

Exhibición dentro del programa procurar de lugar a dudas

Este proyecto curatorial de la asociación de artistas Helena Producciones ha tenido como objetivo investigar el tema de lo económico y el trabajo remunerado entendido en un sentido amplio. Todo esto en relación al arte y al contexto específico de Cali, un escenario intenso y extremadamente local.

Cali es una ciudad que hay que vivir y ver permanentemente, para no ser sorprendido al extremo de no reconocerla. Se le conoce como la sultana del Valle, la sucursal del cielo, ciudad deportiva, ciudad cívica, ciudad cartel, ciudad violenta y si la vemos ahora de nuevo nos muestra una cara que debemos tratar de precisar. En este lugar y en el contexto específico y problemático del tradicional y recientemente transformado barrio Granada se ubica nuestra propuesta.

Se presenta en la fundación Lugar a Dudas, ubicada en un sector que es parte del tradicionalmente llamado "Cali Viejo", en el barrio Granada, caracterizado por su arquitectura. Este Barrio a partir del año 2000 aproximadamente y debido al auge económico y al interés por esta zona, vio transformada, en el mejor de los casos, su arquitectura cuando no demolida. Este boom económico está dado por la reactivación de la inversión en el sector de la construcción y también en el negocio de los

clubes y bares; pasó de zona residencial a zona rosa y últimamente a zona de almacenes exclusivos de diseño y afines.

Nuestro proyecto establece una relación entre el mundo de esta economía localizada y el mundo del rebusque de las clases sociales media y baja de nuestra ciudad, haciendo aquí la salvedad que esta curaduría a pesar de ser local señala trabajos de arte relacionados con otros lugares.

La mayoría de trabajos que hacen parte de esta exposición son realizados de manera individual y/o colectiva por los miembros del grupo Helena Producciones y están presentados junto al trabajo de otros artistas que son de interés para este proyecto.

Un primer grupo analiza algunas situaciones del llamado rebusque que se vive en las calles de Cali.

En *Plan de ordenamiento de economía informal* Claudia Patricia Sarria propone en forma de proyecto la reorganización de los puestos de venta de arepas. Alternativa característica de las mujeres cabeza de familia en los barrios populares de la ciudad.

En *yin* **Juan David Medina** realiza una serie de fotografías documentales que presentan el mundo de la copia de marcas reconocidas de ropa, que se encuentran en el centro de Cali; en estas copias el engaño en las pequeñas alteraciones de marquillas y logos presenta algunas de las estrategias locales del mercado para vender sus productos.

En *El Jardín del mago* **Marcela Gómez** y **Wilson Díaz** presentan un video con entrevistas realizado el día 23 de julio de 2004 en la Plaza de Caicedo, una de las plazas históricas importantes de la ciudad. Este trabajo documenta el día que la plaza fue cerrada para ser reformada según los planes de la administración actual. El video esta acompañado de fotografías que muestran el comercio informal y de rebusque que se daba en este lugar.

Leonardo Herrera presenta un objeto de uso, que se acerca al contexto del diseño, ironizado por la utilidad que propone el artista. El prototipo de una bandeja sugiere una serialidad, con la imagen de una planta de coca en ella. Esta bandeja diseñada para partir cocaína hace un comentario hacia el contexto local.

En este mismo orden una revista en video de Helena recopila varios asuntos relacionados: el trabajo del sastre oficial del Batallón Pichincha de Cali, Luis Abel Delgado, considerado como uno de los mejores bordadores del mundo y realizador de las bandas presidenciales en nuestro país y también en Chile; una serie de videos promocionales realizados para pequeños negocios de colombianos localizados en Londres; una reseña del sistema de transporte público Rapimoto en Istmina, Chocó. En esta revista también **Diego Felipe Vargas**, un coleccionista y comerciante emergente de arte en Pitalito, Huila nos da una visita guiada por su colección y **Boris Marlon Galvis** nos muestra un video promocional de su proyecto pedagógico.

En este mismo sentido de ciudad y rebusque en un contexto ajeno pero relacionado por otras circunstancias **Elkin Calderón** y **Wilson Díaz** presentan su proyecto *Sandwich Man*, una instalación con video textos, fotos etc., que documenta acciones e intervenciones de vendedores de sandwiches a domicilio en la ciudad de Londres, un trabajo característico de latinoamericanos y europeos pobres.

En un segundo grupo se encuentran tres empresas emergentes que vienen desde el arte y ponen un puesto de trabajo en esta exhibición.

Belcro una empresa de diseño de accesorios presenta sus productos como un trabajo entre el arte, el diseño industrial y la moda a través de un desfile y un puesto de diseño personalizado.

Ana y Andres una empresa de edición y animación local, recurriendo a estrategias de la economía informal vende durante la exhibición el video de un importante concierto realizado en la ciudad recientemente.

Finalmente **Boris Marlon Galvis** realiza un trabajo contenido dentro de su proyecto empresarial Foto Arte, para el cual hace diferentes versiones pictóricas del barrio y de Cali, que están a la venta como varias de las piezas exhibidas en esta muestra.

Helena

Plan de ordenamiento de economía informal Claudia Patricia Sarria

La preocupación de los gobiernos, en países como el nuestro, por el desarrollo estético de sus ciudades es una de las manifestaciones más palpables de la problemática que genera un sistema económico en el cuál la superposición de lo privado sobre el interés público es evidente, sobretodo porque esta situación se materializa en el espacio en el que convergen mecanismos de producción y organización social que basan su crecimiento y consolidación en un falso progreso colectivo, en el que a los ciudadanos se les priva u ofrece parcialmente lo necesario, y en contraposición se les brinda lo que realmente no es prioritario.

Un país cuya estructura económica posibilita y alienta la toma de decisiones gubernamentales que no corresponden con las expectativas económicas, laborales, demográficas, educativas, sociales de la gran población sino que se concentra en el favorecimiento de una minoría propia y extranjera que ostenta el dominio del capital, necesariamente genera fenómenos sociales, formas carenciales en diversas manifestaciones: informalismo laboral, piratería, indigencia, mendicidad, prostitución, etc., que hacen patente el fracaso del sistema en cuanto a equidad tanto en la distribución del ingreso como de las oportunidades de realización social.

Las características que el sistema imprime en la organización social quedan plasmadas en la estructura física, la concepción del espacio público y en la distribución del territorio de las ciudades. Cada zona está visiblemente diferenciada de otra por condiciones físicas y de calidad de vida, el cuidado de la ciudad queda circunscrito a determinadas partes de ella, el resto se mantiene en estado de abandono. Así la ciudad siempre mostrará dos caras que hacen que los antagonismos sean mas patentes.

Tener una ciudad que represente una sociedad productivamente dinámica, organizada, contemporánea y solidaria es la meta de los gobiernos, la ciudad desde esta óptica, debe presentar una apariencia feliz y agradable que esté acorde con las iniciativas de administraciones "comprometidas" con el mejoramiento del nivel de vida de los habitantes mediante reformas de mejoramiento físico. Sin embargo este compromiso es cumplido sólo

para los sectores más representativos turística, estructural, administrativa, residencial o financieramente, convirtiendo un gran problema social en una preocupación meramente estética. La ciudad, entonces, gradualmente es sometida a mejoramientos y planificaciones funcionalistas, estéticas y técnicas, pero los verdaderos efectos que inevitablemente emanan de un sistema anómalo, coexisten paralelos a esas meticulosas medidas de organización, efectos que al no poder ser resueltos, se excluyen, se ocultan y contra los cuales se legisla para poder contenerlos.

No obstante, las áreas de florecimiento urbanístico, turístico y económico de las ciudades constituyen un campo concurrido de interacción y consumo en el que los negocios ambulantes o un servicio informal a tiempo, encuentran su razón de ser.

Tenemos ciudades que se están desarrollando arquitectónicamente con ambiciosas y audaces soluciones de ingeniería, con políticas del espacio público que aseguran la comodidad de sus habitantes con políticas económicas prometedoras y otros tantos aspectos urbanísticos que nos posicionan gradualmente como constructores o modificadores de ciudades a la vanguardia, pero de un país pobre que aún no ha podido asegurar calidad de vida para todos en sitios que no estén privilegiados para unos cuantos sectores.

Teniendo en cuenta que los problemas de nuestro entorno se están manejando desde lo estético, mi labor productiva como artista la he encontrado en plantear soluciones estéticas (¿ficticias?) que aseguren la comodidad de todos nosotros, escojo un sector "problemático" para la ciudad y diseño para ocultar o modificar el aspecto negativo que ese sector representa para el aspecto de la urbe.

La idea es materializar el tratamiento que una sociedad como la nuestra, no sólo en términos gubernamentales, también individuales le dan a este tipo de problemáticas. De ahí nace nuestra empresa (también es tuya): Nuestra filosofía ante el diseño de elementos de equipamiento urbano, es hacer de la ciudad un espacio ordenado, limpio, agradable, seguro con planificaciones prácticas y efectivas, ante todo, comprometidos en el uso racional del espacio público

Creamos mobiliarios útiles, que estén al servicio de la comunidad y se conciben a partir de la observación y la atención de sus necesidades y requerimientos. Las circunstancias afortunadas o desafortunadas que en algunos casos plantea el entorno y son susceptibles de ser estéticamente mejoradas. Dentro de esta gama de posibilidades, valoramos el espacio urbano, diseñando equipamientos exclusivos de acuerdo a la situación particular de cada espacio público entendido como el más importante ámbito de intercambio social y humano. Es así como su implementación le da una particular identidad urbanística a cada lugar en donde son instalados sin que atenten contra el espacio público y su creciente contaminación visual.

Claudia Patricia Sarria

El Jardín del Mago

Marcela Gómez y Wilson Díaz

Este video documenta el día 23 de Julio de 2004 durante el cual de manera simbólica no se permitió el acceso a la Plaza de Caicedo de vendedores ambulantes y otros que diariamente habitaban y trabajaban allí.

Días después la plaza fue cerrada para ser remodelada, desde ese momento no se permite allí el comercio informal, ni la invasión del espacio público.

-Si no hay trabajo la gente tiene que tirarse a la calle a rebuscarse como sea.

-Duermes en el parque? -No esto está muy lleno, las habitaciones están ocupadas.

-¿Alquilan las sillas del parque? -Si.

Ni a los tinterillos ni a los lustrabotas los sacan de la plaza de Caicedo porque ellos tienen personería jurídica.

Hace mas de 20 años trabajo como embolador en el parque, me dicen el mago. Yo he hecho un cultivo de florecitas dentro del parque, cuido mucho mi lugar.

Diego Felipe Vargas, Coleccionista y Comerciante de Arte, Pitalito (Colombia)
Diego Felipe Vargas

Way Out
Helena Producciones

Helena realizó estos anuncios en video para cuatro locales comerciales de propiedad de colombiano ubicados en el centro comercial Elephant & Castle, en la ciudad de Londres.

Los videos se hicieron como parte de un acuerdo con estos comerciantes, a cambio permitieron ubicar dentro de sus negocios trabajos de arte que forman parte del proyecto.

Helena

Rapimoto, Sistema de Transporte Público en Istmina (Colombia)
Helena Producciones

Cantada en Lugar a Dudas por Wilson Díaz el 10 de febrero de 2006.

Sanduchero, sanduchero
Sandwichman is here and there
Sandwichman is here and there, sandwichman is there and
here

Les deseo lo mejor
bendición de Corazón
a este pueblo de John Wesley
les deseo lo mejor,
a este pueblo de John Wesley, bendición de Corazón
a este tu pueblo Señor pues Inglaterra es de Dios , pues
Colombia es de Dios,
pues Cali es de Dios.

Sandwich Man Project
Elkin Calderón - Wilson Díaz

Wilson canta Sanduchero con el grupo Bello Amanecer en el Bodegón, Bogotá, 2006 foto: María Isabel Rueda

Sandwich Man Project Elkin Calderón - Wilson Díaz

B trabaja como sandwichman* hace tres meses, él visita nueve edificios de oficinas en el centro financiero de la ciudad de Londres de 9 am a 1:30pm, de lunes a viernes. Se desplaza en una bicicleta conectada a un carrito para halar donde lleva los sandwiches.

Los sandwichman son mujeres y hombres con un look natural, en buen estado físico algunos y otros no tanto. La compañía donde B trabaja tiene casi 40 sandwichman cada uno con su propio round; en esta empresa la mayoría son brasileros y el resto latinoamericanos o de Europa del este.

B vende diferentes tipos de sandwiches, pastas, ensaladas, pasteles de dulce y sal, bebidas, chocolates, manzanas y bananas. Cada oficina tiene un lugar destinado para las dos canastas que contienen los productos. Algunas veces los sandwiches están sobre un escritorio entre los computadores y otras en el piso. Los sandwiches son comprados como desayuno o almuerzo, si a las 11 am no se han vendido los breakfasts posiblemente no se venderán, el lema de la empresa para la que B trabaja es "made today and sold today".

Cada oficina tiene un caracter muy particular; en una por ejemplo abundan los muñecos de plástico y peluches que adornan los escritorios y los computadores, otras tienen monitores de video, computadores y pantallas de texto y otras son todavía mas impersonales y desnudas. Hay personas simpáticas y personas distantes con B, pero él las atiende a todas muy bien aunque tiene sus clientes preferidos: los buenos clientes, por ejemplo A que compra cada día mas de 5 pounds.

En las oficinas donde se vende más, se monta el puesto de venta y se levanta en cuestion de 5 a 6 minutos, mientras que en las que no se vende mucho el puesto se monta y desmonta entre uno y tres minutos, esto no es una regla, B en cada ocasión analiza la situación y los clientes y dependiendo de ésto toma la decisión de esperar un poco mas o no.

Hace unos días B observó que las ventas habian descendido y como él gana un porcentaje segun lo que vende, decidió como buen rebuscador que es hacer un apoyo a la compañía para la que trabaja, con el fin de mejorar las ventas, y además mejorar la presentación de su puesto de trabajo; realizó utilizando su tiempo libre (después de las clases de inglés) varias pinturas en pequeños bastidores con imágenes relacionadas con los productos y situaciones características de su trabajo. Por ejemplo un cuadro de las 'vegetables samosas' otras de las 'Mexican Tuna', otro sobre el saludo característico del sandwich man, etcétera.

Esta estrategia de B no mejoró mucho las ventas pero en cambio hizo que algunos clientes se interesaran de diferente manera por B y le hicieran algunas propuestas de compra las cuales para B fueron inaceptables teniendo en cuenta la relación tiempo y dinero invertidas en cada pintura; B aprecia en lo justo el valor de su trabajo.

B sabe como no aburrirse en su trabajo, y fue por ésto que luego de su fallida estrategia como pintor, y al no haber vendido ninguna de sus pinturas, decidió icursionar en el campo de la música que también le llamaba la atención y conformó el grupo Chicken Piri-Piri and The Sandwich Band, integrado por compañeros y colegas sanducheros con talentos musicales similares. Las líricas de sus canciones hablan de comida, inmigración, spanglish y dinero. Su estilo musical va desde el tradicional joropo llanero hasta lo mas contemporáneo y rebuscado del tecnotropical.

B espera que le vaya mejor con los cds de su grupo que con la venta de las pinturas, y tiene pensado vender su música en las oficinas, junto con los sandwiches, que son los que en buena medida lo inspiran a hacer este tipo de arte.

* Trabajador que visita oficinas de la ciudad en horas de la mañana, vendiendo sandwiches y otras comidas rápidas.

Belcro nace con la idea de diseñar y confeccionar unos maletines para nuestro uso los cuales fueran resistentes, impermeables y que estuvieran contruídos con materiales diferentes a los usuales. Una vez terminados se pensó en hacer otros como una opción de trabajo.

Desde un inicio pensamos que el comprador hiciera parte en la elaboración del producto, así que desde ese momento hasta ahora nuestra forma de trabajo ha sido a través de muestras de colores y que hasta hace poco de un catálogo con fotografías de algunos de nuestros productos.

Esto se lo mostramos al comprador escuchamos sus necesidades y en base a esto construimos el producto, llámese cartera, bolso, manos libres, alforja, tote, canguro, morral. Belcro ha sido un completo proceso de aprendizaje, ya que hasta ahora somos nosotros los encargados del corte, costura, diseño personalizado, investigación de materiales, investigación de formas, cita con los compradores y hacemos cargo de que nuestros clientes queden satisfechos y que obtengan un objeto útil, bello, resistente, del cual han sido partícipes.

Esta propuesta ha estado mediada por el transporte público caleño, en lo que tiene que ver con el diseño de pintura externa de cada una de las rutas y los forros de asientos acolchados, relacionando la palabra transporte con los materiales y diseño de nuestros maletines.

Juan David Medina y Karime García

Características
36x27x10
65.000-
Bolsa de hombro
Bolsillo interno
Acolchado

Placa: BMG 003

Características
29x29x8
60.000-
Cartera Grande
Bolsillo interno
Acolchado

Placa: CGB 001

Maletinesbelcro@yahoo.com
Juan David Medina\301-2077078
Karime Garcia\300-2669581
BELCRO

Autorretrato de Ciudad
Oleo sobre espejo
Boris Marlon Galvis

La serie autorretratos de ciudad es la reflexión de un proceso de observación casi fotográfico, que implica ver la ciudad de Cali desde una perspectiva fantástica y pictórica. La imagen es plasmada en formato pequeño en la técnica óleo sobre espejo comúnmente conocida como pintura dactilar. En un transcurso de tiempo entre 7 a 10 minutos aparecen imágenes de una ciudad ensombrecida.

Dibujo sobre vidrio
Leonardo Herrera

YIN

Fotoimpresión sobre lona sintética

Juan David Medina

Yin parte del interés de la relación entre el arte y la industria donde la figura del diseñador surge de manera significativa a comienzos del siglo XX como parte importante en la construcción de la imagen de productos comerciales.

Cali es una ciudad que por su ubicación mercantil con el puerto de Buenaventura, es escena de gran cantidad de artículos que se insertan en el mercado del rebusque, haciendo de este un espacio de encuentro, intercambio y consumo del público caleño en general.

Esta investigación es un proyecto que hace referencia al mundo de la copia donde las pequeñas variaciones del logo, fuentes, son parte del juego y astucia hacia compradores desprevenidos. Me interesa hacer con estas imágenes un seguimiento del recurso de la variación de las marcas aprovechadas del producto posesionado y la influencia en la construcción de identidad a través de la copia. Provocando asimismo relaciones que acontecen en el mercado global y el mercado local evidenciando la apropiación, la traducción cultural y la identificación cultural inserta en el mercado de la apariencia de las marcas.

Juan David Medina

Mi nombre es Luis Abel Delgado, trabajo hace veinte años con el ejercito, arreglando los camuflados de los soldados, comandantes y en general de todos. Hago la banda presidencial de algunos presidentes de Colombia y otros países.

Yo hice la de Gaviria, la de Samper, la de Pastрана y la de Uribe.

Pregunta: ¿Cuál fue el primer presidente de Chile al que usted le realizó la banda presidencial?

Respuesta: El primer presidente fue el general Augusto Pinochet.

P: ¿El presidente le pide algunas cosas o usted siempre toma las decisiones?

R: No, yo me tomo las decisiones de acuerdo al reglamento.

P: ¿Qué técnica utiliza?

R: Técnica no, reglamento.

Luis Abel Delgado

Sastre del Batallón Pichincha de Cali

Video

Helena Producciones

Ana y Andrés como grupo de edición nace en el 2000.

Su objetivo además de realizar ediciones comerciales es tener un espacio para que grupos con bajo (o sin) presupuesto puedan editar su video siempre y cuando al grupo editor le parezca necesario.

Realizan en el 2003 para Sonofilms Corporation -junto con Simón Hernández de El Vicio y Santiago Caicedo- la edición del Largometraje de Jairo Pinilla *Por qué lloran las Campanas*.

En el 2004 realizan para Pogo Skate Shop la edición del Cali Ollie primer video caleño de Skate, dirigido por Andrés Triviño.

En el 2004 registran en video el concierto de las Policarpas en Cali y lo regalan.

En el 2005 registran en video el concierto de Misfits en Cali y lo editan con una entrevista al grupo realizada por Paola Camacho y Carolina Pérez.

diseño y diagramacion: helenaa

lugar a dudas
calle 15N # 8N - 41 tel:668 23 35
lugaradudas@uniweb.net.co
cali, colombia

daros-latinaamerica

