

 Institución Universitaria	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2017-06-23

PERCEPCIÓN URBANA

LAS POSIBILIDADES DE LA FORMA EN LA IMAGEN ARQUITECTÓNICA DE MEDELLÍN

Sara Vargas Arboleda

Artes Visuales

Tatiana Duran Duque

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
MEDELLÍN

2018

	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

RESUMEN

Proyecto de investigación-creación, basado en la reinterpretación y representación de la imagen arquitectónica en la ciudad de Medellín. Tiene como objetivo general la realización de una obra fotográfica, la cual se llevará a cabo mediante 3 etapas de proceso: 1. La exploración visual del entorno, 2. La definición del recorrido visual y los elementos implícitos en la obra, 3. El empleo de la fragmentación y abstracción a través de la fotografía en los elementos seleccionados. Todo enfocado en lograr una reflexión acerca de cómo la cotidianidad nos hace perder la capacidad observación.

Palabras claves: Imagen arquitectónica, ciudad, fotografía, cotidianidad, fragmentación, abstracción, forma, geometría, exploración visual, reinterpretación, relectura.

 Institución Universitaria	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

TABLA DE CONTENIDO

	Página
1. Introducción	04
2. Problema / pregunta de investigación	06
3. Justificación	07
4. Objetivos	08
5. Marco teórico y estado del arte	09
5.1 Imagen arquitectónica	11
5.2 Para hablar de ciudad, la experiencia y lo cotidiano	13
5.3 Abstracción	15
5.4 La abstracción en la fotografía	16
5.5 Fragmentación	17
6. Marco referencial	19
6.1 Gordon Matta Clark	19
6.2 Clarissa Bonet	21
6.3 Lucien Hervé	23
7. Metodología	25
7.1 Hermenéutica y fenomenología	25
7.2 Proceso y orden de acción	26
8. Resultados	28
8.1 Etapa de selección	36
8.2 Etapa de definición	43
9. Conclusiones	47
10. Antecedentes	50
10.1 Statement	50
10.2 Dossier	51
10.3 Curriculum	59
11. Bibliografía	61
12. Anexos	64

	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

1. INTRODUCCIÓN

Presentación del trabajo de investigación-creación de la estudiante Sara Vargas, estudiante de la carrera artes visuales, del ITM en Medellín.

El siguiente texto es el planteamiento escrito de la investigación-creación de la obra final de grado, Percepción Urbana: Las posibilidades de la forma en la imagen arquitectónica de Medellín. Dicha obra tiene como ejes temáticos: La fragmentación y la abstracción de la imagen arquitectónica representada a través de una obra fotográfico.

Este proyecto se desarrolla en un contexto local, Medellín - Colombia, tras la inquietud de identificar cómo el factor de lo cotidiano incide en la manera en qué vivimos, recorremos y percibimos la ciudad. Dicho esto, se pretende generar una relectura de los espacios y la imagen arquitectónica por medio de la interpretación artística.

Dicha reconfiguración o más bien la relectura, se da a través de la composición de fotografías que inviten al espectador a descifrar que espacio de la ciudad es, que edificios nos muestra, desde que punto exacto de la ciudad se genera dicha perspectiva. Con la composición fotográfica, hago una reflexión acerca de todas las posibilidades de las formas que hay en la imagen arquitectónica de la ciudad y de cómo recorremos la ciudad desde lo cotidiano perdiendo la capacidad de observación del entorno.

Esta investigación-creación propone como resultado la obra fotográfica, Percepción Urbana: Las posibilidades de la forma en la imagen arquitectónica de Medellín, que en su composición evidencia los conceptos de fragmentación y abstracción, habla de la ciudad y su imagen arquitectónica que en sí misma, hace una evocación de la geometría propia de la estructura del lugar. Finalmente, Percepción Urbana: Las posibilidades de la forma en la

	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

imagen arquitectónica de Medellín no es más que la interpretación propia de la imagen arquitectónica en Medellín, que propone la artista.

La hermenéutica se plantea como un método pertinente ya que parte desde la interpretación y las experiencias del ser humano, lo cual fundamenta el cómo de la investigación-creación, Percepción Urbana: Las posibilidades de la forma en la imagen arquitectónica de Medellín, donde se recorre y vive la ciudad mediante una interpretación propia de la misma, analizando y observando su entorno, teniendo en cuenta la imagen arquitectónica como objeto de estudio. La cual será un concepto desarrollado a lo largo de la investigación-creación.

La presencia inherente de la geometría en los recorridos visuales cotidianos y la reflexión de una nueva lectura del espacio es lo que gesta la pregunta conductora de la investigación-creación.

	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Expresar a través de la fotografía, la abstracción y la fragmentación de la imagen arquitectónica de Medellín. Donde se expone la relación que existe entre lo cotidiano y el entorno urbano que componen la ciudad, haciendo una reinterpretación de esta.

Se busca crear una relectura del espacio, ya que, al ser abstraído y fragmentado, la intención no es plasmar completamente la imagen arquitectónica de x o y edificio, sino más bien lograr resaltar aquellos detalles de forma, perspectiva e interpretación propia del artista, que se pretende plantear desde la planeación y el desarrollo conceptual y técnico de la obra final, Percepción Urbana: Las posibilidades de la forma en la imagen arquitectónica de Medellín.

Dicho esto, es importante resaltar que la intención de fragmentar y abstraer es lograr enfocar nuestra observación en los detalles de la ciudad, específicamente en la imagen arquitectónica de la misma, incidiendo de nuevo, que dentro de lo cotidiano y el diario vivir, recorridos habituales, y/o lugares frecuentes perdemos nuestra capacidad de observación, ya que muchos recorridos por la ciudad se nos han vuelto rutina, y todas las imágenes arquitectónicas que nos acompañan a lo largo de este, se nos vuelven ordinarios, al punto de que los omitimos.

	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

3. JUSTIFICACIÓN

“El pintor no debe pintar lo que ve, sino lo que será visto”.

(Paul Klee)

Esta investigación-creación tiene como principales ejes temáticos: la abstracción y la fragmentación de la imagen arquitectónica en Medellín, buscando reinterpretar lo cotidiano de manera artística, evidenciando la forma en la que estos se relacionan entre sí, capaces de representar una percepción propia de la ciudad, generando una lectura del entorno a través del arte, teniendo como medio de expresión la fotografía.

Es pertinente su realización porque es importante evidenciar, a través del arte, de qué manera la percepción de los espacios es diferente en cada individuo, también resulta pertinente mostrar de qué forma la cotidianidad incide en nuestra capacidad de observación, y por ende de qué manera a través del arte se puede modificar el ejercicio de representación, ya que se le dará importancia a la imagen arquitectónica, la misma que, debido a la cotidianidad omitimos y damos por hecho por su estética, su forma, y se llega a prescindir todas las posibilidades de representación que tienen.

	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

4. OBJETIVOS

General

Realizar una obra fotográfica que represente las posibilidades de la forma desde la fragmentación y la abstracción de la imagen arquitectónica de Medellín.

Específicos

1. Analizar por medio de un estudio visual la imagen arquitectónica de Medellín, y su reinterpretación desde lo cotidiano.
2. Determinar factores de composición que van a estar implícitos en la obra, realizando el ejercicio de abstracción y fragmentación de la imagen arquitectónica a fotografiar.
3. Definir bajo qué parámetros se llevará a cabo la realización física de la obra fotográfica, es decir, materiales, formato y montaje.

	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

5. MARCO TEÓRICO

5.1 Imagen arquitectónica

La imagen arquitectónica, es el objeto central de estudio de esta investigación-creación, es en el dónde se busca aplicar el ejercicio de fragmentación y abstracción a través de la fotografía para lograr una reinterpretación de esta, buscando así, una representación visual que nos invite como espectadores a apreciar más la imagen arquitectónica de la ciudad, con sus posibles composiciones, formas y ángulos. (Fig. 1 y2)

La imagen arquitectónica como concepto se ha desarrollado por varios teóricos de la arquitectura, en este caso es pertinente traer a colación la definición desarrollada en el libro: Los principios de la arquitectura moderna: sobre la nueva tradición del siglo XX, Norberg-Schulz (2005)

Podemos decir que una forma construida se convierte en una imagen arquitectónica cuando revela un modo típico de estar entre la tierra y el cielo o, en otras palabras, una estructura básica de la espacialidad existencial...Una columna completa, con basa y capitel, también es una imagen, mientras que solo una basa o un capitel en sí mismos son solo fragmentos de una imagen, 'elementos'. También podemos decir que las formas mencionadas son imágenes porque poseen el potencial de crear lugares. Todo lugar revela una relación particular de la tierra y el cielo, y está compuesto por imágenes arquitectónicas. Por tanto, la pérdida de la imagen trae consigo la pérdida del lugar y, con ella, la pérdida de la vida.

Por tanto, la imagen arquitectónica es la forma de la edificación, la fachada, la estética de las construcciones que conforman el entorno visual compuesto en el paisaje urbano. Se elige para la investigación-creación el concepto 'imagen arquitectónica' ya que es mucho

	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

más apropiado que hablar abiertamente de arquitectura o paisaje urbano, debido a que la arquitectura comprende un sinnúmero de conceptos y temas, al igual que el paisaje urbano, teniendo en cuenta que, en él, hay infinidad de elementos más allá de la arquitectura, como los elementos naturales, tales como árboles, animales, montañas, entre.

Al delimitar los intereses visuales exclusivos de la investigación-creación, se determina hablar de imagen arquitectónica, comprendida dentro de la definición anteriormente descrita por Norberg-Schulz. Estos edificios y construcciones que se nos presentan en nuestros recorridos por la ciudad son aquellos entes presentes en el paisaje urbano, estructuras que nos ofrecen su utilidad en darnos albergue, resguardo o refugio entre sus paredes y que más allá de su función básica de contener y guardar humanos, mascotas y objetos, son a su vez sujetos de interpretación, tal como lo hace Ítalo Calvino en su descripción de ciudades, en su libro Ciudades Invisibles. (Calvino, 1998)

La ciudad, para el que pasa sin entrar, es una, y otra para el que está preso de ella y no sale; una es la ciudad a la que se llega la primera vez, otra la que se deja para no volver; cada una merece un nombre diferente; quizá de Irene he hablado ya bajo otros nombres; quizá no he hablado sino de Irene. (pg. 67)

Fig. 1
Fachada, puerta.
Retiro, Antioquia
Fotografía Digital
Sara Vargas
2017

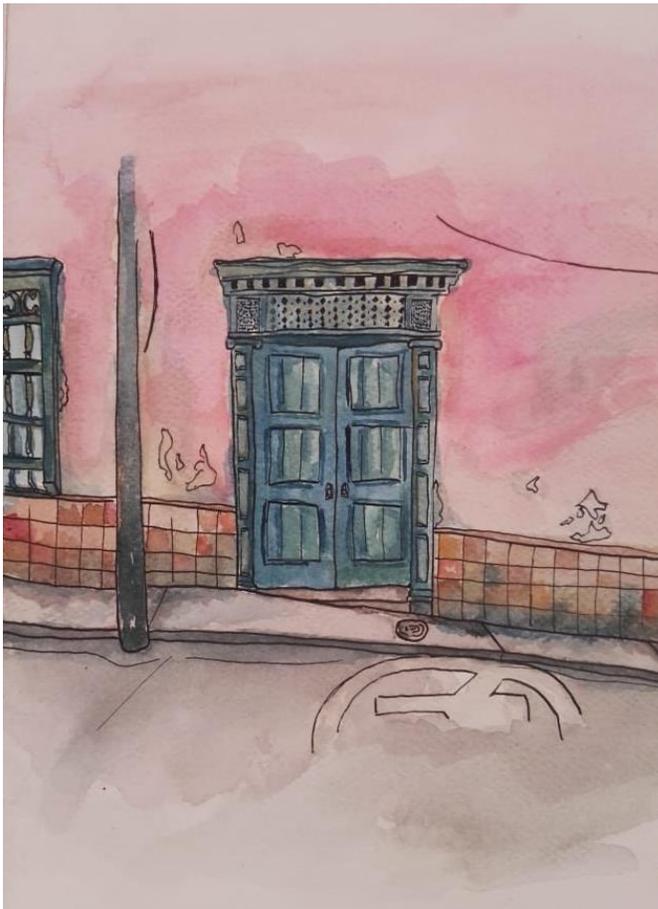

Fig. 2
Fachada, puerta.
Retiro, Antioquia
Acuarela sobre papel
Sara Vargas
2017

	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

Para hablar de recorridos en la ciudad, y la experiencia de lo cotidiano, se debe hablar de imagen arquitectónica, de cómo la imagen de las edificaciones presente en nuestros recorridos cotidianos es omitida. La imagen arquitectónica que nos acompaña siempre se convierte en simples referencias del camino de debemos seguir o que básicamente, delimitan el frecuente recorrido en nuestras rutinas diarias por la ciudad. Dicho esto, La imagen arquitectónica será el objeto de estudio con el cual se pretende lograr el objetivo general de la investigación-creación. Buscando representar y reinterpretar a través de la abstracción y fragmentación que ofrece la fotografía desde su mecanismo de encuadrar o componer imágenes desde su formato predeterminado. (Fig. 3)

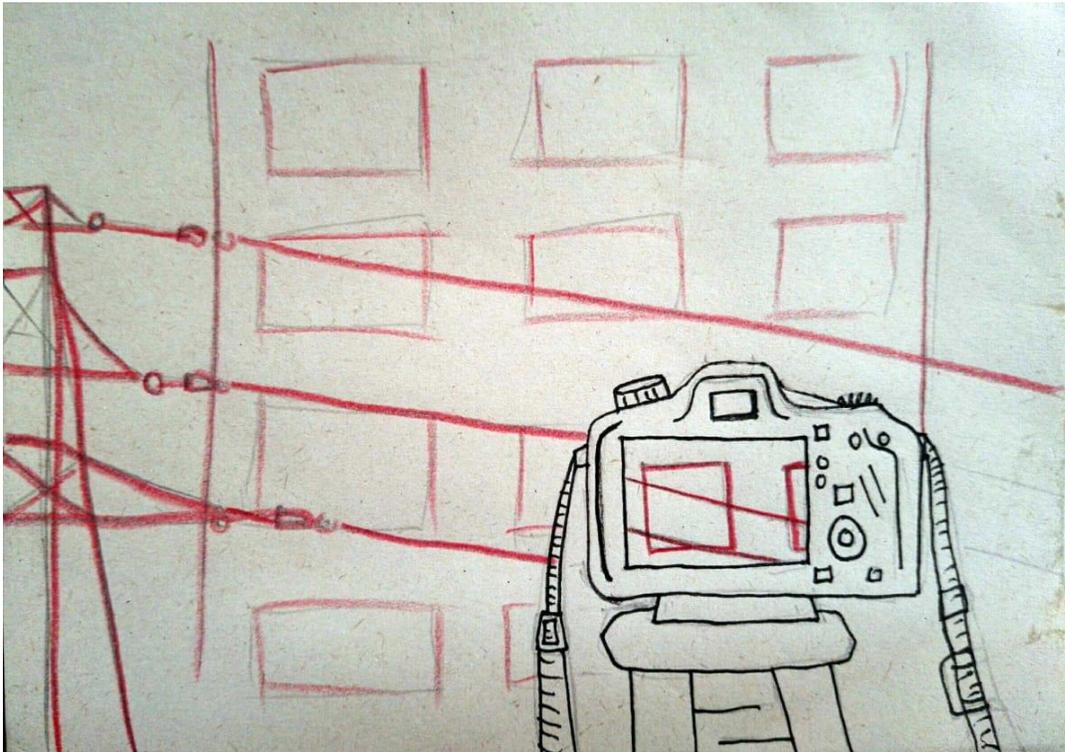

Fig. 3

Boceto. Explicación de abstracción y fragmentación a través del formato de la fotografía.

Sara Vargas. 2018

	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

5.2 Para hablar de ciudad, la experiencia y lo cotidiano

La ciudad, según perspectiva propia, es el contenedor de todos los intereses que rigen esta investigación-creación. Es en ella donde habitamos, donde vivimos y compartimos infinidad de experiencias, para este caso en particular, Medellín es ese contenedor de situaciones y el foco general de interpretación. Ya situándonos en esta idea de ciudad, el eje principal de este trabajo es la arquitectura, más concretamente la imagen arquitectónica, todos aquellos edificios, estructuras y construcciones que nos acompañan a lo largo de nuestra experiencia en la ciudad. Hablando de experiencia llegamos a lo repetitivo de la misma, lo cotidiano, ese aspecto de nuestro día a día, nuestros recorridos habituales, lugares frecuentes y aquellas partes de la ciudad que se nos han hecho paisaje, la expresión de que los hemos omitido, que se no hace ordinario o monótono. En este sentido cuando los lugares y recorridos se hacen parte de la cotidianidad, considero que perdemos nuestra capacidad de observación, de entender que salir a las calles siempre puede ser una oportunidad de nuevas interpretaciones. Entendiéndolo según la perspectiva de Kandinsky: (Kandinsky, 1996)

La calle puede ser observada a través del cristal de una ventana, de modo que sus ruidos nos lleguen amortiguados, los movimientos se vuelvan fantasmales y toda ella, pese a la transparencia del vidrio rígido y frío, aparezca como un ser latente, «del otro lado».

O se puede abrir la puerta: se sale del aislamiento, se profundiza en el «ser – de – afuera», se toma parte y sus pulsaciones son vividas con sentido pleno...Los movimientos también lo envuelven en un juego de rayas y líneas verticales y horizontales que, por el movimiento mismo, tienden hacia diversas direcciones – manchas cromáticas que se unen y separan en tonalidades ya graves, ya agudas. (pág. 11)

Dicho esto, entendemos la ciudad, la calle y la cotidianidad como una puerta a nuevas miradas, a lecturas diferentes del entorno. Esta dinámica de interpretación está basada en

	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

la Hermenéutica, metodología que se describió en su comienzo como la interpretación de textos y que ha evolucionado su concepto a una metodología de investigación que se basa en la interpretación. Según Mauricio Beuchot “La hermenéutica no es solo una propuesta metodológica sino también un modelo teórico de la interpretación, con presupuestos ontológicos y epistemológicos, y que, por supuesto, llega a una tesis metodológica” (Beuchot, 2000) La hermenéutica también es definida por Wilhelm Dilthey en su ensayo escrito en 1900, Entstehung der Hermeneutik (Origen de la hermenéutica) como “toda expresión de la vida humana es objeto natural de la interpretación hermenéutica” (Dilthey, 1900)

En consecuencia, podemos entender que cada lugar, situación o persona es objeto de interpretación, tanto así, como sujeto interpretante. Dicha conclusión es importante ya que se comprende la metodología propuesta, en el que podemos hacer de la imagen arquitectónica, el objeto de estudio, donde desde la interpretación propia del artista se logra una mirada diferente de la ciudad y su imagen arquitectónica.

Para Kandinsky existe el camino de un análisis microscópico para comenzar la etapa de toda obra, donde se le presta atención a los elementos básicos o gráficos, para él, el punto y la línea. (Kandinsky,1996)

El examen deberá ser fatigosamente claro y avanzar minuciosamente. Ni la más pequeña alteración, propiedad y efectos de cada elemento debe escapar a la mirada atenta. Sólo este camino de análisis microscópico nos conducirá a una amplia síntesis que finalmente, y muy por encima de los límites del arte, se extenderá hasta la ‘unidad’ de lo ‘humano’ y lo ‘divino’. (pág, 16)

En el caso de esta investigación-creación sería un ejercicio de observación minuciosa, para llegar a la complejidad de la composición fotográfica de los elementos arquitectónicos y lograr en la composición lo abstracto, entendiendo lo abstracto como eso que Kandinsky llama, lo aislado de la forma real.

	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

5.3 Abstracción

Cómo bien sabemos el movimiento abstracto buscó desligarse de la figuración, dejar atrás la representación exacta de lo que se ve. Según la real academia, la definición de arte abstracto es: “arte que prescinde de la imitación del natural y de las referencias figurativas” Por consiguiente, podemos interpretar que el arte abstracto no pretende representar en total la imagen de un algo (objeto o sujeto), en este caso, la investigación-creación, Percepción Urbana: Las posibilidades de la forma en la imagen arquitectónica de Medellín, no pretende representar o mostrar la totalidad de la imagen arquitectónica presente en el paisaje urbano de Medellín, por el contrario, pretende presentar una reinterpretación de esta, valiéndose de ejercicios de abstracción mediante la fotografía, para conseguir la reconfiguración del espacio mediante el arte. En ultimas, la reinterpretación de la imagen arquitectónica, cómo reflexión a la perdida de observación en la cotidianidad.

La abstracción no es más que centrarnos en el detalle de un todo, por lo cual se realizaría el ejercicio de abstraer, ensimismarse con algo, aislar o separar aquello que se nos hace interesante. Cómo afirma Heisenberg (Citado en Salvador, Pedro. 2016. La abstracción en fotografía. España. Pedro Salvador: <https://www.pedrosalvador.es/2016/02/06/la-abstracci%C3%B3n-en-fotograf%C3%ADa/>)

[...] la posibilidad de considerar un objeto o un conjunto de objetos desde un solo punto de vista, dejando simultáneamente del lado todas sus otras propiedades. La esencia de la abstracción consiste en singularizar un rasgo que, en contraste con otras propiedades, se considera especialmente relevante” (Heisseberg. 1999).

Finalmente, la abstracción es la herramienta que nos permite expresar y enfocarnos en el detalle de un todo, en este caso, en el detalle de la imagen arquitectónica que nos ofrece la ciudad de Medellín

	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

5.3.1 La abstracción en la fotografía

La fotografía abstracta se ha usado mucho en las últimas décadas, se ha buscado con ella acentuar paletas de colores, texturas y formas.

El interés por las formas abstractas surgió desde el comienzo de la historia del medio. La cámara resultó ser no solo la mejor herramienta para reproducir la realidad de forma objetiva, sino, paradójicamente, muy útil para trascenderla en busca de nuevas formas de expresión. (Crespo, 2018)

La fotografía abstracta se ha mezclado a lo largo de la historia con otros tipos de conceptos tales como el surrealismo, y el arte conceptual, debido a su carácter moderno dentro de las técnicas “madres” del arte. Según Gloria Crespo, escritora del periódico El País, en la edición América, la fotografía abstracta ha sido enriquecida por grandes artistas, y movimientos tales como la Bauhaus:

En el recorrido por el fecundo siglo tampoco podrían faltar pioneros del modernismo como László Moholy-Nagy, quien introdujo la enseñanza de la fotografía en la Bauhaus y acuñó el término Nueva Visión. Daría nombre al movimiento caracterizado por el uso de ángulos forzados, tomas cercanas y vistas de pájaro, que tenían como resultado imágenes que rozaban la abstracción. (Crespo, 2018)

El interés por las formas abstractas es casi primitivo, siempre sustraemos de un algo, detalles que nos interesan, tanto así, que sumergidos en la cotidianidad solo vemos un camino, una rutina, qué hacer, y por este mismo motivo perdemos la capacidad de observación del entorno. Con la obra fotográfica, Percepción Urbana: Las posibilidades de

 Institución Universitaria	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

la forma en la imagen arquitectónica de Medellín, busco lograr captar la atención en otros aspectos de la cotidianidad, como lo son la imagen arquitectónica y todas las posibles formas que se general al fragmentarla, en este caso, por medio del encuadre fotográfico.

5.4 Fragmentación

Desde un aspecto meramente formal y básico, la fragmentación es separar por trozos o piezas algo. En el arte la fragmentación también se puede dar desde un aspecto museográfico y técnico, cómo por ejemplo el uso de dípticos, trípticos, etc. Tal como lo hace el Bosco en su obra El jardín de las delicias, donde el primer panel trata sobre el edén, el paraíso de Adán y Eva, el segundo panel trata de la lujuria desatada, el desorden, la locura, y por último, el tercer panel representando las consecuencias en el infierno. Si bien físicamente la estructura de la obra no está separada, podemos tomar estos tres paneles como fragmentos de esta, ya que los dividen engranajes, que abiertos, son solo líneas que fragmentan la obra en tres momentos.

La fragmentación ha sido muy utilizada en el arte para abrir un campo discursivo en la obra, para dar orden y centrar la atención en un algo considerado importante para el artista, cómo lo sustenta Mauricio Subirana en su tesis doctoral de Filosofía en la universidad UNED, de España:

Desde el punto de vista discursivo, la operación de ruptura, sin la cual no hay fragmento se expresa a partir de la reconstrucción...en la estética barroca en la que el fragmento se constituye como unidad autónoma en relación con un conjunto de fragmentos que definen la totalidad. Es el mismo sistema que rescata Schelling en el acontecer romántico en el que el fragmento se transforma en sistema sin renunciar a su pertenencia a otro sistema en una dialéctica de círculos abiertos. (Subirana, 2015)

	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

Se podría decir que, en arte, la fragmentación es una descomposición estética de un todo, entonces bien, si el interés principal de esta investigación-creación, es lograr una obra fotográfica que comprenda la imagen arquitectónica como una abstracción de la cotidianidad, que a su vez fragmente la estética de dicha imagen, para así lograr una salida de lo ordinario y de lo cotidiano en nuestros recorridos por la ciudad, proponiendo de esta forma una nueva relectura del entorno.

Diana Beltrán es una artista que trabaja mediante la fragmentación, la forma en la que ella sustenta su metodología es la siguiente:

Todo el tiempo estoy destruyendo y tratando de construir algo que no sea evidente a los ojos. Yo creo que un poco la misión del arte es mostrar algo que a la gente le sorprenda y que no haya visto antes. Hice un trabajo con hojas de contacto fotográficas en donde empecé a trabajar con los rostros que era como quitar la piel y aplanar esa tridimensionalidad, siempre jugando con lo tridimensional. (Beltrán, 2017)

De esta forma ejemplificamos el hecho de que la fragmentación a pesar de que es una ruptura de algo, también se convierte en la reconstrucción de este, creando así nuevas formas de ver, analizar e interpretar lo que ha sido fragmentado. A veces para entender algo hay que desmenuzarlo, partirlo, separarlo del resto.

6. REFERENTES O ESTADO DEL ARTE

Los artistas que han sido considerados como referencia dentro del desarrollo de la obra fotográfica: *Percepción Urbana: Las posibilidades de la forma en la imagen arquitectónica*

 Institución Universitaria	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

de Medellín, se consideran a fin con el proyecto, ya sea desde su contenido temático y/o conceptual, desde el manejo de la técnica o por su estética usada.

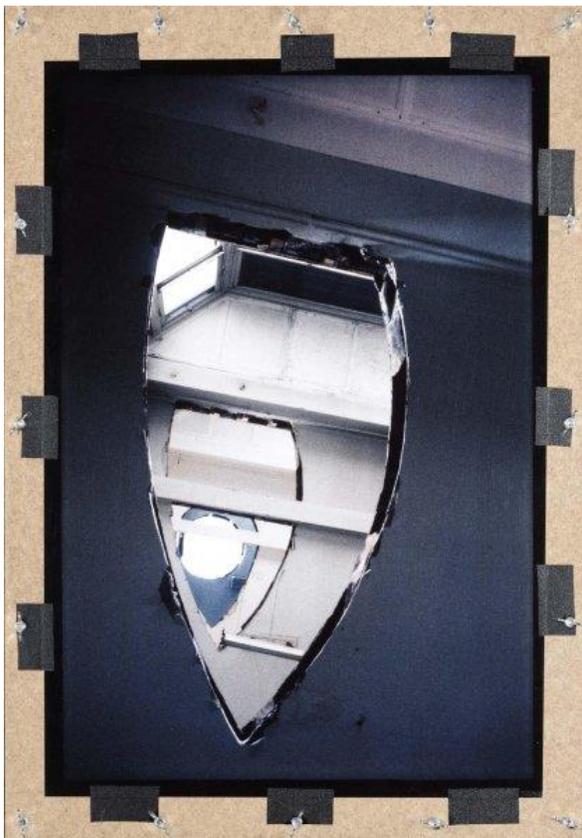
6.1 Gordon Matta Clark (1943-1978)

Fue un artista estadounidense, el cual fue reconocido por sus intervenciones relacionadas con la arquitectura, la construcción y su directa relación geométrica con la composición.

Gordon es Hijo del artista surrealista Roberto Matta.

Una de las series fotográficas más famosa de Gordon es “Building cuts”. Él habla en esta serie de la deconstrucción de estructuras arquitectónicas a través de la fragmentación tanto física como digital en sus fotografías, al igual que en su serie escultórica *Bronx Floors* que fragmenta y reúne trozos de escombros de una zona de demolición del Bronx, en Nueva York.

Es evidente en el trabajo de Matta Clark su conexión con la arquitectura, más allá de solo la imagen y la estética de dicha arquitectura, este artista se atreve a modificar y transgredir las construcciones para generar su interpretación de la misma. Gordon reconfigura espacios desde lo físico, y logra perpetuarlos a través del registro fotográfico.

Office Baroque (Oficina barroca)

Gordon M. Clark

1977

Cibachrome sobre poliéster

Imagen: 74,3 x 49 cm / Soporte: 77,3 x
52,2 cm

Museo Reina Sofia. 2011

Threshole. Bronx Floors

Gordón Matta Clark

1972-1973

Intervención arquitectónica

Registro fotográfico, Threshole.

Nueva York, EEUU

	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

6.2 Clarissa Bonet (1986-)

Clarissa Bonet, es la referente contemporánea que más ha influenciado esta investigación, debido a su proceso de formalización de obra. El trabajo artístico de Bonet, 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, lo cual ella define en su página web de la siguiente manera: (Bonet, 2015)

Estas fotografías reconstruyen eventos mundanos en la ciudad que personalmente he experimentado o presenciado en público. La luz rígida, la sombra profunda y el color apagado son estrategias visuales que exploro para describir la ciudad. Uso la ciudad como escenario y transformo el espacio físico en psicológico. Las imágenes que creo no representan una experiencia en común, sino que proporcionan una interpretación personal del paisaje urbano. (Statement, web)

Clarissa habla de los espacios ciudadanos, y todo el ambiente que se genera alrededor, presenta 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 dichos 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.

 Institución Universitaria	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

Removal

Clarissa Bonet

2015

Fotografía digital

Estados Unidos

	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

6.3 Lucien Hervé (1910-2007)

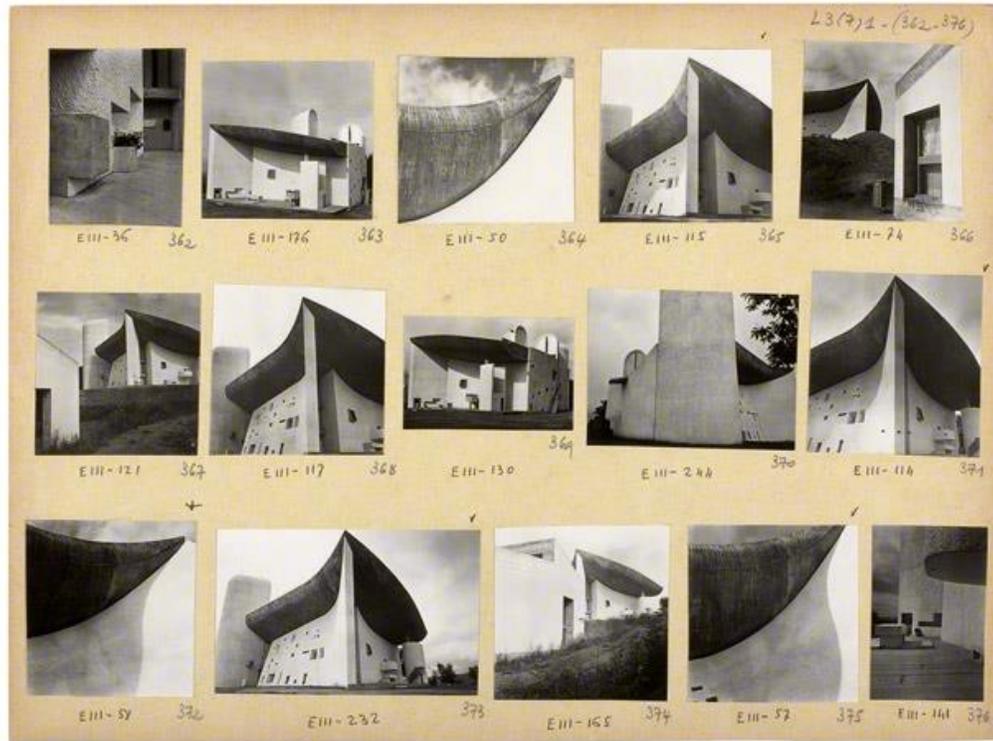
Hervé fue un fotógrafo húngaro que se enfocó en la fotografía de arquitectura. En su época se le llamaba como el fotógrafo con alma de arquitecto, ya que en su carrera artística fue el fotógrafo oficial para Le Corbusier.

El trabajo de Lucien Hervé tiene fuertes nexos con la investigación, ya que parte desde los puntos clave de esta: arquitectura y fotografía. En el aspecto estético de sus fotografías se evidencia la composición insinuante de fragmentación, buscando los ángulos y las perspectivas que propiamente el admiraba de aquella imagen arquitectónica que se le presentaba. (“El fotógrafo con el alma de un arquitecto”, 2011)

Hervé fotografió desde múltiples puntos de vista para retratar la experiencia de caminar por los edificios de Le Corbusier y crear "experiencias visuales cinematográficas que se desarrollan a lo largo del tiempo".

Por ejemplo, solo algunas de las imágenes de Hervé de la icónica capilla en Ronchamp la muestran de frente. Hervé, en cambio, se centró en docenas de pequeños detalles, disparando primeros planos del concreto rugoso, las sombras geométricas proyectadas a través de las fachadas, el pesado golpe del techo, o sus fuertes bordes enmarcados por un cielo blanco. Estos planos ajustados parecen abstractos cuando se ven solos, pero cuando se ven en secuencia, crean una rica experiencia total del edificio, una vista que se habría perdido.

	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

Capilla de Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp, Francia, 1950 © FLC-ADAGP

	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

7. METODOLOGÍA

7.1 Hermenéutica y Fenomenología

Debido a que son métodos que parten desde la interpretación del ser humano y la experiencia de este, las cuales son el apoyo metodológico para la investigación-creación llevada a cabo. Ya que la propuesta de investigación-creación parte desde la percepción personal del artista ante un entorno específico.

Desde la filosofía, existe una definición para la unificación de ambos conceptos, o mejor dicho de ambos pensamientos (Fenomenología hermenéutica), en la que la fenomenología es hermenéutica, debido a su esencia metodológica, mientras que, por su parte, la hermenéutica tiene su presuposición fenomenológica, Según Moratalla en su texto, La fenomenología hermenéutica de Paul Ricoeur: mundo de la vida e imaginación.

Toda cuestión sobre algo es un cuestionar sobre el sentido de ese algo. La fenomenología es una filosofía del sentido, y la elección por el sentido es la presuposición más general de toda hermenéutica...La fenomenología comienza cuando no contentos con vivir interrumpimos la vivencia para significarla, la hermenéutica comienza cuando no contentos con pertenecer a la tradición transmitida, interrumpimos la relación de pertenencia para significarla. (Moratalla, 2001)

Por ejemplo, la hermenéutica sostiene como fundamento de sus teorías que, el ser humano es por naturaleza interpretativo y que toda expresión de la vida humana es objeto de la

	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

interpretación, que en este caso es, la forma en la cual la fotógrafa interpreta el ambiente ciudadano y lo involucra con los aspectos interpretativos del ser humano en la ciudad.

La fenomenología se involucra en esta investigación-creación desde la teoría de la experiencia y de cómo cada individuo ve, entiende, interpreta y experimenta las situaciones de la vida.

7.2 Proceso y orden de acción

La realización de esta investigación-creación tiene como objetivo crear una obra fotográfica: Percepción Urbana: Las posibilidades de la forma en la imagen arquitectónica de Medellín, para poder llegar a esto, primero se definió el tema de interés el cual se iba tratar a lo largo del proceso de investigación y el cual se llevaría a cabo en la creación de esta. Para este paso se definió los conceptos principales, como: Arquitectura, fotografía, geometría, paisaje urbano, fragmentación, abstracción, ciudad. Luego estos se fueron adaptando en el desarrollo de la investigación al objetivo general, por lo cual se decidió hablar de Imagen arquitectónica y no de arquitectura ni de paisaje urbano, para lograr ser más específico.

A partir de los objetivos específicos, surgen los capítulos que conducen el orden de la investigación-creación: Percepción Urbana: Las posibilidades de la forma en la imagen arquitectónica de Medellín. Los objetivos específicos fueron los siguientes:

	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

1. Analizar por medio de un estudio visual la imagen arquitectónica de Medellín, y su reinterpretación desde lo cotidiano.

2. Determinar factores de composición que van a estar implícitos en la obra, realizando el ejercicio de abstracción y fragmentación de la imagen arquitectónica a fotografiar

3. Definir bajo qué parámetros se llevará a cabo la realización física de la obra fotográfica, es decir, materiales, formato y montaje.

Entonces dicho esto, el primero de los objetivos se desarrolló en un ejercicio de observación llevado al estudio visual, el cual se desarrolló a través del dibujo y la fotografía. Especificando ambos como proceso, es decir piezas de bocetos para la creación de la obra final.

Se planteó todo bajo el mecanismo de bitácora, donde se destina parte del capítulo para definir la función de bitácora y su metodología similar a un diario de campo.

En el segundo paso se definió lugares, formas y elementos que deberían estar implícitos en la obra. Finalmente, tras el estudio visual se define la obra final por medio de la línea, la cual permitiría generar conexiones y a su fragmentación dentro de la misma composición fotográfica.

Luego de realizar todo el proceso de investigación conceptual y temático, y todo el desarrollo práctico de la creación plástica, se define por último los detalles de montaje/museografía, dimensión, materiales y forma en las que la obra se llevaría a cabo en un espacio físico de exposición.

	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

8. RESULTADOS

8.1 ETAPA DE EXPLORACIÓN VISUAL

La bitácora

Para la realización de obra, es pertinente el uso de bitácora o diario de campo, debido a que es allí donde se plasmarán ideas, conceptos a desarrollar e infinidad de datos y referencias aptas para el proceso creativo. También definida como una herramienta de control por el INAFED (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal):

La función más importante de la bitácora para el supervisor es la de constituir una herramienta de control. De hecho, esa es la principal razón por la que fue creada.

Permiten mantener las riendas que controlan el avance de la obra y obtener los resultados preconcebidos.

Se considera que las bitácoras o el formato bitácora han tomado auge en los últimos años, y más aún con la aparición de los blogs en internet, ya que en estos se depositan, notas, ideas, escritos e imágenes en un orden cronológico, al igual que en el concepto de bitácora. Ahora estas se consideran un medio de publicación amplio y plural, con alta afinidad en el mundo del arte, Álvaro Ramírez Ospina, guionista y fotógrafo afirma qué:

Desde el punto de vista narrativo las bitácoras tienen una naturaleza seriada y acumulativa. Esta estructura episódica y en serie es similar a las que usan las novelas epistolares y los diarios, pero con la diferencia de que las bitácoras son abiertas, es

	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

decir que solo culminan cuando el autor se cansa de publicarlas, o considera que los objetivos que quería lograr ya se cumplieron. (Ramírez, 2005)

Proceso de bitácora

En este primer capítulo se recurrió a la exploración visual del entorno cotidiano. Se realizó mediante la metodología de bitácora, realizando un estudio visual por medio de fotografías, bocetos y notas que se consideraron pertinentes para la elaboración final de la obra fotográfica.

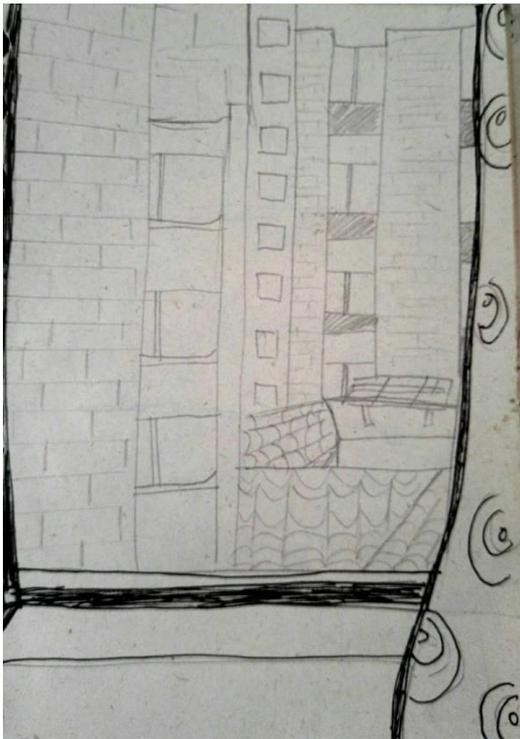

Fig 4.

Fig. 4: Boceto de edificios visibles desde la ventana de la habitación. Claramente se evidencia las formas predominantes, línea conformando patrones con tendencia cuadrículada.

El objetivo de este ejercicio de observación y representación es avanzar a la segunda etapa, que consiste en la determinación de factores visuales que deben estar implícitos en la obra final.

	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 5 y 6: Estudio visual, de una casa ubicada en el barrio San Joaquín de la comuna 11, de Medellín, barrios que anteriormente se llamaba *Los Libertadores*.

San Joaquín es considerado como barrio tradicional, hace parte de la comuna 11 de la ciudad de Medellín y se comprende entre la avenida Bolivariana y la carrera 70 y entre la circular primera y la avenida San Juan. Es relativamente un barrio pequeño. “Hoy, San Joaquín sigue siendo un barrio de tradición familiar, habitado en gran proporción por personas mayores. Pero, poco a poco el comercio ha aumentado al igual que los edificios, reemplazando las viviendas de las familias que se fueron, y trayendo consigo jóvenes y niños.” (El Colombiano, 2018)

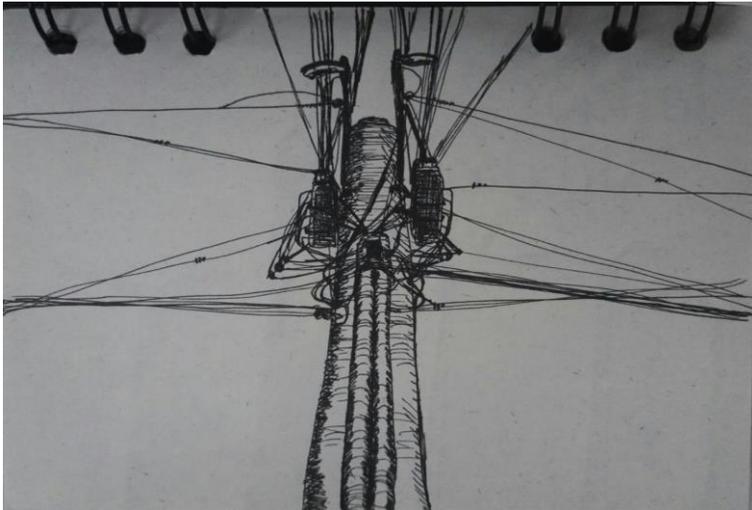

Fig. 7

Fig. 7: Dibujo realizado como observación a las formas que me resultan interesantes en el recorrido. En este caso un poste de luz, en el cual el ángulo en contrapicado genera líneas y fragmentos dentro del paisaje visual.

Fig. 8: Vista al cielo fragmentada por los cables de electricidad.

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 9: Debido a nuestro corto ejercicio de observación en la cotidianidad, no nos damos cuenta de que siempre tenemos una visualización del entorno fragmentada, ya sea por los cables de luz, los postes, tubos, o mallas que se interponen a la vista, pero que de algún modo logramos omitir. Esta fotografía fue realizada en el barrio Arrabal, uno muy poco mencionado, también pertenece a la Comuna 11 de Medellín.

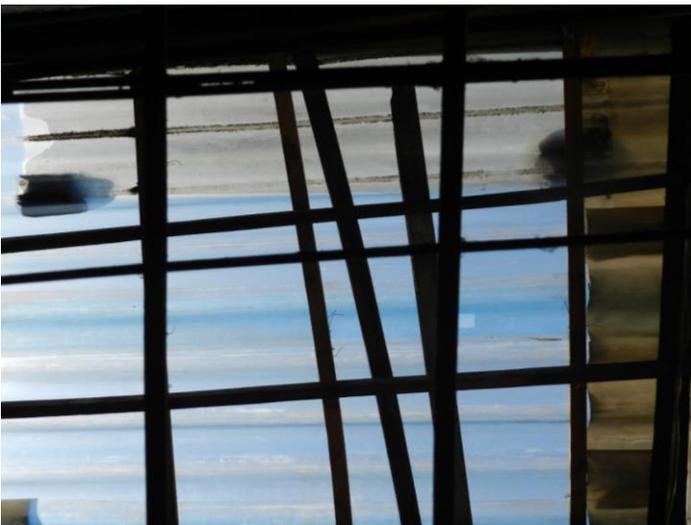

Fig. 10

Fig. 10: Tejado, composición por líneas.

Fig. 11

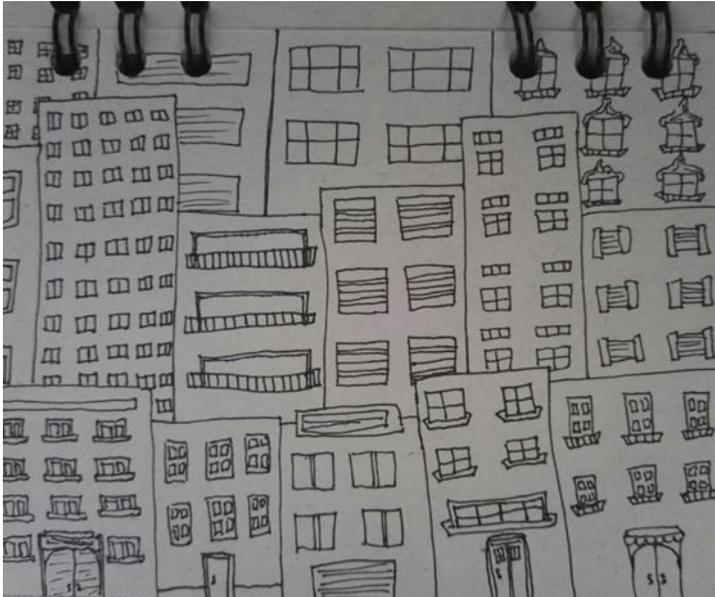

Fig. 11: Composición a través de la modulación y el patrón de ventanas que se evidencia en la imagen arquitectónica de Medellín.

Fig. 12

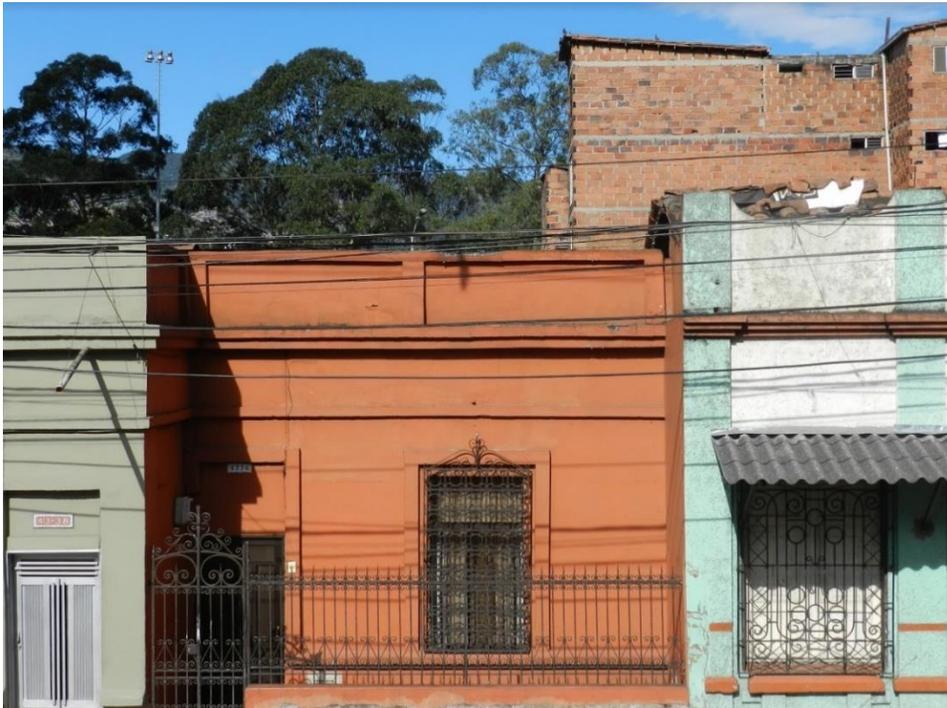

Fig. 12, 13, 14 y 15: Estudio visual realizado a casas ubicadas en el Barrio Arrabal, en la comuna 11 de Medellín.

Fig. 13

Fig. 14

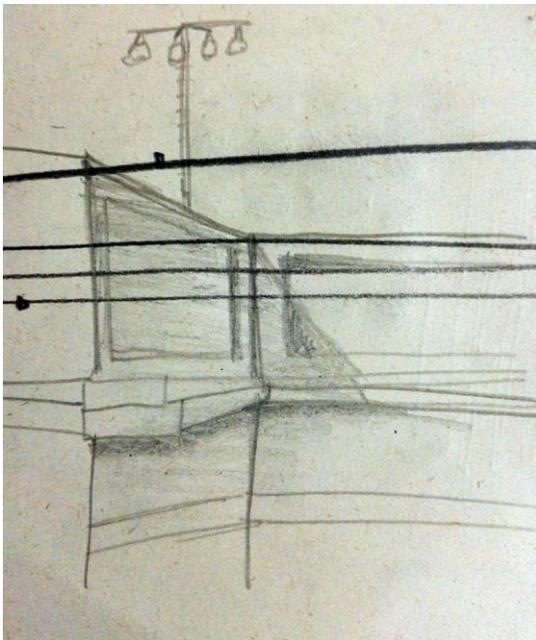
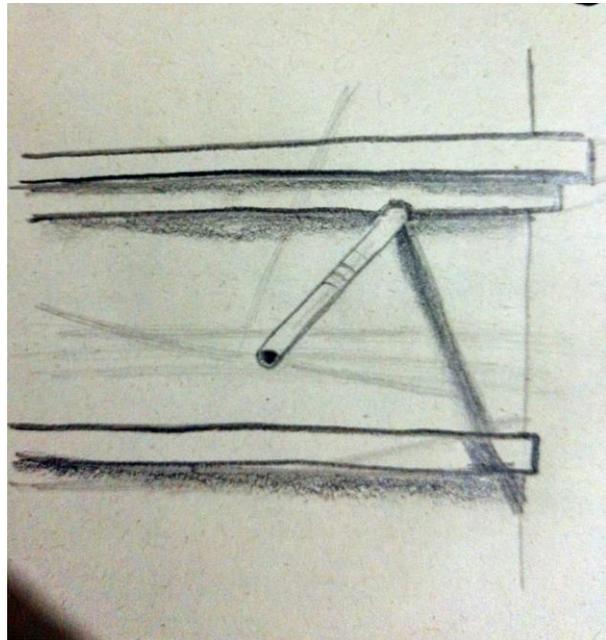

Fig. 15

	<p>MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN</p>	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

Fig. 16

Fig, 16: Fragmento de imagen arquitectónica de una casa ubicada en el barrio Floresta, perteneciente a la comuna 12 de Medellín.

	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

8.2 ETAPA DE SELECCIÓN

En este momento del proceso se definen los contenidos claves que deben estar implícitos en la obra final. Se determinará qué tipo de elementos visuales debe apreciarse en esta, y cómo se realizará la composición fotográfica, de igual forma, se va a definir cual imagen arquitectónica dentro del recorrido cotidiano del artista será seleccionado como toma final del proyecto, al cual se le realizará el ejercicio de fragmentación y abstracción para llegar a la finalización de la obra.

IMÁGENES ARQUITECTÓNICAS SELECCIONADAS

A. Edificio oasis de la moda, Medellín (Fig. 17)

Fig. 18

Los factores analizados como importantes en esta fotografía se

encuentran resaltados en color amarillo, son los siguientes: Perspectiva, puntos de fuga, líneas, diagonales, simetría, escala de grises.

Estos son los elementos que se deben observar de manera juiciosa en cada elección, ya que, de estos depende el éxito de la abstracción de la imagen arquitectónica escogida y posteriormente de la fragmentación. Estos

elementos determinan qué fotografías serán las que se llevarán a cabo dentro de los procesos integrados para la obra final.

 Institución Universitaria	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

Como se mencionó al comienzo de esta investigación-creación, hay un proceso de observación microscópica que sugiere Kandinsky, de consiste en lograr identificar desde los aspectos básicos formales, como la línea y el punto, para llegar al termino global de la imagen, en este caso de la fotografía, mismo proceso que nos llevará a la abstracción de esta. Debe ser una identificación tan sólida que se logre aislar lo que se ve de la forma real de la imagen arquitectónica.

b. Centro Comercial San diego, Medellín. (Fig. 19)

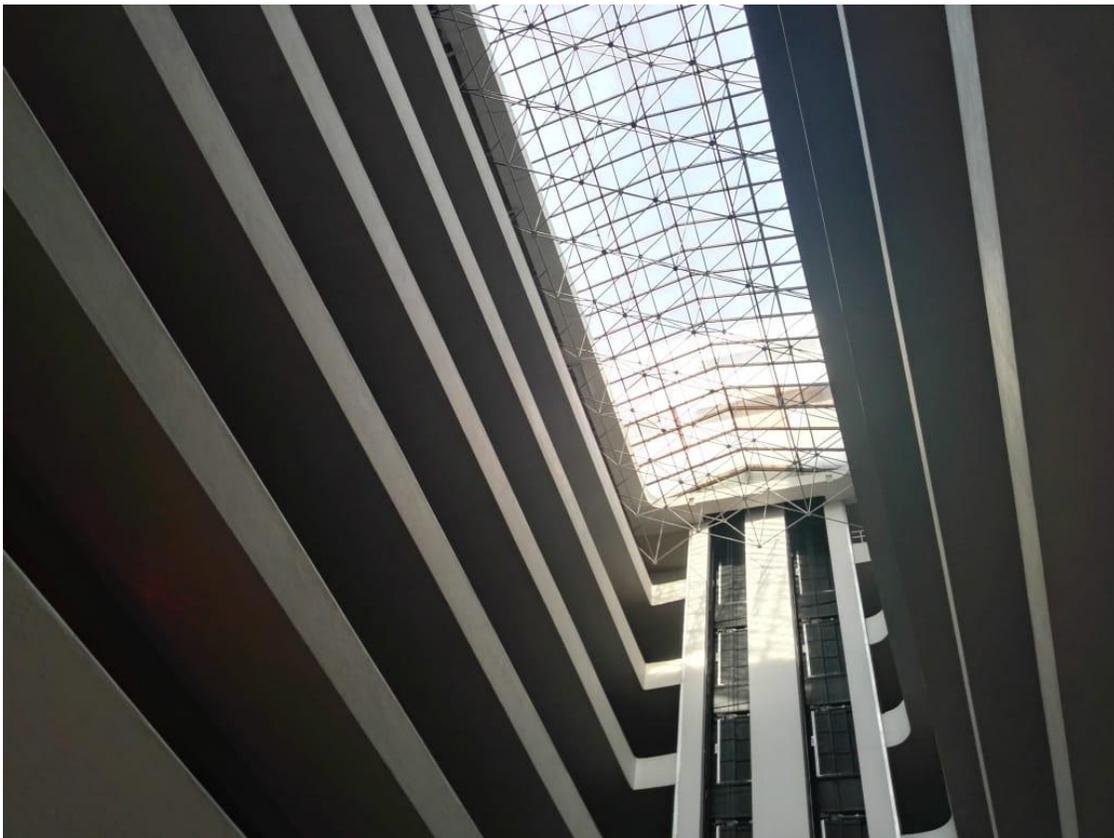

Fig. 20

c. Edificio suramericana, Medellín (Fig. 21)

Fig. 21

Fig. 22

d. Estación San Antonio del Metro, Medellín (Fig. 23)

Fig. 23

Fig. 24

	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

8.3 ETAPA DE DEFINICIÓN

En el capítulo 8.2, se seleccionaron 4 fotografías, de las cuales, en esta etapa de definición se decidió dejar solo 3 para la realización de la obra final, *Percepción urbana: Las posibilidades de la forma en la imagen arquitectónica de Medellín* y su respectivo montaje.

Se decidió como etapa final, editar cada fotografía en una gama de colores de baja saturación y alto contraste para lograr uniformidad a la obra, y que visualmente se vea mucho más prolijo, siguiendo así, desde sus colores, la idea de simetría y línea.

Se sugiere para el montaje una pared en tono claro. Respecto al dispositivo museográfico de la fotografía, se usa una impresión digital en papel fotográfico mate, sobre madera.

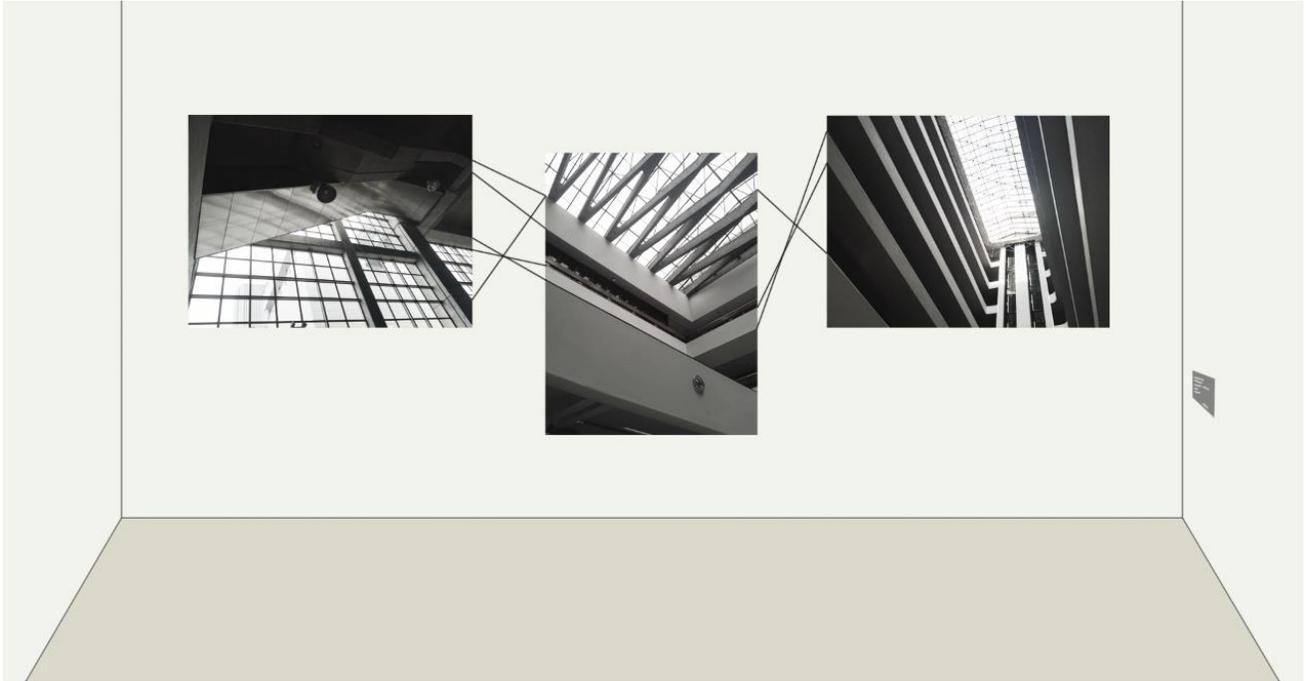

Fig. 25

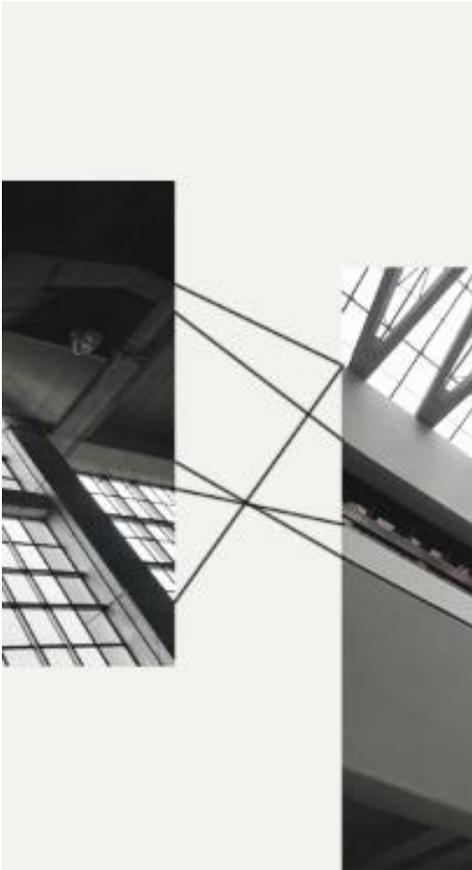

Fig. 26

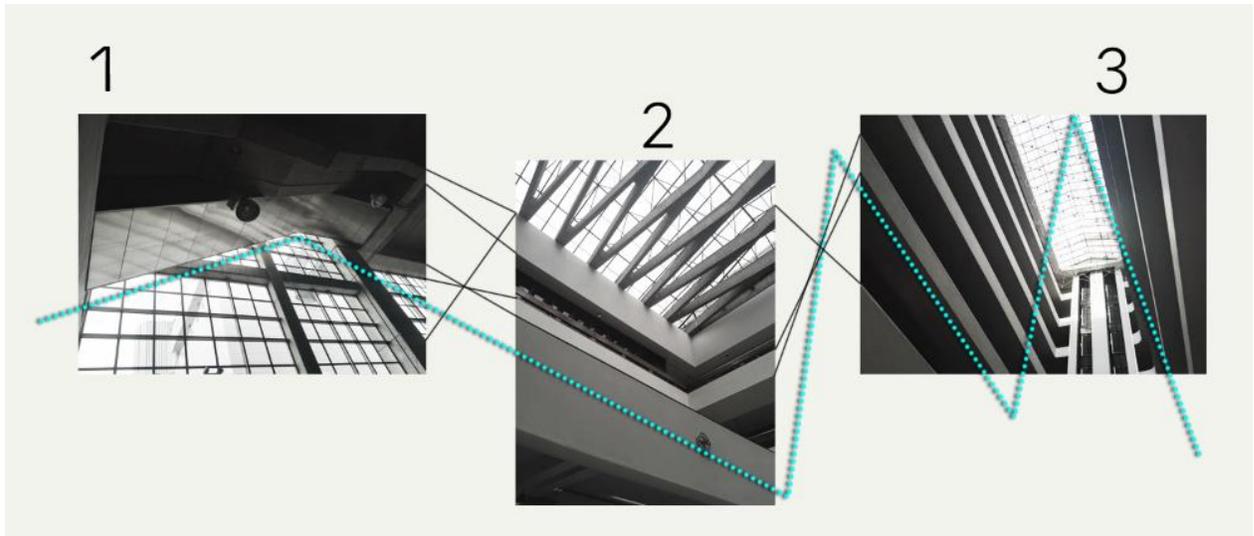
Las fotografías tienen un aplique de hilo, que une desde la madera de una fotografía a otra. Para evocar la prolongación de las formas lineales de las imágenes arquitectónicas expuestas.

Las formas presentes en cada fotografía remiten a la abstracción de dichos lugares, donde se fragmenta el espacio que los compone en su totalidad, y se abstraen para lograr entre sí una composición geométrica de la imagen arquitectónica.

Las dimensiones de la fotografía del centro equivalen a 60 x 80 cm, mientras que las dimensiones de las fotografías de los lados equivalen a 70 x 52 cm.

Para la iluminación de la obra, *Percepción urbana: Las posibilidades de la forma en la imagen arquitectónica de Medellín*, se sugiere que no sea iluminación directa a la impresión fotográfica, ya que esto impediría su correcta visualización y apreciación de los detalles. Por el contrario, se sugiere un tipo de iluminación artificial blanca, que esté difusa y que logre aproximadamente 300lux.

Fig. 27

La disposición de las fotografías en sala, fueron pensadas para generar una dinámica visual, tal cual lo muestra la figura 27, siguiendo las líneas naturales de la fotografía las cuales se prolongan en hilo negro, hasta alcanzar las líneas que proyecta la fotografía siguiente.

	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

9. CONCLUSIONES

Percepción Urbana: Las posibilidades de la forma en la imagen arquitectónica de Medellín, el proyecto de investigación-creación, que se fundamentó en la reinterpretación y representación de la imagen arquitectónica en la ciudad de Medellín, tuvo como objetivo general la realización de una obra fotográfica, la cual se llevó a cabo mediante 3 etapas de proceso:

1. La exploración visual del entorno: Este momento del proceso fue la iniciación del desarrollo plástico de la investigación-creación, este momento en el proyecto sirvió de ayuda para dar orden a los pensamientos e imágenes mentales que generaba la artista, los cuales fueron plasmados en una bitácora que se basó en el estudio visual de imágenes arquitectónicas que, en un comienzo pudieron servir como elementos para la obra final.
2. La definición del recorrido visual, los elementos que van a estar implícitos en la obra: Este fue el segundo paso del proceso, el cual realmente es pertinente a la hora de seleccionar y comenzar la decantación de elementos a destacar en las fotografías seleccionadas.

Este momento de la investigación-creación fue crucial para entender el fenómeno de la cotidianidad, aquel que nos hace omitir detalles de nuestro entorno, debido a que vamos perdiendo nuestra capacidad de observación en aquellos elementos que ya estamos acostumbrados a tener, ver, sentir o recorrer.

3. El empleo de la fragmentación y abstracción a través de la fotografía en los elementos seleccionados. Donde se definió todos los aspectos formales de la obra: Luego de escoger los lugares de interés para realizar la toma fotográfica final y de definir los elementos

	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

principales que iban a estar presentes, se determinó a través de la composición fotográfica y el encuadre, todos los detalles del entorno que debían aparecer

En el proceso de realización se cumplió con todos los objetivos propuestos ya que los mismo proponían un orden lógico para el correcto desempeño de la creación artística final.

A partir de la reinterpretación del espacio todo el proceso de creación, y fundamentación de la obra de arte, como fotografía expuesta, tuvo como enfoque ante el espectador, lograr una reflexión acerca de cómo la cotidianidad nos hace perder la capacidad observación.

Las formas presentes en cada fotografía logran la abstracción de los lugares que representa cada fotografía, donde se fragmenta el espacio que los compone en su totalidad, y se abstraen para lograr entre sí una composición geométrica de la imagen arquitectónica; lo que genera que el referente de ubicación se pierda debido a la abstracción de este. De esta forma se logró fragmentar los lugares seleccionados y crear una descontextualización del espacio.

La fenomenología hermenéutica fue bastante pertinente ya que esta metodología de investigación parte desde la interpretación del ser humano y de su experiencia en el mundo, lo que justifica el estado del arte de esta investigación-creación Percepción Urbana: Las posibilidades de la forma en la imagen arquitectónica de Medellín, ya que, se expone la mirada que tiene el artista ante el entorno ciudadano que recorre habitualmente, y de cómo el espacio y la cotidianidad de vuelven sujeto de interpretación, para la realización de esta obra fotográfica.

La realización de este texto acerca de la investigación-creación permitió visibilizar todo un proceso creativo del artista, analizando los antecedentes, los cuales se componen del *statement* realizado en el año 2014, el dossier de artista, alimentado por fotografías de las

 Institución Universitaria	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

series del mismo año, y el anexo sobre la presentación de artista, editado y publicado por la revista de pensamiento estético y de historia del arte de la Universidad Nacional de Medellín, se concluye que el tema central de su obra artística a girado siempre en torno a lo urbano, y que ha tenido una condensación conceptual que ha permitido enfocar los saberes, las técnicas, los temas y los intereses en uno mucho mas completo que se desarrolla como obra final en este proyecto de Investigación-creación.

Apreciando lo anteriormente dicho, la metodología que se llevó a cabo para la investigación conceptual del trabajo, el orden de trabajo para el desarrollo de la propuesta plástica y los referentes tanto teóricos como artísticos, influenciaron la perspectiva única del artista, el aspecto más valioso de este proceso de investigación-creación, que logró concluir en el momento y ángulo exacto en el que se llevó a cabo las tomas finales, los factores de mayor mérito en el trabajo realizado, porque es de esta forma en la que entendemos que la interpretación es única en cada individuo, y que en la cotidianidad, siempre habrá mucho más que ver, más formas de reinterpretar el entorno visual. En conclusión, la reflexión que se busca ante el espectador fue una vez más confirmada por la artista, de que siempre hay una nueva forma de entender y representar la realidad que nos rodea.

	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

10. ANTECEDENTES

10.1 STATEMENT (2014)

Partiendo desde la atracción por el ambiente ciudadano, creo una serie de proyectos artísticos usualmente tomando la fotografía como medio de expresión, que parte desde un análisis de los nexos entre el lugar, sus estructuras y los que habitan.

La ciudad con todas sus formas, rostros, estructuras, colores y hasta olores, me inspiran a capturar esa magia de los espacios, desarrollando mi proyecto artístico por series enfocadas a las personas y su hábitat, a las estructuras y sus formas o a los momentos cotidianos y su color.

Con mi trabajo hago referencia al espacio antropológico, mostrando su estética y su aura, buscando reflexiones acerca del entorno, provocando una segunda mirada más profunda a todo lo que nos rodea, generar y degenerar estigmas sociales, mostrar lo innombrable, lo que no se ve, lo que está, pero no queremos exponer. Adentrarse a las raíces de una ciudad, a sus calles y rincones, en pocas palabras, es redescubrir una ciudad desde sus verdaderos orígenes. Mi obra está situada actualmente en un contexto local, resaltando la vida urbana de Medellín.

Sara Vargas Arboleda

	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

10.2 DOSSIER (SERIES)

El rostro de la calle

En esta serie expresa la manera en la que el hombre interactúa con el espacio, dándole una identidad a su hábitat, hasta hacerla un reflejo de sí mismo.

Arrabal
Fotografía a color
26.67 x 20 cm
Impresión sobre papel
2014

Desvío Av. San
Juan

Fotografía a color
26.67 x 20 cm

Impresión sobre
papel
2014

 Institución Universitaria	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

Chatarrería Arrabal

Fotografía a color

26.67 x 20 cm

Impresión sobre
papel

2014

Barrio triste

Fotografía a color

26.67 x 20 cm

Impresión sobre
papel

2014

	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

Color sin espacio

Al congelar el momento y dejar fluir el color, se crean escenas surrealistas que resaltan la relación de la persona con su espacio. Insinúa el estado de inmersión en el que se encuentran las personas al estar en su territorio, al punto en el que deja de importar qué los rodea.

Sin título I

Fotografía a color

26.67 x 20 cm

Impresión sobre papel

2015

	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

Sin título II

Fotografía a color

26.67 x 20 cm

Impresión sobre papel

2015

Sin título III

Fotografía a color

26.67 x 20 cm

Impresión sobre papel

2015

Sin título IV

Fotografía a color

26.67 x 20 cm

Impresión sobre papel

2015

	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

Pesebre urbano

Destaca la densidad de la población urbana para mostrar la forma en la que las estructuras nos encasillan y nos limitan; las mismas que nos condicionan a desenvolvernos en un lugar determinado, sin tener decisión sobre el espacio que merece cada individuo. Aquí se evidencia la pérdida del urbanita como individuo para pasar a ser una parte más de la masa social.

Sin título
Fotografía a color
150,71 x
100,47 cm
Impresión sobre papel
2015

Escaleras San Javier”

Fotografía a color

26.67 x 20 cm

Impresión sobre papel

2014

Palacio de
justicia

Fotografía a
color

26.67 x 20 cm

Impresión sobre
papel

2014

Sin título

Fotografía a color

26.67 x 20 cm

Impresión sobre
papel

2014

 Institución Universitaria	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

10.3 CURRICULUM

Nombre

Sara Vargas Arboleda.

Fecha de nacimiento (año/mes/día), lugar de origen y/o residencia

1995/12/25, Medellín, Antioquia

Datos de contacto

sara122595@gmail.com

300 657 9168

<https://www.flickr.com/photos/101117612@N04/>

Educación y formación

Estudiante de Artes visuales, Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), Medellín, Antioquia.

Exposiciones colectivas

2014, Punto de fuga/ ideas que confluyen (VII muestra de dibujo y soporte físico), facultad de artes y humanidades ITM. Medellín, Antioquia.

2014, VII muestra de Arte y nuevos medios, facultad de artes y humanidades ITM. Medellín, Antioquia.

2015, VII muestra de Fotografía, Paisajes Urbanos. Facultad de artes y humanidades ITM. Medellín, Antioquia.

2016, VI muestra de Escultura. Taller abierto. Facultad de artes y humanidades ITM, Medellín, Antioquia.

 Institución Universitaria	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

Publicaciones

Presentación de artista. (2017) Revista, pensamiento estético e historia del arte. Edición 6.
Facultad ciencias humanas y económicas. Universidad Nacional de Medellín

	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

11. REFERENCIAS / BIBLIOGRAFÍA

Apellido, Nombre. Fecha de publicación. Nombre libro. Editorial, # edición, pág 223, país, ciudad y código ISBN.

Norberg-schulz, Christian. 2005. Los principios de la arquitectura moderna: sobre la nueva tradición del siglo xx. Reverté, pág 223, España, Barcelona. 81 – 921 – 2107 – 2

Calvino, Italo. 1998. Las ciudades invisibles. Siruela, Versión en español 2012, pág. 67, España, Madrid. 978 – 84 – 15723 – 19 – 6

Kandinsky, Wassily. 1996. Punto y línea sobre el plano: contribución al análisis de los elementos pictóricos. Paidós estética, pág. 11, España, Barcelona. 978 – 84 – 49303 – 14 – 2

Kandinsky, Wassily. 1996. Punto y línea sobre el plano: contribución al análisis de los elementos pictóricos. Paidós estética, pág. 16, España, Barcelona. 978 – 84 – 49303 – 14 – 2

Beuchot, Mauricio. 2000. Tratado de hermenéutica analógica: hacia un nuevo modelo de interpretación. Itaca, pág. 55, México, México D.F. 968 – 36 - 8362 – 2

Dilthey, Wilhelm. 1900. Die Entstehung der Hermeneutik (El origen de la hermenéutica). J.C.B. Mohr (Paul Siebeck). Ensayo digitalizado. Biblioteca estatal. Alemania, Baviera. 2013

 Institución Universitaria	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

Bonet, Clarissa. 2015. (Statement). <http://www.clarissabonet.com/statements/>

El fotógrafo con alma de un arquitecto: Lucien Hervé. El libro recién publicado de Getty Publications une las visiones de Le Corbusier y Lucien Hervé. Lyra Kilston. The Iris. 2011. de <http://blogs.getty.edu/iris/the-photographer-with-the-soul-of-an-architect-lucien-herve-le-corbusier/>

Heissemberg, Werner. 1999 (Citado en Salvador, Pedro. 2016. La abstracción en fotografía. España. Pedro Salvador: <https://www.pedrosalvador.es/2016/02/06/la-abstracci%C3%B3n-en-fotograf%C3%ADa/>)

Crespo, Gloria. (27 de julio 2018), Babelia: El País. Edición América. *Un siglo de abstracción en la fotografía.* tomado de https://elpais.com/cultura/2018/07/19/babelia/1532008761_543187.html

Herrera, Valentina (22 de marzo 2018). La idea de un padre que le dio el nombre a San Joaquín. El Colombiano. Recuperado de <http://www.elcolombiano.com/antioquia/historia-del-barrio-san-joaquin-de-medellin-AM8428266>

INAFED, Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal. Módulo 2, Supervisión de bitácora de obra. México. Recuperado de http://capacitacion.inafed.gob.mx/elearning/content/35/Modulo2/supervision/Bitacora_de_Obra.pdf

 Institución Universitaria	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

Ospina, A. R. (2005). El estado del arte: el fenómeno de las bitácoras o weblogs. Artes, la revista, (10), 81-84.

Subirana, Mauricio (2015). La fragmentación: categoría estética y artística de la modernidad. Facultad de Filosofía. UNED. España pág. 07. Tomado de <http://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Filosofia-Smauricio>

Fernández, Sandra (2017). 5 questions, fragmentación artística de diana beltran. Entrevista. Revista web. Inkult. México. Tomado de <http://inkultmagazine.com/blog/5questions2-la-fragmentacion-artistica-de-diana-beltran/>

Moratalla, T. D. (2001). La fenomenología hermenéutica de Paul Ricoeur: mundo de la vida e imaginación.

	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

12. ANEXOS

Presentación de Artista, realizado por Sara Vargas. Editado y publicado por la revista de pensamiento estético de la Universidad Nacional. Edición # 6
Formato .pdf, disponible en
<https://cienciashumanasyeconomicas.medellin.unal.edu.co/revista-de-estetica.html>

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

Breviario 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 ciudadano 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

	MONOGRAFÍA – INVESTIGACIÓN TEÓRICA - CREACIÓN	Código	MIC 001
		Versión	01
		Fecha	2013-09-16

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 ciudadanos, 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

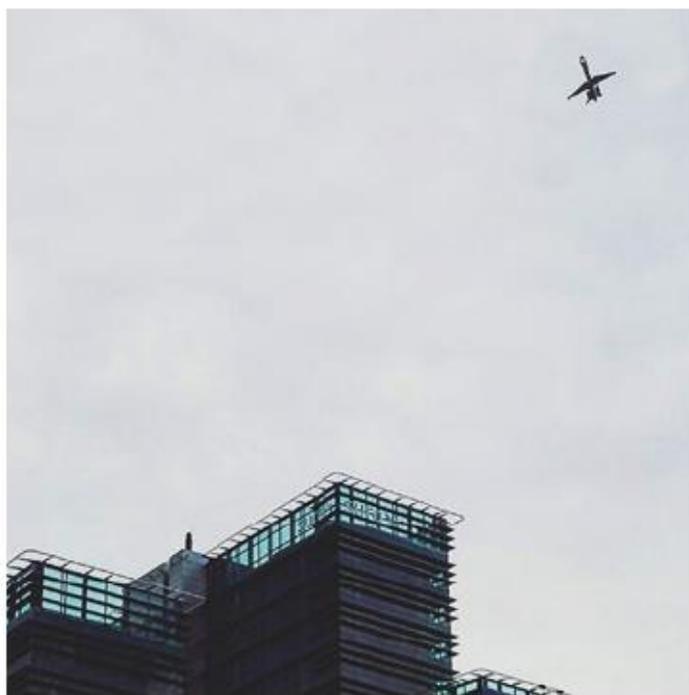
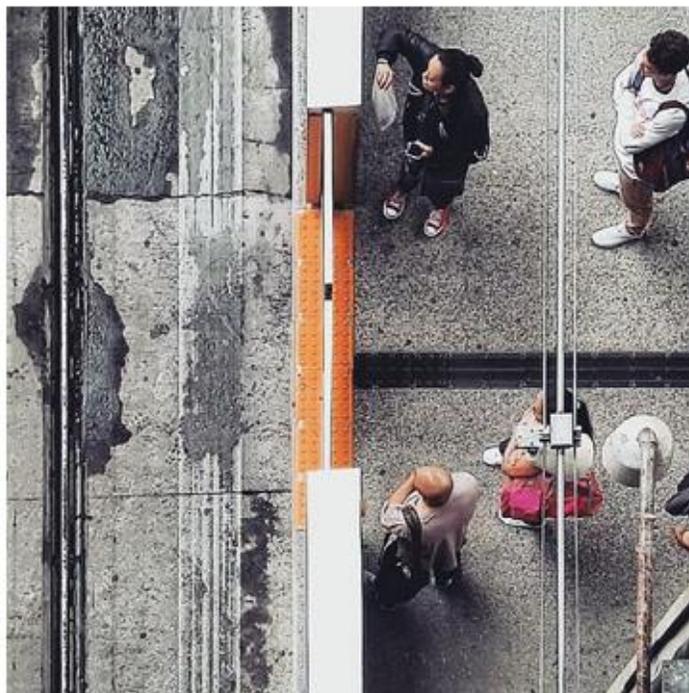
Remy, J. y Voyé, L. (2002) *La ville: vérs une nouvelle definition?* París, Francia: L'Harmanan

189

SARA VARGAS ARBOLEDA

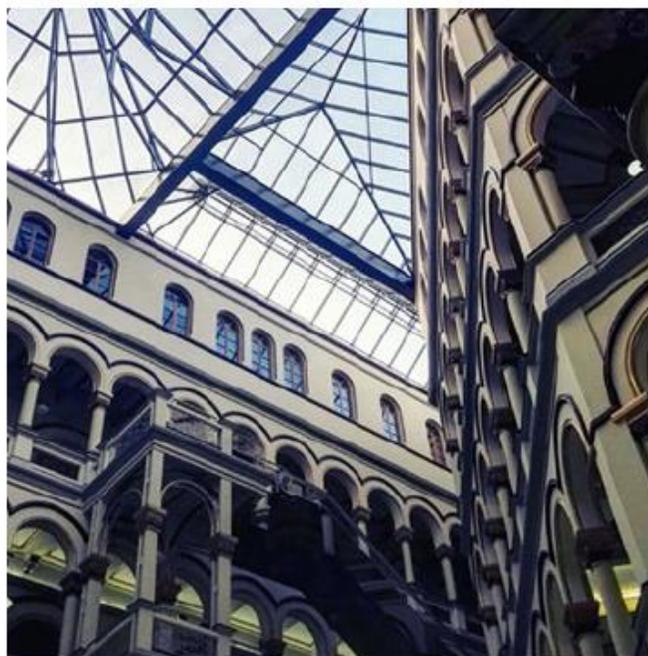

191

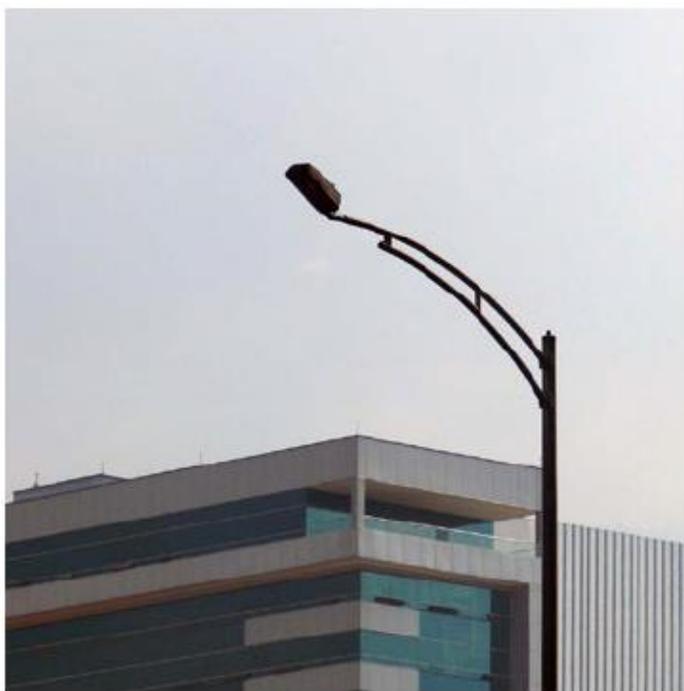
SARA VARGAS ARBOLEDA

192

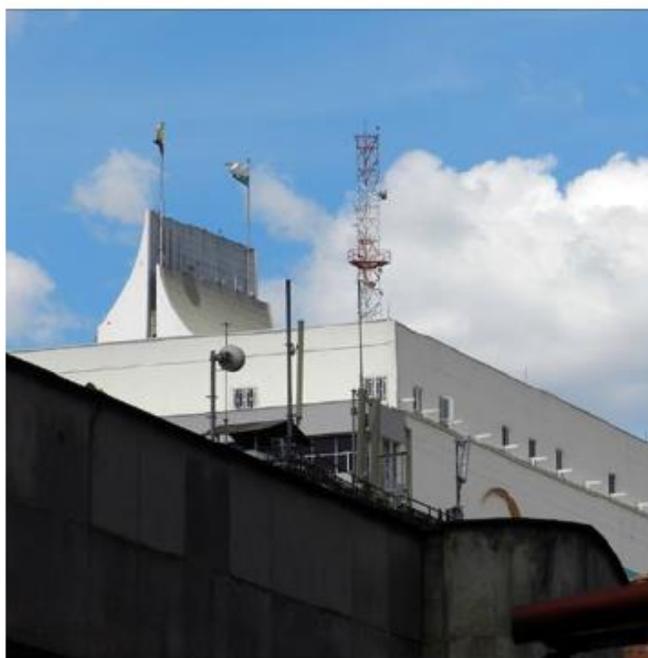
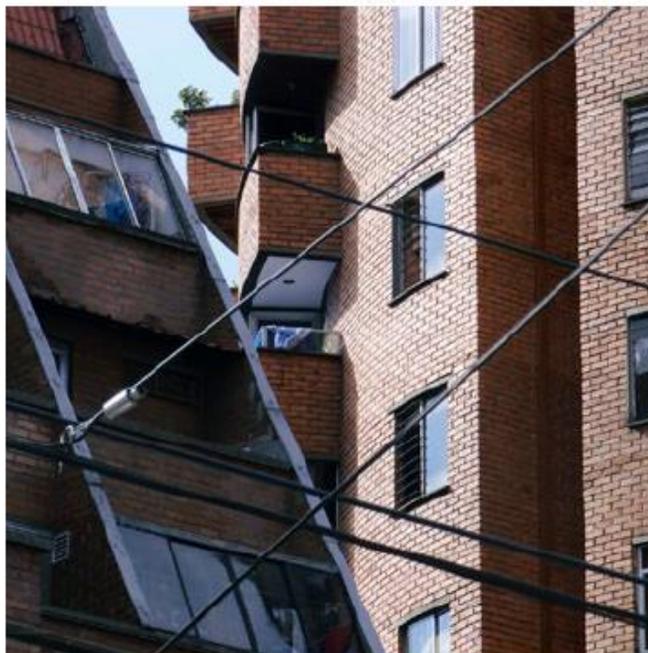
REVISTA COLOMBIANA DE PENSAMIENTO ESTÉTICO E HISTORIA DEL ARTE
EDICIÓN NÚMERO 6 / JULIO - DICIEMBRE 2017 / ISSN 2389 - 9794

193

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@una.edu.co

Medellín, Colombia, Sur América

FIRMA ESTUDIANTES _____

FIRMA ASESOR _____

FECHA ENTREGA: _____

FIRMA COMITÉ TRABAJO DE GRADO DE LA FACULTAD _____

APROBADO _____

APROBADO CON CAMBIOS _____

NO ACEPTADO _____

ACTA NO. _____

FECHA ENTREGA: _____

FIRMA CONSEJO DE FACULTAD _____

ACTA NO. _____

FECHA ENTREGA: _____