

Edición 20
Julio-diciembre 2024
E-ISSN 2389-9794

10
años

Artista invitada
Puntos de encuentro y líneas de
fuga: modelos y afectividades
en la ciudad capitalistas

Laura Arboleda-Correa

Artista invitada

Puntos de encuentro y líneas de fuga: modelos y afectividades en la ciudad capitalista*

Laura Arboleda-Correa**

Laura Arboleda nació y pasó sus primeros años de vida en Río de Janeiro, Brasil. Actualmente reside en Colombia, en la ciudad de Medellín, donde estudió Artes Plásticas en la Universidad Nacional de Colombia entre los años 2015 y 2021. El carácter relacional del espacio es el eje central de su obra artística. Su trabajo se sitúa principalmente en el contexto urbano contemporáneo, abordando la manera en que la condición homogeneizada e higienizada de la arquitectura influencia la experiencia del sujeto que habita este espacio. En ese aspecto, explora la consolidación y prevalencia de ciertos valores, dinámicas y prácticas hegemónicas del mundo contemporáneo en cuanto a la disposición y estructuración espacial, aportando una mirada crítica y expansiva al interpelar la urbe (re)producida a gran escala con la globalización actual.

* El diccionario de la lengua española define el concepto modelo como “arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo” y también como “representación en pequeño de alguna cosa”. Un modelo puede existir de muchas formas, como estructuras de pensamientos, como dibujos, planos y maquetas; el artista Olafur Eliasson nos propone que estos modelos que aparentemente existen únicamente en la virtualidad como ejemplares, son tan reales como sus contrapartes que han sido ejecutadas. Eliasson señala: “Ya no evolucionamos del modelo a la realidad, sino del modelo al modelo, al tiempo que reconocemos que, en realidad, ambos modelos son reales” (Eliasson, 2009). Esta perspectiva enfatiza la manera en que los modelos no son meras representaciones de una realidad externa, sino que configuran nuestra percepción y comprensión del mundo.

** Maestra en Artes Plásticas. larboledac6@gmail.com

La oscilación de la artista entre diferentes medios de formalización resulta sugerente en términos de la crítica que hace a la homogeneización de las formas y los espacios en el mundo capitalista contemporáneo. En contraste, varias de sus propuestas remiten a lo secuencial, lo simple y lo esencial, planteando el juego de recrear este ejercicio de repetición que prima en la disposición espacial actual, mientras lo cuestiona desde las prolíficas elaboraciones que lleva a cabo con un ritmo y esfuerzo sostenidos. En este sentido, su trabajo materializa cierta tensión contemporánea entre la experiencia sensible humana y la excesiva reproductibilidad en la que se sumerge el mundo.

Si bien la obra de Laura suele tomar formas que implican cierto ensimismamiento en trabajos de largo aliento y explora de manera incisiva su vínculo con la materialidad que interviene como artista, el interés general por la cuestión relacional no es azaroso, pues su obra está lejos de reducirse a una exploración meramente individual. El trabajo conjunto en el ejercicio creativo e intelectual adquirió relevancia en su proceso como artista desde muy temprano, derivando en la consolidación del colectivo Artristes, cuya búsqueda se ha encaminado principalmente hacia reflexiones en torno al quehacer artístico y al lugar de los artistas en el precario mundo laboral actual. Rompiendo con lo tradicional en términos de forma, contenido, reconocimiento y jerarquía, la exploración artística de este colectivo huye de los esquemas normativos y hace especial uso del humor, la sátira y la autocritica.

Con su obra, Laura plantea preguntas no solo en torno a la urbe como espacio físico y la forma en que nos relacionamos con ella al habitarla, sino también acerca del tiempo, la materialidad, la intimidad, los símbolos y la relacionalidad que nos hace humanos, desde una sutil pero poderosa perspectiva crítica frente al sistema socioeconómico y político actual dominante.

Por Mariana Villegas-Jiménez³

En palabras de Laura:

Mi práctica artística parte de un interés profundo sobre el espacio urbano, la materialidad y las dinámicas sociales que emergen de la interacción entre los sujetos y su entorno. Exploro de manera crítica y poética las tensiones entre la homogeneización arquitectónica, la experiencia humana y las estructuras de poder que moldean nuestras ciudades. No solo cuestiono las formas en que habitamos el espacio, sino que también procuro invitarnos a imaginar una alternativa, a reflexionar sobre cómo podríamos (re)construirlo

3. Antropóloga con máster en teoría y crítica de la cultura.

y relacionarnos con él desde una perspectiva más afectiva y colectiva. Mi interés por lo urbano está intrínsecamente ligado a una crítica al capitalismo y cómo este sistema, con sus intereses de producción y acumulación, afecta nuestra forma de entender y habitar este mundo. Mark Fisher, citando a Frederic Jameson, sostiene que “es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo”⁴, esta afirmación refleja cómo este sistema ha colonizado no sólo nuestras estructuras económicas, sino también nuestra imaginación, nuestra creatividad y nuestra capacidad para concebir alternativas posibles. Fisher habla de una “impotencia reflexiva” en la que el capitalismo se presenta como el único sistema viable, limitando nuestras posibilidades de pensar y crear fuera de sus lógicas.

Detalle

En la obra Zinc (2024), la teja de zinc se presenta como un elemento central, no solo por su presencia física, sino como un símbolo de la realidad urbana y social que define a muchas ciudades contemporáneas. Este elemento, común en las construcciones informales, refleja la resistencia y la precariedad de quienes, ante la escasez de recursos, recurren a la autoconstrucción de sus propios refugios. La teja de zinc, se convierte en un lenguaje material que habla de la urgencia, la improvisación y la disputa por habitar un espacio en un mundo condicionado por las lógicas de desigualdad del capital.

Sin embargo, la obra no se limita a exaltar la materialidad del zinc. Al contrastarlo con el uso del render, una herramienta que permite visualizar proyectos arquitectónicos de manera idealizada, se establece un diálogo crítico entre dos formas de concebir el espacio:

4. Mark Fisher, *Realismo capitalista: ¿No hay alternativa?* (Buenos Aires: Caja Negra. 2016), 1.

la construcción tangible y la proyección virtual. Mientras el zinc representa la realidad inmediata y provisional de muchos, el render presenta la planificación, el control y la estetización del entorno, características propias de un sistema capitalista que moldea no sólo el espacio físico, sino también nuestras aspiraciones y deseos.

A través de esta contraposición, busco cuestionar cómo el capitalismo no sólo determina las condiciones materiales de existencia, sino que también interviene en nuestros intereses creativos y afectivos, cooptando y mercantilizando las formas en que nos relacionamos con el entorno.

Adicionalmente, busco cuestionar cómo algunos materiales y prácticas son asociadas con ciertas ubicaciones socioeconómicas y geográficas, y por ello son calificadas como “buenas” o “malas”, “bellas” o “feas”, “deseables” o “indeseables”. Este sistema de disposiciones internalizadas o habitus⁵, nos ayuda a poner en duda aquello que consideramos como un hecho irrefutable. El render, en su perfección ideal de modelo, confronta esta realidad empírica de tener que construir a partir de lo que se encuentra al alcance, donde no pondera la estética de la edificación sino su calidad de refugio.

Frente

5. Concepto desarrollado por Pierre Bourdieu quien lo define como “sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda consciente de fines y el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente ‘reguladas’ y ‘regulares’ sin ser el producto de la obediencia a reglas, y, a la vez que todo esto, colectivamente orquestadas sin ser el producto de la acción organizadora de un director de orquesta (Bourdieu, 1991, 92)” Tomado de: Julieta Capdeville, “El concepto de habitus: ‘con Bourdieu y contra Bourdieu’”, ANDULI, Revista Andaluza De Ciencias Sociales, no. 10 (2012): 31-45. <https://revistascientificas.us.es/index.php/anduli/article/view/3664>.

En este sentido, tanto los barrios periféricos, construidos con materiales precarios como el zinc, como la arquitectura contemporánea, representada por el render y su estética idealizada, son productos del mismo sistema capitalista, aunque ocupen extremos opuestos en la jerarquía socioeconómica. Mientras los barrios periféricos surgen como respuesta a la exclusión y la falta de recursos, la arquitectura contemporánea se erige como símbolo de poder, control y estetización del espacio. Ambos condicionados por las lógicas de desigualdad del capital: uno como manifestación y producto de la escasez de recursos y otro como expresión de la opulencia y tendencia a la acumulación.

Lateral

En este contexto, la topofilia⁶ emerge como un concepto crucial para cuestionar estos extremos. Esta afectividad no sólo se manifiesta en la capacidad de transformar lo disponible en albergue, sino también en la creación de vínculos emocionales y comunitarios con el entorno. Al interpelar la forma en la que nuestras ciudades son planificadas y proyectadas —su mayoría desde intereses ajenos a los de sus habitantes—. La topofilia sugiere la posibilidad de re-imaginar estos espacios desde proyecciones que abarquen las pluralidades de estos, reconociendo tanto su posicionamiento en las jerarquías socioeconómicas como su potencial político para resistir a ellas desde este relacionamiento afectivo con su espacio vital.

En conjunto, mi trabajo artístico indaga en las tensiones ocultas detrás de la aparente armonía urbana, invitando a una reflexión crítica sobre cómo el capitalismo ha moldeado

⁶. Yi-Fu Tuan define la topofilia como “el lazo afectivo entre personas y el lugar o el ambiente circundante” en Yi-Fu, Topofilia. Un estudio de las percepciones, actitudes y valores sobre el entorno (Madrid: Editorial Melusina, 2007), 13.

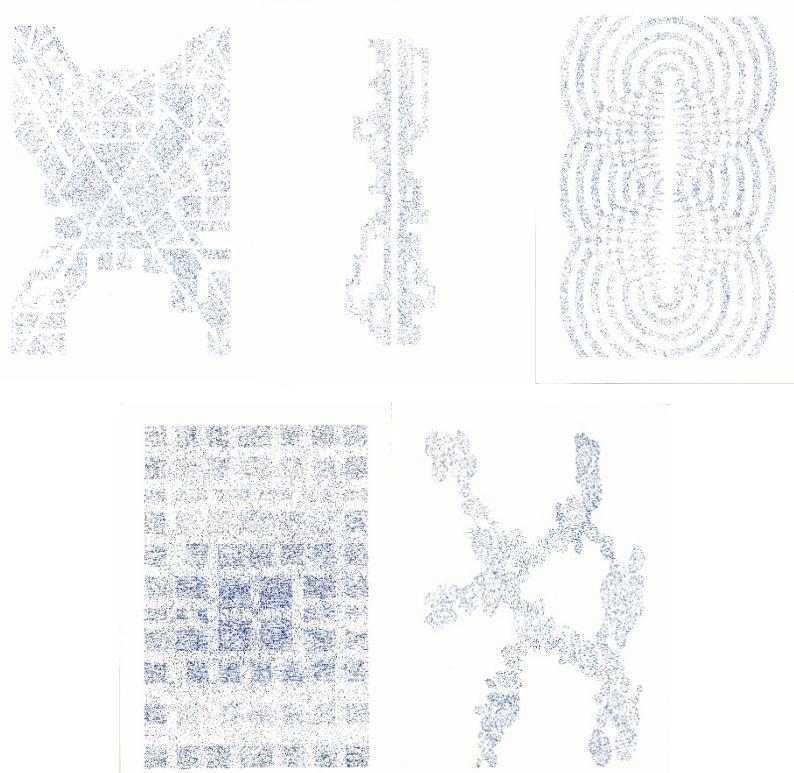

nuestra forma de entender, imaginar, soñar, edificar, diseñar y habitar el espacio. Al mismo tiempo, propongo una mirada alternativa, creativa y afectiva, que nos invite a (re)pensar y (re)construir ciudades más justas, libres y colectivas.

En la obra *Some type of Order* (2022) aborda a través del dibujo, donde inscribe miles de puntos sobre papel, contrapone la velocidad y la productividad impuesta por el capitalismo avanzado.

Este gesto lento y deliberado es una forma de reclamar el tiempo como un espacio de creación y reflexión, fuera de las lógicas de eficiencia y productividad. El uso del color azul, que alude al blueprint, conecta esta obra con la idea de que nuestras ciudades son planificadas y proyectadas desde intereses –en su mayoría– ajenos a los de sus habitantes, y sugiere la posibilidad de re-imaginar estos espacios desde proyecciones que abarquen las pluralidades de sus habitantes.

Sometype of Order, 2022

Dibujo. Serie de cinco dibujos, 50cm x 70cm

En la obra *Trama* (2023), el papel es un soporte para explorar las morfologías urbanas, los relieves que se forman crean imágenes evocadoras que invitan a establecer una relación más íntima con los paisajes urbanos.

Las imágenes que se crean, si bien hacen referencia a formas irregulares, lineales y ortogonales, características de las ciudades, procuran remitirnos a nuevos paisajes, a imaginar todas las posibilidades existentes y por existir. Este proyecto resalta mi interés por transformar lo cotidiano en algo poético, cuestionando al mismo tiempo las morfologías que definen nuestro entorno y por ende nuestra forma de habitarlo. Considero valioso destacar la importancia de los efectos que tienen las construcciones arquitectónicas sobre sus pobladores, ya que estos condicionan cómo experimentamos nuestra cotidianidad.

Trama, 2023

Intaglio. Cuatro repujados en papel somerset 250gr, 56cm x 76cm

Laura Arboleda-Correa
Puntos de encuentro y líneas de fuga

Entre otras obras a conocer:

- 2023.** Salón Sindical de Artistas Vol.1: Del quehacer artístico y su rol sociocultural – Laboratorio.
- 2020.** CopyPaste 2.0 - Video (03:49:12 minutos). https://www.youtube.com/watch?v=syECxqCH6bI&ab_channel=ArboledaCorrea
- 2020.** CopyPaste - Ensayo Visual (Archivo y fotografía).
- 2019.** ENERGY - Render y maqueta. <https://youtu.be/lzSo9pHVe14>
- 2019.** ABRAZA UNA ARTISTA DEPRIMIDA - Performance.

Bibliografía

- [1] Capdevielle, Julieta. "El concepto de habitus: 'con Bourdieu y contra Bourdieu'". *ANDULI, Revista Andaluza De Ciencias Sociales*, no. 10 (2012): 31-45. <https://revistascientificas.us.es/index.php/anduli/article/view/3664>.
- [2] Eliasson, Olafur. *Los modelos son reales*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL. 2009.
- [3] Fisher, Mark. *Deseo postcapitalista*. Buenos Aires: Caja Negra, 2020.
- [4] Fisher, Mark. *Realismo capitalista: ¿No hay alternativa?* Buenos Aires: Caja Negra. 2016.
- [5] Montaner, Josep y Muxí, Zaida. *Arquitectura y política: Ensayos para mundos alternativos*. Barcelona: Gustavo Gili. 2011.
- [6] Yi-Fu, Tuan. *Un estudio de las percepciones, actitudes y valores sobre el entorno*. Madrid: Editorial Melusina, 2007.