

Una casa es
una cosa,

Y otra casa es
otra cosa

Alejandro Bernal Fonseca

"Lo visible en la ciudad es como la mariposa que muere en su vuelo y nunca cae sobre la tierra, en la tierra se abriría un pequeño hueco como presencia y constancia de lo cotidiano; después el pequeño hueco desaparecerá como realidad y quedará impreso en nosotros, como imagen que se repite"

*Alape A. en Ciudad Bolívar:
La Hoguera de las Ilusiones*

La columna es el agente entre lo público y lo íntimo

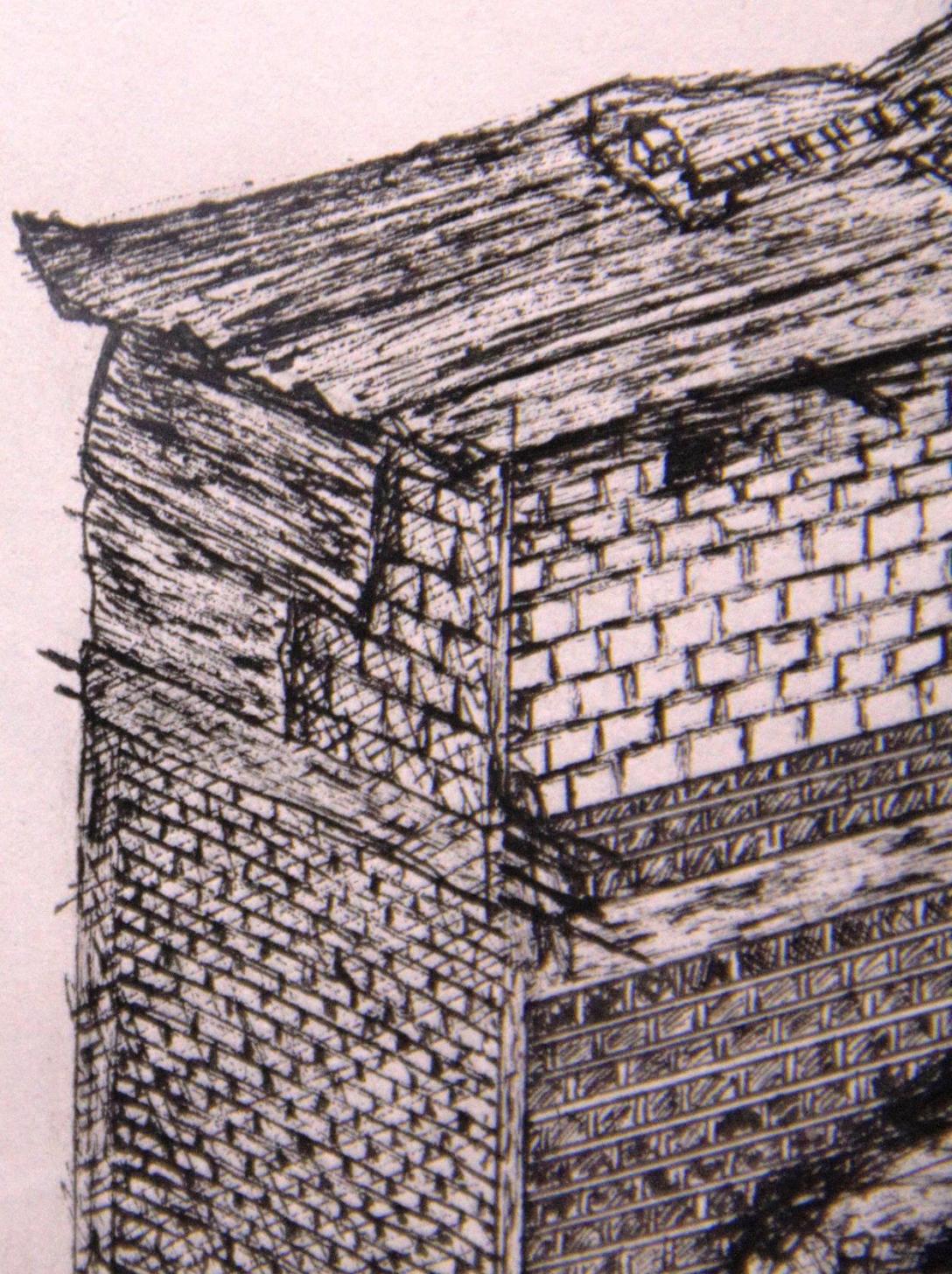
El presente proyecto de grado explora las manifestaciones arquitectónicas en el barrio y la vivienda popular de Bogotá, teniendo en cuenta desde pequeños gestos como expresiones y huellas atemporales acerca de la lucha individual hasta manifestaciones más colectivas que evidencian el crecimiento poblacional, la historia de fundación local, y el progreso diario de la comunidad.

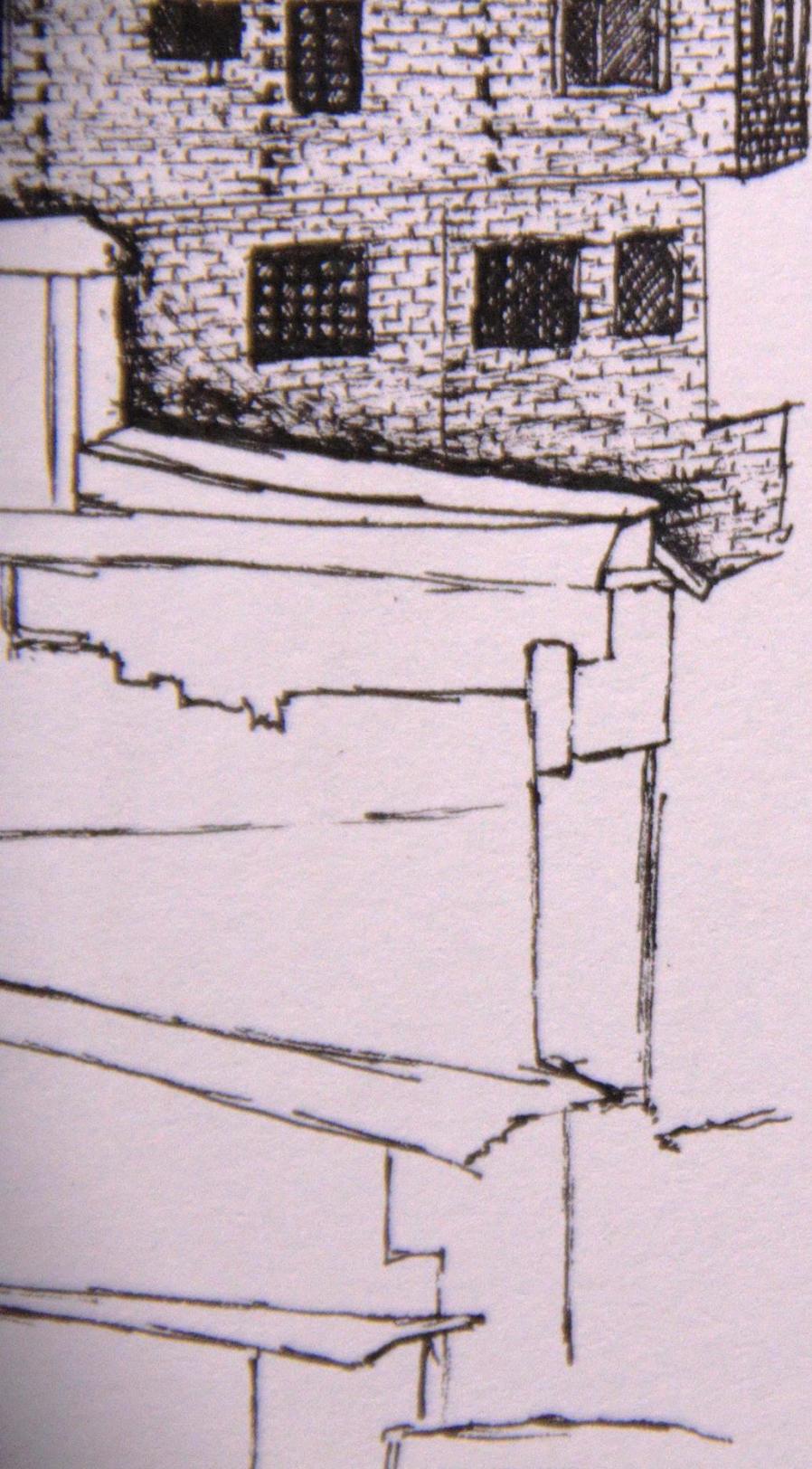
Para ello se tienen en cuenta las acciones colectivas e individuales de las comunidades que los habitan sobre la transformación arquitectónica, estética y estructural de los espacios. Aspectos tales como memoria, autoconstrucción, identidad, inventiva y expansión parecen ser principios comunes con que la gente logra instalarse en el constructo social y formal de la ciudad. Además, dan cuenta de los procesos arquitectónicos que resultan del desarrollo civil informal en una Bogotá pluriétnica y multicultural.

La motivación de estas ideas es, en términos generales, experimentar con medios visuales las manifestaciones del crecimiento comunitario e individual en los barrios populares de Bogotá, es decir, traducir en el dibujo y el video la estética formal de la arquitectura en las periferias bogotanas, así como las historias comunes de sus habitantes que moldean la identidad y la memoria de los propios barrios como comunidades.

El planteamiento del proyecto nace en primera instancia por la necesidad de crear un dialogo visual a partir de las expresiones habituales y características en la construcción popular, el cual propicie un debate más profundo respecto a las problemáticas sociales que definen el crecimiento poblacional de las ciudades en Suramérica, en este caso la ciudad de Bogotá, particularmente sus zonas más marginalizadas. Sin embargo, quisiera abordar este tema desde una razón propiamente humana como lo es la relación entre la identidad y el lugar, y su carácter cuando hablamos de problemáticas como desplazamientos forzados o migraciones poblacionales, factores que influyen directamente la relación entre las comunidades y el territorio.

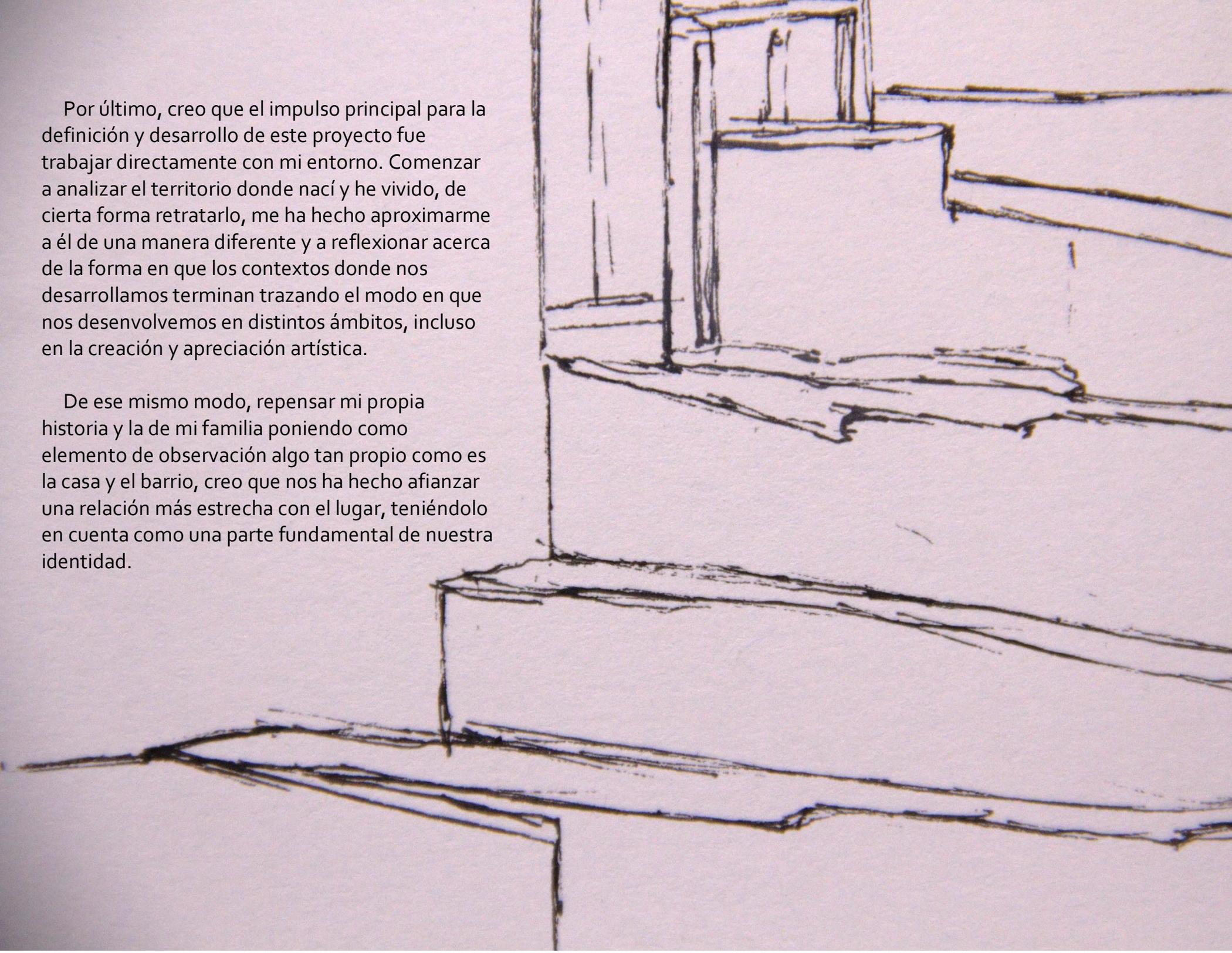

Desde el arte podemos darle forma a esa situación y comenzar a percibir las formas a veces tan rígidas de la ciudad inclusive como un monumento al desarrollo humano, con todo y su irracionalidad, en un constante movimiento y expansión. Por otro lado, también podremos empezar a imaginarlo como un tejido en el que la instauración de un modo de supervivencia individual sirve directamente como cimiento a otros individuos y sus modos de habitar, creando así la noción de una identidad comunitaria, así como su reflejo material en las construcciones arquitectónicas colectivas, todo en una estructura general que entrelaza los diferentes intereses y formas de supervivencia individuales en un solo mecanismo.

Partiendo de ahí, para el proyecto me he basado en algunos referentes artísticos que abordan estas temáticas y estas relaciones particulares entre las personas y el territorio, bien sea porque trabajan con la noción de la identidad o porque en sus obras tocan temas sociales que atañen directamente al surgimiento de barrios populares en las ciudades del país. En la sección de referentes los listo uno a uno y explico porque pienso que su trabajo es pertinente para mi proyecto.

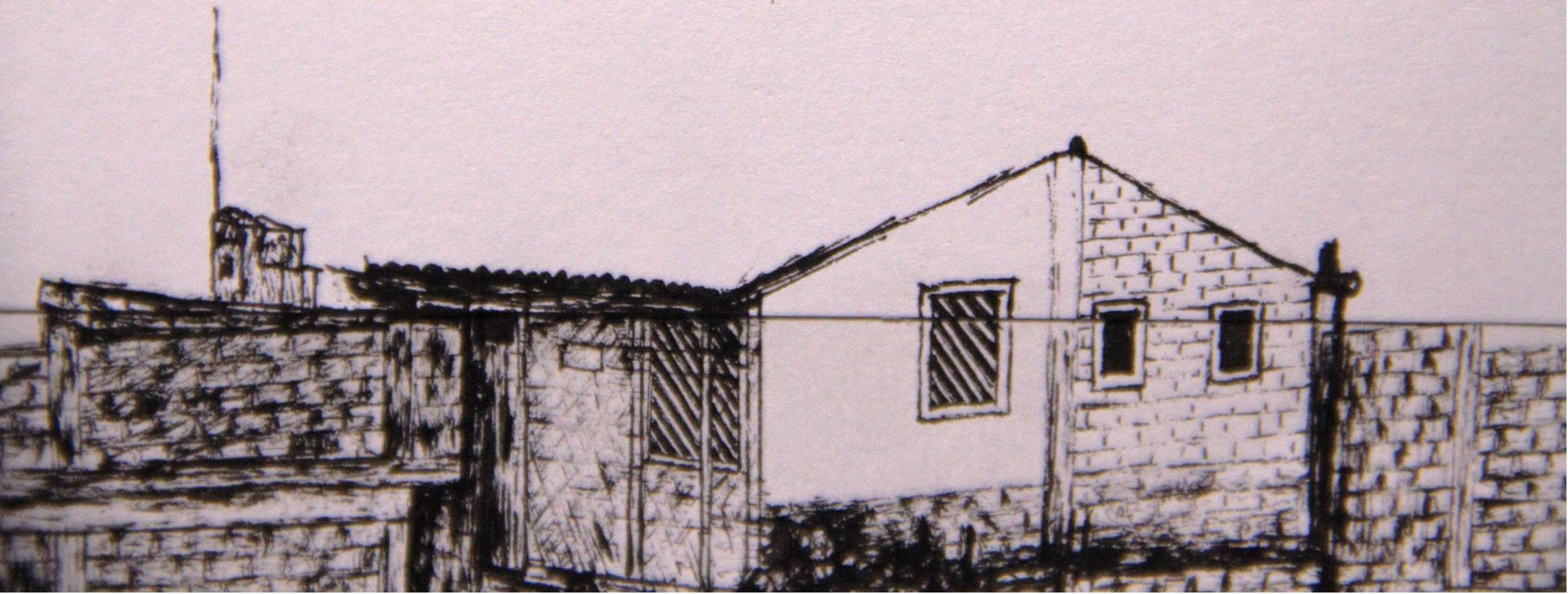
Por último, creo que el impulso principal para la definición y desarrollo de este proyecto fue trabajar directamente con mi entorno. Comenzar a analizar el territorio donde nací y he vivido, de cierta forma retratarlo, me ha hecho aproximarme a él de una manera diferente y a reflexionar acerca de la forma en que los contextos donde nos desarrollamos terminan trazando el modo en que nos desenvolvemos en distintos ámbitos, incluso en la creación y apreciación artística.

De ese mismo modo, repensar mi propia historia y la de mi familia poniendo como elemento de observación algo tan propio como es la casa y el barrio, creo que nos ha hecho afianzar una relación más estrecha con el lugar, teniéndolo en cuenta como una parte fundamental de nuestra identidad.

Conexión e identidad

Nací y he vivido toda mi vida en los barrios populares del sur de Bogotá, durante todo este tiempo el caminar por sus calles y apreciar su estética cotidiana ligada a un funcionamiento social ha alimentado mi interés por buscar maneras de expresar por medios plásticos, pictóricos o figurativos la traducción formal de lo que yo siempre he visto como un tejido social reflejado en estructuras arquitectónicas, cuestiones que el transeúnte de una ciudad densamente poblada rara vez se detiene a apreciar en busca de alguna cualidad estética inmersa en la superficie de ese caos cotidiano.

Mi experiencia personal entorno a esos factores y sus resultados puede describirse por mi participación y la de mi familia en esos procesos de formación de barrios de los que hablo, ya que, como en muchos otros casos, mis padres llegaron desde un punto diferente del país a un territorio en las márgenes de la ciudad de Bogotá, un sector que se encontraba en proceso de invasión como la primera fase de los incipientes barrios populares en localidades como Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usme, Bosa y Kennedy; siendo este el contexto donde yo nació.

El modo de ocupación de esos terrenos tenía una razón común para todas las personas que los habitarían: una gran mayoría de población provenía de otros departamentos del país movida por el desplazamiento forzado o la simple migración en busca de mejores oportunidades de vida. Una vez instaladas, ciertas comunidades con el tiempo fueron creciendo en población y por tanto en ocupación de lotes que muchas veces eran vendidos por precios accesibles para familias que no tenían un techo que habitar, como resultado de ese crecimiento y la necesidad de control, así como de gestión que éste conllevaba, se empezaron a formar Juntas de Administración Local (JAL), consecuentemente la instauración de nuevos barrios.

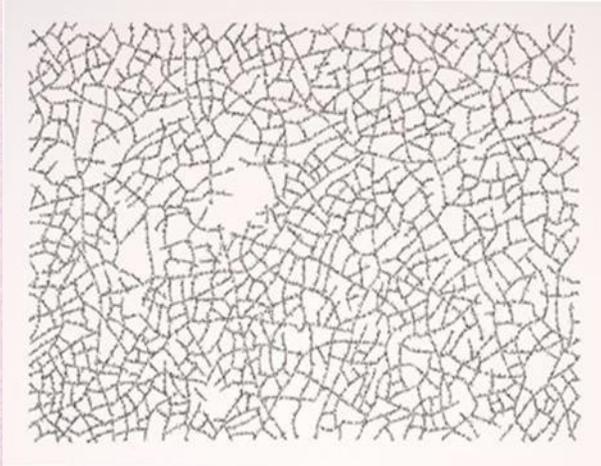
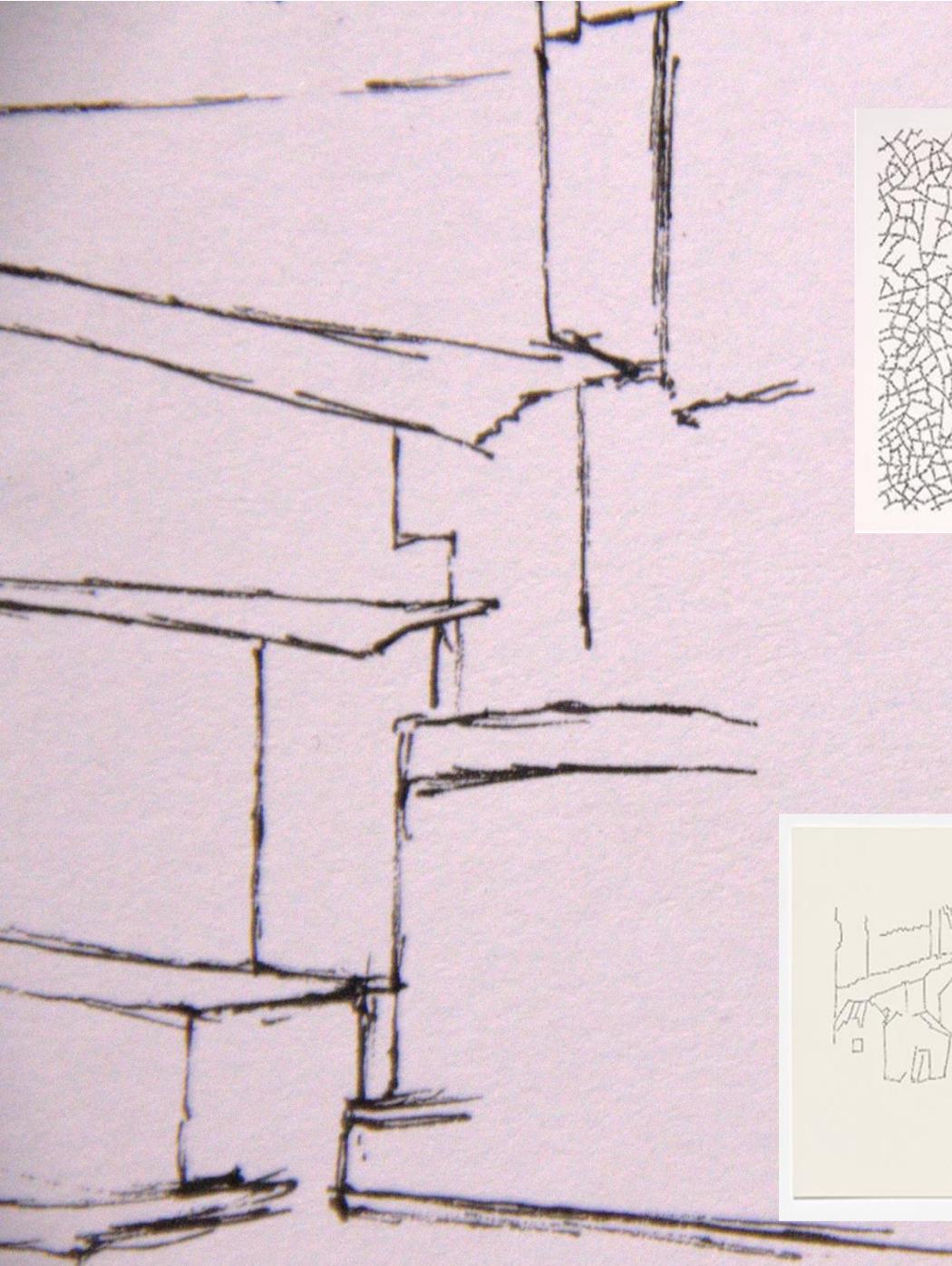

Referentes

Johanna Calle

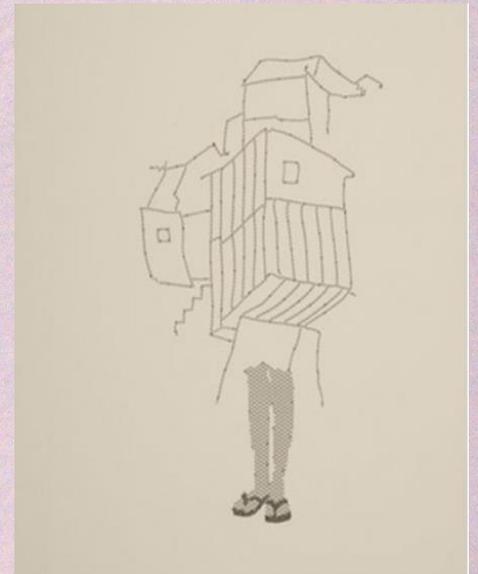
Es un referente importante para mi proyecto principalmente por dos razones: considero que su exploración a partir del dibujo le ha hecho desarrollar una habilidad especial en el uso de la línea, que en algunos de sus trabajos importantes marca una expresión que conecta, pero a la vez limita de manera muy sutil la memoria al ser una convención que explota de diferentes maneras, ya sea en el lenguaje escrito o en las formas lineales abstractas.

Fuera de eso, su trabajo con el dibujo en diferentes formatos siempre plantea discursos sociales como las problemáticas de género y, más precisas para mi propio trabajo, son importantes las obras que tratan sobre la desigualdad social en torno al territorio como *Obra Negra* (2008), que es un punto relevante para lo que en mi proyecto va a ser el componente de dibujo a base de líneas interconectadas y de líneas que construyen espacios.

Johanna Calle, (*Baldíos*)
Tejido Foliar, 2006, tinta
sobre papel

Johanna Calle, *Obra Negra*, 2007

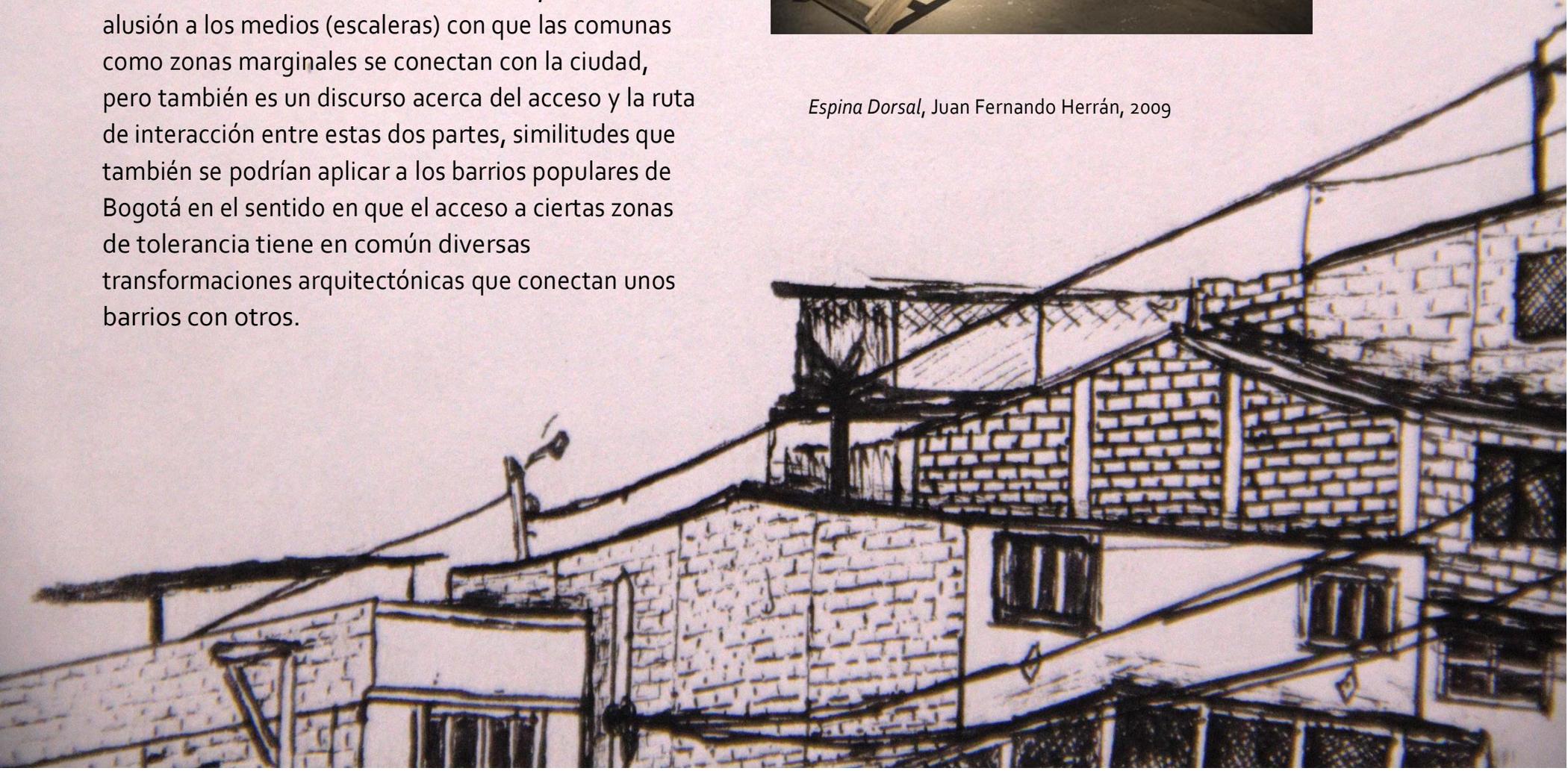

Juan Fernando Herrán

Pese a que muchos trabajos de este artista hacen referencia a la identidad y apropiación del territorio, me llamó la atención para las ideas de mi proyecto especialmente su obra *Espina Dorsal*, pues es una referencia a mi parecer directa a las desigualdades sociales visibles en la ciudad de Medellín, haciendo alusión a los medios (escaleras) con que las comunas como zonas marginales se conectan con la ciudad, pero también es un discurso acerca del acceso y la ruta de interacción entre estas dos partes, similitudes que también se podrían aplicar a los barrios populares de Bogotá en el sentido en que el acceso a ciertas zonas de tolerancia tiene en común diversas transformaciones arquitectónicas que conectan unos barrios con otros.

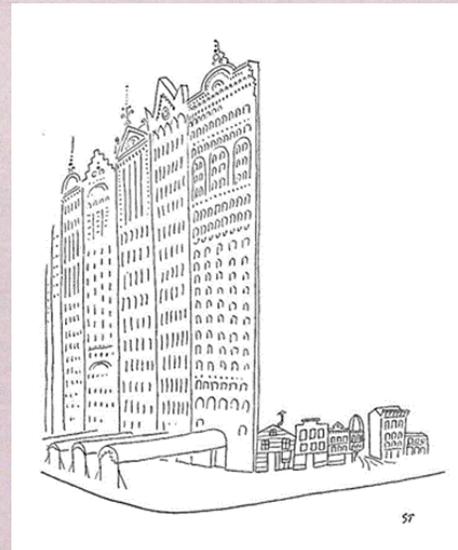
Espina Dorsal, Juan Fernando Herrán, 2009

Saul Steinberg

Este dibujante es un referente en mi proyecto sobretodo por el medio que utiliza, y específicamente en la época que trabajaba retratando diferentes ciudades. Con las expresiones comunes del caricaturista, haciendo uso de una línea espontánea que creaba construcciones vibrantes, hacia ver los entornos urbanos representados como escenarios en constante movimiento a pesar de su rigidez. En muchos trabajos también se torna importante el hecho de que dejaba líneas sueltas como espacios inacabados que yo interpreto como una ocupación inconclusa del espacio propio del papel.

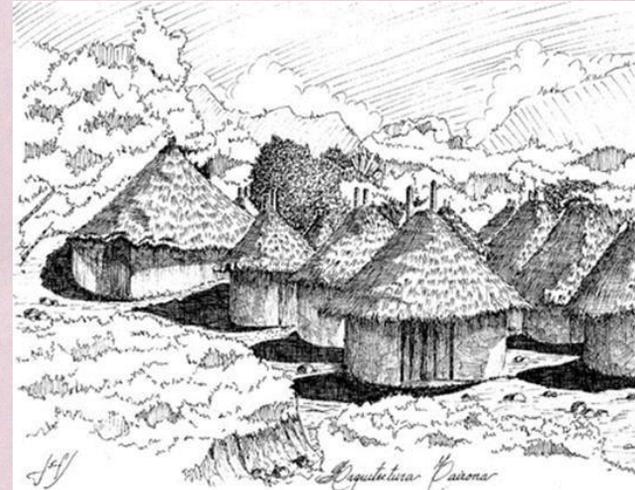

New Yorker
January 26th, Saul
Steinberg, dibujo,
1952

Jorge Eduardo Fernández

De la misma manera en que me apoyé en las obras de este arquitecto como referente teórico, puedo decir que el trabajo con sus ilustraciones es algo que me ha llamado la atención no solo por tratarse sobre la diversidad arquitectónica a lo largo de la historia colombiana sino también porque hace uso del dibujo y de la línea como forma predominante de expresión. Por eso me ha servido además de referente estilístico, pues de sus composiciones también he tomado técnicas para desarrollar en el componente de dibujo.

Sus representaciones retratan un estilo de arquitectura aborígen, de los cuales se desprenden muchas características presentes en la arquitectura local. Así como lo mencionamos antes, estos estilos funcionan como la otra parte de la hibridación entre las tendencias arquitectónicas de la mayoría de las construcciones populares en Colombia.

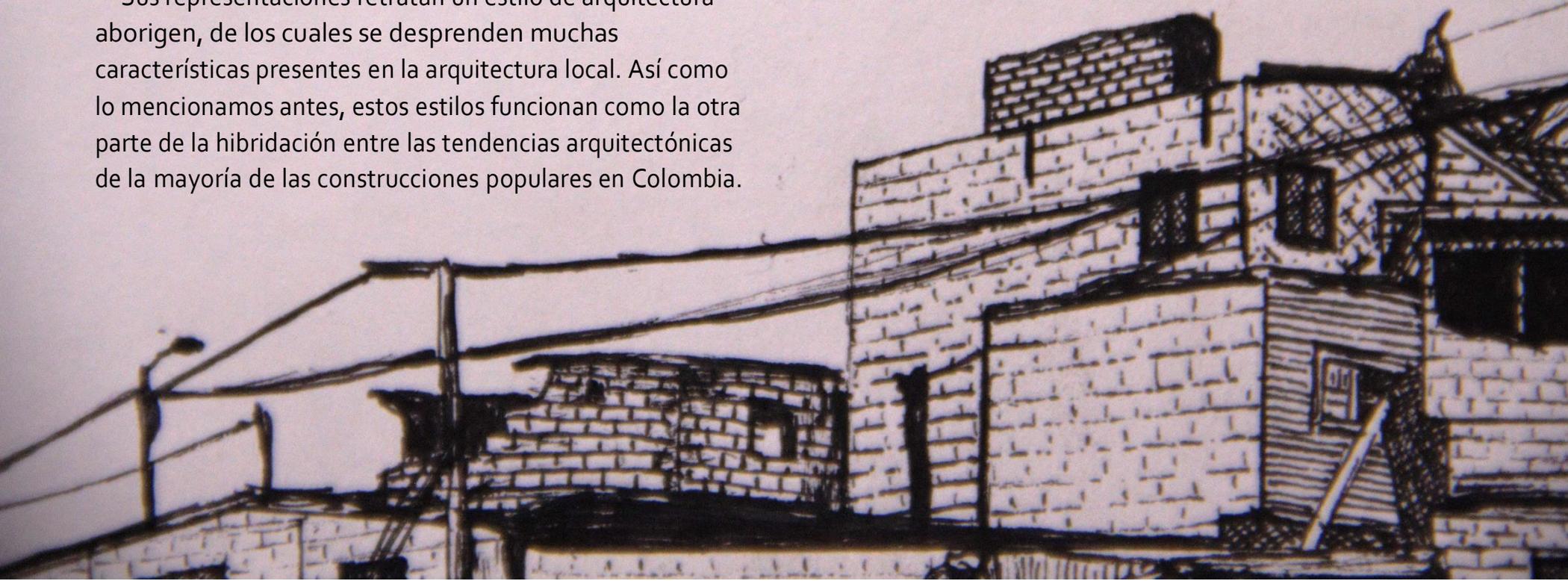

*Arquitectura
Tayrona*

Jorge
Eduardo
Fernández

Ilustraciones

1995

Giovanni Battista Piranesi

Las obras de este arquitecto y grabador italiano han sido fundamentales inclusive para la estética adoptada en el periodo del Neoclasicismo. Me interesa particularmente su colección de grabados de prisiones y edificios abandonados, trabajos en los que transformaba la apariencia de construcciones en ruinas y las convertía en edificaciones robustas de complejos entramados, composiciones de aspectos laberínticos que sin embargo guardan cierta noción de espacialidad como representaciones de entornos caóticos pero habitables, característica que quise replicar en mis propios dibujos.

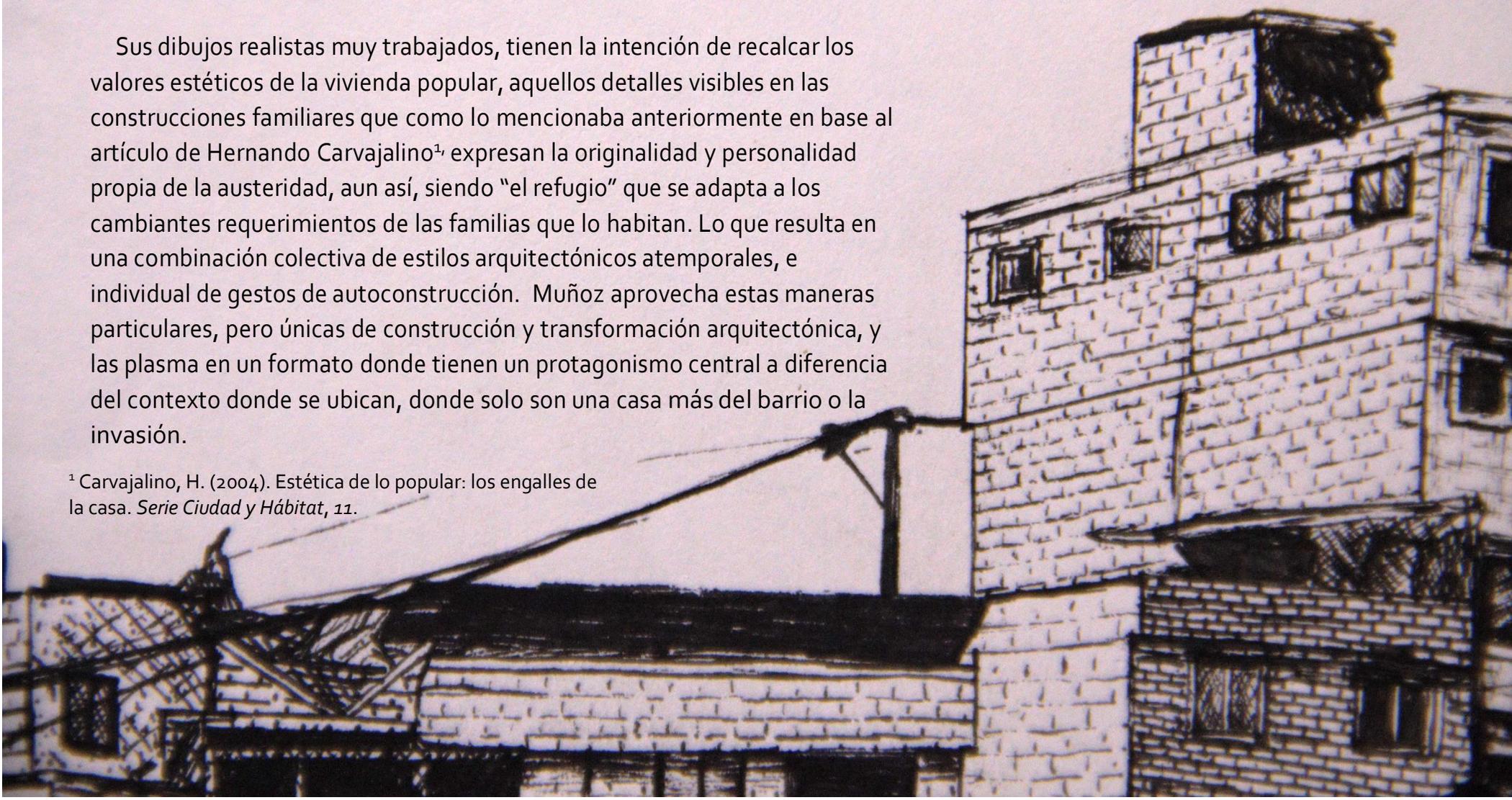
Grabado sin título, Piranesi, plancha 16 de la serie Carceri (c. 1745)

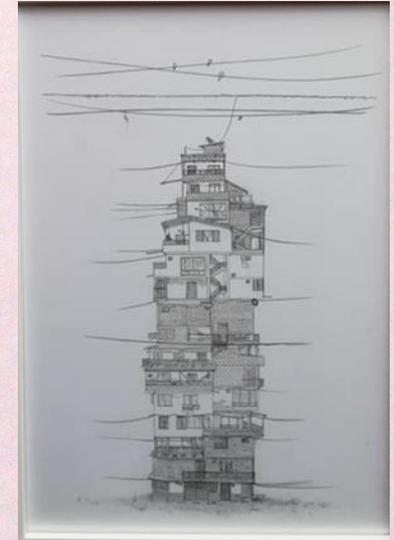
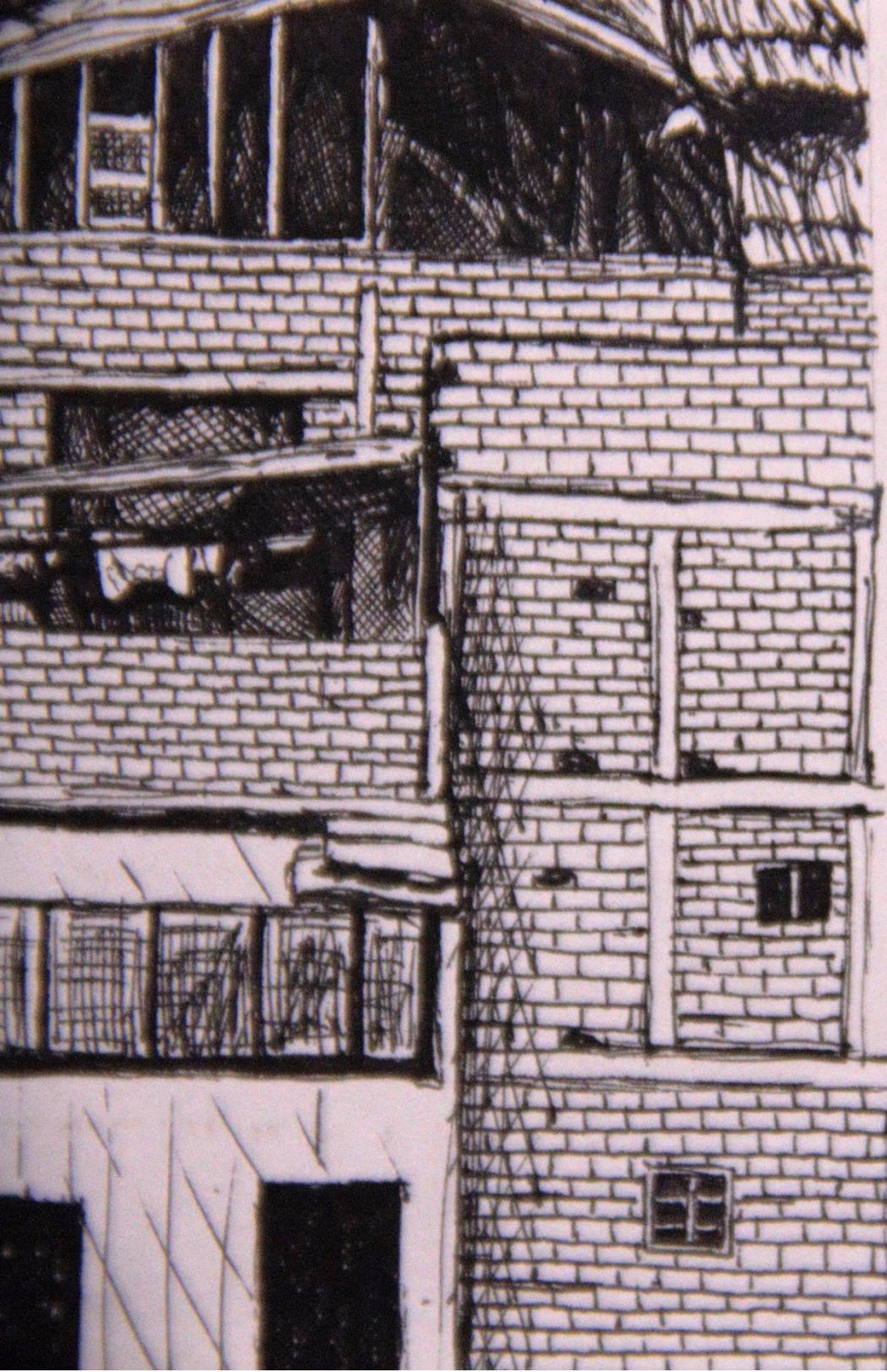
Jhon Muñoz

Los trabajos de este ilustrador y dibujante de Medellín comenzaron a ser referentes desde que los conocí por sus similitudes con los temas que trabajo en mi dibujo. Tuve la oportunidad de contactarlo y conversar acerca de los aspectos en común que parecía tener con lo que yo estaba haciendo, también preguntarle sobre sus metodologías de trabajo y los temas que pretendía tocar.

Sus dibujos realistas muy trabajados, tienen la intención de recalcar los valores estéticos de la vivienda popular, aquellos detalles visibles en las construcciones familiares que como lo mencionaba anteriormente en base al artículo de Hernando Carvajalino¹, expresan la originalidad y personalidad propia de la austeridad, aun así, siendo “el refugio” que se adapta a los cambiantes requerimientos de las familias que lo habitan. Lo que resulta en una combinación colectiva de estilos arquitectónicos atemporales, e individual de gestos de autoconstrucción. Muñoz aprovecha estas maneras particulares, pero únicas de construcción y transformación arquitectónica, y las plasma en un formato donde tienen un protagonismo central a diferencia del contexto donde se ubican, donde solo son una casa más del barrio o la invasión.

¹ Carvajalino, H. (2004). Estética de lo popular: los engalles de la casa. *Serie Ciudad y Hábitat*, 11.

Casas Expandidas, Casas De Barrio, Sin título y Obra terminada

Jhon Muñoz

Grafito y mixta (grafito y lápices de color)

2015 - 2020

Mauricio Salcedo

Este artista bogotano, es quizá uno de los referentes que más tiene que ver con los planteamientos de mi proyecto dado a que en su obra también se evidencia y en efecto se habla acerca de un interés por la arquitectura popular de los barrios periféricos de Bogotá. Mediante diferentes técnicas como grabado, dibujo, pero sobre todo escultura, Salcedo analiza las situaciones que condicionan la construcción y asentamiento de los barrios populares en la ciudad.

Las estructuras que construye con referencia a los barrios son esculturas con las características debidas para poderse sostener y adaptar sobre los diferentes tipos de disposiciones de los espacios donde son expuestas, lo que también es una referencia a la adaptación que tiene la formación de barrios sobre determinadas características de un paisaje, como grandes estructuras dinámicas pero a la vez lo suficientemente sólidas para establecerse como una alteración de la arquitectura urbana, y al fin y al cabo como parte de la ciudad; esto sin dejar de lado que sus obras también tienen un importante trasfondo social al hacer implícita la analogía del equilibrio que existe entre los modos de construcción popular y su semejanzas en la estructura comunitaria.

Métodos de Construcción,
Mauricio Salcedo, 2018

Búsqueda

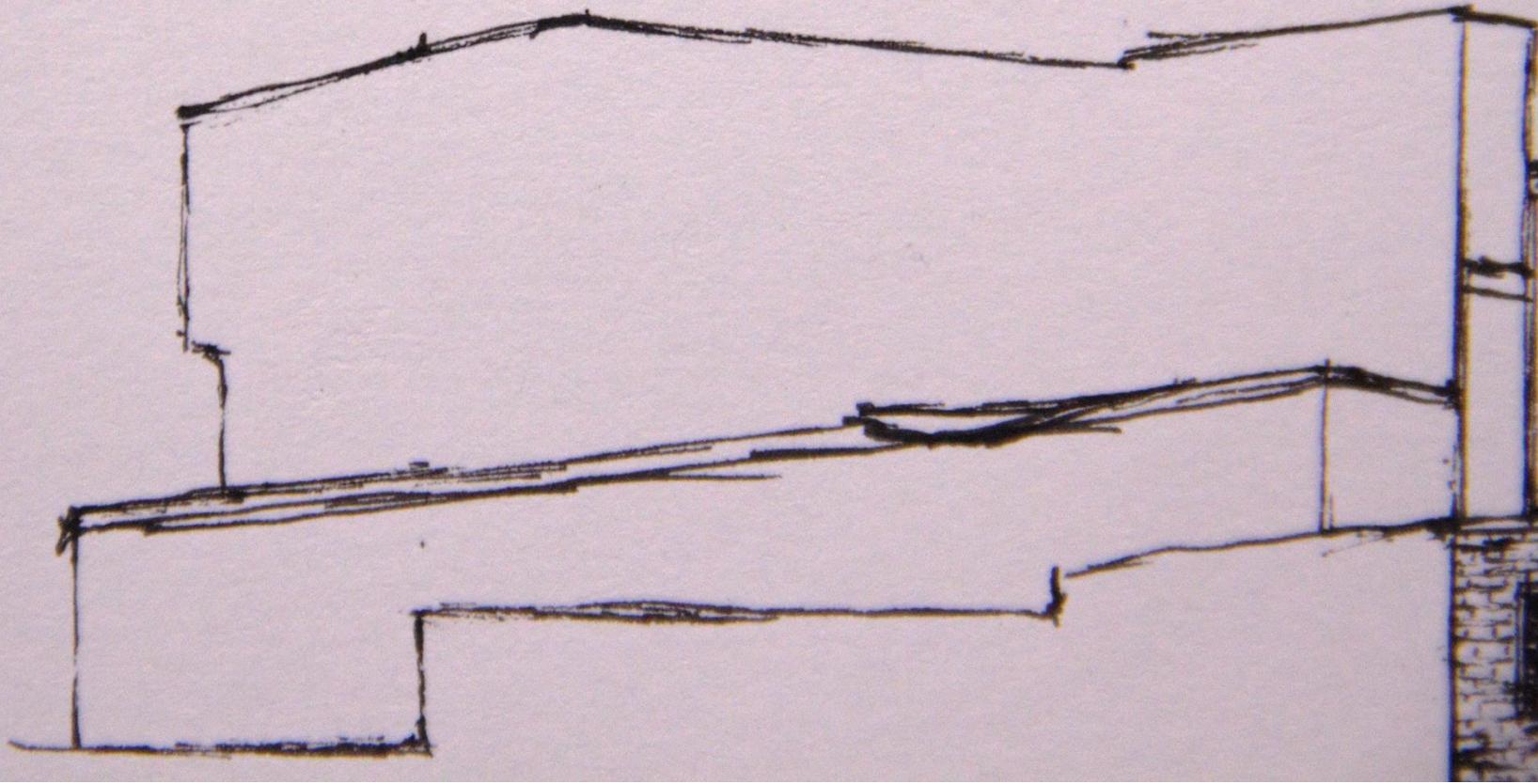
El principal propósito en el desarrollo del proyecto es explorar por medios plásticos y audiovisuales algunas formas en que la improvisación, la autoconstrucción, la apropiación y la expansión se generan en los barrios populares de Bogotá a través de su arquitectura como resultado de una adaptación tanto al territorio, así como al factor mismo de cohabitar la ciudad y hacer parte de sus interacciones sociales.

Además, también quiero identificar por medio de esta exploración los signos y elementos que colectiva o individualmente construyen estas comunidades en torno a una estética arquitectónica popular, huellas que por su carácter atemporal terminan puntuando momentos específicos en la historia comunitaria y familiar en torno a los anhelos de unas mejores condiciones para vivir y para convivir; factor de desarrollo que a su vez transforma el entorno paisajístico de la ciudad, su diversidad arquitectónica y sus estructuras visibles.

Componentes

A través de los componentes de este proyecto, la idea principal es indagar sobre los conceptos ya mencionados (memoria, autoconstrucción, identidad, inventiva y expansión) como ejes de la creación y desarrollo de una estética arquitectónica particular en los barrios populares de Bogotá. Aunque estos trabajos en principio se pueden leer solo como aproximaciones plásticas a esta búsqueda, mi intención es que funcionen como medios para generar un discurso en torno a esas ideas, pues desde su planteamiento procuré incorporar mis propias vivencias, así como el uso de un lenguaje visual que ciertamente podremos relacionar con varios escenarios en el contexto colombiano. Los propósitos fundamentales para la generación de este discurso son:

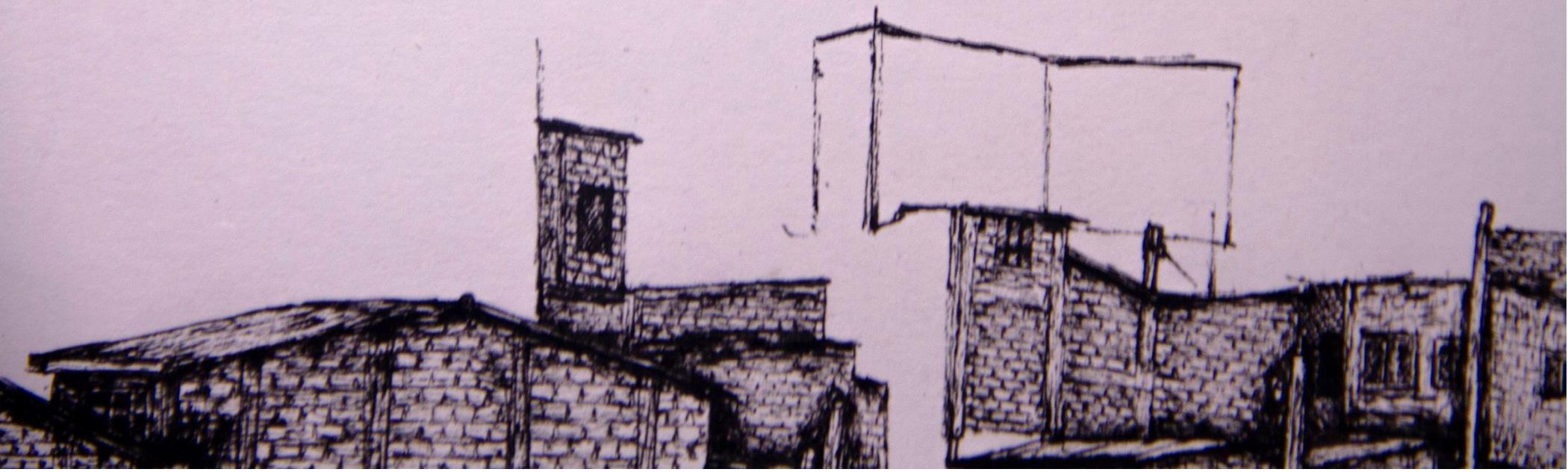

- 1- Indagar en el análisis sobre la relación que existe entre la ciudad y el ciudadano. Pensando en el habitante de las periferias de Bogotá como el actor que se mueve en un escenario con múltiples interacciones sociales, que se impregna en su cotidianidad con todos estos discursos e información y que transforma este entorno tanto para su adaptación como para su apropiación; también pensando en el individuo ciudadano en su relación con los demás: los que construyen el imaginario de ciudad colectivamente; y con el espacio: como el medio que lo conecta a esta compleja red de relaciones.

- 2- Hacer uso de medios plásticos y digitales para dar valor estético y, de cierto modo proporcionar visibilidad en el contexto de las artes visuales a algunas formas de construcción y ocupación populares de los barrios periféricos de Bogotá, como resultado de interacciones sociales que resultan en la formación de fenómenos arquitectónicos complejos pero interesantes. Esto teniendo en cuenta que su representación en los distintos formatos a trabajar no define su naturaleza como espacios, ya que, al ser recreados en otras imágenes, ya no se trata de los mismos lugares sino

de una figuración que actúa como discurso entre el espectador y el retrato de una memoria experiencial.

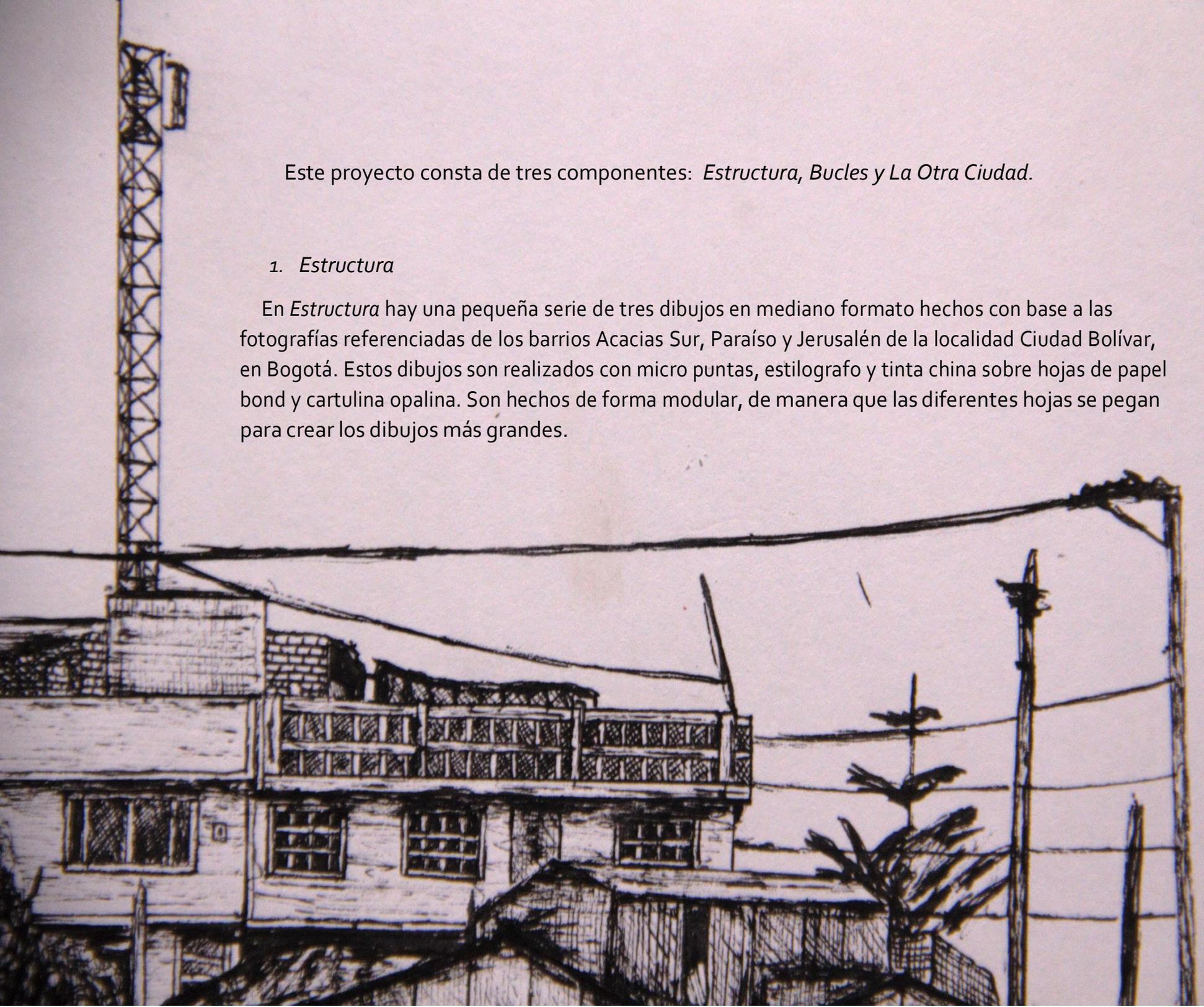
- 3- Analizar los factores mencionados (improvisación, autoconstrucción, apropiación y expansión) a la luz de las razones sociales que predisponen su desarrollo dentro de una lógica moderna en el crecimiento de las ciudades. Esto significa conocer de cerca, en base tanto a mi propia experiencia y la de mi familia, así como las demás historias individuales y colectivas el impulso humano que fundamenta estos conceptos como fases necesarias en la construcción de barrios populares como espacios habitables, pero también como escenarios de interacciones, expresiones y lenguajes.
- 4- Tratar el factor de la temporalidad en el contexto del desarrollo comunitario y familiar, teniendo en cuenta la importancia que para las personas tiene el hecho de disponer elementos arquitectónicos en lo público y lo privado como modo de trascender propósitos de vida, lo que a su vez se termina transformando en una huella ligada al espacio, y por lo tanto en un elemento visible que narra las vivencias y propósitos comunes de los que el espacio ha sido escenario.

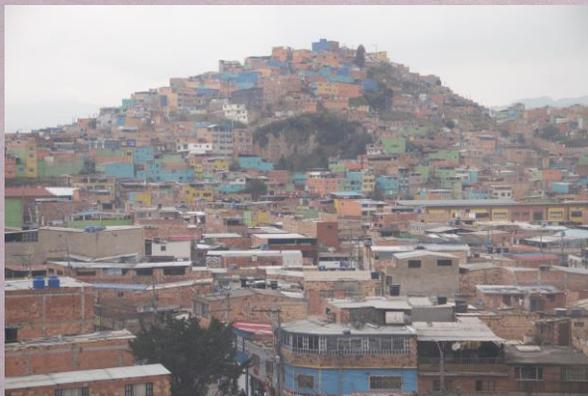
Este proyecto consta de tres componentes: *Estructura*, *Bucles* y *La Otra Ciudad*.

1. *Estructura*

En *Estructura* hay una pequeña serie de tres dibujos en mediano formato hechos con base a las fotografías referenciadas de los barrios Acacias Sur, Paraíso y Jerusalén de la localidad Ciudad Bolívar, en Bogotá. Estos dibujos son realizados con micro puntas, estilógrafo y tinta china sobre hojas de papel bond y cartulina opalina. Son hechos de forma modular, de manera que las diferentes hojas se pegan para crear los dibujos más grandes.

Las fotografías de referencia de los tres dibujos fueron tomadas en un recorrido que hice por los diferentes sectores, hice muchas capturas, pero al final terminé seleccionando aquellas donde me parecía que se hacían evidentes una mayor variedad arquitectónica, una relación manifiesta entre las zonas urbanizadas y el entorno, una vista más general de los barrios en su totalidad y una distribución particular tanto de viviendas individuales como de espacios públicos.

1. Fotografía de Acacias sur

Además de hacer un intento por representar fielmente la construcción de los barrios, aquí también me interesa resaltar la relación con el espacio que se ve en el caso del dibujo cuando va ocupando el mismo espacio vacío de la hoja en blanco como una representación a escala, y si se quiere metafórica, del fenómeno de ocupación territorial. Esto se puede hacer evidente en la propia construcción de la obra, pues siendo compuesto de forma modular, es el mismo dibujo el que, en la medida de su expansión, requiere determinada cantidad de espacio en blanco para ser concluido.

2. Fotografía de Paraíso

3. Fotografía de Jerusalén

Dibujo 1 *Acacias Sur*

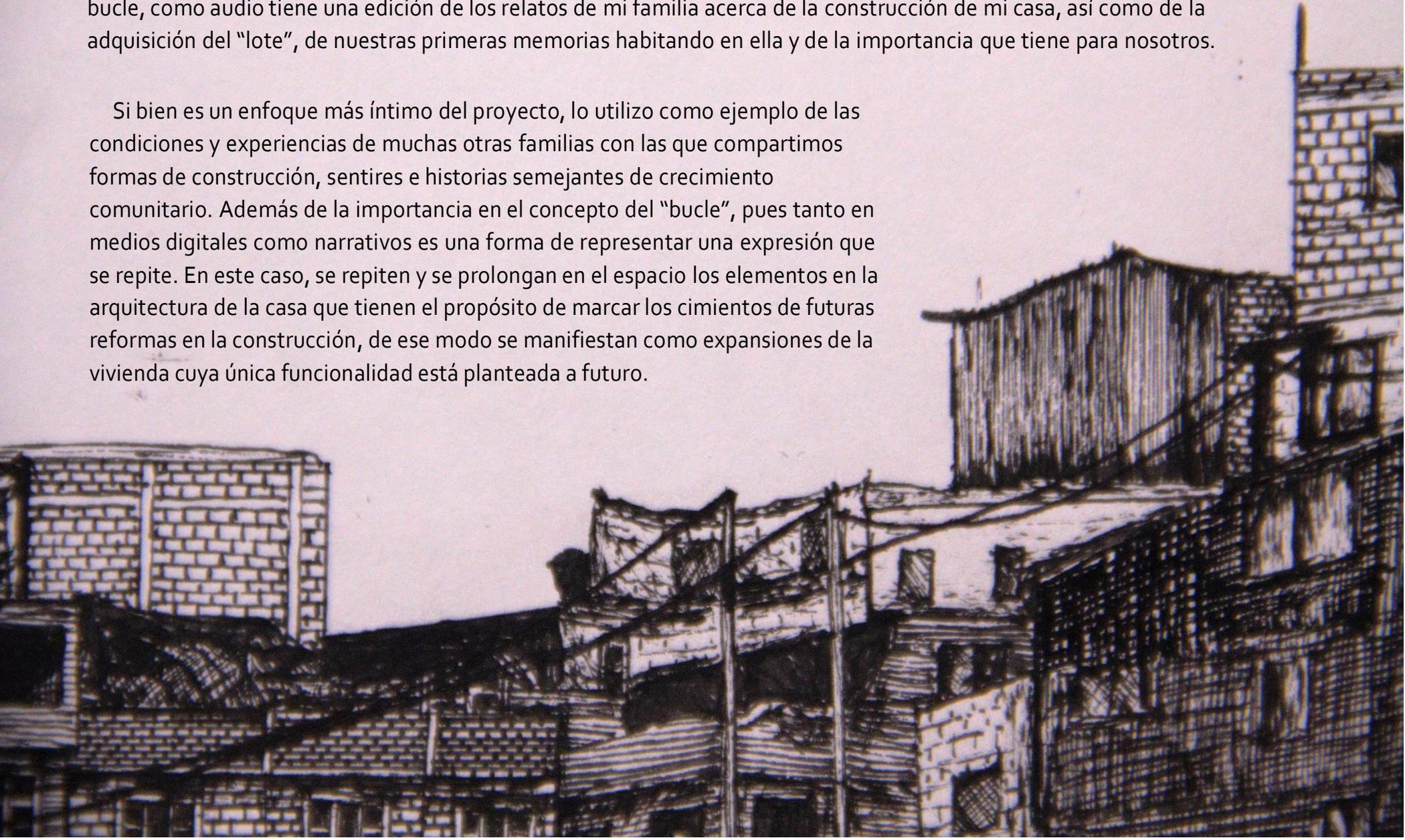

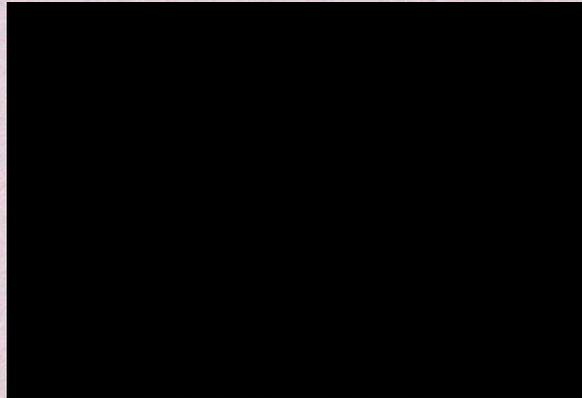
Dibujo 2 *Paraíso*

2. Bucles.

Este componente es básicamente un recopilatorio de tomas de video editadas en repetición continua a modo de bucle, como audio tiene una edición de los relatos de mi familia acerca de la construcción de mi casa, así como de la adquisición del "lote", de nuestras primeras memorias habitando en ella y de la importancia que tiene para nosotros.

Si bien es un enfoque más íntimo del proyecto, lo utilizo como ejemplo de las condiciones y experiencias de muchas otras familias con las que compartimos formas de construcción, sentires e historias semejantes de crecimiento comunitario. Además de la importancia en el concepto del "bucle", pues tanto en medios digitales como narrativos es una forma de representar una expresión que se repite. En este caso, se repiten y se prolongan en el espacio los elementos en la arquitectura de la casa que tienen el propósito de marcar los cimientos de futuras reformas en la construcción, de ese modo se manifiestan como expansiones de la vivienda cuya única funcionalidad está planteada a futuro.

Bucles. Primeros clips

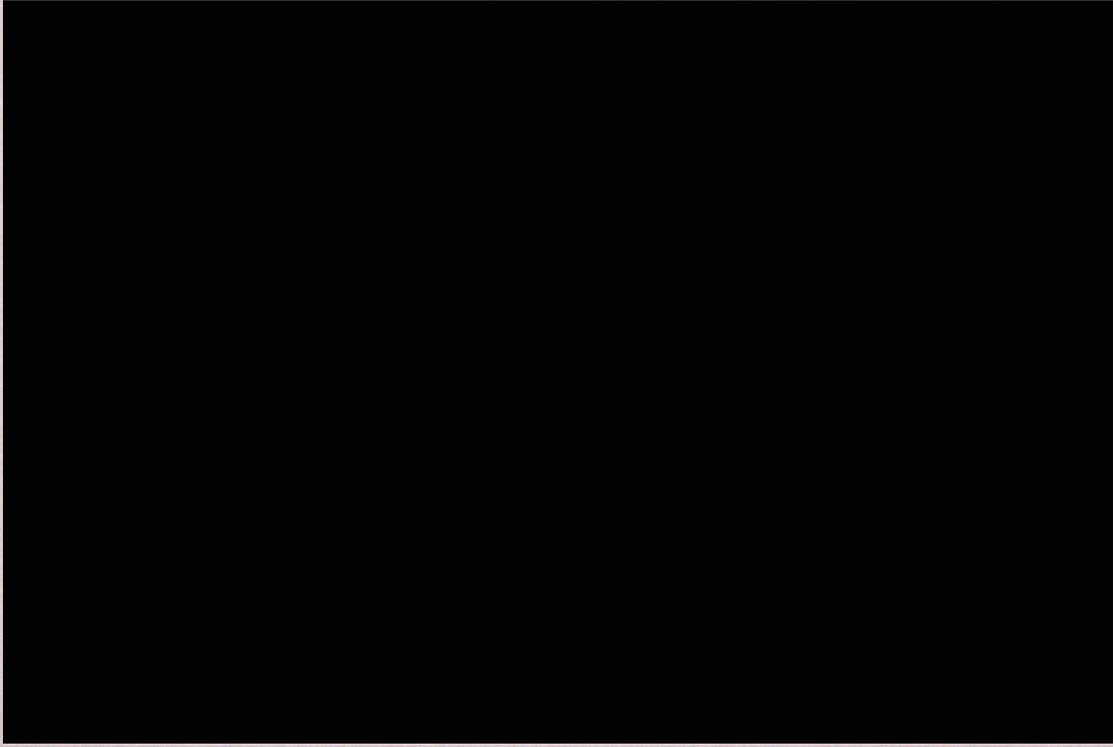

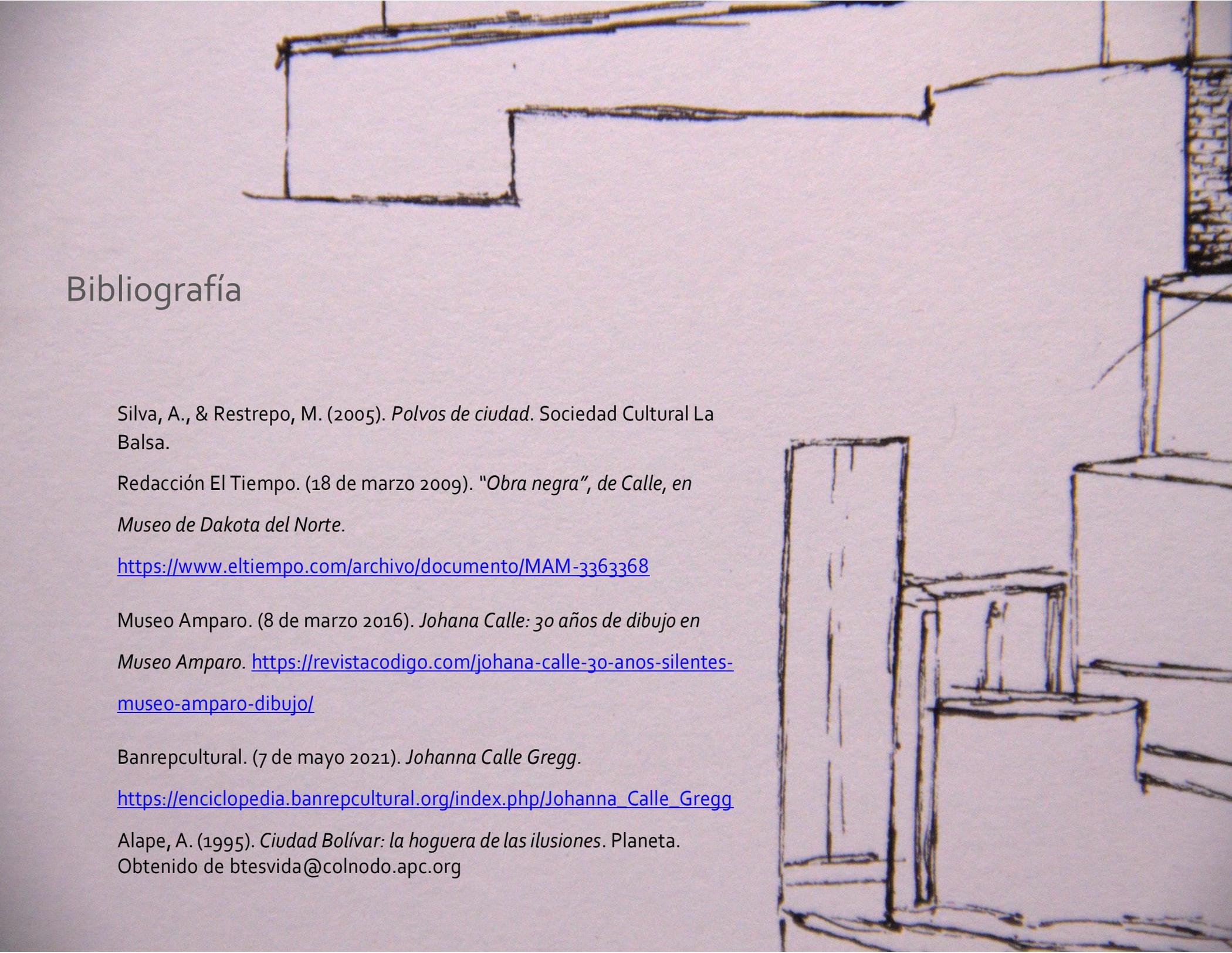
3. *La Otra Ciudad*

En este último componente del proyecto, trabajo mediante time-lapse las capturas acerca de la actividad diaria en los barrios para hablar directamente de la manera en que la vida y la cotidianidad de la comunidad es lo que agita esa estructura arquitectónica comunitaria de escenarios semejantes a los que hago referencia en *Estructura*, de cierto modo para resaltar el papel de todo lo que sucede dentro de la vida en comunidad, y como eso se expresa a través las sólidas formas que constituyen los barrios como edificación.

En *La Otra Ciudad*, los videos en time-lapse son complementados con una serie de audios en los cuales, de manera más general, personas que llevan muchos años en los barrios donde he vivido, relatan brevemente sus historias acerca de la fundación y creación de los mismos barrios, de cómo fueron llegando las personas para, con el tiempo, generar un sentido de pertenencia e identidad en torno a la comunidad.

Bibliografía

Silva, A., & Restrepo, M. (2005). *Polvos de ciudad*. Sociedad Cultural La Balsa.

Redacción El Tiempo. (18 de marzo 2009). "Obra negra", de Calle, en *Museo de Dakota del Norte*.

<https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3363368>

Museo Amparo. (8 de marzo 2016). *Johana Calle: 30 años de dibujo en Museo Amparo*. <https://revistacodigo.com/johana-calle-30-anos-silentes-museo-amparo-dibujo/>

Banrepcultural. (7 de mayo 2021). *Johanna Calle Gregg*.

https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Johanna_Calle_Gregg

Alape, A. (1995). *Ciudad Bolívar: la hoguera de las ilusiones*. Planeta.
Obtenido de btesvida@colnodo.apc.org

varios. (1999). *III Concurso de historias barriales y comunitarias Bogotá, historia común*. Bogotá D.C., Colombia: Talleres de la Imprenta Distrital de Bogotá.

Franco, J. (4 de junio 2015). *Historia dibujada de la arquitectura en Colombia*. <https://www.archdaily.co/co/767616/historia-dibujada-de-la-arquitectura-en-colombia>

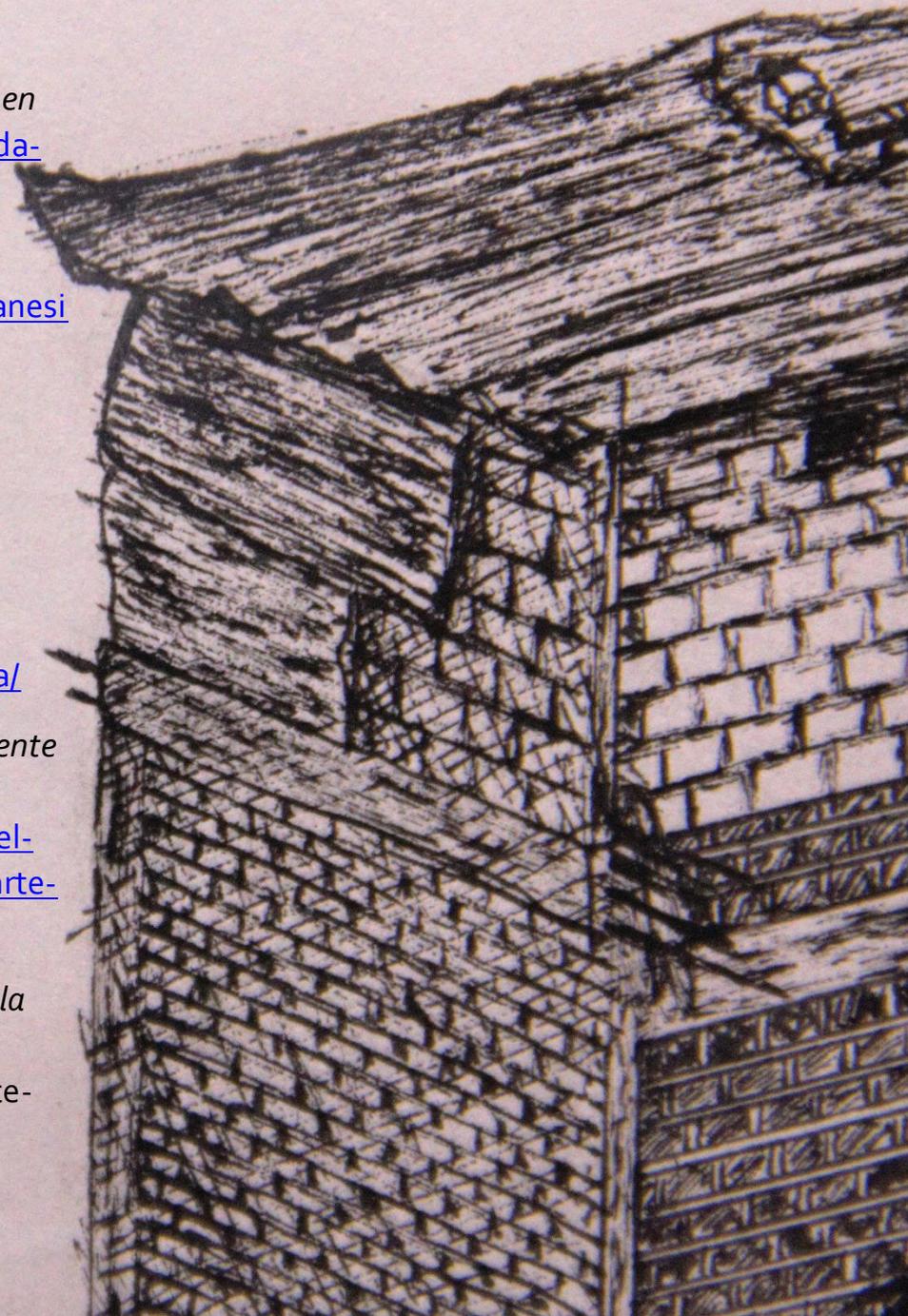
Museo Del Prado. (2021). *Piranesi, Giovanni Battista*. <https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/piranesi-giovanni-battista/96caa679-4cfb-4351-82fb-487487414796>

Princeton University Art Museum. (2021). *Imaginary Prisons: Giovanni Battista Piranesi Prints*. <https://artmuseum.princeton.edu/object-package/giovanni-battista-piranesi-imaginary-prisons/3640>

Goma, J. (Julio 2014) *LA VECINDAD*. <https://www.pisoalto.com.co/portfolio/la-vecindad-jhon-goma/>

Arango, T. (27 de noviembre 2019). *El artista expuso recientemente en la Galería Boisserée de Colonia, Alemania, gracias a sus esculturas*. <https://www.larepublica.co/ocio/mauricio-salcedo-el-colombiano-que-convierte-a-los-asentamientos-urbanos-en-arte-2937356>

Jerez, J. (21 de septiembre 2017). *Mauricio Salcedo: el arte tras la arquitectura informal*. <https://www.archdaily.co/co/879983/mauricio-salcedo-y-el-arte-de-la-arquitectura-informal-en-ladrillo>

Buchard de la Hoz, A. (2009). Panorama de las estéticas contemporáneas en la arquitectura local.

Universidad de los Andes. Juan Fernando Herrán.

<https://facartes.uniandes.edu.co/miembro/juan-fernando-herran/>

Redacción Cromos. (10 de mayo 2011). *Juan Fernando Herrán, el artista de las escaleras.*

<https://www.elspectador.com/cromos/vida-social/juan-fernando-herran-el-artista-de-las-escaleras/>

The Saul Steinberg Foundation. (2021). *Saul Steinberg: An Overview.*

<https://saulsteinbergfoundation.org/essay/introduction/>

Galerie Michelle Champetier. (2018). *SAUL STEINBERG.*

<https://www.mchampetier.com/biografia-Saul-Steinberg.html>

Carvajalino, H. (2004). Estética de lo popular: los engalles de la casa. *Serie Ciudad y Hábitat, 11.*

