

LOS INVISIBLES

César Vargas Tangarife
Memoria de Grado

Cita

(Vargas Tangarife, 2023)

Referencia

Vargas Tangarife, C. A. (2023). *Los Invisibles*. [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia

Estilo APA 7 (2020)

Centro de Documentación Artes

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

Rector: John Jairo Arboleda Céspedes.

Decano/Director: Gabriel Mario Vélez Salazar.

Jefe departamento: Julio César Salazar Zapata.

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión del autor y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. El autor asume la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

LOS INVISIBLES

César Vargas Tangarife

Memoria de Grado para optar título Maestro en Artes Plásticas

Asesor

Julio César Salazar Zapata, Magíster en Antropología

Universidad de Antioquia

Facultad de Artes

Artes Plásticas

Medellín - Colombia

2023

**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Artes

Departamento de Artes Visuales
Medellín – Colombia
2023

Rector de la Universidad de Antioquia
John Jairo Arboleda Céspedes

Decano de la Facultad de Artes
Gabriel Mario Vélez Salazar

Vicedecano de la Facultad de Artes
Diego Gómez Pérez

Jefe del Departamento de Artes Visuales
Julio César Salazar Zapata

Coordinador Área de Investigación y Propuestas
Jhon Fredy Alzate Gómez

Asesor de Memorias de grado
Julio César Salazar Zapata

Diseño y diagramación
César Vargas Tangarife

Corrección de Estilo
Libe de Zulategui Mejía

A mi madre, a mi hijo y a mis hermanas
por su ayuda, por no perder la confianza y
tener la paciencia suficiente para ver culminado este camino;
el cual se hizo más transitable gracias a la ayuda de Maestras
como Lindy Márquez, Ángela M. Restrepo y Libe de Zulategui;
además de los Maestros: Romel Toro, Elkin Úsuga,
Jorge Mario Villada, Josué Santamaría
y mi asesor, Julio César Salazar.

Infinitas gracias a todos.

The background features a complex, embossed geometric pattern in a light beige or tan color. The pattern consists of various shapes, including squares, rectangles, and irregular polygons, arranged in a way that creates a sense of depth and texture. The lines of the pattern are raised, giving it a three-dimensional appearance. The overall effect is a subtle, elegant, and textured background.

Tabla de **CONTENIDO**

Tabla de Contenido

Resumen - Abstract	2
Los Invisibles - Introducción	6
Súper poder de Invisibilidad - Justificación	14
La calle: Teoría de Desigualdad - Marco Teórico	18
Inspiración referencial - Referentes artísticos	36
Los Invisibles - Propuesta Artística	52
Biografía	74
Referencias	80

The background of the entire page is a light beige or tan color with a subtle, embossed geometric pattern. The pattern consists of various shapes, including squares, rectangles, and hexagons, arranged in a complex, interlocking design. The embossing creates a slight relief, giving the pattern a three-dimensional appearance. The overall effect is a textured, decorative background.

Lista de FIGURAS

- Figura 1: El baño de los locos. César Vargas Tangarife. 2017.
Litografía sobre papel, 35 x 50 cm
- Figura 2: Tabla de habitantes de calle por municipio en el
Área Metropolitana del Valle de Aburrá. DANE, 2020
- Figura 3: La escuela de Atenas. Rafael Sanzio. 1510-1512
Pintura al fresco, 500 x 770 cm
- Figura 4: Cubo de pan de 90 x 90 cm (Extracto de video: min.
7:52) Santiago Sierra. México D.F. julio de 2003.
- Figura 5: Mugre. Rosemberg Sandoval. 1999.
Performance asistido. Cali, Colombia.
- Figura 6: Serie Diez metros cúbicos, Jaime Ávila Ferrer,
2003. 10 cubos de cartón impreso, 100 x 100 cm
- Figura 7: El fiero. Stanislas Guigui. 2002-2009.
Serie fotográfica "Calle del Cartucho".
- Figura 8: El Ratón y la ratona. César Vargas Tangarife. 2014.
Fotografía análoga. 27 x 21 cm

- Figura 9: Libertinaje y desorden. Carlos Correa. 1958. Punta seca, aguafuerte y buril sobre zinc. 23.7 x 31 cm
- Figura 10: Corona Ritual, Nadin Ospina, 2001
Cerámica. 28 x 30 x 40 cm
- Figura 11: Andrajosos. César Vargas Tangarife. 2015
Instalación con ropa usada por habitantes de calle, relleno y panela.
- Figura 12: Micro sociedades II y III. César Vargas Tangarife. 2015. Grafito sobre papel. 50 x 35 cm
- Figura 13: Serie Montoneras. César Vargas Tangarife. 2015.
Cerámica cruda. 20 x 20 x 20 cm y 40 x 30 x 30 cm
- Figura 14: Cartografías de exclusión. César Vargas Tangarife. 2016. Serie de 20 grabados en metal, intervenidos con marcador, tinta, grafito, carboncillo, lápiz de color, collage, fuego, pegante amarillo, etc. 22 x 14 cm cada uno.

- Figura 15: Invisibles. César Vargas Tangarife. 2016.
Grabado-instalación con intaglios impresos sobre cartón reciclado. 24 x 24 cm cada uno.
Dimensiones variables.
- Figura 16: Agua, panela y pan. César Vargas Tangarife. 2016.
Instalación con aguapanela, pan y figuras de panela de 5 x 12 x 7 cm cada una.
- Figura 17: Interdictos. César Vargas Tangarife. 2017. Video-instalación con camisa de fuerza intervenida.
- Figura 18: Indigentia. César Vargas Tangarife. 2017
Serie cerámica de dimensiones variables.
- Figura 19: Montaje para la "Muestra de grado: Materia Revelada". César Vargas Tangarife. 2020.
Instalación con varias obras de los procesos de Integrado y Grado. 3 x 3 x 4 m. Edificio Antioquia, Medellín.

**RESUMEN
-Abstract**

Resumen

El siguiente texto es creado mediante un proceso académico fundamentado en una producción plástica, que se fue cimentando gracias al constante transitar por las céntricas vías de la ciudad de Medellín, y ayudado por la interacción con las personas que residen en ellas día y noche, naciendo la inquietud por la manera cómo la inequidad y la exclusión se apoderan y cubren con la marca de la indigencia a aquellos seres que por una u otra razón optan por habitar la calle. No entendiendo esta posición, pero respetando su decisión, presento, mediante la cerámica, el dibujo, el grabado, la serigrafía, la litografía, la fotografía y el video, formas, imágenes y gestos de cómo el ser humano puede y desea convertirse en paisaje: mimetizándose y adaptándose a su territorio, para ser parte de micro sociedades que les son beneficiosas, pero que finalmente terminan afectando su reciclado ser y alimentando su condición de invisibilidad.

Palabras clave: indigencia, inequidad, exclusión, habitante de calle, invisibilidad, artes plásticas

Abstract

The following text is created through an academic process based on a plastic production, which was cemented thanks to the constant passage through the central roads of the city of Medellín, and helped by the interaction with the people who reside in them day and night, being born concern about the way inequity and exclusion take over and cover with the mark of destitution those beings who for one reason or another choose to live on the street. Not understanding this position, but respecting their decision, I present, through ceramics, drawing, engraving, screen printing, lithography, photography and video, forms, images and gestures of how the human being can and desires to become a landscape: blending in and adapting to their territory, to be part of micro societies that are beneficial to them, but that ultimately end up affecting their recycling being and feeding their condition of invisibility.

Keywords: indigence, inequality, exclusion, homeless, invisibility, plastic arts

Los INVISIBLES

-Introducción-

*"Bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos"*
Mateo 5: 3

Desde el nacimiento del ser humano como especie, es posible referenciar un comportamiento nómada, encaminado a la consecución de tierras habitables para las nacientes sociedades. Espacios de alimentación y descanso que contribuían a la subsistencia de aquellos grupos que se fueron asentando poco a poco a lo largo del planeta, ocupando y transformando su entorno, haciéndolo favorable para su diario vivir.

Muchos de esos primeros asentamientos terminaron convirtiéndose en grandes centros urbanos, territorios de interacción a los que se fueron incorporando diferentes normas y reglas adaptadas para el beneficio de algunos pocos; creando sistemas de opresión que fomentaban la segregación de quienes no hacían parte del engranaje productivo.

Pero desde el nacimiento de estos lugares, fueron necesarios espacios públicos que comunicaran sus diferentes edificaciones, una vía o camino para ir de un lado a otro, un espacio para la circulación y el constante transitar que finalmente terminaría convirtiéndose en morada de un gran número de seres necesitados. Una simple calle transformada en confortable y cálido hogar.

Es así como desde la antigua Grecia podemos rastrear la figura enigmática de Diógenes El Cínico, aquel que pronunciase, parado al lado de Alejandro Magno: "Estoy buscando los huesos de tu padre, pero no puedo distinguirlos de los de un esclavo", y que, además, convirtió la pobreza extrema en virtud y la indigencia en filosofía de vida. Y son precisamente estos esclavos los que se pueden observar habitando aquellas vías.

Esclavos del tiempo, esclavos del mundo, esclavos de sí mismos. Esclavos de una sociedad que paradójicamente los inutiliza separándolos de lo establecido, marginándolos de la

vida "civilizada" bajo su propia aceptación y beneplácito, creando con esta actitud, cicatrices y costras sociales que hacen más fácil el vivir bajo estas circunstancias, inventando escudos psicológicos y fisiológicos que le ayudan a conservar su impalpable dignidad ante el mundo.

Son estos seres humanos y sus diferentes comportamientos, los que generan cuestionamientos acerca de la manera cómo la sociedad acepta estas dinámicas sociales y además, cómo cambia el paisaje en los lugares en que se sitúan, siendo percibidos como problemática ambulante; nómadas dentro de un territorio que abre un sinfín de caminos, uno encima del otro, como la noche abre el día, como el hambre en la cercanía; como uno más de los otros que duerme sobre el asfalto, que los acoge sin preguntar su estrato; invisibilizando su ser hasta lo más precario, asomando palpitante y sudorosa su piel mugrosa bajo los desechos reutilizables de la economía renovable; evidenciando el trajín al que se enfrenta permanentemente, día y noche, grabando y dibujando en su epidermis las marcas de la indiferencia y la exclusión.

Aunque la propuesta artística gira alrededor de la obra gráfica, el constante trabajo de campo realizado en el centro de la ciudad de Medellín para recolectar información, generó nuevas posibilidades para explorar la habitabilidad en calle, nuevas alternativas de formalización por medio de propuestas tridimensionales que ganaban poco a poco una materialidad cerámica, donde el barro terminó por convertirse en la base de mi propuesta escultórica, relacionándola con el mimetismo de un ser color terracota y el paisaje urbano que lo consume entre el polvo y la mugre de la indiferencia.

Por esta razón, tengo presentes textos referentes, investigaciones antropológicas, sociológicas, etnográficas y, también, obras de arte, como es el caso del artista español Santiago Sierra, quien afirma que su trabajo se basa en "sujetos deshumanizados y explotados por las clases de control". Integrado, además, a una permanente interacción con la miseria y la indolencia en la Comuna 10 La Candelaria, el centro de la ciudad de Medellín.

Todo lo anterior se une para cuestionar aquellos mecanismos que intentan ocultar y aprovecharse de las micro sociedades que deambulan incansablemente de un lado para otro en las calles citadinas, llevándome a crear figuras semejantes a las que diariamente se pueden ver, pero nos rehusamos a observar, esos seres invisibles capaces de habitar la calle con su teoría de la desigualdad.

**Súper poder de
INVISIBILIDAD**

-Justificación-

La invisibilidad durante la infancia es un deseo, una especie de súper poder que imagina y simula una realidad que logra que las demás personas no puedan verte, para desaparecer en cualquier momento. Ese súper poder que de niño es una forma divertida de afrontar la vida, se pierde cuando creces y te das cuenta de que el mundo de arcoíris y estrellitas solo existe en los libros o en la tele, descubres que el mundo real está lleno de guerra e inequidad y que ese poder pasa a ser una cualidad social de aquellos que deciden vivir en el espacio por donde los demás transitan.

Invisibles aquellos que habitan las calles, aquellos que no miramos a los ojos, esos cuyo rostro se esconde bajo la mugre, el consumo de sustancias alucinógenas o el anonimato que les proporciona su vida errante, salida del sistema que los excluye hasta lo más bajo y oscuro de la sociedad. Invisibles aquellos que duermen en el piso, camuflados contra el frío y el sol, cobijados con la miseria y la pobreza.

Y es gracias al constante transitar por el sector con mayor número de habitantes de calle en Medellín, y a la interacción con algunos de ellos, que comienzo a cuestionarme el por qué la sociedad estigmatiza aquellos seres por tomar la decisión de salirse de lo establecido para convertirse en paisaje urbano por autonomía, o por asumir el papel permanente de aquel personaje invisible que, a medida que envejecemos, ya no jugamos a ser.

Así es que esta propuesta artística es por ellos, por todos los que realmente habitan las calles, aquellos a los que la desigualdad envuelve con sus fuertes y excluyentes brazos de inequidad, creando realidades subyacentes que simulan espacios de un mundo, que, por nuestro propio olvido, indiferencia, miedo y distancia, invisibilizamos al igual que a nuestro pasado indígena.

LA CALLE:
teoría de
DESIGUALDAD

-Marco Teórico-

(...) la desigualdad, que era casi nula en el estado natural, extrae su fuerza y su crecimiento del desarrollo de nuestras facultades y de los progresos de la mente humana y, finalmente, se estabiliza y legitima gracias al establecimiento de la propiedad y de las leyes. Se deduce también que la desigualdad moral, (...) es contraria al derecho natural en la medida en que no se encuentra en la misma proporción que la desigualdad física, (...) que reina en todos los pueblos civilizados, ya que está claramente contra la ley natural, cualquiera que sea la definición que demos a ella, que un niño mande a un anciano, que un imbécil gobierne aun hombre juicioso, y que un puñado de gente rebosen de superfluidades, mientras que la multitud hambrienta carece de lo necesario.
(Rousseau, 1755, pág. 115).

Es una realidad que se ve en mi ciudad, pero al igual que en ella, la inequidad y desigualdad social se puede observar a lo largo y ancho del planeta, rastreándose desde épocas de faraones, reyes, amos y señores, hasta las más recientes, de líderes políticos, influencers y multinacionales. En Colombia, esta brecha se refleja en los informes económicos presentados anualmente por el Banco Mundial y el Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre - Oxfam¹, que ubican a Colombia como el segundo país con mayor inequidad en Latinoamérica en 2022, además informa que “el 1% de la población en Colombia es dueña del 81% del territorio”², cifras que permiten que nuestro país escale posiciones año tras año, terminando con uno de los índices de inequidad más altos del mundo.

1. Confederación Internacional de 20 organizaciones que trabaja en 90 países, y cuyo propósito es “hacer campaña por un futuro más justo”.

2. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-63140225#:~:text=Casi%20todos%20los%20problemas%20de,inequidad%20m%C3%A1s%20altos%20del%20mundo.63140225#:~:text=Casi%20todos%20los%20problemas%20de,inequidad%20m%C3%A1s%20altos%20del%20mundo.>

Esta condición que cada día se hace más frecuente en nuestro territorio, evidencia las disparidades que existen entre unos pocos y la gran mayoría de los colombianos, que se ven expuestos día a día a la opresión económica, política, religiosa y cultural, ejercida por quienes poseen el poder adquisitivo y que terminan discriminando y excluyendo a aquellos que carecen de él. Para comprender mejor esta situación es necesario un contraste entre los términos pobreza y exclusión, que, aunque se refieran a un mismo fenómeno, tienen una gran diferencia semántica:

La pobreza sería un fenómeno moderno que define la situación en la que se encuentra la mayoría de la población -la clase trabajadora- frente a una minoría privilegiada, y la exclusión social sería un fenómeno postmoderno que define la situación de marginación en la que se encuentra una minoría respecto de la clase media mayoritaria. (...) la pobreza es una condición, una situación, un estado, mientras que el término exclusión social tiene un carácter más dinámico y pone el énfasis en el proceso. Desde esta

perspectiva la pobreza estaría estrechamente asociada al desempleo, y la exclusión social al proceso de marginación que conduce a la negación del acceso a las instituciones y derechos que hacen posible la integración de los individuos en el cuerpo social (Jáuregui Atondo, 1997, pág. 6)³.

La desigualdad social es una problemática que sufren muchas ciudades del mundo, hasta las naciones más ricas y poderosas padecen este flagelo. En Medellín se hace visible en sus calles y en las viviendas que "adornan" las empinadas montañas que circundan el valle, aquellas que se llenan cada vez más de personas con necesidades económicas y sociales, generando un contexto de pobreza y marginación que llevan a la sociedad a una condición de indigencia⁴; que en nuestro contexto tiene una

3. <https://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/Contra%20la%20exclusion%20social.pdf>

4. Según la RAE, se entiende por indigencia (del lat. in 'no' y digerere 'disponer') el ingreso insuficiente para cubrir una canasta básica de alimentos, vestimenta, etc., para un individuo o un hogar. <https://dle.rae.es/diccionario>

forma de exclusión aún mayor, pues, para cualquier colombiano es común utilizar el calificativo indigente para llamar a las personas que carecen de un hogar, que mendigan en las calles o para referirse a aquellos seres que por una u otra razón optan por habitar la calle.

La dirigencia política de Colombia –y del mundo entero– siempre ha tenido el poder económico, manejado por unas pocas personas que controlan la nación con sus hilos de inequidad, manejando los índices de pobreza para su propio beneficio, asegurando una fuerza viva que refleja la desigualdad a través de una mano de obra barata, que sobrevive con un salario mínimo sin protestar, convirtiéndose en indigente cada que recibe el sueldo que se evapora ante la necesidad. Y es por esto que en el año 2013, el “honorable congreso de la república”⁵ decreta la Ley No. 1641, en la que se define quién es habitante de calle y cuál es su lugar de residencia habitual, estableciendo lineamientos para la

5. Que se entienda el tono irónico y sarcástico de autor.

formulación de una política pública que posibilite una atención integral, encaminada hacia aquellos seres excluidos por la sociedad y por sí mismos.

Así pues, el habitante de calle es la “persona sin distinción de sexo, raza o edad, que hace de la calle su lugar de habitación, ya sea de forma permanente o transitoria y, que ha roto vínculos con su entorno familiar”⁶. Pero es necesario hacer una diferenciación, así como lo menciona el investigador Mauricio Velilla en una entrevista para el programa televisivo La Personería Te Ve:

Habitante de calle es aquella persona que realiza actividades en la calle, vive en la calle, no tiene arraigo familiar, y si lo tiene, se desvincula totalmente de él. Y el habitante en situación de calle, es la persona que habita la calle, realiza todas sus actividades en la calle, pero, a

6. Ley 1641 de 12 julio de 2013, artículo 2, numeral b.
<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/ley-1641-de-2013.pdf>

diferencia del otro, sí tiene arraigo familiar y en las noches visita su hogar. (Personería Te Ve, 2016, min. 3:17-4:00)⁷

Teniendo claros estos conceptos, se puede vislumbrar que las bases referenciales del proyecto giran alrededor de la inequidad social que llena la realidad mundial, pero se centran en la figura de quienes hacen de la calle su hogar, teniendo como punto de partida la ciudad de Medellín, en su Comuna 10 La Candelaria; el propio centro de una ciudad innovadora, pujante, visionaria, pero también opresora y excluyente, incapaz de mirar fijamente a los ojos de quienes duermen en sus aceras y cuidan de sus calles en las oscuras y solitarias noches ciudadanas; esos seres que por una u otra razón eligieron habitar el espacio público, creando vínculos sociales que rompen con lo establecido por la sociedad conservadora colombiana. Son esas personas, sus relaciones, su entorno, sus olores, colores y su estética, la que he explorado a lo largo de mi proceso, hablando

7. Programa "Personería Te Ve": Habitante de Calle y en Situación de calle. Publicado el 18 de agosto de 2018. <https://www.youtube.com/watch?v=ej0YfQ18jgk>

con ellos, observándolos, fotografiándolos, dibujándolos y principalmente, tratando de comprender las razones por las que el ser humano se autodestruye, se olvida de su condición pensante para convertirse en un zombi callejero o en simple elemento del paisaje urbano, que no en vano, necesita aseo y mantenimiento de vez en cuando (Figura 1).

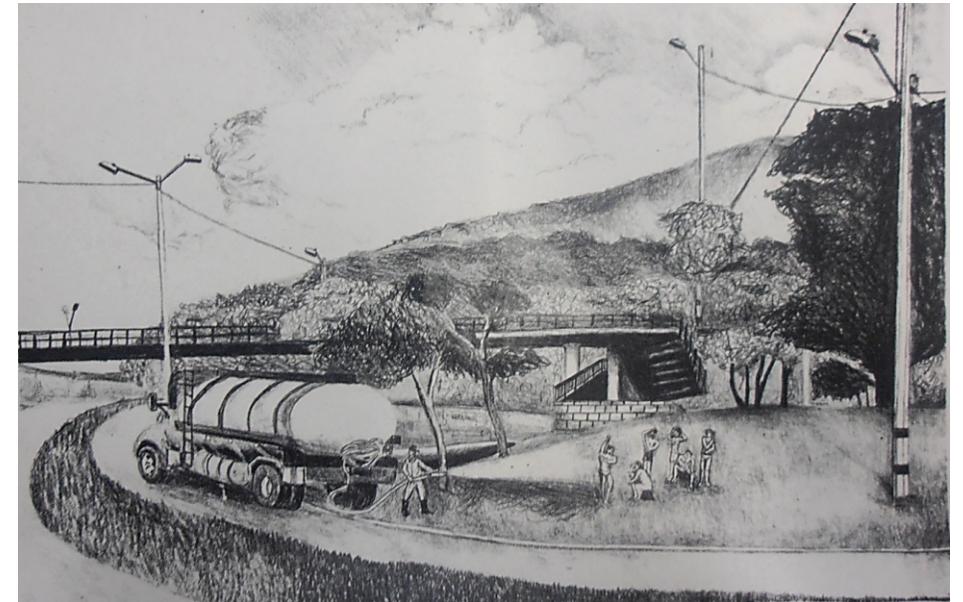

Figura 1⁸

8. Litografía hecha por el autor, que recrea una escena vista directamente en uno de los sectores de la ciudad con mayor número de habitantes de calle.

Según el último censo de habitantes de calle de Medellín y su Área Metropolitana, publicado en febrero de 2020 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, existían 3788 habitantes de calle censados, de los cuales 3242 eran hombres y solo 545 mujeres⁹. Estas cifras de entidades del sector público, en ocasiones se contradicen con otras de varias ONGs que, por ejemplo, hablan de un aumento de más del 150% de habitantes de calle en el año 2022, pasando a contar con unas 8000 personas en esta condición, según fue reportado por una de ONG local a la Secretaría de Inclusión Social de la Alcaldía de Medellín¹⁰.

Además de esto, la ciudad mantiene un flujo continuo de personas nómadas con infinidad de problemáticas, que ven en su clima primaveral y en la abundante caridad y “generosidad”

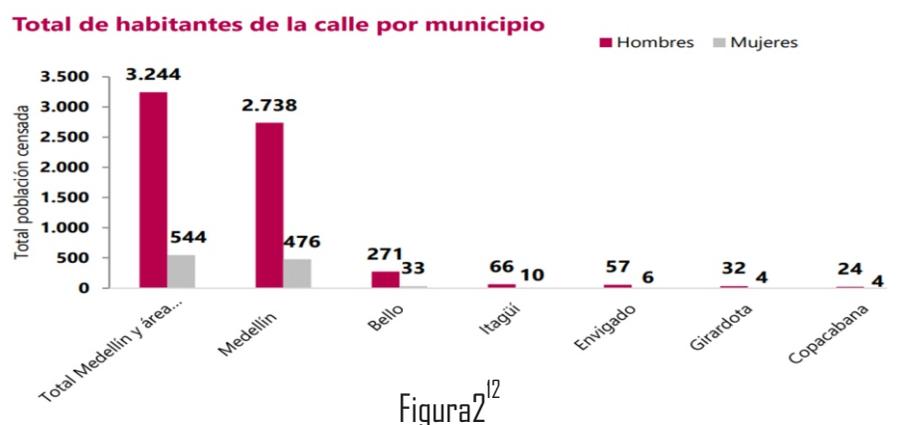
9. Censo de habitantes de calle de Medellín y su Área Metropolitana, 2019, pág. 4 <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/censo-habitantes-calle/medellin-am-2019.pdf>

10. Periódico El Colombiano. (Medellín, 2022). <https://www.elcolombiano.com/antioquia/aumento-de-habitantes-de-calle-en-medellin-A018701652>

de sus residentes, un aliciente para continuar con esta condición de vida, pues la calle no discrimina, mantiene sus puertas abiertas esperando a quien decida llegar a aumentar sus índices de miseria y exclusión. Ella abre un sin fin de caminos cruzados por horas de un constante deambular y un no tan placido sueño en cama dura de cemento, recibiendo a todos los que quieran acogerse a sus tortuosos estados bajo el anarquismo regulado. “Por eso en la calle no están todos los que son ni son todos los que están” (Ruiz, Hernández, & Bolaños, 1998, pág. 80).

En la siguiente tabla (Figura 2) se observan las cifras de los seres humanos invisibilizados por una sociedad moralista, cristiana en su gran mayoría, llena de prejuicios y pensamientos que señalan a quienes se salen de lo común y de lo bien visto por la ley celestial y terrenal, creando juicios de valor como lo mencionó Nietzsche, cuando en 1887 distinguió la clase de los señores de la de los esclavos, unos buenos y otros malos; mostrando la manera cómo la moral judeocristiana fabricó sus valores para fundamentar las bases de su emporio,

dándoles a los pobres y desprotegidos un lugar preponderante, pues “de ellos será el reino de los cielos”¹¹, tal y como lo escribió Nietzsche en su *Genealogía de la moral*: “los miserables son los buenos; los pobres, los impotentes, los bajos son los únicos buenos; los que sufren, los indigentes, los enfermos, los deformes son también los únicos piadosos, los únicos benditos de Dios, únicamente para ellos existe la bienaventuranza” (1887, pág. 46).

11. Santa Biblia, Mateo 5: 3 <https://labibliadice.org/pregunta-del-dia/mateo-53/>

12. Censo de habitantes de calle de Medellín y su Área Metropolitana 2019, pág. 6 <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/censo-habitantes-calle/medellin-am-2019.pdf>

Ya en la antigua Grecia, creadora de la democracia, se dice que existían indigentes y pordioseros que eran reconocidos por reyes y emperadores, como es el caso de Diógenes de Sinope, también llamado el cínico o “el perro” (Figura 3). Se dice que nació en Sinope hacia el año 412 a. C., vivió en las calles de Atenas y murió en el 323 a. C., convirtiendo la pobreza extrema en una virtud, demostrando que es posible vivir sin lujos ni excesos, llevando una existencia austera teniendo consigo lo más mínimo. Diógenes no escribió ningún texto, por lo que solo se cuenta con historias y anécdotas escritas por otras personas: “También cuentan haber dicho Alejandro¹³, que “si no fuera Alejandro, querría ser Diógenes” (Laercio, 1887, pág. 334).

A diferencia de lo ocurrido con el filósofo griego, en nuestro contexto, es casi imposible que una persona que se llame “cuerda”¹⁴, desee o piense calzar los zapatos de cualquier habitante de calle o estar en la piel de aquel que noche a noche,

13. Aquí se habla de Alejandro Magno.

14. Persona que tiene la mente sana y no padece ningún trastorno o enfermedad mental.

sufre las inclemencias del clima o de la fría ciudad, abrigándose bajo el calor de un poste de luz o de una pequeña "pipa"¹⁵ que hace que su realidad sea suya y de nadie más.

Figura 3¹⁶

15. Artefacto casero elaborado por los habitantes de calle para el consumo de sustancias alucinógenas.

16. En esta pintura se observa a Diógenes sentado en el centro de las escaleras en un detalle del fresco La escuela de Atenas de Rafael Sanzio (1483-1520), realizada en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano entre 1510 y 1512.

http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/filosofos-de-grecia_8357/1

Filósofos, médicos, ingenieros, artistas, colombianos y extranjeros, olvidan sus profesiones y nacionalidades en "ollas"¹⁷, aceras o en las orillas del río de la ciudad de la eterna primavera; equiparándose unos con otros bajo el uniforme oloroso y andrajoso de la indigencia y la miseria. El sacerdote Javier de Nicolás¹⁸ mencionó que les es posible vestir mejor, pero es más conveniente cargar con su mugre para provocar mayor impacto ante sus posibles benefactores (Ruiz, Hernández, & Bolaños, 1998), o por el contrario causar una reacción de rechazo en las personas que los ven como seres extraños, peligrosos o hasta demoníacos.

El habitante de calle como elemento visual carga con un estigma de inmundicia y prejuicios sociales que lo ayudan en el contexto callejero, pero que a la vez lo marginalizan y ubican, por su apariencia física, en el último eslabón de la cadena adquisitiva, la que enfrenta día a día con su comportamiento anárquico,

17. Edificación, lugar o zona que sirve para el tráfico y consumo de sustancias alucinógenas.

18. Sacerdote salesiano italiano que dedicó su vida a trabajar por la niñez colombiana.

salido del sistema económico por el cual es oprimido, del cual es carroñero habitual, el gallinazo que hurga en los desechos de su vida y de las de otros; hallando basura, suciedad, amistades y esperanza en el reciclaje de experiencias, saberes y cartones que le facilitan su supervivencia en un entorno agreste, en donde es dueño y a la vez extraño. Pero, cómo están de engañados los que se creen excluidos mientras montan sus embarcaciones de cartón por los límites de la pobreza, imaginándose por fuera del establecimiento, pero ignorando -tal vez conscientemente- que solo es un engranaje más en la cadena productiva, el encargado de recolectar lo supuestamente inservible para reutilizarlo en la construcción de una mejor sociedad en la que él no tiene cabida.

Generalmente, en lo más bajo de las comunidades puede observarse un constante desorden y desacuerdo con lo establecido, una interminable lucha contra lo recto y correcto que termina por hacer florecer lo abyecto, concentrando todo lo repugnante de una ciudad en figuras anónimas que suelen señalarse sin dudar; seres invisibles que se pueden desechar

camuflándolos, mostrando lo moralmente correcto de una sociedad capitalista que olvida lo natural, cambiando lo humano por mundano, buscando culpables sin ver soluciones y atacando sin compasión a quienes tomaron la decisión de vivir una vida nómada, una vida que la mayoría solo observa desde las ventanas de los medios de transporte o desde la seguridad de la acera del frente.

INSPIRACIÓN
Referencial
-Referentes artísticos-

Escribir sobre una obra que haya marcado mi proceso académico sería como encontrar una aguja en un pajar, como también lo es pensar en un sólo artista que marque una diferencia. Así pues, comencé preguntándome por los artistas que mueven mis sentidos estéticos. Miguel Ángel fue el primero que se me vino a la cabeza, con la exaltación que hizo del ser humano; pero no. Luego pensé en Pedro Nel Gómez, que al igual que el primero le gustaban los murales y las obras monumentales, además de su grandiosa demostración de admiración por la vida cotidiana a través de un arte social, pero tampoco llenaba totalmente mis expectativas, aunque ambos eran algo viejos y pertenecían a épocas diferentes, los relacionaba con la forma como enaltecieron, a su manera, al ser humano.

Con esa gran pregunta a cuestas, decidí revisar referentes contemporáneos que de una u otra manera influyeran este proyecto artístico, y coincidentalmente, me topé con uno europeo y otro colombiano: Santiago Sierra y Rosemberg Sandoval. El primero, artista español, licenciado en Bellas Artes,

nacido en Madrid en 1966. Su arte desafía y critica las formas de poder que esclavizan a las clases sociales y obreras más desprotegidas. Irreverente, polémico y mordaz en su lenguaje; en su obra *Cubo de pan de 90 x 90 cm*, crea un cubo de pan de ese tamaño para regalárselo a algunos habitantes de calle en Ciudad de México en el año 2003, como se puede ver en la Figura 4.

Figura 4¹⁹

19. http://www.santiago-sierra.com/200305_1024.php

En esta intervención, Sierra consiguió repartir esta gran cantidad de pan entre los habitantes de calle de un albergue de Ciudad de México, pero ¿acaso cien o mil panes de este tamaño alcanzarían para terminar con el hambre mundial? ¿Acaso podría atacarla en mi país o en mi ciudad? Es así como este cubo de harina y levadura detonó interrogantes que me llevaron a realizar un trabajo de campo con algunos grupos sin ánimo de lucro que realizan actividades en pro de las personas en situación de calle del centro de Medellín, como el obsequiarles agua de panela con pan todos los jueves en la noche.

Esta fue una nueva manera de interactuar con los habitantes de calle, sin que se sintieran amenazados o agredidos, posibilitando una forma diferente de acercamiento, permitiendo diálogos e imágenes que normalmente están ocultas al transeúnte corriente y generando nuevos procesos creativos a partir de la interacción directa con aquellos seres humanos.

El segundo artista, el colombiano, el criollo, fue por el que

finalmente se encaminó la búsqueda; pero no por estar totalmente de acuerdo con su obra, sino todo lo contrario. Rosemberg Sandoval, nacido en 1959 en Cartago, Valle del Cauca, con su arte polémico, desafiante y su performance *Mugre* de 1999 (Figura 5), marcó una direccionalidad en mi qué hacer, no por la acción que realizó con el habitante de calle a cuestas, sino por el comentario hecho por el artista en el año 2004 durante una entrevista concedida al alemán, Hans-Michael Herzog, en el que afirmó que el “indigente con el que rayó, fue un instrumento, sólo lo utilizó y lo desechó como lo hace la sociedad”²⁰.

A diferencia de éste, mi propuesta, de alguna forma alude a esta misma transgresión de la moral y crítica social, pero de una manera sutil y digna con los otros, sin cruzar la línea de la porno-miseria que hace que se visualicen como un fenómeno problemático y no como seres humanos que necesitan ayuda, atención y cuidado.

20. Conversación entre Hans-Michael Herzog y Rosemberg Sandoval. Bogotá, 30 de enero de 2004. <http://www.rosebergsandoval.com/entrevista.html>

Figura 5²¹

El trabajo de estos dos artistas lo pude conocer ya comenzado el proceso de Integrado, pero recién llegado al Alma Mater tuve la oportunidad de ver en el Museo de la Universidad de Antioquia la obra Diez metros cúbicos (Figura 6) del artista colombiano Jaime Ávila Ferrer, nacido en Boyacá en 1966. En esta muestra tuve el primer acercamiento a una obra gráfica que se

21. <https://twitter.com/MuseolaTertulia/status/1282042440606785536>

convertía en algo tridimensional por medio de la repetición de un módulo o teselación. En ella muestra diez mil cubos de cartón impresos con fotografías de sectores con problemas de urbanismo, de diez ciudades latinoamericanas que visitó entre el 2001 y el 2003, para dar la impresión de ciudades cuadriculadas, ciudades donde sus habitantes se apilan uno encima del otro creando arquitecturas imaginarias a partir de la unión de formas urbanas reconocibles.

Figura 6²²

22. <http://www.nhgaleria.com/jaime-avila->

Fue esa forma de manejar la bidimensionalidad para transformar el espacio lo que más me interesó de la obra de Ávila, aunque es de admirar cómo su propuesta se mueve por varias técnicas sin encasillarse en ninguna, reconociendo su serie fotográfica *La vida es una pasarela* como una de sus mejores obras, en la que retrata a varios habitantes de calle, mostrando sus rostros desnudos, sin más maquillaje que la mugre que día a día les proporciona la vida, aprovechando los recorridos que hacía como peatón para crear vínculos con aquellos que viven en las calles y así lograr las imágenes que algunos catalogan como porno-miseria, solo por mostrar una realidad que todos vemos pero que pocos observamos.

Pero hay varios artistas interesados en retratar esos aspectos del bajo mundo de las sociedades. En 1996 llegó a Colombia el francés Stanislas Guigui, fotógrafo nacido en París en 1969. Arribó a nuestro país persiguiendo el amor, pero se encontró con la violencia, la marginación y pudo observar con sus propios ojos "miles de vagabundos que rondan las calles de Bogotá"²³;

23. Aparte de su biografía web. <https://stanislasguigui.com/fr/page-16322-bio>

consiguiendo autorización para fotografiar a los habitantes del antiguo "Cartucho"²⁴ de esta ciudad; viviendo con ellos durante tres años, sintiendo en carne propia la vida de la pobreza y la violencia, escudándose en su cámara y disparando flashes al lado de "treinta y ochos"²⁵ (Figura 7), pipas artesanales y filosos cuchillos; cobijándose con el barrio e intentando conseguir una cercanía con quienes habitaron este lugar.

Y es esa forma de trabajo, esa metodología, ese acercamiento al ser humano en su obra lo que creó un paralelo con la mía, un puente que terminó asemejándose con mi trabajo de campo en el centro de Medellín, donde para retratar a un habitante de calle es necesario crear un vínculo con él para que te permita

24. Nombre dado a una calle del barrio Santa Inés, que a finales de los 90's fue demolido por convertirse en una zona de alta peligrosidad debido a la invasión descontrolada de traficantes de droga, habitantes de calle, delincuencia y prostitución (Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Integración Social, 2010).

http://www.academia.edu/14931161/El_Cartucho_Del_Barrio_Santa_In%C3%A9s_al_Callej%C3%B3n_de_la_Muerte_Secretar%C3%ADa_de_Integraci%C3%B3n_Social

25. Revólver de calibre 38 mm, comúnmente utilizado por delincuentes para sus fechorías.

apuntarle con el lente, para que permita ser inmortalizado en una fotografía sin que parezca vulgar o aprovechado, sin que sea visto como porno-miseria por tratarse de personas que están fuera de lo establecido, por tratarse de seres que son considerados incapaces de decidir su propio destino, pero que merecen respeto e igualdad, y que, compartiendo la posición de Guigui, no me sirvo de las personas que retrato, sino que intento generar un vínculo, así sea momentáneo e irreplicable como el logrado en la figura 8.

Figura 7²⁶

26. <http://www.stanislasguigui.com/en/portfolio-25634-0-40-calle-del-cartucho.html>

Figura 8²⁷

27. "El Ratón y la ratona". Fotografía análoga tomada por el autor en uno de los recorridos por el centro de Medellín y revelada en los laboratorios de fotografía de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.

Pero entre aquellos artistas u obras que movieron mis cimientos estéticos y artísticos, no puede faltar la obra gráfica del artista Carlos Correa, paisano nacido en Medellín en 1912 y fallecido en 1985. Estudió con el Maestro Pedro Nel Gómez, teniendo como compañera a la Maestra Débora Arango, siendo de los pocos que en su época crearon obras con compromiso social y en contra de la represión de las dictaduras.

Entre sus obras gráficas más importantes está su serie de grabados *El Mundo es Libre - Las Trece Pesadillas*, en las que muestra, por medio de veintiséis estampas, la realidad de la Colombia de finales de los años cuarenta y principio de los cincuenta del siglo XX.

En *Libertinaje y desorden* (Figura 9), se puede observar su marcada convicción comunista, destacándose en su obra la denuncia social y un pensamiento humanista que ataca desde las tramas de sus grabados a los poderes establecidos, causantes de las injusticias de la época: el gobierno, Estados Unidos, la cúpula militar y la iglesia católica... cosas que hasta

ahora no han cambiado mucho. Es por esto por lo que, aunque su obra fue realizada a mediados del siglo pasado, aún hoy es más actual que muchos artistas contemporáneos.

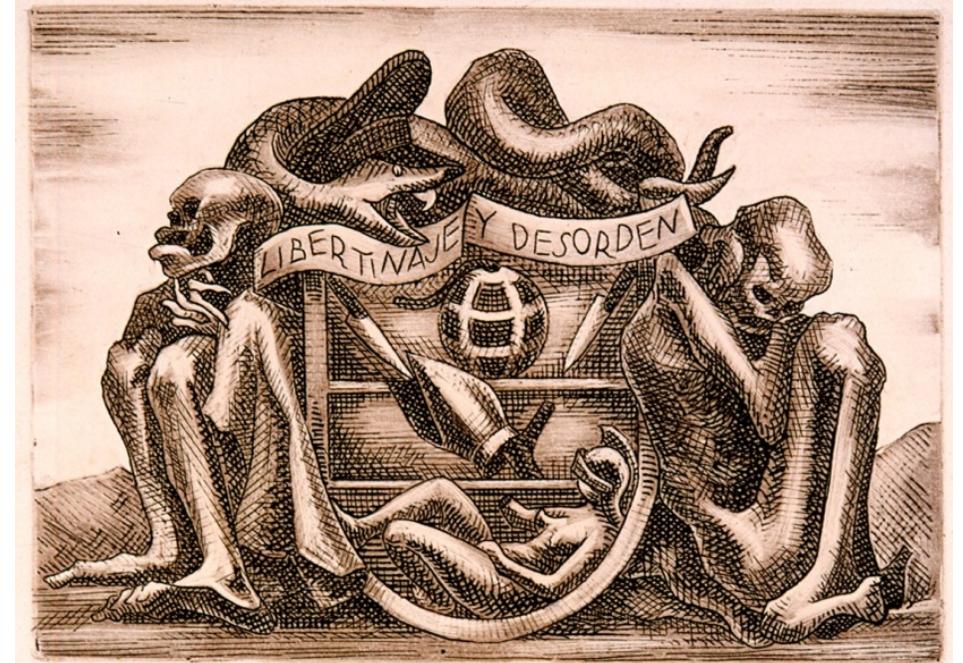

Figura 9²⁸

28. <https://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte/obra/libertinaje-y-desorden-apl459>

Y aunque no es muy controversial o polémico en su estilo, el bogotano Nadín Ospina nacido en 1960, ha estado presente en mi obra desde que el barro tomó el lugar que se merecía, ampliando un abanico de posibilidades artísticas a partir de la tierra misma, permitiéndome volver a las raíces ancestrales de nuestras culturas, que invisibilizamos o llevamos a la extinción por la imperante necesidad de la occidentalización.

Y es precisamente esa relación intercultural la que le interesa a Ospina, como lo evidencia su obra *Corona ritual* (Figura 10), perteneciente a su serie *Viaje al fondo de la tierra* donde la explota por medio de la cultura popular actual: "Retomando el tema de lo precolombino que es el gran símbolo de nuestra pasada cultura, de una cultura perdida, que sigue siendo casi como una marca nacional; yo tomo eso y luego tomo la parte de los medios de comunicación, de la cultura, casi como mostrando un autorretrato social, mostrando qué somos"²⁹

29. Palabras del artista en la Séptima Bienal de la Habana. (2000). <https://www.utadeo.edu.co/es/comunidad/artes-plasticas/42/nadin-ospina>

o exhibiendo una realidad o aquello en lo que nos podemos convertir en un futuro cercano.

Figura 10³⁰

30. <https://nadinospina.org/obras/>

LOS
INVISIBLES

-Propuesta artística-

Desde sus inicios, la propuesta artística realizada a lo largo de mi proceso académico tuvo un tinte social, enmarcándose primero hacia el lado de la inequidad; un fenómeno evidente en muchos lugares del mundo, aunque en Colombia hace parte de las cifras de pobreza que emiten las casas encuestadoras, pero es visible en cualquiera de las calles de nuestro territorio.

En el año 2015, en clase de Escultura III, comenzaron a cambiar los interrogantes en cuanto a si la desigualdad social es una causa de los poderes económicos o es un fenómeno inherente al ser humano. La desigualdad genera ricos y pobres, doctores y mendigos, pero entonces ¿qué hace que una persona tome la decisión de vivir en la calle, habitarla llevando auestas su hogar y su existir? Esa habitabilidad en calle se convirtió en mi búsqueda personal, ese motor que impulsa mi proyecto hacia campos desconocidos, experimentando técnicas y materiales que me ayudan a profundizar en el mundo callejero, caminando por sus aceras y callejones, interactuando con sus habitantes y recolectando información que me ayude a generar posibles ideas, que florezcan desde la mugre y el mal olor.

Y fue así como nació *Andrajosos*, una propuesta escultórica creada a partir de ropa usada, donada por habitantes de calle del centro de Medellín, la cual fue llenada en su interior para dar la apariencia de cuerpos durmientes tirados en el piso y expuesta en el *hall* de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquía. Para esta intervención (Figura 11) dispuse cinco supuestos cuerpos cubiertos con ropa vieja y andrajosa, que apoyaban su cabeza sobre bloques de panela que simulaban almohadas.

Después de esta intervención, el tema se fue aclarando a medida que me adentraba más y más en el bajo mundo, en el mundo de la calle, el mundo de la pobreza, la mendicidad, las drogas, la prostitución y la violencia. El recorrer diariamente este universo me dio herramientas para interactuar con sus moradores, con aquellos que viven el día a día con su hogar al hombro, aquellos que intentan sobrevivir en un mundo que los señala y excluye por ser diferentes, por no encajar en la sociedad construida a su alrededor y por querer vivir fuera de lo establecido.

Figura 11³¹

Pero aquellos seres humanos olvidados, consiguieron por naturaleza propia, generar espacios de armonía que los muestran como seres sociables, seres capaces de interactuar con sus semejantes, personas que se revelan ante el otro tal y

31. Cabe aclarar que luego de la manipulación de las prendas donadas, el autor tuvo picazón o rasquiña en su cuerpo durante varios días, posiblemente ocasionado por insectos que estaban en la ropa.

como son, sin ocultar su condición. Estas zonas de convivencia o mal llamadas zonas de tolerancia son utilizadas por los habitantes de calle para el consumo de alucinógenos, pero también para crear vínculos afectivos o amistades que en la calle "valen un ojo de la cara".

En este aspecto se basaron las series *Micro sociedades* y *Montoneras* (Figuras 12 y 13). La primera, una serie de cuatro dibujos en grafito y la segunda, esculturas hechas a mano en arcilla gris sin quemar para dar la sensación de fragilidad que presentan estos seres. En ambas propuestas es posible observar una abstracción de personas cubiertas, como durmiendo en posición fetal. Formas anatómicas que se yuxtaponen formando un entramado orgánico que se puede observar de forma bidimensional en los dibujos, pero que al igual que lo hace Jaime Ávila, lo saco del terreno plano y lo llevo a la tridimensionalidad por medio del barro, influido además por la película documental Gamín de Giro Durán (Durán, 1977)³², en la

32. <https://www.rtvcpplay.co/peliculas-documentales/gamin>

que se puede observar cómo los gamines o niños de la calle se amontonan en un andén para poder dormir cómodamente y cobijados del frío.

Figura 12

Y fueron esas aceras y sus calles, las arterias del centro de la ciudad, las que llevaron por el torrente gráfico mi proceso artístico, aprovechando al máximo técnicas como el grabado o

el dibujo para encaminar mi propuesta hacia la repetición por medio de matrices de hierro representando el mapa urbano de la Comuna 10 La Candelaria, lugar con el mayor número de habitantes de calle en Medellín.

Figura 13

De este constante caminar recolectando información, fueron surgiendo ideas claras a medida que reconocía lugares de encuentro, lugares de consumo, de alimentación y hasta de

limpieza, por los que diariamente transitaba observando meticulosamente sin levantar sospecha, para luego consignarlas en mi bitácora que contenía mapas con el recorrido diario, que terminarían convirtiéndose en la propuesta gráfica *Cartografías de exclusión* (Figura 14), serie de veinte grabados sobre cartón, intervenidos con diferentes materiales y técnicas, en los que se muestra la crudeza de las calles y la manera cómo se visibilizan algunas fronteras o sitios comunes para quienes las habitan día y noche.

Figura 14

La calle comienza a ser ese paisaje que se habita, aquel que se recorre mientras se vive en él. Así como el frío concreto se adhiere y se convierte en la piel de aquellos que sueñan sobre un duro colchón, esos que sin importar el clima duermen sus viajes placenteros sobre aceras y calles, convirtiéndose en simple paisaje urbano, que se ignora, que se pasa de largo, que se esconde, que se invisibiliza.

Así surge, *Invisibles* (Figura 15), una muestra de cómo un espacio puede convertirse, con la suma de individuos, en un lugar para habitar, un lugar cubierto por cada uno de los integrantes de esa micro sociedad que se une a través del fumar, del comer, del reciclar, del cartón, que es el principal material de la propuesta. En cartones reciclados imprimo un intaglio con una imagen de una de las zonas del centro de Medellín con mayor presencia de habitantes de calle, creando una cartografía que permite una modulación, una red de venas que se articulan para convertirse en paisaje artístico.

Figura 15

Pero aquí no paró la búsqueda y la experimentación se volvió pan de cada día, continué dibujando, leyendo y escribiendo a la vez, durmiendo poco, comiendo menos y creando más; ayudado por mis paseos peatonales acompañados de disparos fotográficos, un tanto encubiertos para captar la cotidianidad sin escenas

simuladas o de mal gusto. Escenas que terminaban siempre enfocando seres humanos tirados en calles y aceras, a la intemperie o cubiertos con un sinfín de materiales y colores; humanos creando paisajes con solo existir, en su solo dormir.

Aquellos personajes errantes y sin hogar en el fondo son seres humanos sensibles, que duermen, respiran, ríen, lloran, juegan y comen. Pero ¿es posible saciar el hambre de un habitante de calle con un vaso de aguapanela con pan? ¿Eliminar ese dolorcito que nos perfora el alma y nos recuerda lo vulnerable del ser? El hambre que se sufre y se siente sin distinción, al igual que la calle, no distingue estrato ni condición y abre los brazos como el hambriento cuando le regalan algo de comer.

Y es precisamente el invitar al espectador lo que posibilita la propuesta *Agua, panela y pan* (Figura 16). Instalación que consta de varias figuras hechas de panela, que representan personas durmiendo tiradas en el piso, dispuestas en el centro de una mesa, y a cuyos costados se encuentran una bolsa llena de panes y una olla con agua de panela caliente. A partir del olor

se genera la invitación a observar, a comer, a beber, y por un momento, intencional o no, a ponerse en el lugar de aquel ser que todos los jueves en la noche recibe con alegría y agradecimiento un poco de compasión y cariño representados en un pan con aguadulce; demostrando que la calle no rechaza y que nadie está excluido de pertenecer al club de los invisibles, convirtiendo al espectador en uno más que recibe un vaso de aguapanela con pan.

Figura 16

Así como el hambre es un problema que ataca el cuerpo desde el estómago, para la mayoría del pueblo colombiano los habitantes de calle son vistos como la plaga de la sociedad, seres improductivos, salidos de toda norma, a quienes se debe reprimir y controlar por medio de leyes creadas para el beneficio de los grandes poderes. Por eso, la Alcaldía de Medellín promulga el Decreto No. 1500 de septiembre 22 de 2014, "por medio del cual se establece una ruta de atención al habitante en situación de calle, adulto farmacodependiente y con discapacidad mental absoluta con el propósito de restablecer sus derechos"³³. Una ley para declarar dementes a personas enfermas, personas que dependen de su kit para dosificar su estado emocional, pero seres humanos capaces de decidir su propio destino, o eso es lo que se piensa...

La video-instalación *Interdictos*³⁴ (Figura 17), lleva esa carga de represión capaz de crear mitos, capaz de configurar la

33. https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/d_alcamed_1500_2014.htm

34. La "interdicción" es el estado en que deviene la persona a quien se le declara incapaz de determinados actos de la vida civil y que es, por ello, privada de la administración de su persona y bienes. En este sentido general, interdicción e incapacidad son equivalentes.

demencia alrededor de la habitabilidad en calle o el simple hecho de reciclar. Así, por medio de la reproducción de un video se observa una camisa de fuerza arrastrada por zonas con alto número de habitantes de calle en el centro de Medellín, la cual contiene apartes del Decreto en cuestión pintados a mano con letras reservadas con látex, evitando que la mugre del piso por donde se arrastra la prenda se adhiera a él y pueda leerse el texto en la camisa, que se dispone junto con el video.

Figura 17

Convertir en realidad ese juego con el que, de niños, a modo de advertencia nos engañaban: ¡No hagas esto que te lleva el loco! ¿Loco? ¿Cuál loco? Tal vez el desplazado, al que le pegaba la mamá, a quien violaba el padrastro, el drogadicto, el ladrón o simplemente al que le gusta la calle para vivir porque en ella manda es él, porque en ella no paga arriendo, no paga servicios y además se consigue la comida, a veces sin trabajar.

Y precisamente hay unos actores que pasan desapercibidos entre los que habitan la calle, personas que no duermen en ella, que de una u otra manera tienen donde llegar en la noche. Entonces, ¿cómo reconocer a aquel que está en situación de calle? ¿Por su apariencia? Entre estos encontramos aquellos hermanos que pierden su tierra, su lugar de vivienda, su cultura, para llegar a los bosques de concreto a pasar necesidades, a intentar conseguir una manera de sobrevivir en un mundo agreste, lejos del suyo, diferente en costumbres y tradiciones.

Eso es lo que pasa con algunas familias de la cultura Embera³⁵, que en ocasiones podemos observar tiradas en aceras de pueblos y ciudades, pidiendo un plato de comida en lenguas indescifrables o una moneda que no necesitan en sus tierras, dando las gracias a los transeúntes que se apiadan de su cultura o que se compadecen de los niños que frecuentemente acompañan a las mujeres encargadas de mendigar, ya sea por supervivencia o simple negocio.

Con la serie *Indigentia* (Figura 18), se muestra una posible realidad futura, en la que los integrantes de cualquier cultura indígena, en especial la Embera, podrían ver la manera cómo los suyos, posiblemente, rindieron tributo y alabanzas a las mujeres encargadas de la sobrevivencia de la raza, de su perduración en el tiempo. Y es el barro el medio perfecto para llevar a cabo esta recreación, por su significado ancestral y por la cercanía y el amor que tengo por la cerámica.

35. Pueblo indígena que habita en algunas zonas de las regiones Andina y Pacífico de Colombia.

Figura 18

Esta es, en pocas palabras, mi trayectoria por la academia, mi propuesta artística salida desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia; un camino con tropiezos y satisfacciones, de *ires y venires*, de aciertos y desaciertos, experimentaciones y aprendizajes. Un caldo de universidad que está listo para seguir creciendo, para salir a la calle a ser persona antes que artista, que está listo para correr a tocar puertas y así no llegar a ser uno más de *los invisibles*.

Pero la vida en la universidad tendría deparados otros designios, al igual que a toda la humanidad, pues, mientras la serie Indigentia seguía creciendo en cantidad y tamaño, se realizaba todo lo concerniente al montaje de la "Muestra de grado: Materia Revelada" (Figura 19)³⁶; además, nos dimos cuenta que todos, ricos, pobres, presidentes y habitantes de calle, estaríamos confinados a nuestro hogar, aunque aquellos que no lo tenían resultaron siendo los reyes de la soledad de la pandemia y terminaron reinando sobre lo que ya les pertenecía: la calle.

36. La "Muestra de grado" es una exposición donde se exhibe alguna o algunas propuestas realizadas durante el proceso académico en las áreas de Integrado y Grado. Allí, se consolida la propuesta artística del estudiante durante varios semestres (Integrado I, II, III, IV y Grado: I y II; para la versión 6).

Figura 19 ³⁷

37. El montaje se realizó en las instalaciones del Edificio Antioquia, ubicado en el centro de la ciudad de Medellín, aunque por el confinamiento y las restricciones sanitarias derivadas por la COVID-19 (reportada por primera vez en China, en diciembre del año 2019), no se pudo abrir al público y fue desmontada sin que se culminará el pacto entre la obra y el espectador, silenciando la palabra de más de 20 artistas-estudiantes que soñábamos con esa interacción entre nuestras creaciones y los visitantes a la exposición. La propuesta contenía los intaglios de la serie Invisibles (2016) y su matriz de hierro enmarcada, algunas esculturas del proyecto Agua, panela y pan (2016) y algunas piezas de la serie cerámica Indigentia. Materia Revelada, 2020, min. 3:21-4:18) <https://www.youtube.com/watch?v=FZLqhuklWbU&t=22s>

Invisibles

El ser de las calles ostenta su invisibilidad y, justamente por ello, se convierte en fuente de inquietud para todo poder instituido: es visto porque se visibiliza, pero no puede ser controlado, porque es invisible (Delgado, 1999, pág. 17).

Sin miedo y sin prevenciones un hombre se acerca a otros que por diversas situaciones en sus vidas tuvieron que, cobijarse con el desamparo, alimentarse con la espera y vestirse con la dureza de la calle, haciéndolos cada vez más grises, opacos, más *indigentia*. Él no pregunta, mira y se conmueve ante su habitar adusto y deshumanizante en la ciudad; camina y recorre al igual que ellos su no-cocina, no-sala, no-habitación, no-baño, en definitiva, su no-hogar hecho de andenes y de indiferentes tránsitos.

Luego este hombre se va, para hacer de dicha experiencia una imagen nítida y directa que nos deja sin posibilidades de voltear la cara para evadir o de cerrar los ojos para omitir, está ahí, siendo pared, suelo, objeto, testimonio que reclama nuestro papel como testigos de esa realidad que creemos lejana o

siempre del otro. Así, estamos frente y en la instalación *Invisibles*, conformada por un grabado (intaglio) de gran formato sobre cartón reciclado, que expone la cartografía de la zona de Medellín con más habitantes de calle; a lo que se suman las piezas *Indigentia* y *Tirados*, esculturas de terracota en mediano formato y de cemento en pequeño formato, respectivamente, donde el cuerpo de dichos habitantes y sus gestos son exaltados mediante su modulación, multiplicación y presencia enfática en un espacio que no es la calle, pero si el camino o el lugar en el que es cuestionada nuestra actitud frente a aquellos que hemos hecho *Invisibles*.

Lindy Márquez
Docente Facultad de Artes

BioGRAFÍA

César Vargas Tangarife

Medellín, Colombia, 1980

Estudios

- 2023 Maestro en Artes Plásticas. Universidad de Antioquía, Medellín, Antioquia.
- 2021 Diplomado en Pedagogía Waldorf. Universidad de Antioquia y Colegio Isolda Echavarría. Itagüí, Antioquia.

Exposición individual

- 2023 Invisibles. Museo MAJA, Jericó, Antioquia.

Exposiciones colectivas

- 2022 Entre Tintas e Intaglios. Casa de la Cultura de Caldas, Antioquia.
- 2022 Exposición Encuentro de Artistas Grabadores. Museo MAJA, Jericó, Antioquia.
- 2022 III Encuentro de Artistas Grabadores. Comfama Perpetuo Socorro, Medellín.
- 2021 ExpoArtesano. Artista invitado Fundación BAT. Medellín.
- 2021 20/20 Materia Revelada. Muestra de grado 2019-II. Edificio La Naviera. Medellín.

- 2021 III Salón de Gráfica Universitaria. Universidad El Bosque. Bogotá.
- 2021 Exposición Colectiva "Re-Emerger". La Sucursal Galería de Arte. Medellín.
- 2020 1a Galería y Subasta Virtual de Estudiantes de Artes de Antioquia. Medellín
- 2020 El dibujo permanece. Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Universidad de Antioquia. Medellín.
- 2019 I Salón de Gráfica Universitaria. Universidad El Bosque. Bogotá.
- 2019 VI Salón BAT de Arte Popular. Cámara de Comercio. Medellín.
- 2019 VI Salón de Grabado. Museo El Castillo. Medellín.
- 2018 Encuentro de Artistas Grabadores. Parques del Río Medellín.
- 2018 Digna Rebeldía. Tras el vestigio de la gráfica testimonial. UNICAMP. Campinas, Brasil. 2018
- 2018 1ª Muestra de Estudiantes de Fotografía. Centro Cultural Facultad de Artes, Universidad de Antioquia. Medellín.

- 2018 Procesos Alternativos - Exposición Colectiva de Fotografía, Biblioteca Carlos Gaviria Díaz. Medellín.
- 2017 Entre Líneas – Exposición Área Gráfica, Facultad de Artes, Universidad de Antioquia, Medellín.
- 2017 Taxonomía de una "Olla", Palacio de Bellas Artes de Manizales, Manizales.
- 2017 Exposición Colectiva "Espacios Mutables", Edificio Antioquía, Medellín.
- 2017 Encuentro de Grabado en Espacio Público, Galería Neebex - American School Way, Bogotá.
- 2016 "Inflexiones de lo político, regímenes de lo poético", Centro Cultural Facultad de Artes Universidad de Antioquía, Medellín.
- 2016 Muestra Convocatoria para Auxiliares Administrativos Museo Universitario Universidad de Antioquía, Medellín.
- 2015 Muestra Convocatoria Auxiliares Administrativos, Museo Universitario Universidad de Antioquía, Medellín,
- 2011 Salón de Arte "Contemporáneos III", Corporación Cultural Poncherazo - Facultad de Artes Universidad de Antioquía, Amagá, Antioquía, Primer puesto.

Referencias

- Ávila, J. (2003). Diez metros cuadrados [escultura]. NH Galería, Cartagena de Indias, Provincia de Cartagena, Colombia. (Publicado el 23 de agosto de 2013). [http://www.nhgaleria.com/jaime-avila-](http://www.nhgaleria.com/jaime-avila)
- Claude-Antoine, Ina y Uno Ltda. Giro Durán. 1977. Gamín [Película documental]. Colombia. [https://www.rtvplay.co/peliculas-documentales/gamin.](https://www.rtvplay.co/peliculas-documentales/gamin)
- Correa, C. (1950). Libertinaje y desorden [Grabado en metal]. Colección del Banco de la República, Bogotá, Colombia. (Actualizado el 2 marzo de 2022). <https://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte/obra/libertinaje-y-desorden-ap1459>
- DANE (2020). Censo de habitantes de calle de Medellín y su Área Metropolitana, 2019. Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Colombia. <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/censo-habitantes-calle/medellin-am-2019.pdf>

- Decreto 1500, de 2014. "Por medio del cual se establece una ruta de atención al habitante en situación de calle, adulto farmacodependiente y con discapacidad mental absoluta con el propósito de restablecer sus derechos". 22 de septiembre 22 de 2014. https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_1500_2014.htm
- El Colombiano. (24 de septiembre de 2022). Habitantes en calle crecieron casi un 150% en 3 años. https://www.elcolombiano.com/antioquia/aumento-de-habitantes-de-calle-en-medellin-A018701652?fbclid=IwAR0HsgH7sleYhFiDv8-RYRMIPkN_50nS3qPWqDRM8m3D-5_gEuarRHRD1b4
- Enciclopedia Jurídica. (2020). Interdicción. En Derecho civil. <http://www.encyclopediajuridica.com/d/interdicion-civil/interdicion-civil.htm>
- Guigui, S. (2002-2009). Calle del Cartucho. Stanislasguigui.com. <http://www.stanislasguigui.com/en/portfolio-25634-0-40-calle-del-cartucho.html>

Herzog, H. (2005). Cantos / Cuentos colombianos. Arte Colombiano contemporáneo. Zurich, Hatje Cantz Verlag, Ostfildern, pág. 206-228. <http://www.rosebergsandoval.com/entrevista.html>

- <https://dle.rae.es/diccionario>
- <http://www.rosebergsandoval.com/entrevista.html>
- Jáuregui Atondo, R. (1997). Contra la exclusión social. Gizarte zerbitzuetarako aldizkaria = Revista de servicios sociales (30), 6. <http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/Contra%20la%20exclusion%20social.pdf>
- Laercio, D. (1887). Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres. (Traducido por J. Ortiz y Saenz, Trad.) Madrid. Luis Navarro Editor.
- Ley 1641 de 2013, artículo 2, numeral b. "Por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política pública social para habitantes de la calle y se dictan otras disposiciones". 12 julio de 2013. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/ley-1641-de-2013.pdf>

- Museo La Tertulia [@MuseolaTertulia]. (2020, julio, 11, 3:01 p.m.). #ColecciónMuseoLaTertulia Roseberg Sandoval realizó en el Museo La Tertulia con ocasión del III Festival de Performance de Cali la acción que tituló como "Mugre". [Tweet]. Twitter. <https://twitter.com/MuseolaTertulia/status/1282042440606785536>
- Nietzsche, F. (1887). Genealogía de la moral. California. Plaza Editorial.
- Ospina, N. (2001). Corona ritual [Cerámica]. <https://nadinospina.org/viaje-al-fondo-de-la-tierra-1999/>
- Pardo, D. (Octubre 7, 2022). "Alejandro Reyes: En Colombia no hay un problema de tierras, hay 100 problemas de tierras". [bbc.comhttps://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-63140225#:~:text=Casi%20todos%20los%20problemas%20de,inequidad%20m%C3%A1s%20altos%20del%20mundo](https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-63140225#:~:text=Casi%20todos%20los%20problemas%20de,inequidad%20m%C3%A1s%20altos%20del%20mundo)

- Personería de Medellín. [Personería de Medellín TV]. Personería Te Ve: Habitante de Calle y en Situación de calle. 18 de agosto de 2018. <https://www.youtube.com/watch?v=ej0YfQ18jqk>
- Rousseau, J. J. (1755). El origen de la desigualdad entre los hombres. México D.F. Editorial Grijalbo S.A.
- Ruiz, J. O., Hernandez, J. M., & Bolaños, L. (1998). Gamines, instituciones y cultura de la calle. Santafe de Bogotá: Corporación Extramuros / Ciudad y Cultura.
- Sánchez, J. (Actualizado a 25 de mayo de 2021 - 16:57). Filósofos de Grecia, la vida de los amantes de la sabiduría. [historianationalgeographic.com
http://www.nationalgeographic.com/historia/grandes-reportajes/filosofos-de-grecia_8357](http://www.nationalgeographic.com/historia/grandes-reportajes/filosofos-de-grecia_8357)
- Santa Biblia, Mateo 5: 3 <https://labibliadice.org/pregunta-del-dia/mateo-53/>
- Sierra, S. (Ciudad de México, 2003) Cubo de pan de 90 x 90 cm. [santiago.sierra.com.
http://www.santiago-sierra.com/200305_1024.php](http://www.santiago-sierra.com/200305_1024.php)

- Universidad de Antioquia. [Materia Revelada]. Materia Revelada: Muestra de trabajos de grado de los estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. 4 de noviembre de 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=ej0YfQ18jqk>

LOS INVISIBLES

Diciembre / 2023

