

PRESENTACIÓN DE ARTISTA

Sara Vargas Arboleda

PERCEPCIÓN URBANA

LAS POSIBILIDADES DE LA FORMA EN EL
PAISAJE URBANO DE MEDELLÍN

EDICIÓN NÚMERO 6 / JULIO - DICIEMBRE 2017
ISSN 2389 - 9794

Cada representación artística es, en sí misma, el universo, el universo en aquella forma individual, aquella forma individual como el universo
Brevario di estética, Croce

El pintor no debe pintar lo que ve, sino lo que será visto
Paul Klee

PERCEPCIÓN URBANA

LAS POSIBILIDADES DE LA FORMA EN EL PAISAJE URBANO DE MEDELLÍN

Desde la atracción por el ambiente citadino elaboro una serie de proyectos artísticos tomando la fotografía como medio de expresión. Estos proyectos parten de la relación entre el lugar, sus estructuras y los que las habitan. La ciudad, con todas sus formas, rostros, estructuras, colores, líneas y compo-

siciones me inspira a capturar la esencia de los espacios. Mi propuesta se desarrolla a partir del contraste que genera la misma planeación de la Ciudad, desde sus construcciones simples, sobrias y equilibradas del sur, hasta la aglomeración, la saturación y el ordenamiento estructural de sus comunas. Hago referencia al espacio arquitectónico, a las estructuras y paisajes urbanos cotidianos, proponiendo una mirada y una reflexión estética sobre los sitios que suprimimos y pasamos por alto en la rutina del día a día. Adentrarse en las raíces de una ciudad, en sus calles y rincones es, en pocas palabras, redescubrirla desde sus verdaderos orígenes.

Mi obra está situada actualmente en el contexto local, resaltando la vida urbana de Medellín, y me baso en los conceptos de ciudad, arquitectura, abstracción y fragmentación de las formas que generan las edificaciones y el paisaje urbano en Medellín. Tras el interés por el recorrido visual que se genera en la cotidianidad, desarrollo un proyecto visto desde una perspectiva personal que busca una re-configuración de los espacios y del pensamiento tradicional del paisaje. Propongo generar en el mobiliario urbano, en la arquitectura, y en todo lo que conforma el espacio urbano local, todas las posibilidades de la forma a través de la fragmentación y abstracción del paisaje, de ese mismo que se nos hace cotidiano tras recorrer la ciudad. Propongo una *relectura* del entorno de la ciudad logrado a través del poder de representación de la fotografía, pretendiendo crear en el espectador una reflexión sobre su entorno y sobre la capacidad de comprender las diferentes perspectivas del paisaje urbano que nos rodea, es decir, busco generar una interpretación desde la mirada particular del artista, quien propone la *relectura* del espacio en el que se configura como habitante, además de una reflexión estética ante las posibilidades de la forma, de la presencia inherente de la geometría en los recorridos visuales cotidianos y de la construcción de una nueva composición del espacio desde la formalización en la fotografía.

Considero a Gordon Matta Clark (1943-1978), artista estadounidense reconocido por sus intervenciones relacionadas con la arquitectura y la construcción, y por su directa relación geométrica con la composición, un referente en mi propuesta. De los trabajos de Matta Clark, *Building Cuts* se conecta en formalidad y concepto con mi investigación. Matta Clark

habla en esta serie de la *de-construcción* de estructuras arquitectónicas a través de la fragmentación tanto física como digital en sus fotografías. A Clarissa Bonet la considero como una de las referentes que más me ha influenciado, debido a su proceso de formalización de obra. El trabajo de Bonet, según mi interpretación, funciona a través de la metodología de investigación hermenéutica, ya que se basa en la interpretación y percepción propia del artista para definir estéticamente la ciudad. Bonet habla de los espacios citadinos, y todo el ambiente que se genera alrededor, presentando edificios y estructuras, formas y composiciones que se generan en la ciudad. Al poner personas en sus fotografías las presenta como anónimos, como seres habitando los edificios que ella llama “edificios misteriosos”. Le interesa la psicología del espacio y lo que la ciudad y sus formas generan en la mente de quien ve sus fotografías. La ciudad como asentamiento de construcciones y con cierta densidad poblacional es mi punto focal u objeto de estudio y, por ende, también lo es el proceso de urbanización, entendido como proceso de ordenamiento territorial, como función y utilidad al espacio. “Ese proceso consistente en integrar crecientemente la movilidad espacial en la vida cotidiana, hasta un punto en que ésta queda vertebrada por aquélla” (Remy y Voyé, 1992). De este modo, podríamos entender cómo los seres que habitamos la ciudad nos integramos a ella de modo que nos adaptamos a la urbanización de la misma.

Debido a su crecimiento y a la variedad de estilos de edificaciones que conforman la ciudad misma, se nos hacen cotidianos los recorridos visuales que constantemente realizamos en ella. Las construcciones que componen la ciudad se nos han hecho entes presentes que determinan y condicionan rutas, conductas, y hasta logran imágenes de magnificencia. La sublimidad de la arquitectura, la grandeza y composición de la estética urbana componen los conceptos de interés en mi trabajo. A través de esta inclinación hacia la arquitectura se componen los conceptos centrales de mis fotografías. Resalto la importancia de la arquitectura en mi trabajo, debido a que, en el contexto local, Medellín ha sido una ciudad marcada por muchos estilos; es una ciudad donde encontramos arquitectura neo-gótica al lado de casas coloniales y rodeadas de edificios modernos. A este fenómeno, urbanización, le llamamos progreso; éste va dejando la huella humana y la huella de la sociedad que ha residido en cada época,

obteniéndose así una ciudad marcada por cada pensamiento social, cada práctica, cada fenómeno, cada avance tecnológico, comercial y/o cotidiano que haya cambiado las formas de vivir.

Un espacio por el que, por su parte, y a la vez dinamizándolo por dentro, correría el tiempo acumulativo y progresivo, el tiempo histórico: eso que los filósofos modernos consideraban como la marca específica del hombre frente al mundo (cuando, en verdad, ese tiempo, es más bien el resultado de la coyunda de una determinada tecnología económico-política y una práctica científica). Tendríamos así una geografía domada y una historia múltiple forzada a unidad y entendida como «progreso del género humano hacia lo mejor. (Duque, 2011)

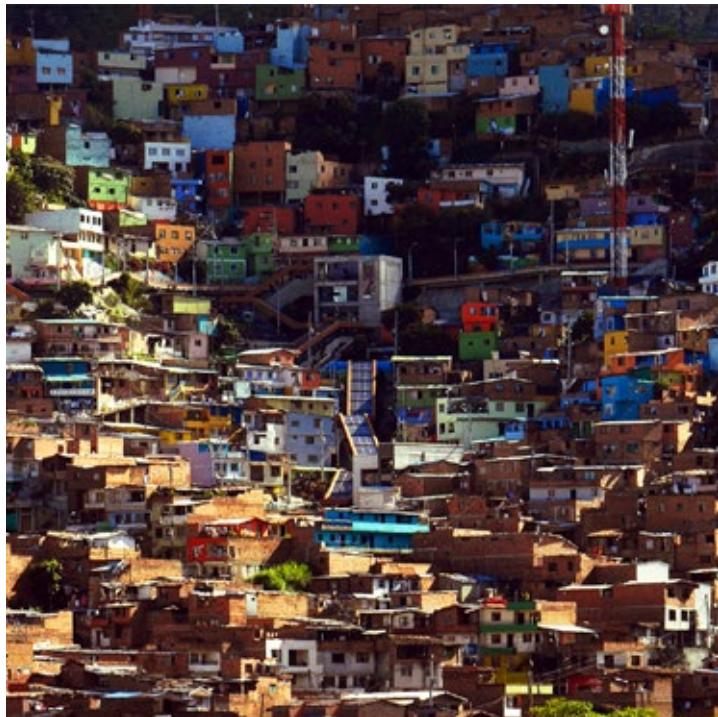
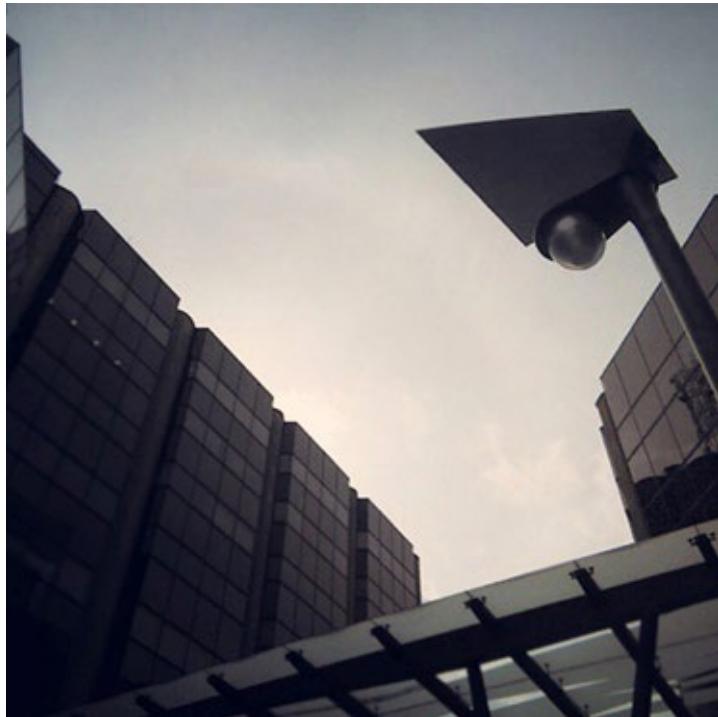
REFERENCIAS

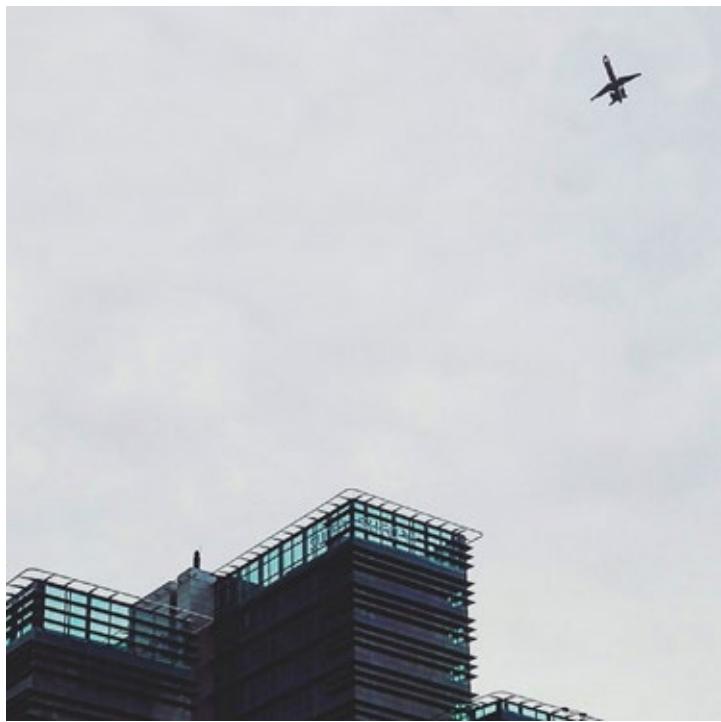
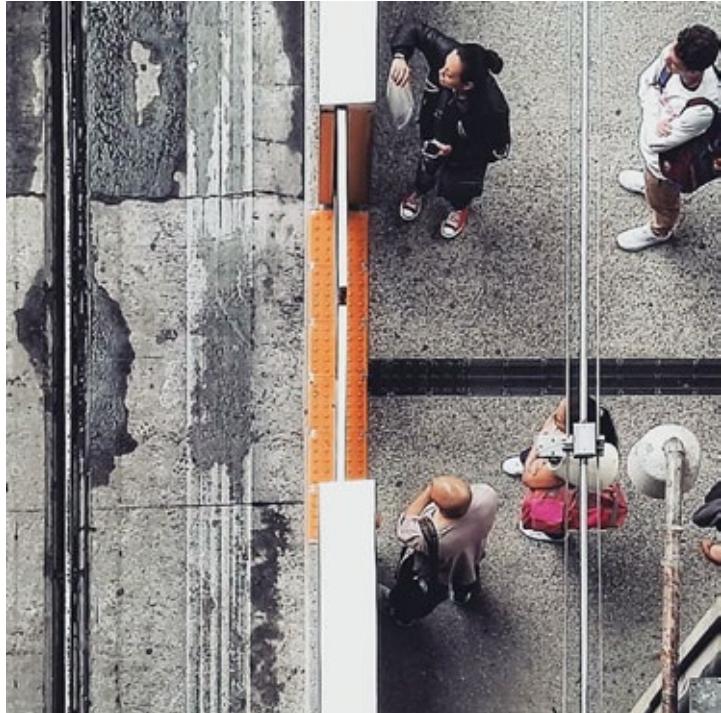
Duque, F. (2011) Arte urbano y espacio público. *Res publica* (26), 75-93

Remy, J. y Voyé, L. (2002) *La ville: vérs une nouvelle definition?* París, Francia: L'Harmanan

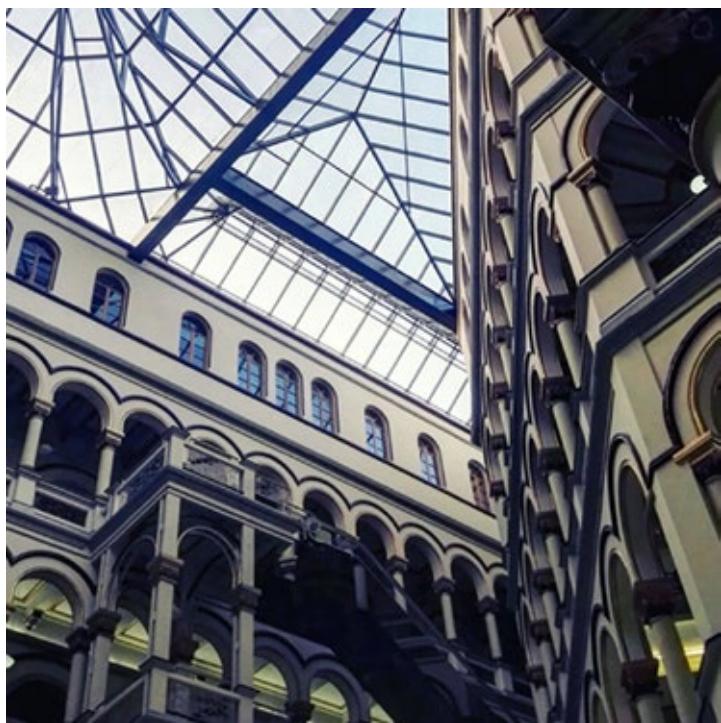
SARA VARGAS ARBOLEDA

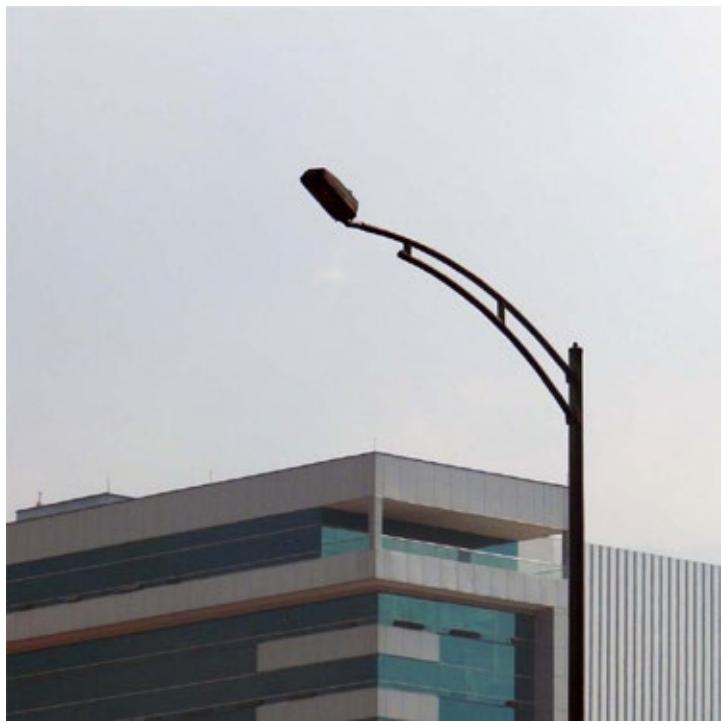

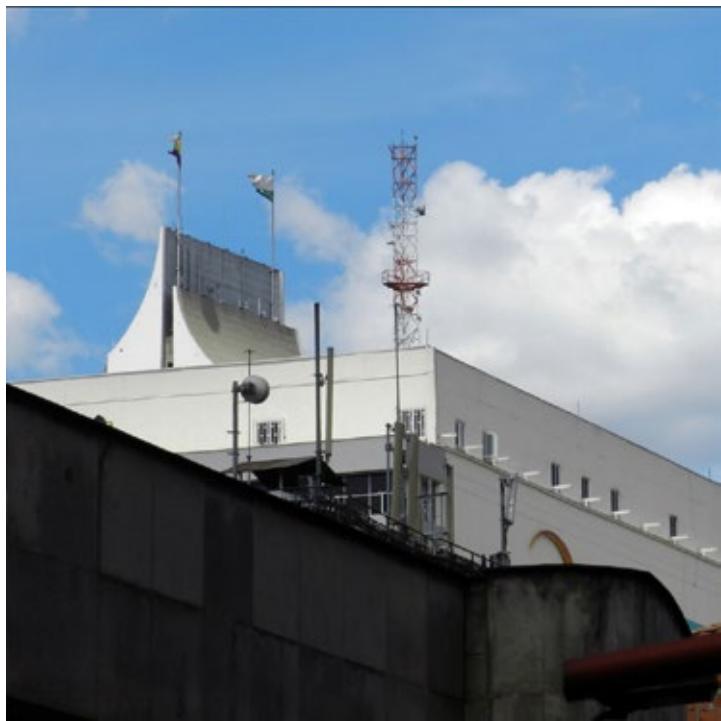
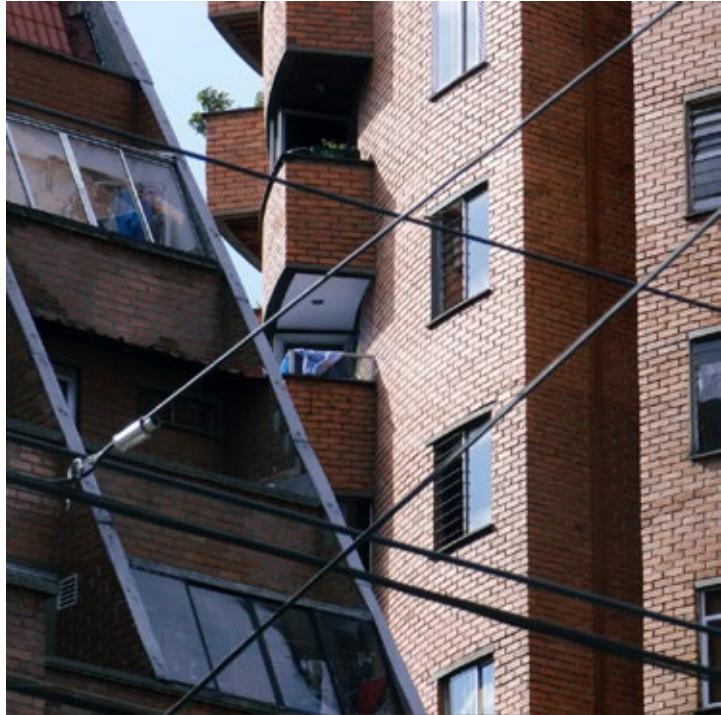
SARA VARGAS ARBOLEDA

SARA VARGAS ARBOLEDA

Calle 59A No. 63-20, Autopista Norte,
Campus El Volador, Bloque 43, oficina. 419

Conmutador: (57-4) 430 9000 Ext. 46218 Fax: (57-4) 260 44 51

Correo electrónico: redestetica_med@unal.edu.co

Medellín, Colombia, Sur América