

ABSTRACCIÓN COLOMBIA NATURA

КАРТАН

Categoría I Texto largo

“Y es la conciencia de que nada (salvo la enfermedad) puede quitarme esta fuerza que ahora empieza a desarrollarse, es esa conciencia lo que me hace considerar el porvenir con valor, y me lleva a soportar en el presente muchos malos ratos. Es cosa admirable mirar un objeto y encontrarlo hermoso, pensar en ello, recordarlo y decirse luego: voy a dibujarlo; y trabajar, entonces, hasta reproducirlo. Demás está decir, sin embargo, que no es este motivo para sentirme contento con mi obra, al punto de creer que no necesitaré hacerlo mejor. Pero el camino para hacerlo mejor más adelante consiste en hacerlo hoy también como se pueda; entonces, habrá naturalmente un progreso mañana. ...Mavre me guarda rencor por haber dicho “soy un artista”; no me retracto, porque demás está decir que esa palabra entraña en sí la significación de “siempre buscar sin encontrar jamás la perfección”. Es exactamente lo contrario de “ya lo sé, ya lo he descubierto”. Esa frase significa para mí, por lo que yo sé: “busco, persigo, hago de todo corazón””.

(Cartas de Vincent Van Gogh a su hermano Théo. Pág. 143, abril de 1882

Dos modos de razonar)

El siguiente ensayo es un aprendizaje artístico para todo el que, como yo, quiera dedicarse a hacer arte. Empiezo con una descripción natural, comparando el desarrollo de las piedras y la función de nuestro crecimiento con la de los musgos tiernos que afinan las montañas, arte ecológico. Luego, una articulación de

varios textos que se trabajaron para desarrollar conceptos de arte y cómo apreciarlo, su evolución a lo largo de la historia y cómo el artista se ha ido perfeccionando a medida que su formación se ha vuelto más apropiada a las prácticas del territorio y el estado de abstracción que hay que lograr, seguido de la experiencia primera de ser partícipe de los procesos del departamento de Antioquia, por medio de los Estímulos al talento creativo que cada año se ofrecen por medio del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y el “experiment 2013” logrado gracias a estos procesos de vinculación artística, terminando con la apreciación desde el tejido a mano y su enseñanza rural, motivando percepciones interdependientes luchadas para la unificación de ciudadanos con derecho y punto de corte para una nueva forma de ver el arte y de transformar las posibilidades creativas de personas vulnerables en nuestra sociedad, por medio del desarrollo de técnicas de crochet con cobre recuperado, como medio de fortalecer la creatividad y el lenguaje; todo un proceso de formación personal desde lo empírico

Allí, donde la luz penetra, de allí salen los colores primarios que la componen, su nombre junto al agua: *COLOMBIA*. Las cadenas montañosas hechas un tejido perfecto del todopoderoso. Para Van Gogh era tan importante Dios en la creación natural, realidad del artista, que nada más recordarlo en sus “*CARTAS DE VINCENT*”

VANGOGH A SU HERMANO THÉO”, el sentimiento me motiva a seguir contemplando la maravilla de espacio en el que me encuentro. La incidencia de la luz fluye por el rocío que cae en sus barbas. Poco a poco la concentración humecta el acolchado natural de nuestras cordilleras. No es una posesión. No son de nadie, pero aquí estamos. La descripción natura de todos los cuerpos rocosos dada por la integración del musgo. Naturaleza. Aquí predomina ella. Paso a paso el sol petrifica la estructura briófitas, familiar de los antiguos helechos. El ciclo natural que respira y el ejercicio constante por sobrevivir el rocío. Tanto luz como oscuridad se unen. Aquello que raya en originalidad tiene otro tiempo. Más desarrollo hay en una molécula y es más hermoso el proceso cuando se respira. De eso dependemos. Un tejido unitario que combina los colores del aire creando arte vegetal, indicador territorial de pureza y el fin mismo de toda abstracción. Luego, la realidad de ese respirar y el arte ya no se confunden. La separación contundente de todo aquello que de soslayo es propio, madura y hace la diferencia. Los minúsculos estructurantes juegan con la luz, en su niñez imperturbable.

Qué silencio.

Eso es arte. Cada aleación de las hermanas mayores, hecha por los niños. Juegan con colores y llenan el ambiente de frescura, la frescura de la vida tierna. Cada roca palpita y forma una estructura de gigante.

Principio. El agua recorre a diario todo el óseo esqueleto de los muertos caídos en sed de tiempo. El niño también recuerda y de tanto hacerlo queda petrificado, cuando convertido en sistema

calcáreo, envejece. Unas veces sosteniendo árboles, otras formando turberas de carbón y diamantes, producto del silencio abstraído y hecho arte.

La función hace al órgano, nos dice la naturaleza. La función de todo es obedecerle.

Abstracción cuando se está en silencio. Las personalidades de una antigüedad son a la medida. La misma naturaleza las da. Todo más largo. Todo se distiende como un hueso. Todos como animales. Animales que fueron dejando el pelaje.

En las cavernas el primitivo distingue sus necesidades y las acopla, sobreviviendo. Tal vez se pregunte, pero sólo caza y se abstrae al recordar la presa. Pasa el tiempo, hay desarrollo en su técnica. Dibuja y al hacerlo se comunica. La comunicación es un proceso complejo que ha ido evolucionando por medio de todas las formas de vestido y alimento, hoy más sofisticadas, las mismas necesidades fisiológicas, el mismo musgo el mismo color.

Somos COLOMBIA, somos indios de todas partes.

Los indios se confrontan entre sí. Hay lucha constante de herencia diversa. Porque es diversa desde los primigenios, aquella masa que era tierra y se fue expandiendo para que se descubrieran aguas donde no las habían.

La cuna de nuestros antepasados nunca se extingue, porque sus creencias tan naturales como ahora, persisten. La vida sigue su

curso, nuestras herencias marcadas por la evolución de una lengua, al otro lado de la primitiva niebla que mantenía las selvas de incógnito, despejadas por el espacio y el tiempo, creadas, evolucionadas, descubiertas, conquistadas, colonizadas, liberadas y actualizadas.

Arte.

Como buen colombiano, me aseguro la moneda en la que me iré a sentar si me extingo. Hago de mi arte un tranquilizante para sobrellevar la realidad.

La fantasía de la creación, cuando en un momento dado brota un niño y nace un artista.

Sea la edad de renacer, esa es la edad del artista. Su obra se compone de aleaciones de rocas, musgos; musgos que juegan y envejecen, viven y nos hacen respirar.

Así es el arte. El infante crea su mundo por medio de la pregunta genuina del descubrimiento. Luego, su formación hace que motive a la vieja roca y le sonría aprendiendo, la sobreviva y se le parezca, función vital de todo crecimiento. Sucesión ecológica.

Contemplar. Robles defensores e imponentes que sacrifican sombra por todo lo que respira y consume. Adoración firme. Las barbas de mi tierra. Legados que tanto perpetúan mi ser, el tuyo. Conocer algo que es antiquísimo. El mundo es como un cristalino. Igual un órgano articulado con un converso y la función de elemento. No estamos en roca-roca, no. Estamos en fuego, aire, tierra y un muy buen complemento: el agua captada primero por los niños, para luego ir

formando quebradas, ríos, mares, océanos, acueductos conteniendo su pureza.

“Estos son los predestinados; si un hombre ama su oficio, independientemente de cualquier consideración respecto a la fama o al éxito, los dioses lo han acogido”.

(Juego de niños y otros ensayos, Robert Louis Stevenson. Pág. 85)

Abstracción montañera.

El arte es una compensación y el cierre profundo de planteamientos desde una realidad estadística que no puede ser moda si ha de ser decadente y precaria.

Pero existe una cultura llamada COLOMBIA.

En cada época o periodo de tiempo salen nuevos experimentos, la necesidad de relacionarse, un mejoramiento; independencia.

En la era en la que estamos, geológica, la atmósfera, conexión molecular, ya nos entiende.

Cada uno respira al son que dicte su entorno, su realidad.

Miles de corazones con sus afinidades se piensan y nunca se olvidan, generando arte. Itinerancias, tradición y actualidad (el musgo en el pesebre lo reitera).

“...cuando la investigación se consolida en el acontecer artístico, lo humano adquiere una condición reflexiva diferente que hace posible una auto-crítica a la situación que demanda su obra y a lo que comunica con la realidad”.

(Revista ARTE e INVESTIGACIÓN

Problemas\Fronteras\Desafíos

Bellas Artes Institución Universitaria del Valle. Pág. 154)

La globalización es la ironía en la que se puebla el mundo. Pero sabemos que nuestra historia, donde quiera esté mi pensamiento, es de sentir mi origen, aquí en mi tierra. La tuya.

Volver a sentir “ALEGRÍA DE LEER” aquel librito de padres y abuelos, todo patria, toda una inspiración por la contemplación y el conocimiento; saber que las oportunidades no son al azar y que esa educación de antaño tuvo un proceso arduo. Ilustrar.

“IV. porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza” (ROMANOS XV).

Cada día hay un despertar de creación y buen emprendimiento, patrocinio, articulación y buena gestión, como nos lo dice el libro “ARTE Y PARTE manual para el emprendimiento en artes e industrias creativas” (Bogotá, 2006), donde se reitera el papel tan importante del Estado y sus contribuyentes en la ley general de cultura 397 de 1997 donde a los artistas se nos brindan elementos para desarrollar las capacidades con excelente gestión y articulación de los territorios y mejoramiento en la calidad de vida artística, por medio del potencial económico capacitando para la creatividad y la

inclusión social, donde el individuo, futuro artista, crea la necesidad de independencia, la capacidad crítica y la posibilidad de experimentación, organizando el proceso creativo con los bienes experienciales, vigencia del arte y conocimiento previo del mercado y los derechos de autor, punto importante a la hora de crear y saber qué se debe hacer. Con el apoyo del Ministerio de Cultura; la Cámara de Comercio de Bogotá, CCB; British Council y la UNESCO, el manual recopila no sólo la información pertinente para ser un artista con derechos, sino que instruye con modelos de vida, experiencias contadas por personajes nacionales que comparten sus necesidades y su trayectoria. Nada es fácil. El desligarnos del yugo extranjero (lo digo en el sentido de los que vienen y no aportan nada, sólo domesticando; por otro lado, en *"ALEGRÍA DE LEER"* el yugo extranjero fue positivo, lo mismo en la inversión de arte que se da por parte de entidades ajenas al país ahora), el monopolio, la religión, el estigma del artista y el vago, las oportunidades que tenemos, como los apoyos consignados en el artículo 355 de nuestra constitución política al presupuesto de inversión del Ministerio de Cultura y el porcentaje para la cultura que incluye las transferencias territoriales, todo esto para que cada artista que viva como tal y dependa de su labor, tenga un respaldo económico para garantizar su salud y buen desempeño artístico, esto diligenciando el formulario de identificación de artistas en la página web: www.incultura.gov.co; registrando las obras en cámara de comercio e inscribiendo los derechos de autor (son 14 años en vida y 80 después de muerto), como la firma propia.

Al tiempo que leía este manual, encontrado en la sala de lectura del pueblo, (con acceso restringido por cierto), me encontraba con Van Gogh y sus cartas, motivante para mí innato arte; redescubriendo la vocación del color, admirando su humanismo. El caso es que consulté varios textos, quería saber sobre arte. Estuve revisando en la realidad de la calle "LOS CARTELES su historia y su lenguaje" de John Barnicoat, Británico que recopila en este libro la historia fascinante del cartel desde Chéret (literatura impresa en muros, como el grafiti, pero más fina) y Toulouse-Lautrec (impuso ya no la calle como medio de publicidad para circos y teatro, sino publicidad de mercado) en París, hasta Cuba, donde la cultura es ampliada y pan de cada día, donde el artista es el resultado histórico de revoluciones pasadas. La expansión que han tenido las artes visuales, la estética, la información, todo lo referente a cómo lo visual va ligado al comercio de la época y la demanda artística, pero fuera de toda la perorata histórica, (por cierto muchos procesos ligados a las revoluciones y guerras), quiero hacer énfasis en la gran inspiración creativa, formando la psiquis para un mundo que cambia pero que, desconociendo su historia, son muchos los errores que repetimos. La estética y el contenido formal de todos los carteles van ligados si son para la cultura de masas o son para un público popular. De ahí que lleguen las ilustraciones en forma de letras, libros que instruyen y hacen de mí, un artista interior, apenas descubriendo el talento, porque antes leía, ahora puedo crear sin el miedo a publicar mi obra.

Diseño.

La verdad que no conocía muchas cosas y este ensayo me ha hecho recapacitar críticamente el lugar que debemos tener y el punto mismo de renacer y unir a mi cordillera, cansada de ver lo egoístas que somos como hermanos.

“...un artista cuando dibuja o pinta a alguien, no debe ser amigo de nadie, sino que debe obedecer únicamente a su visión” (Sinuhé, el egipcio. Mika Waltari. Pág. 388)

Está bien, hay un momento de silencio y creación (Oscar Wilde), pero qué seríamos sin el público, sin ese otro, como nos lo dice Bajtín en su texto “EL PROBLEMA DEL AUTOR” donde nos reitera que todo acontecer artístico no es válido si no hay quien se abstraiga contemplando obras ajenas a él. Una obra es nuestro público. Por eso la importancia de seguir los procesos que se brindan y las articulaciones gestionadas en pro del desarrollo nacional, nuestra imagen afuera. Panorámica que en arquitectura tiene gran importancia a la hora del urbanismo, ilustrado en el libro “CONSTRUCCIÓN DE LO VISUAL” de Damían Bayon, quien describe la importancia de la arquitectura como útil, sólida y bella, además de la descripción geográfica, creación de espacios, configurando los exteriores del paisaje o de la ciudad en la que la obra está situada. Lo mismo con todas las artes, donde el espacio y el tiempo predisponen la mejor autoría, su ritmo, su composición, su

color, su simetría, asimetría, monumentalidad (disposición en un espacio y equilibrio de ritmos o motivos relacionados), colores, etc. El punto de equilibrio (del que nos habla Leonardo Da Vinci en el libro *"TEXTOS ESCOGIDOS"* (editorial universidad de Antioquia), es aquel que encontramos creando desde afuera para que el que llegue lo vea regio. Él se refería a la construcción en Florencia, (provincia en medio de las montañas) pues hay que tener panorámica desde afuera para que no sea baldía ni arritmica la obra y quien entre al pueblo se maraville a pequeña escala (primera impresión) cuando llegando la contemple mejor. A la hora de mirar arte existe lo objetivo y lo subjetivo. Uno puede decir lo que quiera de una obra, pero decir que es bello o feo, pertenece a la objetividad de la historia del arte. Por eso hay que conocer de todos los procesos para saber ser crítico. (CÓMO MIRAR EL ARTE, volumen 10. COLECCIÓN BELLAS ARTES).

*"...Se improvisan los días, nunca la obra trabajada para permanecer.
...Descubrir nuevamente el mundo con los ojos asombrados, creer en el propio oficio,
creer en los días y en el viento, creer en la vieja y dolorida raza humana "*

(Revista BOTERO ESCULTOR, pág. 108)

*Mi pasión por la literatura ha hecho de mí esencia amante del arte.
No sabría apreciarlo como los grandes conocedores, pero ahí está la*

magia: descubrir en cada rincón un espejismo de valor inigualable y mi amor por la naturaleza y el musgo con sus colores. Es un tejido abierto y completo. Siempre se ha tejido en casa. Se tejían sombreros de paja y colchas de lana y cosas por el estilo.

En un momento crucial de mi existencia, María del Pilar Gallón llega a mí y me dice que me presente en alguna modalidad literaria en los estímulos de la Gobernación de Antioquia 2013.

Es de Bogotá y trabajé con ella pintando en un acueducto, los tanques veredales de El Carmen de Viboral, pertenecientes a la Milagrosa. Entendí cómo hacía el presupuesto y todo quedó perfecto, pintamos especies en vía de extinción: osos perezosos, ranas “sílobates” helechos particulares del lugar montano alto y así. Fue un inicio.

Como decía, me sugirió alguna modalidad literaria. Empecé a leer los lineamientos de participación y a releerlos y nada que me acomodaba. Leía Sinuhé, el egipcio, de un antropólogo, Mika Waltari y se me ocurrió (después de intentar con espacios literarios, atelier ecológicos, crónica...ninguno me inspiraba) que podía regresar al pasado y surgió “Mitani”.

Fue un “ESTÍMULO AL TALENTO CREATIVO 2013” que la gobernación de Antioquia por medio del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia me otorgó en el área de ARTESANÍA modalidad de PRODUCCIÓN DE TEJIDOS Y CESTERÍA.

“...El libro, la estatua, la sonata, deben realizarse con la insensata buena fe y el incansable espíritu de los niños que juegan”

(Juego de niños y otros ensayos, editorial Norma. Robert Louis Stevenson)

En los momentos más críticos las obras de arte, ideas hermosas se desglosan y resultan magia en el tiempo. Como decía estaba iniciando mi quehacer, era un musgo tierno.

Esperé hasta el último día de cierre de la convocatoria y toda la noche escribí inventando mi vida, dejando a un lado mi existencia. La creación fue perfecta. Todo consistió en enseñar a tejer en el campo, a niños, pupilos sin recursos, pero con ansias de aprender. Pero no sólo tejer; crear con cobre recuperado y lengüeta (específicamente crochet) el resultado del pensamiento de cada uno desplegadas las técnicas de manejo ancestral, nuestra cuna civilizada del viejo mundo (y los fenómenos al otro lado del mundo, Siria en ese ajetreo químico y yo por aquí en su nombre, creando).

En el tejido se ve el desarrollo del lenguaje, relaja y ayuda en la concentración, la respiración y el equilibrio. De tierno musgo a joven experimento.

Fue así como con un par de empujones he ido conociendo el proceso para identificarme en mi territorio, sus procesos y la inclusión social de la que poco a poco voy siendo parte, porque de las buenas experiencias hay que reafirmar que cada día puedo seguir

contemplando a natura sin preocuparme de la cotidianidad que me sustrae de ser lo que más amo, un artista.

Por eso el intento de escribir sobre lo que tiempo atrás he ido asimilando, pero es duro mantenerlo. Para mí tejer es arte; diseño hamacas y obras que son útiles y llenan de confort mi corazón. Tejer es pintar, diseñar, escribir, hablar, contemplar. Toda una sucesión. Aprender el diseño, pulirlo; ingeniarse la etiqueta, saber de presupuestos, de cómo publicar y comerciar. Aprendí la economía de lo necesario y sujeto articulado que madura y no queda suelto, como antaño, ahora satisfecho.

Podemos ajustarnos a cualquier vanguardia, estilos de forma y expresión en el espacio. El tejido como arquitectura, revolución, originalidad que cambia cada época.

Mí tierra respira y no se cansa de hacerlo. Sus niños juegan con el agua. El amarillo, da demasiada luz. Azul básico contenedor de la juventud, asimila ese deslumbramiento. Y el rojo, rojo adulto, seriedad que empuja al amarillo para que el azul nunca decaiga.

Abstracción Colombia Natura.

KAPTAH

ANEXO 1
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN PÁGINA WEB
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
“PREMIO NACIONAL DE CRÍTICA Y ENSAYO: ARTE EN COLOMBIA.
MINISTERIO DE CULTURA-UNIVERSIDAD DE LOS ANDES”

Yo Kepth (diligenciar con el seudónimo) con C.C. 1036395543
autorizo por la presente a la Universidad de los Andes, a publicar el ensayo
Abstracción Colombia NATOBA presentado a la convocatoria “Premio Nacional de Crítica y Ensayo:
Arte en Colombia. Ministerio de Cultura-Universidad de los Andes”, de mi autoría, en la
página web creada por la Universidad de los Andes para la mencionada convocatoria,
permitiendo sin límites la consulta de la misma por Internet. En todos los casos, se
dejará constancia que la reproducción de los textos de que se trate, en forma total o
parcial y por cualquier medio, está prohibida sin el consentimiento del autor, de
conformidad con lo establecido en la Decisión Andina 351 de 1993 y en la Ley 23 de
1982.

FIRMA: "K." (DILIGENCIAR CON EL SEUDÓNIMO)
C.C.: 1036395543