

Un día cualquiera decidí agarrar mi cámara y pasear por mi casa tomando fotografías rápidas, haciendo caso a los primeros vistazos de mi conciencia visual, analizando mi entorno desde un nuevo punto de vista, no reparo en los tipos de encuadre solo el azar guía mis ojos hacia una diferente manera de habitar mi espacio filial, del encuentro con mis seres queridos a partir de sus objetos, del lugar propio donde suelen pasar el tiempo, es así como emerge esta imagen donde habita mi padre José, quien desde sus 18 años no ha parado de trabajar, saliendo de casa en las frías madrugadas y regresando con su piel tiznada en las noches, él es de esos hombres que rara vez deja su gorra en casa, un hombre de chistes cortos y bohemio los fines de semana cuando deja sonar algunas óperas y fuma sus cigarrillos, quien aún con el paso de los años y mis malos

momentos entra en las noches y me acaricia el rostro, quien siempre he ha acolitado el amor por los animales y mis festejos nocturnos.

Este ejercicio ha propiciado una re invención de mi propio espacio, ha trasformado aquellos lugares “muertos” en grandes conversaciones, como la siguiente fotografía la cual fue realizada en mi cuarto, es preciso decir que hoy en día ya todo es diferente en aquella pared y el mejor vestigio que queda de ello es la imagen y estas palabras que harán inmortal ese época antigua de mi cuarto, donde reposa la vieja rama de árbol que cierto día cuando yo tenía algo más de 10 años encontramos con mi padre en la esquina den nuestra casa, recuerdo que salimos seguramente a la tienda en compra de algunos víveres en la mañana y El la vio tirada en el suelo, yo la recojo y juego que soy una viejita con su bastón, su forma es bellamente natural y desde entonces ha rodado por muchos lugares de la casa, jamás imagináramos los dos que un objeto, para algunos tan banal pueda ser tan importante ahora, pueda remontarme a ese día, recordar la sensación de esa mañana, sentir el amor de mi padre, sentirlo ahora mismo mientras escribo estas letras, y menos se imaginaria esto la persona que algún día planto la semilla de ese árbol, por eso agradezco inmensamente a ese espíritu, también al del árbol, al encuentro, a mi padre, a la fotografía que me ha hecho descubrir todas estas cosas.

Lo demás que aparece en aquella pared son algunas fotografías, unas que he tomado yo, otra que me han regalado, pero prefiero no ahondar en ellas porque voy expulsando recuerdos viciosos de tiempos sobre los cuales no quiero nadar, recuerdos sobre los cuales debe nacer nuevo pasto.

Autor: Sandra Morales

Es la imagen del instante, la remembranza del encuentro con extraños fragmento de ser vivo. Ímpetu de la imagen entre la imagen, espacio poco idealizado, espacio muy idealizado, hay un orden dentro del desorden. Anda por ahí un perro escondido entre la visión de plata, hay un ave entre las llamas, el recuerdo de un afiche arrancado hace años, la desaparición de una antigua biblioteca, es la presencia del lugar frente a mis ojos mientras escribo cada una de estas letras.

Autor: Sandra Morales

Creencia, destreza, semilla, fecundo, certero, exceso, tranquilidad, medicina, visión, firmeza, hambre, nativa, libre, opresión, decisión, transformación, vida, palabra, real, natural.

Es necesario recurrir a esta imagen si pretendo hablar sobre mi vida a partir de la fotografía, esta captura fue realizada en el patio de mi casa y es esta mi planta medicinal la cual he sembrado hace

algunos meses en espera de sus frutos , es preciso decir que es el espíritu de la cannabis quien me ha ayudado a orientar gran parte de mi pensamiento forjado hasta este entonces, ella que procede de la tierra y ha sido tan estigmatizada, ha permitido que mi pensamiento pueda extenderse a lugares antes desconocidos, de los cuales puedo extraer reflexiones y sentimientos que engrandecen positivamente mi ser. Es una constante lucha hablar sobre esta temática pues hay quienes dan por sentado un juicio cuando no se conoce espiritualmente y físicamente sus beneficios, como quien juzga a un ser humano por su apariencia,(creo que a todos nos ha pasado y también todos hemos aprendido) por ello mismo es importante para mí tocar este tema ya que la mayoría de mi entorno social está arraigado con la planta positivamente y forjar este pensamiento para que mi familia pueda comprender con una visión fecunda su uso no ha sido fácil y me ha costado varios años de palabras, por ello el sembrar en casa es para mí algo fundamental, un acto revolucionario del cual me siento muy orgullosa.

Autor: Sandra Morales

Hay veintitrés años de transito continuo, y poco tiempo de vislumbrar un atractivo despertar entre la foto. Esquinas por donde se cuele la vida naufraga de los reflejos. Millones de historias entre aventuras sobre ruedas y amaneceres que sollozan, cientos de vidas compartidas en el espacio de 100 metros.

Finalmente he aquí una imagen de mi barrio, La esperanza, donde mis padres anidaron hace ya poco más de 24 años, los lotes por esta zona se ajustaban a su presupuesto y poco a poco la casita se levanta, tuvimos una tienda cuando yo era una niña mi mami, vendía pollo crudo y todo lo que se vende en una tienda de barrio, yo hacía tareas y escuchaba viejos vallenatos de los cuales quedan pocos vestigios, mi cuadra con los mismos vecinos de toda la vida, algunos ya descansas entre el infinito cielo, otros siguen siendo los mismos mirones, otros saludan siempre con sonrisa, a con poca sonrisa como Eloisa la mujer que siempre veo un poco triste aferrada a su religión, sopesando la muerte de su esposo... Y ya hace años que se fue... miles, cientos de historias, quizá podría escribir un libro titulado *mi cuadra*, y detenerme en cada suceso y pintorescos personajes de este espacio, tan cerca de la carrilera por donde hace años ya no transita ningún tren y ya no puedo poner monedas en los rieles y esperar a quedaran aplastadas por las ruedas de esta gran locomotora, es increíble la cantidad de recuerdos que puede traer a mi mente esta imagen, miles de nombres, infinitas historias, reflejadas en un charco, el cual siempre que miro pienso que tiene forma de un rostro femenino. Hace poco hablando con un amigo recordé cuando en la cuadra habían muchos lotes (ya no hay ninguno) y en casa se fundían los bombillos, entonces salíamos con mi hermana y llevando el bombillo para reventarlo contra la pared desde el lote, recuerdo ese sentimiento de liberación al escuchar el vidrio romperse tan fuerte. Recuerdo cuando éramos pocos, recuerdo que en otro lote fumé mi primer cigarrillo con dos amigas que aún conservo muy adentro, recuerdo montar patines de lado a lado incansable a mis 8 años, mi primer beso con el chico del frente hace ya 10 años, las golosas en la calle, mi madre siempre entrándome temprano y mi berrinche al ver que todos seguían jugando aun de noche. Ahora mismo mientras escribo vienen imágenes que no pensé que estuvieran dentro de mí, ahora mientras escribo agradezco al arte, a la fotografía, a este proyecto porque bien dicen que recordar es vivir y esta noche siento que vivo demasiado.

Este es tan solo un vestigio de la serie de fotografías que hacen parte de mi encuentro visual e individual, sería muy extenso si me detengo en cada una de ellas, por eso he seleccionado estas, ya que considero son las que me han hecho comprender la fotografía como ese sentimiento que trasciende la imagen, evidentemente desde un camino muy subjetivo, y puede ser compartido a quien interese por medios como este , pues la palabra permite que abunden pensamiento contenidos en la fotografía, y que todo eso que ella no dice pueda ser dicho si así se desea. El ejercicio de sentarnos frente a una foto tomada por nosotros y escudriñarla es un encuentro con el interior, renacen esos instantes olvidados tan valiosos para comprender muchas cosas de nuestro presente, considero que es un vehículo para viajar a través de nuestro pensamiento, nuestra vida misma, que es memoria y presente.

4.3 deriva fotográfica de creación colectiva

Durante un segundo espacio de este proyecto, se han realizado una serie de encuentros colectivos donde buscamos por medio de la fotografía, apropiarnos visualmente de nuestra ciudad, Zipaquirá, es así como a manera de deriva la ciudad se nos ha ido revelando de manera líquida tal como lo propone Francesco Careri al referir:

“la ciudad descubierta por los vagabundeos de los artistas es una ciudad líquida, un líquido amniótico donde se forman de un modo espontaneo los espacios otros, un archipiélago urbano por el que navegar caminando a la deriva: una ciudad en la cual los espacios del estar son como islas del inmenso océano formado por el espacio del andar”

Es así como junto con Carolina, Elkin, andamos por varios lugares de nuestro fragmento de tierra común, buscando la relación con la imagen, con el espacio que nos rodea, la propuesta inicial se

transforma dando pie a esta serie de encuentros grupales con el lugar, abarcando lo que Careri denomina como *espacios vacíos*, al referirse a ellos como lugares nómadas, es decir que son lugares donde hay un constante movimiento, donde nadie habita pero al mismo tiempo lo habitan todos en el tránsito de la vida misma, es así como decidimos apropiarnos a manera visual de Zipaquirá, para nombrarnos a nosotros mismos a partir de allí. De lo que sentimos en cada lugar y las vivencias que han trascurrido allí.

Son varios los lugares dentro de nuestro andar que se disponen visualmente y dentro de los cuales vamos a ir ahondando, la determinación de ir a ellos surge instintivamente mientras salimos a caminar por nuestra ciudad, nunca establecimos anticipadamente visitar estos espacios, ellos fueron revelándose dentro del propio andar, y es allí donde salen a flote las categorías que se han tenido en cuenta para este proyecto, siendo una de ellas: ¿por donde transita mi cuerpo? Es así como esta serie de ejercicios visuales nos han permitido como grupo comprender nuestras rutas y acercamientos con ciertos espacios, pues quizá estas rutas inconscientes y azarosas revelan la conciencia de la filiación por un espacio específico donde nuestros cuerpos visuales se sienten a gusto.

El orden en que serán narrados no tiene relación con la cronología en que fueron recorridos, y en las palabras que aquí reposan intermediadas por mi voz, anidan también las palabras de Elkin y Carolina, que he podido extraer de nuestros numerosos diálogos acerca de estos espacios recorridos.

Cuando nace la iniciativa de este proyecto me había dispuesto una serie de ejercicios visuales que no se llevaron a cabo en su totalidad, algunos de ellos porque no hubo una rigurosidad por parte

de quienes participamos, y otros se fueron transformando, unificándose y consolidando lo que finalmente aconteció.

Uno de estos ejercicios consistía en elaborar una *cámara oscura* con la cual nos familiarizaríamos con los ancestros fotográficos. La única fotografía que existe de ese momento

es esta

Autor :Colectivo

La cual fue tomada por una cámara digital directamente desde el visor de nuestra *cámara oscura*, en ella aparece la silueta de Carolina y Elkin, justo en frente de mi casa, y es este mismo día donde surge ese primer encuentro como grupo con la imagen, ese primer juego de “rotarnos” la cámara y disparar en esos instantes que ahora son tan valiosos vistos a la luz del tiempo, de modo que podríamos denominar mi casa como ese primer punto de partida dentro de nuestra deriva, que duro realizándose durante un lapso de aproximadamente dos meses, de los cuales

surgen esta serie de registros que llevan consigo el nombre de los lugares a los cuales hemos trascendido. En estas fotografías no existe una única autoría ya que todos somos partícipes de la construcción, todo somos autores. El primero de ellos es:

4.3.1 De una casa a la esperanza

Autor: Colectivo

Fotografías frente y dentro de la casa de Sandra 5.30 pm

Esta deriva no es solo un lugar, es muchos lugares, es un tránsito recorriendo distancias, es casa, es calle, y hacen parte de un fluir colectivo sin el cual no hubieran podido ser posibles de ninguna otra manera. Este encuentro abarca mi casa, en donde nacen imágenes de nosotros mismos dentro del lugar, es decir que el lugar que se habita es también nuestro propio cuerpo, como un primer territorio donde sembramos nuestra visión, el cuerpo dentro de la fotografía que demarca la existencia de un lugar, el cuerpo como un posibilitador de arraigo con el espacio, identificador de identidades, de existencia en la medida que permite evidenciar la transformación del tiempo en nosotros mismos aún más que el de los lugares.

Las fotografías que fueron tomadas durante esta deriva fueron numerosas, los ajustes técnicos fueron surgiendo mediante las preguntas que ellos iban, teniendo pero no hay prioridad en ello, pues lo importante siempre fue el motivo y percibir que es lo que nuestros ojos están viendo y desena capturar, debido al gran número de imágenes es algo engorroso ponerla de manifiesto en este escrito, por ello hemos seleccionado tan solo algunas que consideramos ante nuestro juicio visual y circunstancial evidencian la claridad del proceso.

Hemos llegado al centro de la ciudad y es la arquitectura colonial quien es esta ocasión tiene el papel principal, y no pasa desapercibida ante nuestros ojos, es así como surgen estas imágenes alimentadas de sombras y antigüedades, y un pequeño detalle se convierte en un lugar fantástico donde anidar la visión, es esta arquitectura de 1800 y en ella aparece un lugar muy emblemático de la ciudad, es la casa García Márquez donde este escritor estudio durante su estadía en la ciudad hace ya tantos años, y donde ahora tiene lugar el centro cultural de Zipaquirá, donde el

arte y sus diversos lenguajes confluyen, donde también habitan nuestros ojos y todos los sentidos

Una serie de pequeños espacios que cobran vida y nos ponen de manifiesto su existencia.

(Chapa de 18007.10 pm

(Carito y la casa Marquez) 7.05 pm pm

Algo bien interesante que surgió en este primer encuentro es acerca de esas fotografías que se son accidentales pero de las cuales surgen cosas particulares, encuentros inesperados, mostrándonos de forma poética esa imagen que no percibíamos, ese encuadre inusual que surge del accidente.

(Accidente centro histórico) 8.25pm

(Carrera 8 con 7) 7.pm

nuestra primera deriva. El parque de la esperanza, es un lugar significativo dentro del casco urbano zipaquireño, hace aproximadamente 6 años en este lugar fue construido un skate park el cual ha contribuido de forma significativa con en apropiamiento cultural y deportivo de los jóvenes, promoviendo el encuentro de diversos lenguajes artísticos como graffiti, música,

artesanía entre otros.

Para nosotros es un punto habitual de encuentro, al ser este un punto central de la ciudad, un punto donde convergen el movimiento de cuerpos y escenarios, es por esto que sin pretensión alguna en nuestro primer recorrido llegamos hasta allí, para detener nuestra mirada y nuestra conversación sobre los microespacios de este lugar que se ha convertido con el paso del tiempo en un hogar de nuestro tránsito visual.

(Accidente esperanza) 08.30 pm

Fotografías parque de la esperanza 8.35 pm

Autor: colectivo

Es importante decir que la estadía en este parque se limitó a un punto de referencia desde el cual nos localizamos corporalmente, no hubo un transitar dentro del mismo parque ya que estuvimos en la zona del parqueadero y desde allí, desplegamos nuestras miradas nocturnas, porque este encuentro con la imagen surge en la noche inicialmente, otro día volvemos al mismo punto con el sol a nuestro favor, pero es en la noche donde surgió el encuentro más interesante porque las cantidad de luces que hay en este parque propone un encuentro no solo con la captura, pues también el movimiento de la cámara y las posibilidades de juego que hay con la luz se vuelven contundentes y propicias para el juego de la experimentación visual.

Autor: colectivo

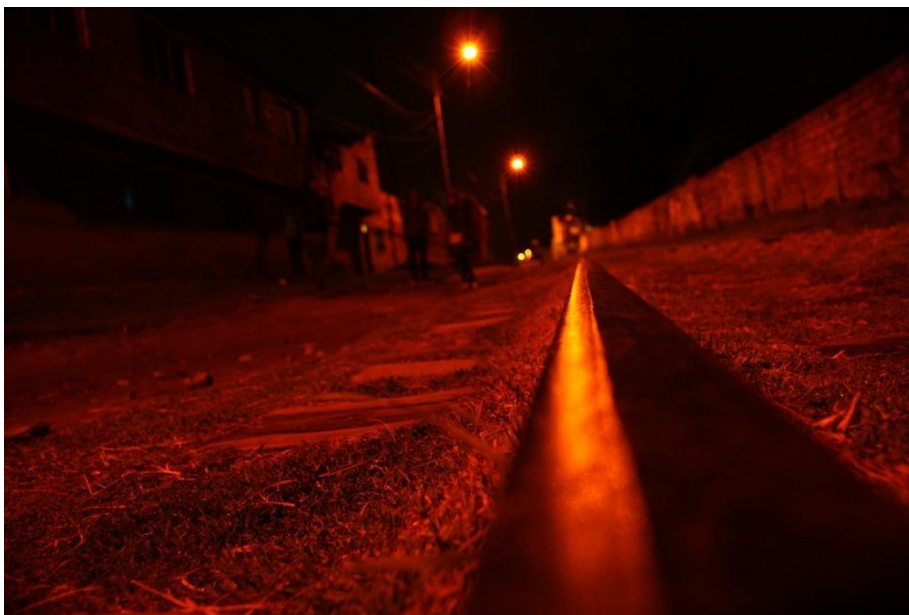
Autor: colectivo

(Fotografía temporizada parque la esperanza) 09.00 pm

4.3.2 Calles

Ahora bien un segundo espacio que alberga las ya nombradas creaciones visuales colectivas, para esta ocasión ha sido llamado como *calles*, haciendo alusión a los fragmentos de trayecto que existen entre cada uno de los lugares que fueron apropiados visualmente por nosotros tres, *calles* expresa los puntos del caminar sobre los cuales la mirada se detiene y así como el primer encuentro en donde nos hallamos en el centro histórico de Zipaquirá, *calles* encontró la apropiación de la sensibilidad que se genera en el transitar desde cualquier punto de la ciudad, teniendo en cuenta que en cada una de nuestras salidas hay rutas que se vuelven mucho más significativas, porque son cotidianas y se nos presentan con mucha fuerza ante tres miradas las cuales no pueden ni deben omitir el encuentro entre el cuerpo y el espacio que lo rodea, el cual nos provee de mecanismos sensoriales, no solo en la búsqueda de fragmentos del espacio para

capturar, si no también recordando la historia de dichas calles, nuestras vivencias en ellas, lo que otras personas nos han contado sobre estas calles.

Autor: colectivo

(Hermoso escondrijo de silencio, y gran atajo)

El tren de la sabana atraviesa completamente a Zipaquirá, desde la capital se extiende hasta llegar al pueblo también salinero de Nemocón, aunque lamentablemente hace casi 5 años el tren ha dejado de ir a este pueblo porque el en trayecto que está justo a una cuadra de mi casa se derrumbó y no han hecho mayor inversión para repararlo, por lo que el tren llega cada domingo únicamente hasta la estación de Zipaquirá, trayendo consigo gran cantidad de turistas. Este trayecto que se puede apreciar en la fotografía por varios tiempo ha generado un estigma social, como un espacio peligroso por el cual se debe transitar con cuidado y temor; mas sin embargo para nosotros ha sido un recorrido del día a día, pues esta es una de las rutas más cortas para ir desde el norte hacia el centro de la ciudad, es entonces la vía del tren un lugar de encuentro dentro

de las calles, donde a lado y lado surgen impredecibles imágenes de cuerpos, casas, animales que recobran fuerza en el encuentro digital con la luz.

Recuerdo que de niña junto con mi hermana, solíamos salir a poner monedas encima de los rieles, para que el tren pasara y quedaran muy aplastadas. Siempre fue un espacio de diversión donde aún hoy en día jugamos a hacer equilibrio caminando sobre los rieles. Las fotografías que pueden apreciar a continuación son realizadas por esta ruta, en la tercera imagen se puede observar un paisaje tomado hace algunos meses, y hoy en día ese espacio se ha transformado completamente pues ahora donde pastaban esas vacas se están construyendo tres edificaciones y las montañas de fondo están perdidas a la vista.

(Este lugar se encuentra en el trayecto por la carrilera que da hacia el centro de la ciudad, allí queda una pequeña tienda antigua, allí vive una mujer silenciosa y de sonrisa tímida, agradecida con cada uno de sus clientes))

(Casa de la esquina 8 con carrilera)

(Cerca de los rieles, paisaje inexistente)

(Trayecto por la vía ferrocarril, de fondo el cerro del zipa)

Las calles son vistas como esas intercepciones que unen visualmente el transitar que se genera de un lugar a otro durante todas nuestras salidas, con cámara en mano, caminar por ellas representa siempre una posibilidad fotográfica, una excusa para detener nuestros pasos ante ese fragmento de realidad que nos observa, para pasar de mano en mano la posibilidad de atraparnos en un recuadro, de sentir en medio de nuestros característicos puntos de vista, el hecho de caminar como un encuentro con la imagen, como una posibilidad de hablar.

Estas imágenes que comienzan a surgir hablan de nosotros a partir de la metáfora visual con la

Autor: colectivo

Elkin en el centro de la ciudad

Barrió San Juanito

ciudad, la cual se manifiesta en cada una de sus longevas esquinas para atrapar nuestro pensamiento momentáneo, del instante inestable en que se decide la dirección específica del lente, la presión del dedo indicé, la conquista fotográfica en colectivo, donde las múltiples voces de miradas se presentan como la unión que hace posible el encuentro con la experiencia.

Barrió la concepción

Centro

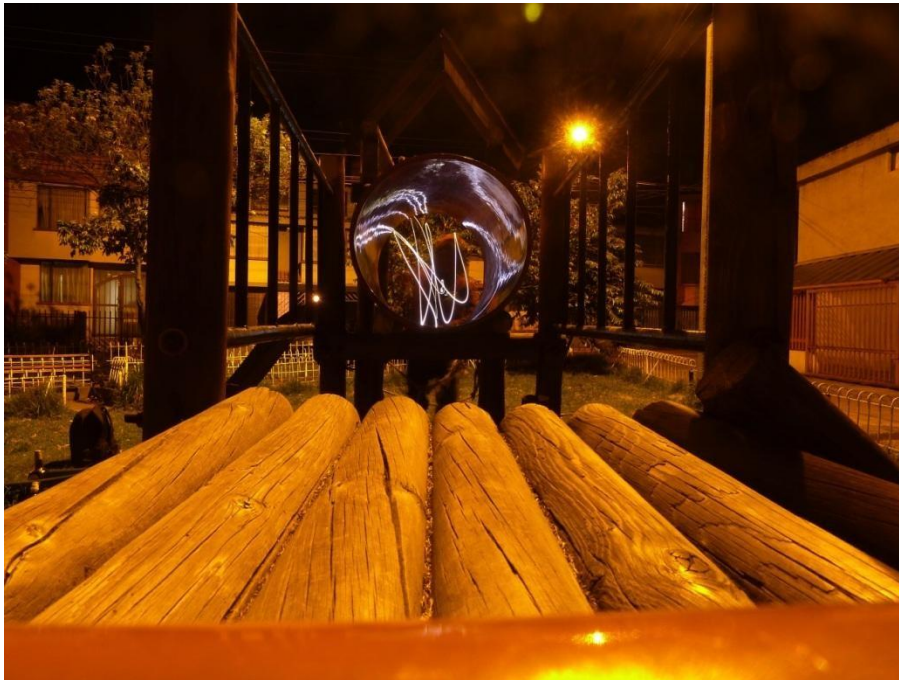

Centro y sus alrededores

Estos son tan solo unos pocos vestigios de nuestras calles, de nuestros ojos caminantes que afloran y ven en la arquitectura un hábito visual, la conjunción del pensamiento de tres seres que van manifestando sus sensaciones visuales.

4.3.3 Parque de la x

Otro de los lugares que se fijan como puntos centrales dentro de nuestras derivas, es el que popularmente fue llamado “parque de la x” este encuentro nocturno tuvo un significado muy especial dentro de todo el proceso, inicialmente porque aparte de Carolina y Elkin este día estuvo con nosotros Miguel, un amigo de la ciudad que nos acompaña en esta noche fotográfica, logrando articularnos como un grupo de trabajo visual en torno a la experimentación con el recorrido de la luz y los cuerpos.

Autor: colectivo

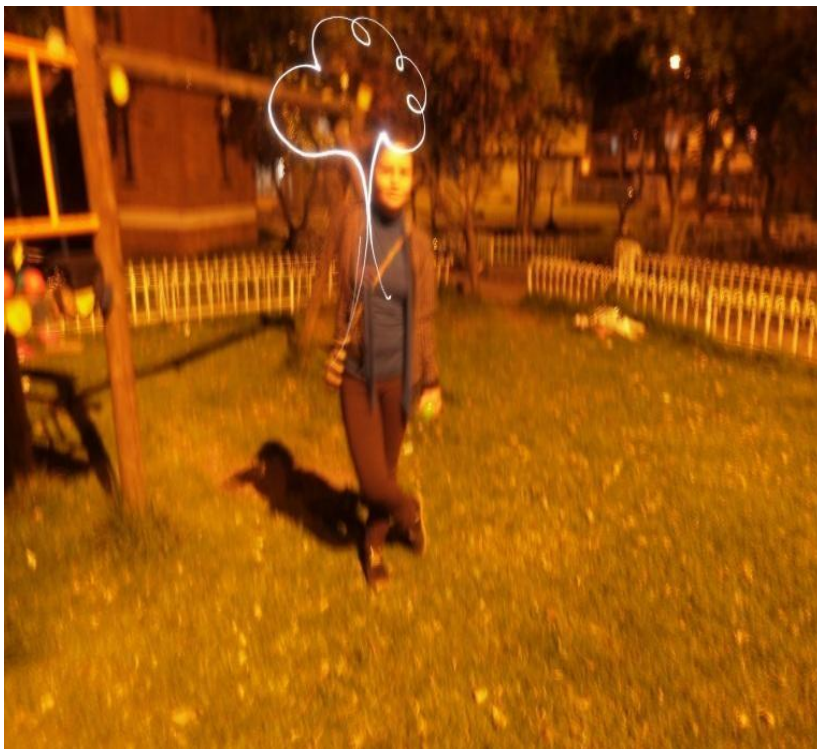
Elkin en el parque dela x

Otra de las experiencias fundamentales para el proceso, es la perdida de unas primeras tomas que se habían realizado en este espacio, es decir que las imágenes que aparecen en este documento, son la recapitulación de un primer encuentro en este parque, donde habíamos realizamos múltiples tomas, pero estas imágenes las perdimos digitalmente lo cual en principio nos costó mucho comprender, pero a la luz del tiempo entendimos que esa es una de las grandes desventajas que trae consigo la fotografía digital, donde la inestabilidad de la información puede generar grandes pérdidas visuales; sin embargo lo que esto nos ha generado fue la intención más contundente de volver a este lugar para acercarnos un poco a esa primera experiencia que nos trajo muchos gratificaciones en cuanto a los resultados visuales y el poder comprender el fenómenos de recorrer el espacio y transformarlo con la luz, involucrar nuestros cuerpos entre el movimiento de la visión desfragmentada.

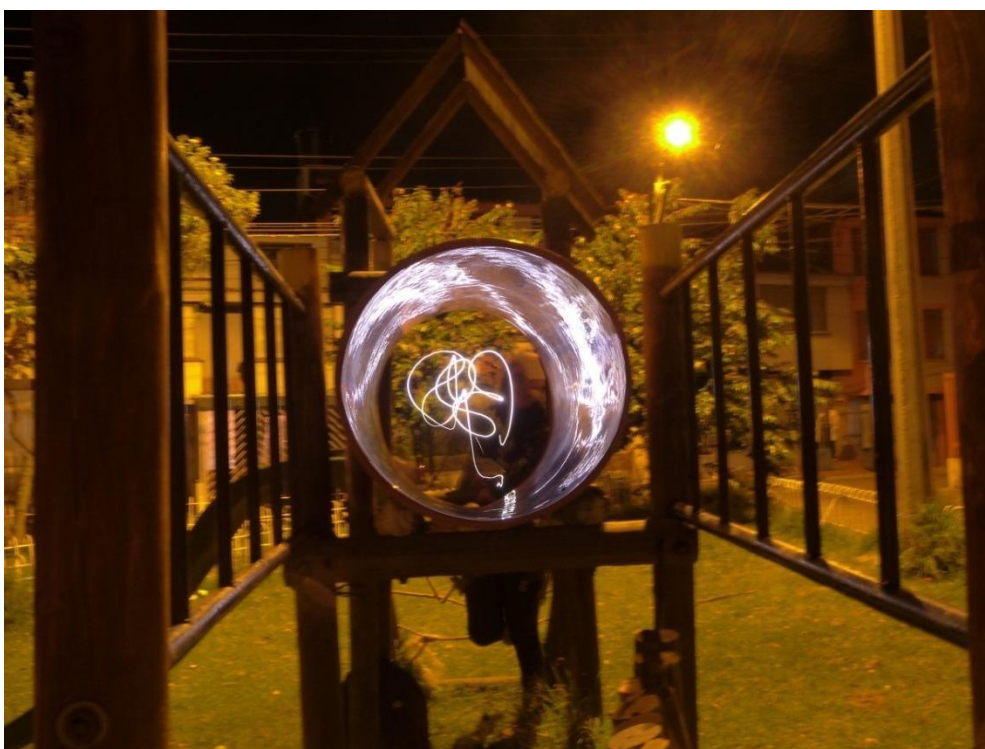
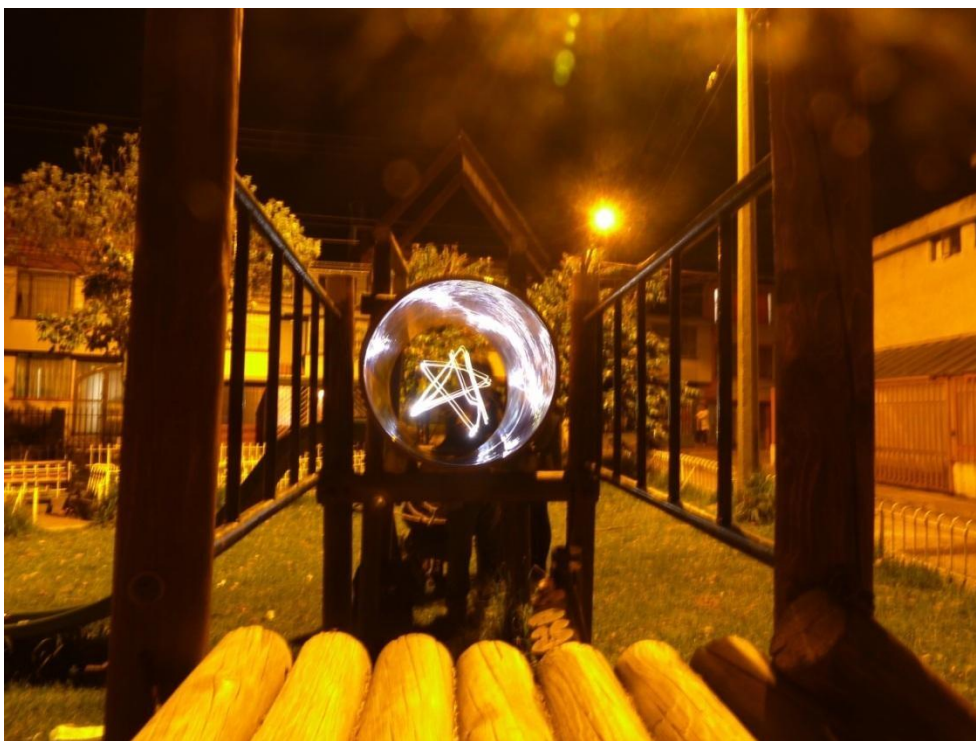
La experiencia de este día estuvo mediada por el juego, por la experimentación. A nivel técnico nos enfrentamos a la alta exposición, y decidimos vincularla con el espacio popular del parque,

lugar que hoy en día no existe, pues son estos los vestigios de un antiguo parque. Pasado casi un mes después de hechas estas tomas nos dimos cuenta que el parque había sido demolido y en su lugar han puesto un parqueadero, nos causó mucha intriga ese cambio tan abrupto, no podíamos comprender porque los vecinos del sector deciden cambiar un parque tan antiguo por un estacionamiento y supimos que la iglesia junto al parque había sido la gestora de tal iniciativa.

Todos los espacios se transforman o más bien los transformamos, y es la fotografía en este aspecto un documento histórico que nos permitió apropiarnos por medio del arte de este espacio, comprenderlo desde un punto visual, generando una memoria colectiva, para así también entender desde una nueva mirada la transformación espacial, la ausencia o mutación de los espacios que por muchos tiempo acompañaron nuestras rutas y hoy hablan desde una nueva perspectiva.

Autor: colectivo

Autor: colectivo

Autor: colectivo

Elkin y Miguel

4.3.4 Villaveces

Es el parque Villaveces es un lugar emblemático dentro del centro histórico de la ciudad, llamado en la época de conquista plaza Tiguarán, me cuenta un amigo que en este lugar hace muchos años era un punto de encuentro para que los indígenas realizaran trueques de sal por granos, pues está ubicado muy cerca de nuestra montaña sagrada y salada, donde hoy en día está el parque de la sal salinas, este parque fue reestructurado en el 44 por el arquitecto quien en esa época era el administrador del parque y a quien debe su nombre.

Esta montaña salada es el lugar más importante de nuestra ciudad tanto espiritualmente al representar la mayor cantidad de sal junta bajo tierra en el mundo, como también por el lado económico pues representa grandes sumas de dinero, lo que muchas veces me ha llevado a preguntarme sobre esos lugares que son de todos pero al mismo tiempo no lo son pues para llegar allí hay que pagar incluso siento Zipaquireño, y a decir verdad no se ve gran inversión por parte del municipio a los ciudadanos, como he referido anteriormente en uno de las fotografías que corresponde a mis vivencias individuales, existen ahora algunos lugares cercanos al parque de la sal donde antes podíamos pasear pero ahora es imposible porque estos terrenos están siento vendidos para construir edificios y la tierra que es nuestra ya no lo es.

Hace algunos años en el parque villaveces se realizaba un festival de juventud *Ziparap* donde se reunión varios artistas de este género musical, recuerdo haber asistido a uno de ellos, después este encuentro se mudó a otros lugares dentro del municipio. La arquitectura es muy llamativa dentro de este espacio, en especial la mampostería genera una sensación muy agradable a la vista, para nosotros un continuo lugar de encuentro, se generó una completa vivencia visual sobre este espacio.

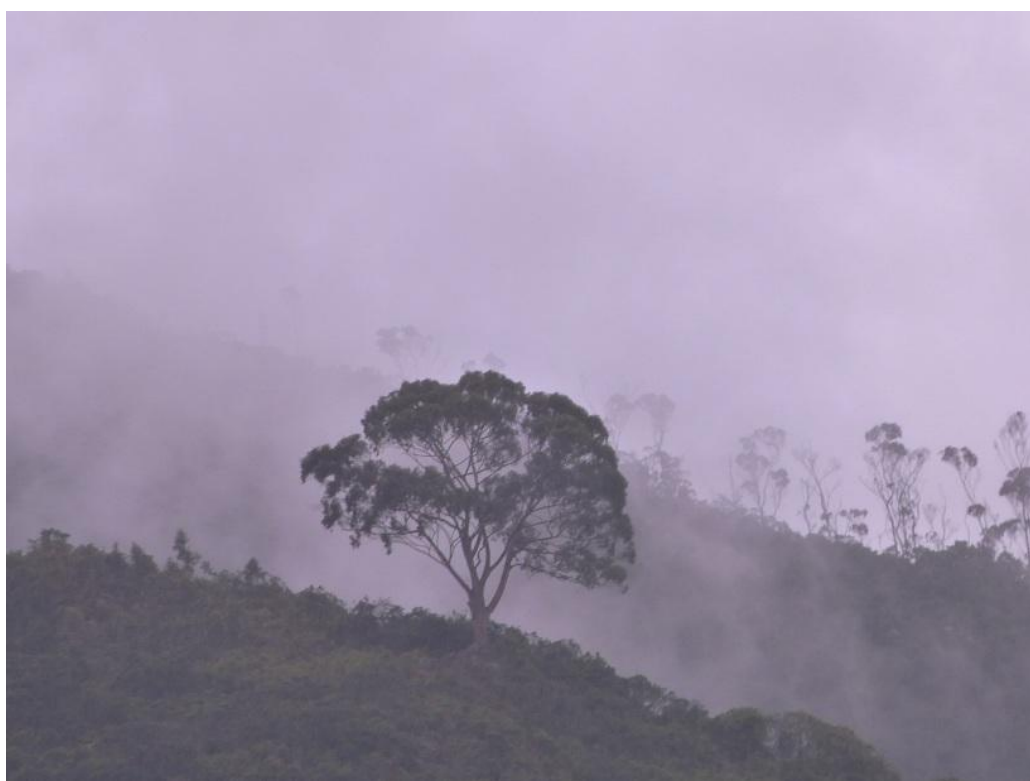
Es este parque uno de los lugares el cual visitamos varias veces durante todo el proceso, es un lugar que nos reúne como grupo, y sobre el cual se desplego la mayor cantidad de imágenes sobre un mismo espacio, la apropiación visual de este parque al realizarse más de una visita, nos dio pie a preguntarnos concienzudamente sobre ¿qué es lo que vemos que antes no veíamos? Durante los encuentros en este espacio, y es así como varios rincones, personajes, actividades que se gestaron

101

en este espacio quedan enmarcados dentro del hecho fotográfico, y este lugar es concebido como un microcosmos donde cobran fuerza día tras día los encuentros visuales.

. Autor: colectivo

Árbol solo

Autor: colectivo

¿Cómo estoy observando? ¿Por donde transita mi cuerpo? ¿Qué observo que antes no observaba? son las preguntas que he planteado al inicio de estas vivencias visuales y si bien no hay respuestas concretas, hay una serie de acercamientos que entre nosotros como grupo podemos reflexionar. En principio lo más importante es tener en cuenta que estos primeros ejercicios parten de una comunicación triangular entre nosotros como seres únicos, con miradas singulares las cuales se han encontrado principalmente en las palabras, en aquellas imágenes mentales que visualizamos a través de nuestros recorridos y nos dieron pie a la decisión de capturar tal o tal momento. Cada una de estas preguntas no puede ni debe ser tratada por separado, ya que se contienen entre ellas mismas, pues a partir de comprender el tránsito fugaz de nuestros cuerpos, cada uno de los espacios van generando un sentido de pertenencia frente a nuestro territorio, concebido este como el pequeño espacio de tierra que poseemos cuando nuestros pies van movilizándose por la ciudad, podría pensarse como un territorio que se despliega dentro de otro territorio, pensando el cuerpo como un territorio propio y la ciudad como un territorio transitorio, es entonces la fotografía el puente intermedio que deja en evidencia la unión entre estos dos conceptos.

Autor: colectivo

Autor: colectivo

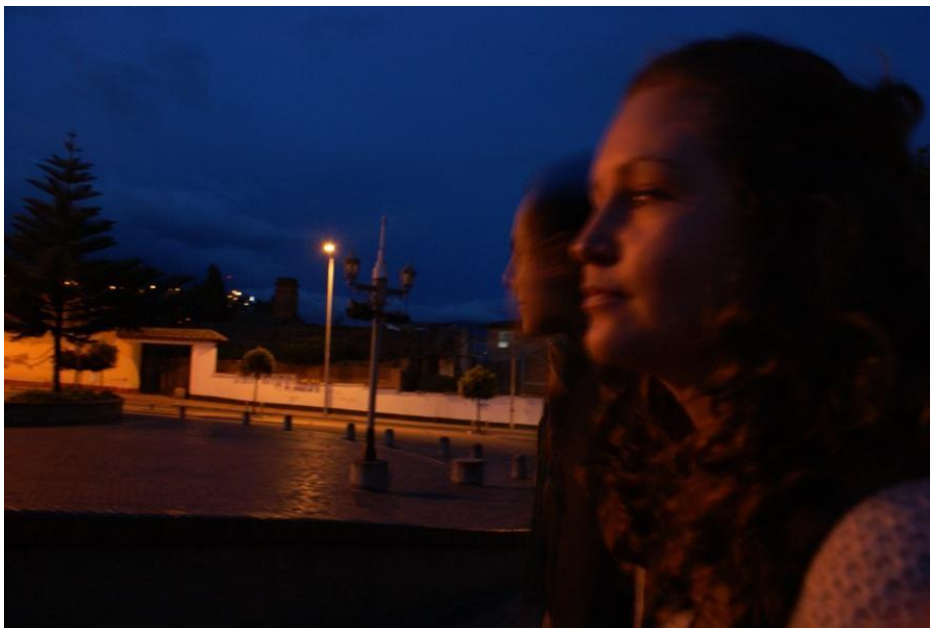
Cada una de las preguntas que ya han sido nombradas van siendo puntos focales dentro de las imágenes de todo el proceso, por ejemplo en este parque villaveces surgió una vista que de contraer desde unas imágenes muy amplias más hacia el paisaje y se van transformando en

espacios más reducidos, primeros planos y detalles, a medida que nuestra vista fue soltando nuestro ojos se detuvieron sobre lugares más pequeños o situaciones concretas.

El hecho de observar por tres nos día un amplio rango de posibilidades porque eso que uno de nosotros no vio el otro si, entonces nos complementamos.

Autor: colectivo

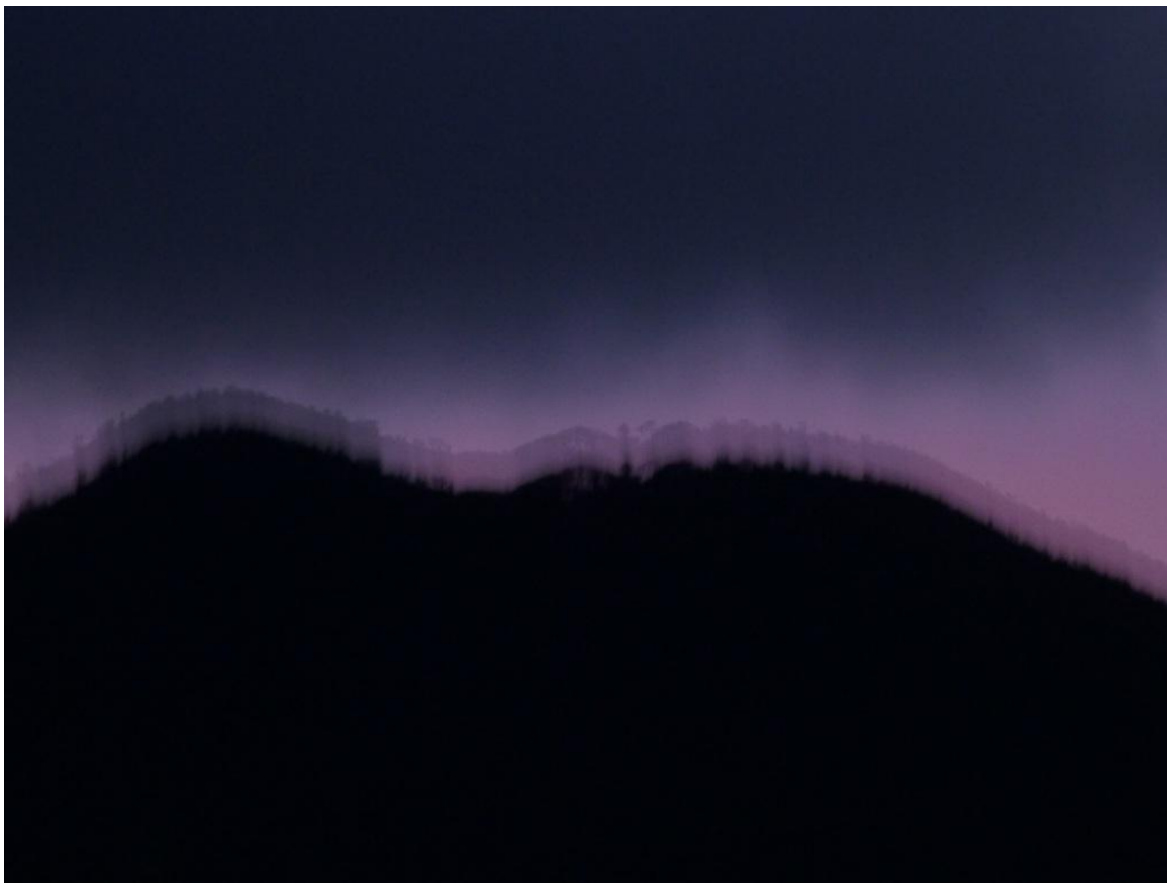

Autor: colectivo

Nuestros cuerpos son el territorio frente al cual los ojos también se posan, esa necesidad de naufragar corporalmente en la imagen, de ser espacio dentro del espacio de jugar y bromear y aprender con los resultados visuales.

Autor: colectivo

Autor: colectivo

Este es el último lugar que abordaremos en esta parte del proceso, pues seguramente vendrán muchos más. Muchos recorridos, muchas miradas se han desplegado sobre este maravilloso lenguaje visual, una comprensión de la fotografía que va más allá del autor se ha gestado con este ejercicio de deriva visual colectiva, miradas espontaneas que se posan sobre el espacio son nuestra materia prima.

Autor: colectivo

Para finalizar vale la pena mencionar que algunas de estas imágenes ya fueron expuestas dentro de la ciudad, gracias al colectivo MANDRAQUE *“Mandrake no es un personaje, es el incierto*

colectivo, el desconsuelo...la indignación, la conciencia - única dueña de las verdades... una fuerza capaz de espantar al conformismo” gracias a la convocatoria *trapitos al sol*, que fue organizada por este colectivo se realizó la exposición de un día donde diversos lenguajes se tomaron el parque de la esperanza (lugar de nuestra primer deriva) allí algunas de nuestras fotografías fueron compartidas. Después de este espacio fueron llevadas al restaurante Latinoamérica también en la ciudad y duraron aproximadamente 15 días.

(Restaurante Latinoamérica, exposición *trapitos al sol*)

Es esta una circunstancia de vital importancia pues estas imágenes no solo quedan como parte de nuestros archivos personales, lo ideal es que trasciendan y cuantos más ojos puedan apreciar estas

imágenes más accionar hay en nuestro acto de hacer arte.

5 Conclusiones

Durante este camino a la poiesis visual logramos nuevas comprensiones con respecto a la fotografía, este lenguaje aporta a nuestras vidas reflexiones, situaciones, visiones, acercamientos, diálogos, a medida que nos adentramos en el comprendemos la esencia fotográfica como un sentimiento de la experiencia.

Desde que se originó este proyecto la experiencia estética es la materia prima sobre la cual se teje todo el proceso, es a partir de allí desde donde se visibilizaron las creaciones de este aprendizaje y en donde se pudieron encontrar las más cercanas relaciones. Pudimos concluir que la relación cuerpo y lente estuvo mediada todo el tiempo en relación al territorio, partiendo desde los lugares comunes de la ciudad, como lo que ocurrió en las Derivas colectivas, para irnos adentrando a territorios un poco más íntimos, como los es la casa, y el cuerpo, en *la cámara y yo*, es desde allí que se puede percibir esa relación estética que parte de la visualidad libre que se encuentra con pequeños y grandes lugares para generar conexiones vivenciales dentro de cada una de las fotografías. Es así como las categorías propuestas, ¿cómo estoy observando? ¿Qué estoy observando y antes no? y ¿por donde transita mi cuerpo? Son preguntas que se van respondiendo a medida que nos acercábamos más hacia esa mirada estética, propia y conjunta, no solo en el momento de tomar la fotografía, pues también al mirar la fotografía ya tomada se comienzan a tejer nuevas relaciones experienciales que trae consigo la imagen, y es allí donde la experiencia estética tiene su reconocimiento y visibilización, pues a partir de esa reflexión posterior surgen nuevos conocimientos que abonan a la construcción del arte

Así mismo se llevaron a cabo cada uno de los objetivos propuestos, en primera medida se logra adentrar un marco teórico que da pie a una explicación para comprender desde donde se aborda la experiencia estética en este proyecto y cuáles son los elementos que la constituyen, este marco

teórico permite el lector la comprensión esencial de la experiencia estética vista a la luz de este proyecto.

Otro de los objetivos iniciales tiene que ver con esa relación de arte y la cotidianidad, que sin duda fue muy visible durante todo el proceso, como ya he mencionado el territorio fue visto desde varias formas subjetivas que se fueron visibilizando día a día, al estructurarse metodológicamente orgánicos los encuentros de este proceso se generó una comprensión de acto fotográfico a modo de diario, que evidencia a partir de la fotografía una relación estrecha con lo cotidiano como elemento principal, pues la cámara entro en nuestras vidas como una complementación del diario vivir.

La Narrativa constituyo otro de los elementos fundamentales, pues a partir del encuentro con la palabra y la reflexión posterior de las imágenes se lograron interesantes acercamientos interpretativos biográficos, es vital mencionar que no fue nada fácil lograr este acercamiento pues muchas veces el silencio delante de la fotografía parecía destinado, y dejar aflorar los sentimientos que evoca una fotografía profiere una sinceridad absoluta que muchas veces es difícil de lograr, sin embargo este es el inicio de ese acercamiento entre la palabra y la imagen que dilucida poco a poco esos sentimientos anidados en la visualidad.

Finalizando nuestro recorrido por los objetivos se obtiene un material visual muy interesante que logra ahondar sobre la búsqueda visual de nosotros como individuos y como grupo, originando varias series fotográficas de rico contenido experiencial y visual que quedan dentro del portafolio de vida de cada uno de nosotros, los encuentros con la técnica se inician a gestar desde este primer proceso, y varias de estas fotografías han sido impresas para que existan en nuestro mundo material, y sean observadas por quienes nos rodean .

Cada una de las fotografías en este momento nos refiere un sinfín de historias que quizá no se encuentran consignadas todas en este documento, pero están constantemente en movimiento dentro de nuestro interior, dentro de nuestras charlas cotidianas junto Elkin y Carolina, con quienes seguimos en construcción continua del proceso visual, y con esto refiero a que este proyecto no solo quedara en lo que aquí se encuentra consignado pues continuamente en nuestros encuentros como amigos seguimos tejiendo imágenes y palabras.

Parte de lo que surgió en este proyecto es la búsqueda del arte dentro de todos los espacios de la vida, dejarnos contagiar por él de tal manera que siempre surjan nuevas posibilidades dentro de muchos lenguajes, para este caso fue la fotografía vista como una experiencia trascendental con dos de mis amigos, y en este orden considero que la pedagogía es el eje transversal porque es a partir de allí que podemos comunicarnos y transmitir lo que pensamos, lo que nos une y nos separa, todos de alguna forma fuimos maestros, el proceso se visibilizo como una telaraña donde nos agarramos mutuamente para construir un hogar visual, cada idea que planteaba alguno daba pie a una nueva idea y así hasta el infinito, como el pensamiento. Un gran aprendizaje fue la transformación de la metodología pues muchas veces diseñamos, planeamos, pero en la hora real el impulso de libertad toma partida dentro de nuestros encuentros informales, y el azar juega un papel destacado que nos llevó a lugares inimaginables.

Queda claro que la visión sobre la cual es interpretada esta gran serie de imágenes trasciende el lenguaje teórico y se preocupa todo el tiempo por la experiencia estética de la visualidad en este contexto determinado.

Considero que el accionar como docente dentro de una sociedad no parte únicamente desde el aula de clases, por ello mi intención fue siempre salir de allí y acercarme desde el arte y mi profesión a personas y espacios más cercanos de mi vida como lo son mis amigos, mi familia, mi ciudad,

donde la mayoría del tiempo estoy aprendiendo de sus preguntas, en cada una de sus singulares formas de ver.

La pedagogía, el arte y la fotografía han sido mi mayor encuentro de vida hasta este momento, por ello quise consignar en un proyecto como este parte de ese pensamiento que ha transformado mi vida. Elkin y Carolina hace poco han conseguido sus cámaras fotográficas y me muestran su interés por la imagen, siento una tranquilidad porque es una semilla que sin duda seguirá brotando en ellos y en quienes están alrededor de ellos, como una especie de fractal.

Así han quedado visibilizadas estas experiencias estéticas a partir de la fotografía que hemos encontrado en nuestra cotidianidad, en nuestra ciudad natal, es esta una pequeña muestra de un proceso de varios meses en el cual hubo tropiezos que sirvieron para levantarnos con más fuerza sobre el acto creativo y creer en el arte y el lenguaje fotográfico como un medio de comunicación y expresión que nos conecta con el mundo visual.

El arte es el medio para la transformación.

Referentes bibliográficos

Bachelard, G. (1965) Poética del espacio, Méjico. Fondo de cultura económica.

Bourriaud, N. (2006). Estética relacional. Buenos Aires. Adriana Hidalgo, editora.

Careri, F. (2002). Walkscapes. Barcelona, España. Editorial Gustavo Gil, SL.

Dewey, J. (1949). Arte y Experiencia. Méjico: Fondo de Cultura Económica.

Elkins, J. (2010). La escritura del arte. Cámara dolorosa, extractos de una obra en proceso, escrito en contra de la cámara lúcida. Bogotá Colombia. Revista ERRATA # 2

Gil, J. (2007) Pensamiento artístico y estético de la experiencia: repercusiones en la formación artística y cultural. Bogotá, Colombia. Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Gadamer, H. (2006). Estética y hermenéutica. Barcelona. Metrópolis Tecnos alianza.

Geertz, C. (1992). La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa.

Lippard, L. (1970) Modos de hacer, Mirando Alrededor: Dónde estamos y dónde podríamos estar. Estados Unidos.

Ladagga, R. (2006) Estética de la emergencia. Buenos Aires, Argentina. Adriana Hidalgo, editora.

Prada, L. (2003) Publicado en la Revista Folios. Bogotá Colombia. Revista de la Facultad de Humanidades. Universidad Pedagógica Nacional p 47-55

Read, Herbert. (1995). Educación por el Arte. Barcelona: Paidós.