

Introducción

La imaginación no es otra cosa que el espacio en donde la realidad se funde con el imaginario y se apoya en recuerdos, en la experiencia, que se construyen siempre con elementos tomados del mundo real, lo que nos impulsa para seguir creando un discurso artístico, para alejarse de la razón y abrir el espectro de posibilidades del imaginario, que son combinaciones de elementos reales sometidos a modificaciones imaginativas, lo que permite a la mente un estado de apertura, que genera fluidez, flexibilidad y ampliación de la capacidad creativa, es así que construimos realidades a partir de las relaciones que establecemos con el medio en cada etapa de la vida, esto hace que cada persona tenga un punto de vista distinto frente al mundo y los fenómenos, así como una explicación y una comprensión para cada uno de ellos, un punto clave es que el imaginario puede constituir una parte esencial de lo real, pero no es lo real, es la construcción mental de lo que se percibe, es explorar la sensación y los diferentes modos de percepción, posibilitar imaginar, reconocer al otro mediante el imaginario, de este modo provocar experiencias estéticas de la realidad, en busca de establecer claridades e imaginarios de un habitar cotidiano.

Es así que esta investigación, plantea un retomar de la imaginación, como volver a colocar la fuerza en el imaginario en donde dejamos de lado cualquier segmentación de la realidad, y que nos aproxime a realidades sociales, a mundos posibles, a los imposibles, mundos fantásticos que son como estereotipos o no del comportamiento humano. Ya que son estos habitantes anónimos de la ciudad(jóvenes, niños de la calle), que nos adentran en el mundo humano de tal manera que éste, con toda su complejidad, se muestra tal y como es vivido, y desde allí desarrollar una realidad de lo cotidiano, convirtiendo aquello que nos pasa desapercibido, construyendo otro mundo, que se desplaza críticamente del que vivimos, es colocarse en medio de lo real y lo imaginario, para tomar la realidad e interpretarla racionalmente y presentarla a mi modo de imaginación, así estas imágenes quedan resueltas en un modo de reflexiones, causas y conexiones.

INDICE

Capítulo I

1 La fantasía y/o imaginario en los anónimos de la ciudad

I.1 El Género fantástico.....7

I.2 Fantasía y realidad.....8

1.3Imaginación y pensamiento.....10

Capítulo II

2 Los habitantes anónimos de los semáforos de Cuenca

2.1Una visión de mundo para captar la realidad del imaginario urbano.....13

2.2El imaginario que se genera alrededor del arte y los habitantes anónimos de la ciudad.....15

2.3Referentes estéticos sobre el tema. (Fichas) artistas y obras.....17

Capítulo III

3 Las deformaciones reales

3.1Conceptualización de la obra.....22

3.2Registro grafico de la obra.....24

Bibliografía.....	26
Anexos.....	28

Capítulo I

La fantasía y/o imaginario en los anónimos de la ciudad

I.1 El Género fantástico

Desde la perspectiva actual se puede hablar del género fantástico como un género que ha sido plasmado en todos los tiempos y en los diferentes estilos, por lo que no debe sorprender que este género se desarrolle precisamente durante la primera mitad del siglo XX, en una época de desórdenes e incertidumbres donde se representa las extravagantes siluetas y el estrambótico colorido superpuesto en la imaginación inmanente de una sociedad atemorizada. Así como en el siglo XIX se pudo ir entendiendo paulatinamente la realidad exterior por medio de las ciencias naturales, física, química, fisiología, biología y matemáticas, la nueva ciencia de la psicología del siglo XX cree poder aportar el mismo grado de ilustración sobre el dominio interno del hombre, el apenas explorado territorio del inconsciente, de los sueños, los sentimientos, los deseos. En torno al año 2000 no sólo está presente en la pintura, medio tradicional del artista fantástico, sino también en la escultura, en el happening, en los mundos virtuales del ciberespacio, mediante la virtualidad, que es en sí misma una forma de fantasía, esta puede ser apreciada en todo el mundo; a los habituales temas míticos, místicos, mágicos e ilusionistas se

incorporan ahora imágenes cotidianas, realistas e hiperrealistas, incluso elementos de ciencia ficción.

Es así que el género fantástico es el espacio en donde la realidad se funde con el imaginario, y los hechos imposibles mágicamente se pueden lograr, y es esa la función del género fantástico, buscar nuevos y maravillosos mundos en los cuales podamos crear, si miramos con atención este género, podremos darnos cuenta que allí están reflejados los conflictos y las aspiraciones humanas, encarnados en personajes y mundos fantásticos que son como estereotipos o no del comportamiento humano. Y son estos habitantes anónimos de la ciudad, que nos adentran en el mundo humano de tal manera que éste, con toda su complejidad, se muestra tal y como es vivido, que establecen narrativas que no pueden ser cuestionadas; son visiones de una realidad experimentada que nos permite comprender, las narrativas culturales que resultan imposible de clasificar, de ser explicadas.

I.2 Fantasía y realidad

La fantasía es un juego imaginativo que describe mundos situados más allá de la gris realidad de nuestras vidas cotidianas, abarca desde los paisajes místicos habitados por seres novelescos a las tecnología del futuro lejano, puede ser científicamente real o completamente imaginario, sin embargo, siempre contiene imágenes destinadas a sorprendernos con

su novedad o rareza, esto está tomando fuerza y encaminándose a un aspecto más conceptual como lo podemos evidenciar en el caso de Fernando Coellar

FERNANDO COELLAR
TÍTULO: bajo la mesa
TÉCNICA: ACRÍLICO / TELA

que sin lugar a dudas es un artista nato, su mundo son las hadas, los duendes, los gachones, los curas sin cabeza, los fantasmas y todo ese enorme legado de fantasía y magia que nos envuelven cuando niños y que pocos en la adultez continúan teniendo, Coellar usa su sentido estético para crear mundos de fantasía, de color, luz e imaginación,

de esta forma se podría retomar los mismos valores de la pintura pero ya con temáticas o bien problemáticas nuevas, como dice Calvo “Cuando, por así decirlo, no quedaba ya nada digno de ser pintado, cuando el rasero de la mirada artística ya no remontaba el vuelo más arriba de lo que cualquier mortal alcanzaba con sus ojos perecederos, aún quedaba pendiente, no obstante, la acuciante interrogación sobre que habría que pintar y sobre cómo hacerlo.”¹ Es desde la reflexión de estas palabras que he tomado muy en cuenta el papel del artista, de encontrar una forma de pintar o un espacio en el cual actuar y no atascarnos en paradigmas si lo que hoy se hace es arte o no es arte y tan solo retomar lo que nos impulsa para seguir creando un discurso artístico, para alejarse de la razón y abrir el espectro de posibilidades del imaginario en el pincel y soporte.

Si bien se juega con la mente de quien lo admira, entonces por qué no apropiarnos de sus conceptos de su forma de ver el mundo, pero esta vez enfocarlos a un ambiente más social llegando al espectador con una poética diferente, con un

¹ Calvo Francisco, los géneros de la pintura, Del cielo a la Tierra pág. 36 Ed. Santillana.

discurso en el cual se pretende, entrar en lo moderno sin degradarlo a lo conceptual y contemporáneo de una forma como la poesía es una vía de acceso a la realidad, interactuar con la mente del espectador, con imágenes extraídas del inconsciente, imágenes sobre la problemática actual, en la que el entendimiento reacciona a la imaginación en la obra de arte a lo extraño, lo inusitado plasmando imágenes instintivamente pues en lo no instintivo esta lo bello al momento de plasmar recuerdos y verdades. “La belleza no es una realidad objetiva, ni tampoco completamente subjetiva. La belleza es producto de una relación, de una remisión, de una sugerencia, todo es símbolo esto dice Baudelaire”² si la belleza son solo sugerencias de símbolos, por qué no utilizar estos símbolos para expresar mediante la metáfora aquella percepción de lo cotidiano, como en el caso de Roberto Núñez que su obra se basa en los recuerdos de la infancia, levitando sus personajes buscando alejarse de la vida cotidiana y alcanzando conceptualizar una realidad fantástica.

²García Torres Manuel, revista puertas del sol, Lafilosofía Oculta de Charles Baudelaire

1.3 Imaginación y pensamiento.

Imaginación y pensamiento están abiertos a asimilar una gran cantidad de conocimientos que conforman, la formación ética y creativa de nuevas expresiones, como dice Sartre “la imagen permanece realmente en la memoria; lo mismo que las imágenes-cosas, puede ser actual o virtualmente consciente, caso que equivale para ella al estado de inconsciencia”³, es decir que uno tiene que estar entre la cosa a pensar, estar interesado y relacionado con ella de esta manera se puede llevar acabo el desarrollo de los mismos, puede ser importante tanto a nivel mental, como moral y social ya que está limitada a las premisas impuestas por el modo de la sociedad y cultura, porque siendo estas normas de comportamiento y lógica las que marcaran un desarrollo posterior en los niveles de expresión y pensamiento, esto me permite revelar las aberturas de los que la ideología aún no se apoderado, el arte que hace participar al espectador en un proceso de formación que los conduce a la comprensión de la cual está ligada la obra.

Esto nos ayuda a relativizar el valor del pensamiento imaginativo, que por su característica íntima muchas veces

³ Sartre Jean-Paul, la imaginación, Ed. Edhasa, Pág. 75, España 2006

nos conducen por caminos ilusorios y por la especulación de mundos que solamente podrán tener su existencia en la propia imaginación. Pero sin ella perdemos esa apertura mental necesaria para seguir buscando y abriendo caminos mentales y reales. La imaginación se apoya en recuerdos, en la experiencia, que se construyen siempre con elementos tomados del mundo real, como por ejemplo cuando se habla de los mitos, cuentos y leyendas, que son combinaciones de elementos reales sometidos a modificaciones imaginativas, lo que permite a la mente un estado de apertura que genera fluidez, flexibilidad y ampliación de la capacidad creativa, es así que las imágenes percibidas que ya están en la mente, crean una expresión de un imaginario social, ya que plantean nuevos problemas y nuevas respuestas a la realidad, hacer frente a los conflictos cotidianos, principalmente en un mundo aterrorizado y con el cuestionamiento constante de la vida como un valor a ser preservado.

Aunque es sabido que es imposible alterar creativamente la realidad concreta sin pasar por lo absurdo y por lo imposible. Porque crear presupone demostrar algo que aparece o se manifiesta es contarlos utilizando un sistema de medida, pero en ningún momento se trata de juzgarlo siguiendo una regla

superior y rigurosa de conocimiento, es algo que una vez desarrollado, nos permite movernos en distintas direcciones, lo cual nos aprueba a crear una característica que tiene que ver con la particularidad y con todo aquello que hace con que algo sea diferente y único, me refiero a la transformación de unas ideas en otras dándoles una forma final que las identifique y distinga de las demás.

Capítulo II

Los habitantes anónimos de la ciudad de Cuenca

2.1 Una visión de mundo para captar la realidad del imaginario urbano

En todo momento recibimos información de los periódicos, las revistas, los canales televisivos, las películas, la música, las diferentes formas del espacio que se construyen socialmente en el urbanismo, los poemas, las novelas, los sitios de Internet y la publicidad. En estos medios se generan las relevancias que se pueden entender a partir de la producción cotidiana de los medios de comunicación que proporcionan los materiales para descubrir estas relevancias, las cuales ayudarán a los imaginarios en su función de construir las múltiples realidades, las imágenes no existen sino a través de los imaginarios, que tienen menos realidad que las imágenes pues carecen de realidad física, las imágenes cualesquiera que sean, deben su significación particular e incluso su existencia a los imaginarios, que en cierta forma las moldean.

A medida que pasa el tiempo y según el contexto histórico y físico en el que nos encontremos, los individuos crearemos en cada experiencia pensamientos imaginativos, lo que dará lugar a la formación de conceptos que luego definirán nuestras realidades particulares, es así que se hace relevante el papel de la vida cotidiana en el desarrollo de los

imaginarios, ya que de éstos depende la construcción de la realidad social de cada persona, de esta forma el imaginario urbano no es otra cosa que nuestro trabajo para rehacer el mundo a nuestra imagen, de este modo como lo dice Nieto se puede afirmar que,“ El imaginario urbano constituye una dimensión por medio de la cual los distintos habitantes de una ciudad representan, significan y dan sentido a sus distintas prácticas cotidianas en el acto de habitar; constituye una dimensión en la que se establecen distintas identidades pero, también, se reconocen diferencias”⁴ para entender mejor esta definición se puede señalar que los imaginarios urbanos, son como unos lentes que nos permiten percibir lo que nos rodea pero que no se involucran en el acto mismo de percepción, los imaginarios urbanos construyen las realidades sociales a través de las percepciones que los individuos asumen en el entorno de la sociedad como reales; es decir, el imaginario urbano tiene su fuente de construcción en la vida cotidiana día a día y desde que nacemos nos relacionamos con el mundo y lo percibimos, además construimos realidades a partir de las relaciones que establecemos con el medio en cada etapa de la vida, esto hace que cada persona tenga un punto de vista distinto frente

⁴ Nieto. R., Lo imaginario como articulador de los órdenes laboral y urbano”. Ed. Alteridades, Santiago de Chile, 2007.

al mundo y los fenómenos, así como una explicación y una comprensión para cada uno de ellos.

A partir de la vida cotidiana, se puede comprender el desarrollo del individuo, así como lo dice Lefebvre “la cotidianidad es un conjunto repetitivo día tras día de actividades a través del tiempo, y el ritmo en que se desenvuelve la historia individual de cada cual, convirtiéndose esto en su principal característica; además, la cotidianidad tiene su propia sabiduría, sus previsiones y también sus excepciones.”⁵ de esta forma es importante destacar la relación entre lo real y lo irreal, el problema no es la realidad de la sociedad, sino la verdad de lo que se dice de ella. Un punto clave es que el imaginario puede constituir una parte esencial de lo real, pero no es lo real, es la construcción mental de lo que se percibe, es un modo de ser de una esencia que no ha llegado todavía a la existencia o que ha perdido la existencia, en otras palabras lo imaginario urbano puede convertirse en real, en algo tangible, es decir puede realizarse según el tiempo, el momento y las condiciones.

⁵Lefebvre Henri. La vida cotidiana en el mundo moderno, Alianza Editorial, Madrid. (1992)

2.2 El imaginario que se genera alrededor del arte y los habitantes anónimos de la ciudad

En los imaginarios urbanos muchas ideas se han dicho sobre el arte, se piensa que los artistas pertenecen a otros espacios alejados de la gente y que siendo diferentes no es posible alcanzar a entender a ese ser extraño y ajeno, por una parte no se ha determinado un conocimiento del arte que permita acercar con claridad estos diálogos con las personas, creando a veces situaciones que más de ser una identidad que se construye en sí misma, terminan opacando contenidos más valiosos que allí dominan, la idea de representar la realidad y cuya tradición ha centrado sus ideales en lo sensible y la contemplación de la belleza, tradición que ha sido incapaz de interpretar los fenómenos cotidianos, especialmente de los sectores populares.

En la experiencia con estas personas (habitantes anónimos) me muestra una interrelación de mundos posibles, que al ser abordados como complejidad, vendría a ser lo artístico, un detonante para construir lo humano en su dimensión de espacio cotidiano, que va encontrando la dirección en la sensibilidad, en el reconocimiento de sí, tratando de encontrar algunos elementos a través de la experiencia, que permitan

flexibilizar el pensamiento, no desde el artista, sino de aquel que hace parte e interactúa con personas de diferentes edades en su proceso sensible ante la vida.

El artista es un provocador de emociones, de sentimientos, un observador, atento en busca de momentos que inspiren lo imaginario, lo fabuloso, lo fantástico, lo que está debajo de otra superficie, el modo de disponerse a la exploración del mundo emocional y de la creatividad humana en busca de establecer claridades e imaginarios de un habitar cotidiano, que con el pretexto plástico se han generado procesos para reinterpretar el uno y el todo, en esa búsqueda de lenguajes que nos permitan desarrollar la conciencia de estar vivos, la capacidad que se tiene para vivir una experiencia sensible, que permite la interrelación y el conocimiento del mundo que se habita, equivale a una actividad vital que es la de observar, convertir y hacer emerger subjetividades donde con cualquier pretexto se comuniquen pensamientos y emociones, explorar la sensación y los diferentes modos de percepción, posibilitar imaginar, reconocer al otro mediante el imaginario, de este modo provocar experiencias estéticas de la realidad, permitiendo a través del juego, la palabra, los sentidos, un

entendimiento más cercano de sí mismos y de las realidades que se viven.

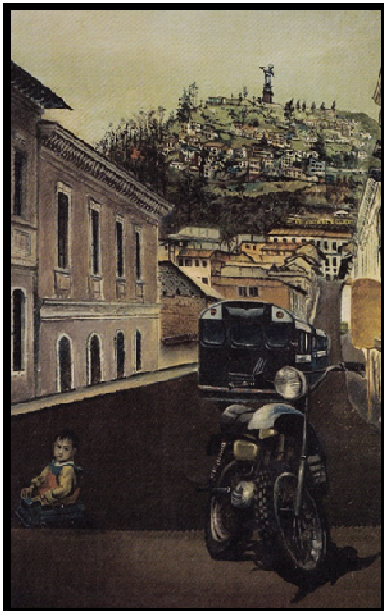
Interpretar lo urbano que se convierte así en una realidad distinta donde el conocer no está precisamente ligado a lo real, sino también a los imaginarios, a las invenciones, transformándose a veces en una terapia de lenguajes, entendida esta no como la parte práctica que pretende remediar y restablecer, sino como la parte preventiva, de regulación y equilibrio, en que se presentan las funciones esenciales de expresar y simbolizar, en esta medida es un medio y una herramienta general que posibilita conocimientos desde la expresión de sentimientos en función de actualizar la vida y generar vínculos esencialmente en la condición de ser humano.

2.3 Referentes estéticos sobre el tema. (Fichas) artistas y obras

AGUSTIN PATIÑO

Nacido en Girón, provincia del Azuay, en 1969, recibió en la niñez la influencia del oficio de su madre, lo que lo llevó a estudiar por tres años la profesión para ser arquitecto como ella. Luego hizo la carrera de pintor y grabador en Quito, en la Facultad de Artes de la Universidad Central, donde se destacó por el acucioso manejo de la perspectiva, la figura humana y el paisaje, y un notable manejo del color.

Su obra se enfoca sobre el tema de la contaminación y la importancia de preservar la ecología, el medio ambiente y la vida misma.

LOS ABANDONADOS, óleo sobre lienzo, 1991

PESCANDO, óleo sobre lienzo, 2006

FERNANDO COELLAR

Nacido en Cuenca, en 1962, el pintor y diseñador ha pasado las dos últimas décadas llevando el diseño visual al más alto nivel. Entre su clientela se encuentra: Paul Allen/Vulcan, Disney, Universal pictures, Sony Pictures, y muchos otros.

Coellar trabajo por 10 años como director artístico de la reconocida casa de producción Roschu Inc. En 1996 se unió al equipo de Merv Griffin Productions como Director creativo y en el 2003 fundo Pink Elephants Inc., su propia casa de diseño, dirección artística y producción.

EN EL RIO, óleo sobre lienzo, 66 x 91 cm

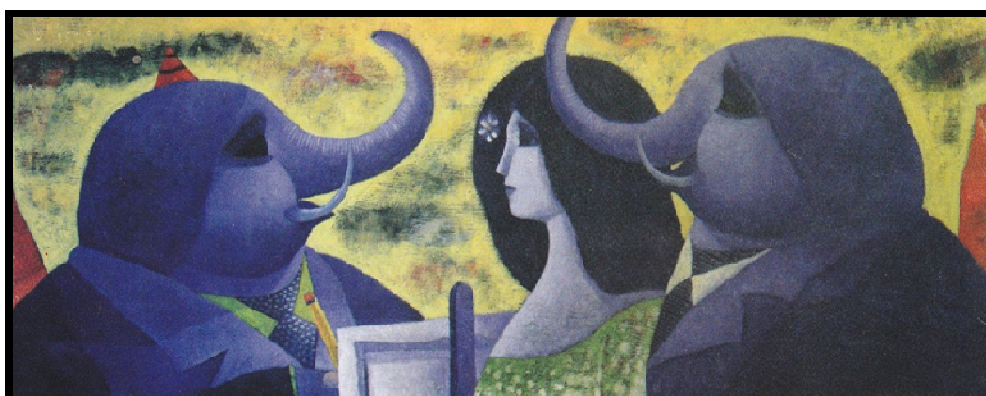
ARRIBA Y ABAJO Y UNA MASCOTA,
acrílico sobre lienzo, 60 x 60 cm

ROBERTO NÚÑEZ QUIROZ

Nacido en Guadalupe, La libertad – Perú, en 1975, estudio en la Escuela Superior de Bellas Artes “Macedonio de la Torre” Trujillo. La esencia del artista es la libertad, es llegar a ser auténtico, estas inquietudes se manifiestan en sus obras. Su lenguaje estético y plástico está dentro del surrealismo, en su trabajo se percibe el equilibrio de la línea y del cromatismo, logrando expresar connotaciones socioculturales idealizando la realidad con ironía y sutileza, sacados del inconsciente que se refugia en la etapa de la niñez, Núñez se expone a los criterios del público aceptando su respuesta.

EL COLECCIONISTA, óleo sobre lienzo, 45 cm x 120 cm

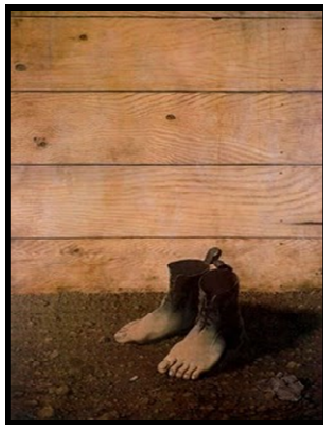

EL RETRATISTA, óleo sobre lienzo, 45 cm x 120 cm

RENÉ MAGRITTE

Nacido el 21 de noviembre de 1898, en Lessines, Muere el 15 de agosto de 1967, en Bruselas, Bélgica, fue un pintor surrealista belga. Conocido por sus ingeniosas y provocativas imágenes, pretendía con su trabajo cambiar la percepción pre condicionada de la realidad y forzar al observador a hacerse hipersensitivo a su entorno.

Magritte dotó al surrealismo de una carga conceptual basada en el juego de imágenes ambiguas y su significado denotado a través de palabras poniendo en cuestión la relación entre un objeto pintado y el real.

EL MODELO ROJO, óleo sobre lienzo, 183 cm x 136 cm, Museum Boymans-van Beuningen. Rotterdam. Holanda.

GOLCONDA, óleo sobre lienzo, colección Menil en Houston, Texas, 1953.

Capitulo III

Las deformaciones reales

3.1 Conceptualización de la obra

En nuestra sociedad se instruyen una gran variedad de prácticas sociales y este carácter social, cultural, y cambiante hace que las mismas pasen generalmente desapercibidas en la vida cotidiana, por otro lado las prácticas artísticas han abierto los procesos de transformación urbana, ya que siempre habrá un imaginario que la construye y acompaña, generado por los propios habitantes a partir de sus ideas y representaciones de la ciudad y de sus relaciones con la misma, de esta manera los imaginarios marcan la manera de percibirla, de moverse en ella y habitarla.

En mi experiencia lo que me llamo la atención es el ver en las esquinas o en medio de las calles a estos seres anónimos (niños, jóvenes) haciendo sus presentaciones con pelotas, con cuchillos, con las antorchas encendidas, que de cierto modo no deja de tener un sentido de belleza y de emoción, ya que provocan una que otra mirada de grandes y chicos que a través de las ventanas de los autos observan asombrados la audacia y la habilidad de estos artistas callejeros, que nos remontan a esos recuerdos de la infancia cuando éramos muy pequeños nuestros padres nos llevaban al circo con el fin de divertirnos pero más que los leones, los trucos de

magia, lo que más llamaba la atención eran los payasos, los acróbatas y los malabaristas, pues ellos nos trasportaban a una sana fantasía y nos abrían la imaginación.

Cuando comencé a entablar relación con estos habitantes del sector el puente del Centenario, en la esquina de la avenida Doce de Abril y calle Benigno Malo, me di cuenta que en sus relatos había algo totalmente distintito a lo que uno piensa, en el caso de los niños, su situación económica los llevo primero a vender caramelos, luego se les presentó la oportunidad, de aprender este oficio de malabares y acrobacias, con dos jóvenes, uno de Colombia y el otro de Chile, fueron estas personas, quienes les enseñaron a trabajar con el fuego, palos, pelotas y un sinnúmero de instrumentos.

Es esa noción de orden, sacrificio y dolor, en la que podemos comenzar a entender como son realmente estos habitantes anónimos, es de esta forma que en mi obra pretendo representar estas historias detrás de la realidad, donde el imaginario vuelve a enlazar aquello que la mente puramente especulativa había quebrado, devolver la visión de mundo desde la imaginación, desde la creación de otro mundo.

3.2 Registro grafico de la obra

EL PRINCIPITO, técnica mixta sobre lienzo, 160 x 120 cm,
2010

MARÍA SOLEDAD, técnica mixta sobre lienzo, 160 x 90 cm, 2010

JUANITO TRES VIDAS, técnica mixta sobre lienzo, 160 x 110 cm,
2010

Bibliografía

Calvo Francisco, los géneros de la pintura, Del cielo a la Tierra. Ed. Santillana.

CowanFinlay,” Dibujar y Pintar Mundos de Fantasía” Editorial Taschen, Barcelona España 2006.

Freud Sigmund, La interpretación de los sueños, PDF

Freud, S. (1982). *Introducción al psicoanálisis*. Alianza Editorial. Madrid

García Torres Manuel, revista puertas del sol, La filosofía Oculta de Charles Baudelaire

Gadamer Hans-Georg, la actualidad de lo bello, el arte como juego, símbolo y fiesta, Ed. Paidos, Barcelona, 1991

García Canclini Néstor, “La globalización de lo imaginado”, Quito, Banco central del Ecuador, 1995

King Francis, “Mitos, Dioses, misterios, Magia, Tradición Oculta”, Editorial Debate S.A., Madrid España 1993.

Lefebvre Henri. La vida cotidiana en el mundo moderno, Alianza Editorial, Madrid. (1992)

Lorenzano Cesar, La Estructura Psicosocial del Arte, Ed. Siglo XXI, México, 1982.

Putney Hearth, "DIBUJO ANATOMICO DE LA FIGURA HUMANA, Grupo editor Quinto Centenario", 1979, Londres

Schurian Walter, "Arte Fantástico" Editorial UTA Grosenick, Madrid España 2006.

Sartre Jean-Paul, la imaginación, Ed. Edhasa, España 2006

SITIOS RECOMENDADOS.

www.revistasculturales.com/articulos/57

www.26noticias.com.ar/index.php?p=notadetalle el *arte fantástico...*

www.rinconliterario3denit.blogspot.com

Anexos

