

LOS COLORES DE MI TIERRA

Mi comprensión del arte se derivó en primer lugar de imágenes extraídas de la industria del petróleo y toda su arquitectura, lo que podría explicar mi afinidad con los procesos industriales. A lo largo de mi carrera artística, he venido enfatizando un esfuerzo por transformar registros de procesos y elementos industriales en configuraciones pictóricas. Mi paso por la industria del petróleo generó en mí inquietud sobre cómo estos elementos que ilustran realidades ocultas que pueden ser interpretadas a través de imagen y color.

De esta manera, las piezas surgen de la observación respecto a las formas generadas a través de la física y de su ordenamiento para la lectura de procesos industriales, de análisis de datos, de diagnósticos de equipos, de tendencias, que se contrastan con la realidad y reflejan asuntos imperceptibles que ejemplifican instantes de un devenir histórico. Se convierten en una forma de resumir la realidad o instantes de ella a través del color, del arte.

Siempre intento crear espacios de color esculpiendo formas en síntesis transformadas en dos dimensiones. El énfasis de mi obra se preocupa principalmente por los mecanismos internos, una lectura muy introspectiva por medio de la composición y el color para hacer visible lo que generalmente esta distante de esa notoriedad que permite interpretación y acción.

Mis pinturas se desarrollan en serie, son elementos de ordenación que dan forma a nuestra memoria y a nuestra historia. Mi objetivo es sensibilizar ante cuestiones de gran complejidad. Cualquiera puede elegir una imagen interesante porque las imágenes ya parecen estar cargadas de significado; mi trabajo se desarrolla al procesar esas imágenes, resumirlas, transformarlas, saturarlas de color y convertirlas en una proyección con una distancia grande entre el objeto y la pintura como resultado final.

Es importante resaltar el avance industrial a la par del emerger del arte y los artistas locales, de cómo lo laboral y el desarrollo tecnológico van permeando lo social y lo cultural e influenciando los procesos artísticos con temáticas novedosas y como todo converge, se relaciona, suma y fluye en el todo de tiempos, de épocas, de los comparativos culturales y de los avances del mismo para identificar el avance, la evolución de la expresión y los cambios que ese proceso enfrenta y al mismo tiempo conlleva.

Resaltar el significado de las cosas, mostrarlo, ponerlo de manifiesto en campos color (color field), una abstracción determinada a formas gráficas y geométricas para ver hasta donde se puede llegar dentro del sistema cultural y procurar romper ese límite con la riqueza de “Los colores mi tierra”.

De esta manera en el proyecto se expondrán las siguientes series de obras:

1. Bermejos.

Las pinturas generadas en esta serie se basan en la relación directa con el entorno de la ciudad de Barrancabermeja, la observación y selección tomada del ámbito local, el color bermejo de la tierra y la selección de momentos críticos en tendencias de proceso -el movimiento de las líneas que grafican en la pantalla del computador las variables de control- en el proceso de refinación de hidrocarburos; tomadas de la industria del petróleo.

La integración de estos dos elementos, el color bermejo de la tierra y las líneas de las gráficas de tendencias de proceso se resolvió en la composición de un proyectos de pinturas realizadas sin soporte, en acrílico sobre lienzo y pintadas por ambos lados de la tela (anverso y reverso), que generan un momento de ruptura y contraste en el que el espectador debe desplazarse a su alrededor par poder contemplar la totalidad del trabajo artístico.

Esta obra representa momentos críticos que requieren decisiones de solución que lleven a un tiempo de estabilidad. Surgen de la lectura de tendencias de proceso tales como nivel, temperatura, presión y flujo, variables que deben permanecer constantes para que haya un equilibrio. Los lienzos reflejan en los tonos bermejos de la tierra, aquellos momentos en que se rompe dicha constancia dando la alerta con relación a la respuesta que se requiere para volver a la normalidad.

Para la realización de este trabajo tome como referentes artísticos a Hervé Fischer por sus pinturas de tendencias financieras y Graciela Sacco por su concepto de ruptura en sus obras.

2. Termografías.

Este proyecto se ha llevado a cabo en tres etapas, con evolución en el mismo tema. Revela la fuerza de la temperatura en un lenguaje de color que permite identificar en los objetos su verdadero calor contenido. Se visualiza como una radiografía que ilustra en códigos de color el calor resaltado en áreas de objetos. Siendo la temperatura una variable tan crucial me propuse a través de esta serie hacer notar esos campos de color que nos generan de manera consciente o inconsciente una afinidad, una impresión, una sensación o un panorama que registra el estado de una realidad.

“Desde que presentara Bermejo, su primera serie de pinturas por allá en 2012, Calderón ha venido enfatizando, una y otra vez, que su trabajo podría esquematizarse en el esfuerzo de transformar registros fotográficos de procesos y elementos industriales en configuraciones pictóricas con muy poca intervención de la subjetividad. Síntesis que puede calificarse de “seca” –por no decir conceptualista–si se tiene la sospecha de que en su intento de resumir cromáticamente las imágenes fotográficas para convertirlas en pinturas, subyace un ímpetu que valdría la pena desentrañar con más calma. Por el momento, bastará con señalar que estas piezas surgieron no solo de la fascinación estética del artista respecto a las formas generadas por los monitores utilizados en la lectura de los procesos de purificación de los hidrocarburos, denominadas tendencias de procesos, sino del placer de duplicar pictóricamente las tierras rojas existentes en el municipio donde ha vivido por más de quince años, y cuyo nombre el lector ya sospechará.

Ahora bien, y aunque esta haya sido prácticamente la misma estrategia implementada para producir las obras que conforman la serie *Termografías*, ha de insistirse en que una descripción tan impersonal del proceso, en términos de resumir y simplificar geométricamente la realidad, soslaya el hecho crucial de que todo comenzó con cierto deambular imaginativo, semejante al del *flâneur* surrealista, en el que el artista fue arrebatándole fotográficamente instantes de belleza a un entorno laboral marcado por la utilidad económica de la industria petrolera. Fotografías de las estructuras metálicas de la sede barrameja de ECOPETROL que, tras pasar por un editor de imágenes para revelar el calor emitido durante sus horas de funcionamiento, terminarían convirtiéndose en enigmáticas pinturas de campos de color fracturados, recortados o superpuestos. Una transformación estética que, en apariencia, desembocaría en un conjunto de plácidas superficies articuladas en los lienzos, ajenas al movimiento del mundo y de sus circunstancias; pero que, una vez se toman en serio sus polígonos irregulares tendentes a la disolución, dejaría entrever el precario equilibrio de una fuerza centrífuga que lucha internamente por desplazar el color fuera de los límites del plano e invadir las paredes inmediatas con sus deliciosas tonalidades encarnadas. Algo que ojalá llegue a darse más adelante, en otra oportunidad, para que así, tras saltar del plano, las figuras terminen invadiendo la totalidad del espacio museográfico con su luminosa sensualidad cromática y su capacidad de devolverle a la pintura abstracta la emoción lírica que alguna vez la hizo tan excitante.” Martín Camargo (Filosofo y magister en semiótica).

3. Reballing.

Reballing surge de la observación de pequeñas láminas usadas para reparar los procesadores de los computadores quitando las esferas averiadas y cambiándolas por unas esferas nuevas para su óptimo funcionamiento. Estas láminas diminutas perforadas en múltiples círculos de diversos diseños se llaman “stencil de reballing”.

El “Reballing” es un tipo de soldadura que produce puntos visualmente semejantes a “bolas grises”. A partir de estas formas, llevo a cabo una serie de pinturas de formato medio, constituidas por puntos ordenados y distribuidos en composiciones geométricas de formas cuadrangulares. El estencil de Reballing que permite la reparación de los procesadores de memoria de los computadores nos lleva a indagar constantemente los planos culturales para reparar y ordenar la nuestra y consolidar junto a la vanguardia tecnológica la identidad de nuestra cultura que siempre necesita renovarse para avanzar.

“Reballing (2021-2022) es una serie que juega con el orden geométrico. La fuente de los puntos son fotografías de las bolitas de soldadura, hechas con estaño, con las que se reparan las superficies de los dispositivos de información electrónica. El reballing, que significaría algo así como “re-embolar”, es un procedimiento empleado en la reparación de las tarjetas gráficas o los chips, para dar dos ejemplos. En el caso del artista, el procedimiento es muy parecido, pues utiliza la pintura para intervenir la soledad de un color saturado y producir en ese plano de inmanencia relaciones cromáticas entre individuos coloreados. La superficie se muestra como el lugar en el que los puntos

se conectan por vías subterráneas, transmitiéndose información o energía, y en la que se asumen como los valores diferenciales del sistema. Sin embargo, la rigidez compositiva, en el que cada punto tiene su lugar, desemboca en una totalidad sensual y gozosa. Aquí hay más un modelo para un orden múltiple y diverso, y no la uniformidad de la identidad.” Martín Camargo (filósofo y Magister en Semiótica).

4. Proyecto Ultrasonido.

Este proyecto, “Ultrasonido” es un proceso de comunicación con el objeto; para conocer su condición y su necesidad interna más allá de la apariencia (emisor-receptor-mensaje). A través de unos elementos industriales configurados para esta función se aplica un sonido en una frecuencia de onda a estructuras metálicas con el fin de verificar si sus uniones y soldaduras se encuentran en perfecto estado o si necesitan reparación.

Luego estos resultados arrojan unas imágenes que muestran diferentes ángulos de esa emisión de ondas. Estas imágenes son las que he seleccionado para ilustrar a través de la pintura esos sonidos aplicados en este caso a estructuras industriales. Como una ecografía, pero de soldaduras en material metálico que permite diagnosticar y luego a través de este diagnóstico se toman decisiones pertinentes a cada punto evaluado. Es un proceso que se anticipa para conocer la resistencia de los materiales industriales y evitar daños o deterioros por falta de revisión y verificación de calidad.

En primer lugar me llama mucho la atención la ilustración y configuración de la imágenes ampliadas en un proyecto de pintura con líneas y composición de color y en segundo lugar este proceso de comunicación nos permite reflexionar a partir de algo industrial en el desarrollo de nuestra región como de la misma manera la estructura social necesita procesos de comunicación que permitan el fortalecimiento de las partes más vulnerables. También es una invitación a oír más atentamente, porque el sonido contiene una profundidad que lo demanda.

Estamos saturados de sonidos y muchos de ellos son ruido a nuestro alrededor, pero cuando se selecciona lo importante y vital y se ilustra y evalúa podemos focalizar donde se necesitan los ajustes y reparaciones en nuestra sociedad. De esta manera la pretensión es realizar un aporte a la cultura a través de esta serie de pinturas que reflejan la exploración de los sonidos, cómo se pueden ilustrar y representan en sí un reflejo de la necesidad creciente de la sociedad de estar atentos a aquellas circunstancias que necesariamente deben ser atendidas, al lenguaje de las necesidades de las personas, de las comunidades, de los pueblos.

En últimas, todas sus series de obras están implicadas en la solución de problemáticas, invitan a la restauración, la corrección, el ajuste, la reparación, el cambio, el equilibrio, la armonía, la vida y la paz.

Es muy importante resaltar que “Los colores de mi tierra” no se completa exclusivamente en sí misma sino en lo que los espectadores pongan en ella, y esa receptividad la engrandece y complementa su comunicación.

Finalmente, para ampliar estas percepciones y generar espacios de discusión académica, se llevarán a cabo dentro de las exposiciones cuatro conferencias relativas a los siguientes temas:

1. Manos alzadas por la vida
2. Los colores para cambiar nuestro ambiente
3. Obras artísticas abstractas
4. Percepción de ideas en nuestro entorno para aplicar en el arte

Para el desarrollo del proyecto, se llevará a cabo un proceso gestión de los espacios para las conferencias y las exposiciones en cada uno de los municipios durante los meses de ejecución del cronograma de trabajo. A partir del mes de abril y en intervalos de los meses siguientes se llevarán a cabo las exposiciones y las conferencias.

Finalmente se realizarán las clausuras y evaluaciones de todo el proyecto con el fin de recoger una memoria del mismo.