

CUERPOS TRABAJADOS

JENNIFER DANIELA CARABALI MOSQUERA

Universidad
del Valle

2020

CUERPOS TRABAJADOS

JENNIFER DANIELA CARABALI MOSQUERA

TUTOR: PhD. FERNANDO FLÓREZ GONZÁLEZ

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE LICENCIADA EN ARTES

VISUALES

UNIVERSIDAD DEL VALLE

FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

2020

Agradecimientos

Le agradezco a Dios y a mis padres quienes han sido mi apoyo principal en cada paso que doy, a mi tutor Fernando Flórez por haberme acompañado al desarrollo de mi trabajo. Gracias a los mineros, constructores y coteros que me dieron la oportunidad de acompañarlos en su labor, por brindarme sus experiencias y anécdotas. Gracias a la Universidad del Valle y a los profesores por sus enseñanzas a lo largo de la carrera, a mis compañeros por el apoyo, el respeto y la unión. gracias a @ungirasolesspacial por su apoyo incondicional y finalmente gracias a mis familiares y amigos por siempre estar.

Resumen

Esta exploración visual y poética del trabajo cotidiano de los mineros, los constructores y los cargadores de bulto in-corpora la etnografía, la fotografía y el dibujo como herramientas de representación y dignificación social. Plantea una analogía visual entre los “cuerpos trabajados” representados en la historia del arte, es decir, aquellos cuerpos escultóricos de dioses, héroes y atletas merecedores del reconocimiento artístico y social; y los “cuerpos trabajados” de los obreros actuales cuyas funciones y musculaturas han sido esculpidas, definidas y desarrolladas por su esfuerzo físico diario.

Palabras clave: arte, cuerpo, trabajo, representación, trabajador manual, deporte

TABLA DE CONTENIDO

Lista de figuras	4-6
Introducción	8-10
 CAPÍTULO I	
CUERPOS TRABAJADOS	11-27
 CAPÍTULO II	
HERRAMIENTA, DEPORTE Y ARTE	28-43
 CAPÍTULO III	
IN-CORPORADOS	44-67
3.1 Antecedentes	
3.2 Cargadores	
 CONCLUSIONES	68-71
 BIBLIOGRAFÍA	70-75

LISTA DE FIGURAS

Fig.1 ilustración Hacha, Daniela Carabali Mosquera

Fig. 2 minero empujando coche cargado de carbón

Fig.3 Mineros la ventura Cauca, encarrilando coche.

Fig.4 Volcamiento mina la ventura Cauca. Fotografía, Daniela Carabali Mosquera 2020

Fig.5 Ilustración Pica.

Fig.6 Minero La Ventura Cauca.

Fig.7 extracción del carbón de los tambores.

Fig. 7 ilustración Arado y azada, Daniela Carabali Mosquera 2020

Fig.8 ilustración pala. Daniela Carabali Mosquera Fig.9 uso de la pala, construcción y minería.

Fig. 10 levantando barra metálica- columna armada

Fig.11 ilustración Barreton. Daniela Carabali Mosquera.

Fig.12 transporte en carreta.

Fig. 13 transporte en carreta

Fig. 15 Eadweard Muybridge - Animal Locomotion, Plate 388 (1887)

Fig. 16 Lanza prehistórica, ilustración Daniela Carabali Mosquera 2020

Fig. 19 Escenas agrícolas. Tumba de Najt.(1400 a.C. aprox.). Fig.20 levantamiento de peso - tumba 15 de Beni— Hassan

Fig.21 Ilustración alzada de Sacos. Daniela Carabali Mosquera 2020

Fig. 22Mirón de Eleuterias: *Discóbolo* o *Lanzador de disco*.h. 450 a.C. 155 cm. Museo Nacional Romano, Italia. Copia romana en mármol hallada en 1781.

Fig.23 Ilustración, lanzador de ladrillo

Fig. 24 Copia romana del Doríforo de Policleto, conservada en el Museo Arqueológico

Nacional de Nápoles. 1797

Fig.25 ilustración Doríforo de Policleto con Lanza.

Fig. 26 El leñador (1910). Ferdinand Hodler (1853-1910). Óleo sobre lienzo. París, museo de Orsay.

Fig.27 ilustración leñador trabajado - competencia de leñador, Daniela Carabali Mosquera

Fig. 28 David de Miguel Ángel (Miguel Ángel Buonarroti 1501-1504) - Mármol blanco, 5,17 m de altura. Vi el Ángel en el mármol y tallé hasta que lo puse en libertad.

Fig. 29 Les Casseurs de pierres, Gustavo Courbet (1849)

Fig. 30 Cándido Portinari. El labrador de café (1934).

Fig. 31 Estridos,2017- Daniela carabalí Mosquera

Fig. 32 Howard Schatz, Atletas fotografiados desde el 2000 hasta el 2002

Fig. 34 Minero de azufre, Volcán Ijen Indonesia, Hugh Brown, 2012

Fig. 35 Minero de Plata, Subterráneo, Bolivia Hugh Brown 2016

Fig. 37 Mina, la ventura Cauca, Daniela Carabali Mosquera

Fig. 38 Mina La Ventura Cauca

Fig.39 empuje de coche – Daniela Carabalí Mosquera 2020

Fig. 40 ejercicio empuje de trineo – Daniela Carabali 2020

Fig. 41 Obra Dapa Yumbo – Daniela Carabali Mosquera 2020

Fig. 42 Obra Dapa Yumbo

Fig. 43 Galería Santa Elena

Fig. 44 Galería Santa Elena

Fig.45 Ejercicio Halón Polea.

Fig. 46 In-corporados I Acrílico sobre lienzo. Dimensiones 80cm X120cm

Fig. 47 In-corporados II Acrílico sobre

lienzo.Dimensiones 80cm X 120cm

Fig.48 In-corporados III. Dimensiones 80cm X 120cm

Fig.49 Botas y vida, Pica y Botas. Materia: Carbón Mineral

BOTAS Y VIDA

**Escribo sobre el cuerpo del trabajador
Escribo sobre su transformación
Pero no dejo de pensar en ti
Se vienen a mi mente imágenes
Imágenes llenas de nostalgia
Y lloro escribiendo y es reflejo del recuerdo
Fue el día que entraste a la mina
Entraste a trabajar para el sostén de tu familia
Y muchas veces vi en ti como querías,
Esa realidad cambiar y otro trabajo realizar
Como querías el trabajo dejar
otras alternativas buscar
Para no explotar más el mineral,
Pero ese día entraste como todos los días
Ese día entraste siendo cuerpo transformado
Pero también entraste en un sueño profundo
Producto del gas de un trabajo viejo dejado
un sueño del que nunca regresarías
y fue aquella tarde cuando llego la noticia
llegamos a la comisaria y sabía que una imagen nunca olvidaría
eran tus botas, tus botas aun en tu cuerpo sin vida
unas botas llenas de esperanzas y sueños
que contigo ese día se irían.
Para mi tío.
Y aunque tu vida ese día se apago
Desde ese día le pido a Dios
Que cuide y proteja a cada trabajador**

Daniela Carabali Mosquera 05-08-2020

INTRODUCCIÓN

Cuerpos trabajados es una exploración etnográfica y visual que representa el cuerpo del trabajador cotidiano, trabajador manual asalariado, como fuente de poesía y creación artística. No sólo como una representación de su función laboral sino como sujetos de contemplación estética. Propongo con este trabajo un ejercicio de resignificación del cuerpo del obrero, minero y constructor que a lo largo de la historia del arte se ha visto relegado del plano de admiración y glorificación corporal.

Este enfoque se plantea como un homenaje a la figura del cuerpo masculino trabajador y el empleo de su fuerza física en trabajos arduos, pocas veces considerados o aplaudidos. La imagen representada del trabajador en este documento apunta a develar la potencia y la tenacidad de sus esfuerzos corporales como se registró a lo largo de la Grecia Antigua y la historia del arte en general. Es una reflexión sobre el aporte social de las manos obreras y lo que éstas han permitido configurar en la sociedad.

Vale la pena resaltar que el cuerpo escultórico ha sido admirado a lo largo de la historia por medio de competencias, concursos de belleza y criterios estéticos. Sin embargo, los cuerpos de aquellos hombres que con su trabajo físico han construido país, ciudad y región se han visto opacados en las imágenes furtivas que desestiman su valor.

Este trabajo se divide en tres capítulos que exponen tres aspectos relacionados con el cuerpo y su representación: la divinización del cuerpo escultórico, el desarrollo físico y la estandarización corporal. Cada uno de estos aspectos se exponen como pasos históricos en la representación del cuerpo. Por lo anterior, la propuesta visual de este trabajo se ajusta a este 9

mismo comportamiento. En primer lugar, la admiración del cuerpo trabajador que suscita poesía y representación; en segundo lugar la descripción de su desarrollo físico en el trabajo y, en tercer lugar, la forma en que sus cuerpos se estandarizan de acuerdo a sus rutinas diarias físicas.

En el primer capítulo, **“Cuerpos Trabajados”**, se desarrolla la relación entre los ejercicios físicos de los deportistas y las actividades del trabajador. Esta relación permite evidenciar por qué el cuerpo del trabajador cotidiano es un cuerpo con una condición física notable que desarrolla músculos definidos y resiste jornadas extenuantes de esfuerzo físico que, al igual que los atletas actuales y pasados, presentan condiciones físicas similares. Esta comparación se apoya en una bitácora de ilustraciones que describen la similitud de movimientos repetitivos y acciones de cargas las cuales han permitido que cada uno de los trabajadores desarrolle su cuerpo de manera escultórica, esta bitácora visual es el acompañamiento de las observaciones y poesías que suscitaron los encuentros etnográficos con los trabajadores en sus lugares de trabajo.

En el segundo capítulo, **“Herramienta, Deporte y Arte”**, se expone un recorrido comparativo a través de la historia del arte, las representaciones de ejercicio-deporte y ejercicio-herramienta de trabajo. Se enuncian algunos ejemplos de la representación de la figura humana y la figura del trabajador. El hilo descriptivo de este capítulo apunta a resolver las preguntas de cómo el deportista ha sido representado en el arte y cómo ha sido la representación del trabajador. A su vez, un ejercicio poético entre las imágenes capturadas, las producidas y los pensamientos que emergen sobre el trabajo manual.

En el tercer capítulo, **“In-corporados”**, se presenta el proceso de indagación y creación, la etnografía realizada en los lugares de trabajo de los hombres mineros, cargadores de bulto y constructores los cuales fueron abordados, a manera de homenaje, desde sus corporalidades y 10

funciones; hombres que merecen ser admirados por la forma en que sus cuerpos, a través del trabajo físico, han sido esculpidos. La propuesta visual de **“Cuerpos trabajados”** utiliza el apropiacionismo de representaciones visuales de esculturas antiguas, producciones que reflejan simetría, movimiento, rigidez y la idealización del cuerpo humano. Finalmente, propongo la escritura poética como las anotaciones del diario de campo de la etnografía en el arte visual.

Por último, el cuerpo trabajado que propongo en este escrito ha sido abordado desde el sonido, el color, la poesía, el dibujo, la pintura y el modelado en carbón. Todas estas formas suministran diversas expresiones visuales que aún siguen en proceso de maduración para exaltar lo que cada día hacen los mineros, los constructores y los bulteros en sus trabajos.

CAPÍTULO I

CUERPOS TRABAJADOS

Paisaje Sonoro

En cada lugar hay redoblantes
En la mina el golpe al carbón
En la galería el grito de fuerza
En las obras las varillas suenan
En ríos las corrientes enfurecen
Es aquel sonido que identifica el trabajo
Es un sonido causado por movimiento
Sonidos que viajan por el viento
Paisajes sonoros que no se olvidan
Es la sinfonía de sus vidas

Daniela carabalí Mosquera agosto 2020

Cuando observamos el cuerpo del trabajador cotidiano, las texturas brillantes de sus cuerpos sudorosos, musculosos y tallados por el trabajo intenso es indiscutible hacer una comparación entre la nueva oleada de trabajo corporal que inunda las publicidades de las redes sociales y la imagen de cuerpo trabajado a lo largo de la historia del arte.

Esta comparación revela una admiración por el cuerpo esculpido y definido. Los cuerpos de los deportistas admirados y estudiados por los artistas, los dibujos que representan los movimientos durante los entrenamientos y la observación del trabajo ejercido por cada músculo. El cuerpo masculino en la historia del arte ha sido exagerado, entronizado y divinizado. Esta idealización del cuerpo masculino se observa en las pinturas de los santos de la Capilla Sixtina, en los dioses y atletas griegos, en las esculturas de la Grecia Antigua e incluso en la representación de héroes de guerra y figuras políticas de la historia.

El minero, el constructor y el bultero han sido representados en la historia del arte como figuras derrotadas y desahuciadas, reflejo de realidades pasadas en las que los hombres morían de hambre a causa de la explotación de sus fuerzas físicas. Es decir, el cuerpo trabajado de estos hombres no ha sido visto como digno de admiración sino como figura victimizada y explotada. Sin embargo, vale la pena resaltar que los cuerpos de los trabajadores de minería, construcción y cargadores de bultos ejercen un cambio sobre sus músculos mientras realizan sus trabajos tal y como los atletas actuales y como muchas representaciones del cuerpo masculino en el arte.

Los movimientos repetitivos de los trabajadores cotidianos hacen que sus músculos tengan una progresión ondulada donde la carga no es constante, es decir, el peso varía generando un aumento y una definición en sus músculos. Si bien es cierto que la diferencia en el trabajo muscular es por fuentes o necesidades diferentes ¿Por qué obviar la belleza de estos “cuerpos trabajados”? ¿Por qué negar la poesía visual que estos cuerpos ofrecen y el potencial creativo que emanan con su trabajo?

El hombre desde el paleolítico ha estado interesado en la representación del cuerpo. Los diferentes ideales, abstracciones y configuraciones del cuerpo se muestran como una búsqueda de la perfección del cuerpo cuyas características recaen en lo simétrico, lo ágil y lo capacitado que está el cuerpo para sobrevivir. El cuerpo se representó capaz, poderoso, potente y escultórico porque ése es, con riesgo a equivocarme, el ideal de cuerpo del ser humano: un cuerpo capaz, poderoso y sano.

En la escultura de Doríforo de Policleto, Robertson (1985) menciona que Policleto (450–440a.C):

Intentó establecer, o más bien descubrir, un sistema de proporciones ideales para el cuerpo humano, y sintiendo que en esta estatua lo había conseguido, o por lo menos se había aproximado lo más posible, la utilizó como ejemplo en el tratado que escribió sobre el tema, el Canon, nombre que en ocasiones se trasladó a la estatua” (p.214)

Desde entonces el Doríforo ha sido uno de los grandes referentes en la historia del arte y la concepción de la figura humana. Los artistas de esta época realizaban estudios del cuerpo y movimiento como lo hizo Mirón (480-440 a. c.) con la escultura del Discóbolo donde plasmó la torsión y la marcación de los músculos de un deportista al realizar un lanzamiento. Estos detalles se observan gracias a que en la antigüedad apreciaban el cuerpo desnudo masculino y lo analizaron durante competencias y entrenamientos. Robertson (1985) menciona que “El Discóbolo es una composición abierta, «bidimensional», cuya eficacia expresiva sólo se descubre mirándola de frente (el lado derecho de la figura) o por detrás” (p.219).

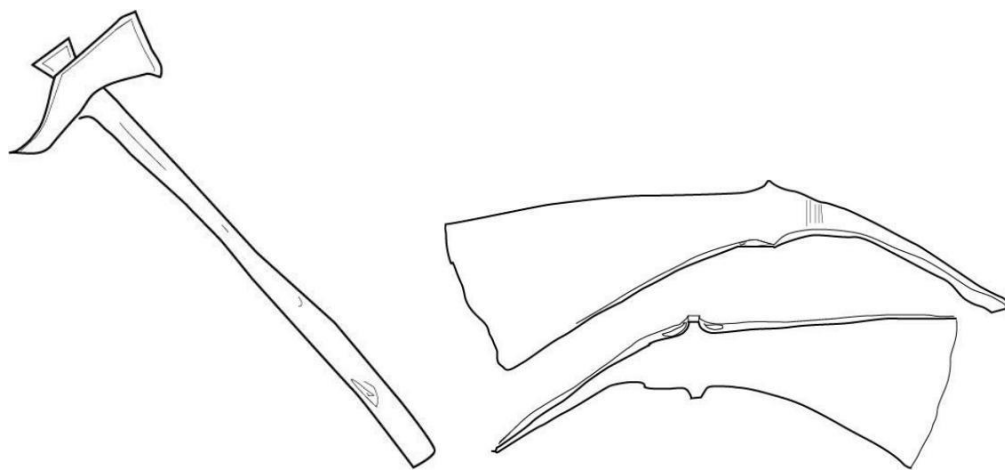

Fig.1 ilustración Hacha. Fuente: elaboración propia.

Cuando un leñador realiza el movimiento con el hacha (fig.1), actividad que se ha realizado desde el inicio de la historia, debe ser ejecutado con fuerza y precisión. Rodríguez (2016) menciona que es un ejercicio funcional, donde se genera un movimiento “...de atrás hacia delante, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba y de un lado a otro” (p.1) Por consiguiente, esta herramienta es un activador de la zona muscular de abdomen, otros grupos musculares se ven implicados con menor intensidad como espalda, hombros y tríceps. En el campo laboral encontramos movimientos y acciones que se relacionan con los trabajos de entrenamientos en los centros de acondicionamiento físico en los que emplean elementos similares a los del trabajo.

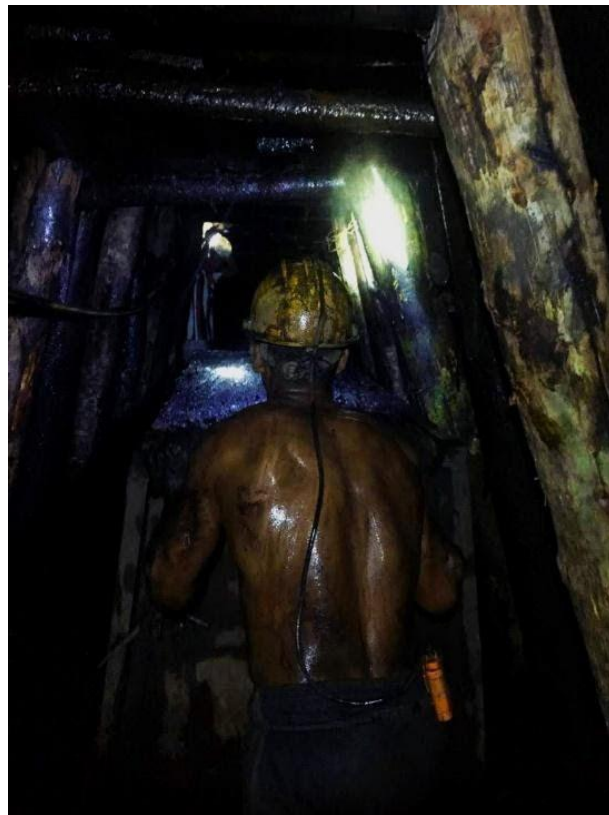

Fig. 2 Minero empujando un coche cargado de carbón. Fuente: fotografía propia.

La minería es considerada un trabajo de alto riesgo y es uno de los trabajos más antiguos de la sociedad, trabajo que todavía vemos en Colombia. En la explotación del carbón los cuerpos de los mineros se caracterizan por la fuerza y resistencia que deben ejercer como en el empuje de trineo, que es un ejercicio realizado en deportes que requieren resistencia, velocidad y fuerza.

Una de las modalidades que más lo emplea hoy en día es el CrossFit, siendo una marca registrada por la Unión Europea en el año 2007, definido como “un sistema de entrenamiento que se basa en una variedad de ejercicios realizados con mucha intensidad. Su finalidad es permitir el desarrollo de diversas capacidades corporales” (Gottau, 2015, p.9).

Gottau (2015) menciona que “los músculos más solicitados en el empuje son cuádriceps, glúteos, gemelos y femorales. En el empuje también colaboran los hombros, abdominales y espalda alta” (*Fig. 2*). Un minero empujando un coche cargado de carbón, con un peso aproximado de 1 tonelada y 200 kilogramos controla el peso y la velocidad que éste adquiere en el trayecto desde el interior al exterior de la mina. Al igual que el ejercicio anterior, la carga inicial se centra en las extremidades inferiores del cuerpo, la zona central debe activarse debido al empuje sus brazos deben tener una alta resistencia por la energía transmitida desde las piernas, donde en ocasiones el minero puede llegar a perder el control en las curvas o llegar al punto de descarrilarse y volcarse. Se debe tener en cuenta que el coche transporta un peso elevado y no se compara con el peso que se maneja en el Crossfit. Lo anterior significa que los riesgos, las lesiones, las fracturas, incluso la pérdida de la vida son más recurrentes en el trabajo físico de la minería y, aún así, son trabajos subvalorados, menospreciados y poco representados.

Fig.3 Mineros la ventura Cauca, encarrilando coche. Fuente: fotografía propia

Fig.4 Volcamiento mina la ventura Cauca. Fuente: fotografía propia.

Por otro lado, el trabajo bajo tierra implica que los trabajadores permanezcan encorvados durante horas de excavaciones realizando un mismo movimiento repetitivo esto causa dolores frecuentes en sus espalda, brazos y piernas, genera la pérdida de rigidez y la obtención de enfermedades lumbares, sumándole las complicaciones respiratorias por la inhalación de polvo, gases y sustancias expulsadas por el mineral.

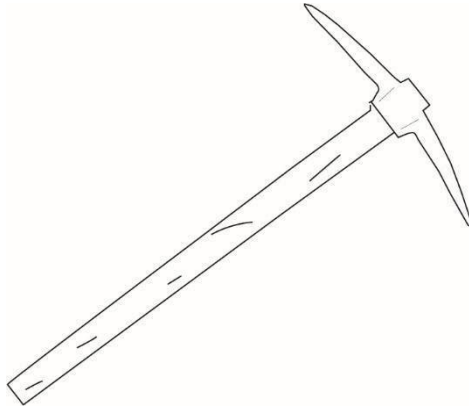

Fig.5 Ilustración Pica. Fuente: elaboración propia

La pica (Fig.5) es una herramienta utilizada desde la antigüedad para labores de excavación y agricultura con esta herramienta se trabajan hombros, tríceps y bíceps, dependiendo el tipo de agarre y la acción que se esté realizando es una herramienta de golpe. Por lo general, en el uso de la pica se ve más involucrado un lado del cuerpo que el otro, mientras un lado trabaja de forma directa el otro lo hace con menos esfuerzo.

Fig.6 Minero La Ventura Cauca. Fuente: fotografías propias.

En la (fig.6) se puede observar al minero en el frente o tope, el punto más lejano de la mina, donde trabaja con una presión y temperatura diferente a la superficie; el movimiento es repetitivo y conserva una misma posición, el abdomen se contrae lo que genera un trabajo efectivo del tren superior del trabajador. En este caso el minero contrae sus músculos, golpeando fuerte contra el frente para seguir avanzando a medida que esto sucede deben ir reforzando laterales y superiores con madera, este oficio lo desempeña otro minero.

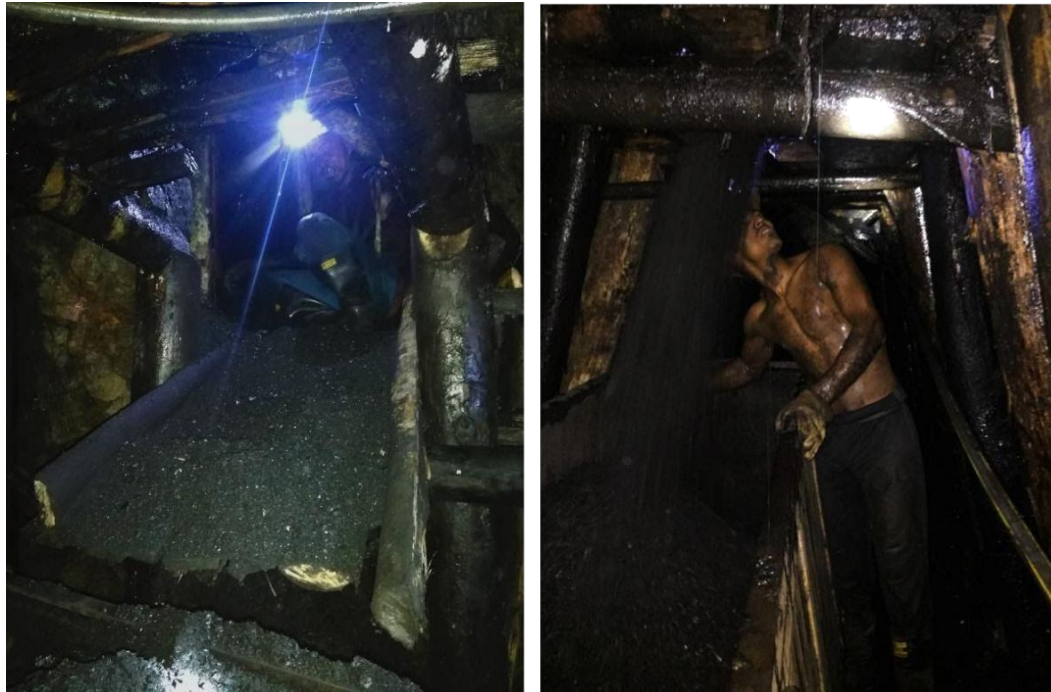

Fig.7 Extracción del carbón de los tambores. Fuente: fotografía propia.

Dentro de la mina el trabajo es imparable, mientras unos pican, taladran, cortan madera, otros se encuentran en los tambores, túneles donde el minero debe permanecer en posiciones forzadas para extraer el carbón (Fig.7). Las fotografías muestran el corte del tambor, lo que ellos llaman “cortear” cuando extraen el carbón por medio de una especie de bandeja, aquí el carbón cae directamente al coche o vagón.

Desde la antigüedad se han utilizado diferentes tipos de herramientas, para remover y excavar la tierra.

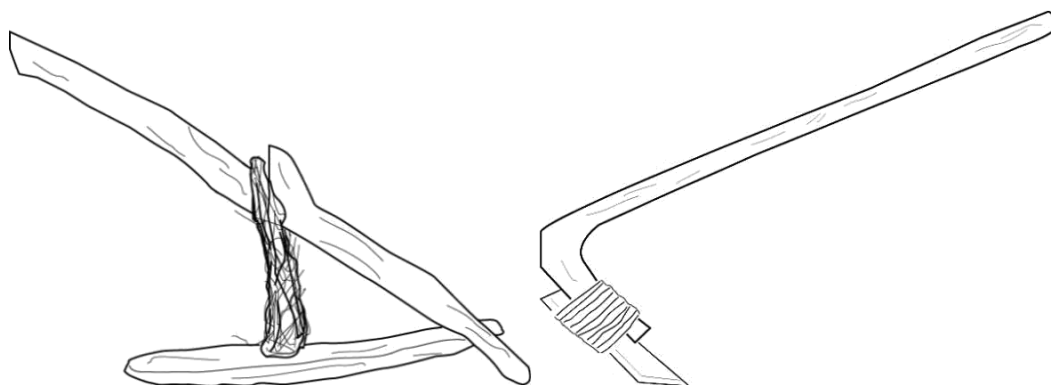

Fig. 8 ilustración Arado y azada. Fuente: elaboración propia

Azada y arado (fig.8) han sido utilizadas desde la prehistoria con mayor protagonismo en Egipto, las cuales eran implementadas para trabajos en la agricultura a las orillas del río Nilo. Estas herramientas son ideales para el trabajo de Espalda, bíceps y antebrazo.

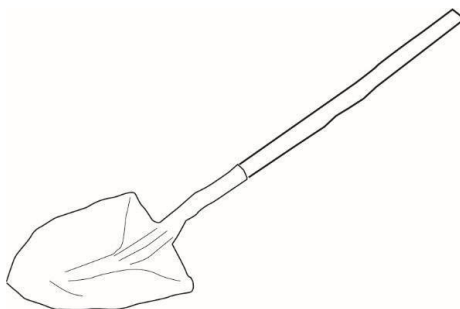

Fig.9. Pala. Fuente: elaboración propia

La pala (Fig.9) es una de las herramientas más conocidas para la excavación se utiliza en diferentes sectores de producción como la minería, la construcción y la agricultura. Su forma ha ido cambiando a través del tiempo conforme a las necesidades, pero con una misma función:

excavar y remover. El uso de esta herramienta genera un movimiento repetitivo donde la torsión del tronco y las extremidades superiores trabajan en diferentes direcciones.

Fig.10.Uso de la pala, construcción y minería. Fuente: fotografía propia.

El uso de la pala en diferentes sectores es esencial (Fig.10) ya que es una herramienta que no maneja muchas cargas en cuanto a peso, pero sí un movimiento repetitivo que genera agotamiento en los hombros por la constante rotación. Los cuerpos de los trabajadores en este ejercicio componen un ritmo, sus músculos se marcan conforme al movimiento que realizan generando una armonía visual y sonora.

Así como las herramientas de trabajo también están los materiales utilizados para realizar algunas labores como en la construcción donde el movimiento de cargas es constante.

Fig. 11 levantando barra metálica- columna armada. Fuente: fotografía propia.

Los obreros de construcción son trabajadores que tienen mayor habilidad física teniendo en cuenta que es un trabajo funcional que se relaciona, de cierta manera, con el método Crossfit. Realizan diferentes funciones durante el día, los obreros en este campo desempeñan otras labores como cargar bultos de cemento, varillas, estructuras y mezclas, actividad donde trabajan la fuerza y la resistencia en su máximo potencial. Al realizar excavaciones para cajas, cimientos, entre otros. Una de las herramientas más utilizadas en la construcción es el barretón. Sus cuerpos están todo el tiempo en una tensión y sus músculos se marcan, las venas se hinchan, mostrando una prolongada presión en la sangre estos aspectos también se presentan en las personas que se ejercitan fuera del área laboral y le sucede, por lo general, a personas con bajo porcentaje de grasa corporal.

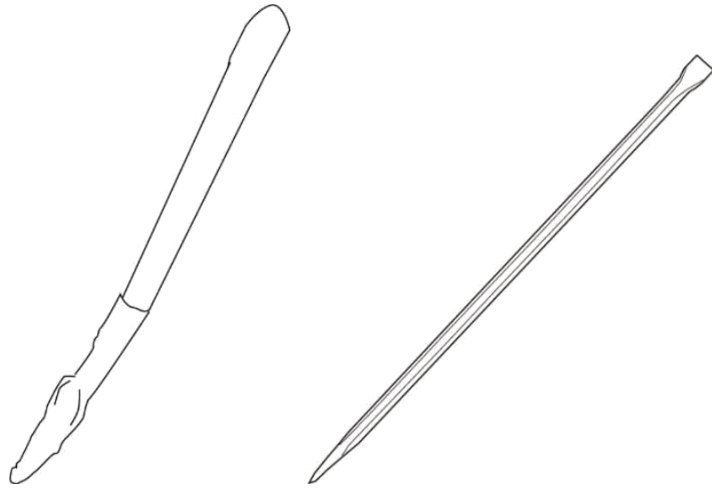

Fig.12 Barreton. Fuente: elaboración propia.

El barretón (fig.12) fue utilizado en la antigua Grecia para excavación esta herramienta logra que las extremidades superiores se activen. Como herramienta de alto impacto involucra, principalmente, los hombros por el movimiento rotativo fortaleciendo la espalda alta y el trapecio, acción que se relaciona con el ejercicio de halón de polea alta en cuanto a movimiento. Es un trabajo donde se debe tener tanto fuerza como precisión, ya que el trabajador debe saber en qué punto golpear para generar la mayor destrucción de capas de tierra o de rocas.

Fig.13 transporte en carreta. Fuente: fotografía propia

Cuando la carreta está cargada (fig.13), el trabajador debe tirar con fuerza de las sogas que utiliza para sujetar las cargas, esta acción se relaciona con el ejercicio de remo de polea a una mano. Diaz (2018) explica que “El remo a una mano con Polea le ayudará a obtener excelentes resultados en términos de fuerza y desarrollo de la espalda con un riesgo mínimo de lesiones.”

Fig. 14 transporte en carreta. Fuente: fotografía propia.

Finalmente, se realiza un levantamiento delantero de la carreta (Fig.14) para el desplazamiento, la fuerza y la velocidad se involucran de forma directa, trabajando los músculos inferiores y activando la espalda baja y resistencia en los brazos.

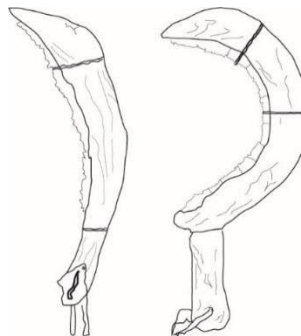

Fig. 15 Hoz prehistórica. Fuente: elaboración propia

La hoz (fig.15) es una herramienta con la cual se trabaja el tren superior del cuerpo, donde se implican movimientos de aducción y abducción de hombros.

El anterior recorrido visual permite observar que el uso de las herramientas y los elementos consigue una preparación física en el cuerpo de los trabajadores, el trabajo muscular de definición se hace efectivo sin ellos buscarlo y los cuerpos trabajados se relacionan con el cuerpo de los deportistas o atletas. El fotógrafo Eadweard Muybridge (1830-1904) logró captar, por medio de sus fotografías, movimientos de los seres humanos y animales donde el cuerpo se encuentra en ejecución realizando distintas actividades este registro fue plasmado en su libro, *The Human Figure In Motion* (1907).

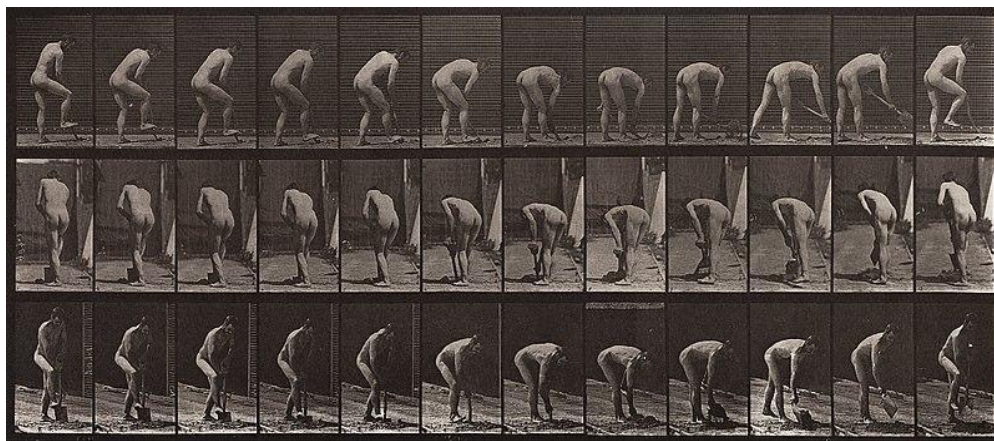

Fig. 16 Fuente: Eadweard Muybridge - *Animal Locomotion*, Plate 388 (1887)

En esta fotografía el autor capta la secuencia de un hombre que excava con una pala, mostrando la acción, la postura y el esfuerzo paso a paso. De este modo, se puede evidenciar cómo las labores que realizan los trabajadores del cotidiano siendo actividades de explotación, construcción y cargas marcan los cuerpos y los definen; a su vez, cómo sus cuerpos tienen un bajo porcentaje de grasa que hace más fácil la apreciación de sus músculos y sus cuerpos escultóricos.

PRODIGIOSO

El sudor... la tinta en su piel,
vi bajar las melodías
sus labios... un susurro hacer,
Me perdí en sus venas
a un camino me llevó,
Me perdí en sus tejidos
Con fibras me señaló,
Caminé y naufragué
en sus manos encontré
tormentas en las palmas
montañas llenas de agua
volcanes con ardor
comenzó la erupción,
corrí por el dolor
el ritmo aumentó
su corazón un poema recitó
levante la mirada
ya no estaba perdida
y en su rostro encontré
aquella melodía
que al principio escuché
melodía que me llevó a recorrer,
un viaje turbulento y hermoso
un viaje a través de su piel
pues en el cuerpo de un obrero
yo me incorporé.

28-08-20 Daniela Carabali Mosquera

CAPÍTULO II

HERRAMIENTA, DEPORTE Y ARTE

En este capítulo se realizará un recorrido por la concepción del cuerpo en distintos momentos de la historia del arte resaltando la importancia del desarrollo artístico, los estilos y conceptos utilizados para su representación. Refuerzo la relación del capítulo anterior entre herramienta de trabajo y herramienta de ejercicio físico junto con la obra de arte que representa el cuerpo trabajado.

En el paleolítico surgen las primeras herramientas de trabajo que ayudaron a facilitarle la vida a los seres humanos y a desarrollar sus actividades diarias. A partir de este momento llegan grandes cambios para el cuerpo, el asentamiento, el sedentarismo, la transformación cultural, el inicio de la agricultura y la ganadería permiten la llamada *revolución neolítica*, término acuñado por Gordon (1947, p.11)

En consecuencia, la llamada *revolución neolítica* generó que el hombre realizara actividades diarias, conocidas hoy en día, como el trabajo. Desde entonces el trabajador comienza a tener un papel importante, puesto que son ellos los que buscan y generan nuevas herramientas para facilitar sus labores.

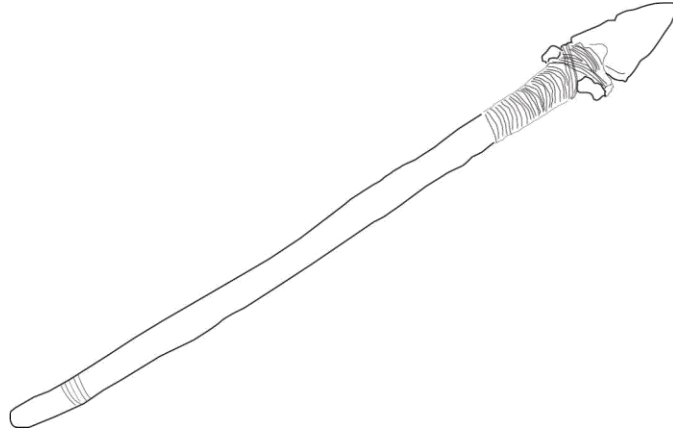

Fig. 17 Lanza prehistórica, ilustración Daniela Carabali Mosquera 2020

El hombre desde entonces, de manera consciente o inconsciente, comienza a trabajar su cuerpo desarrollando nuevas capacidades físicas y fortaleciendo sus habilidades y técnicas. Con la lanza (fig.17) se trabajaron, prácticamente, todos los músculos del cuerpo, desarrollando habilidades de precisión, fuerza y velocidad. El hombre al realizar un lanzamiento involucraba el hombro y el codo, además de la corrida que se ve representada a continuación.

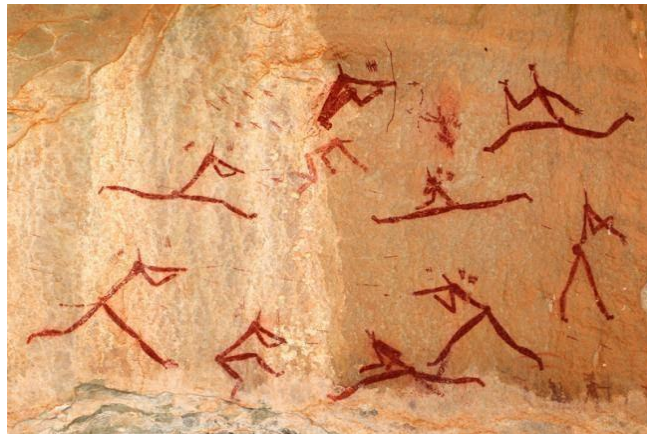

Fig.18. Loney Planet. África, Las colinas Tsodilo, desierto de Kalahari(aprox. 24.000 años de antigüedad). Fuente: Blasting news. 2017

La lanza es el elemento representado junto a la figura humana (fig.17) en las pinturas rupestres. Hoy en día es utilizado en una de las pruebas de atletismo, llamado lanzamiento de jabalina.

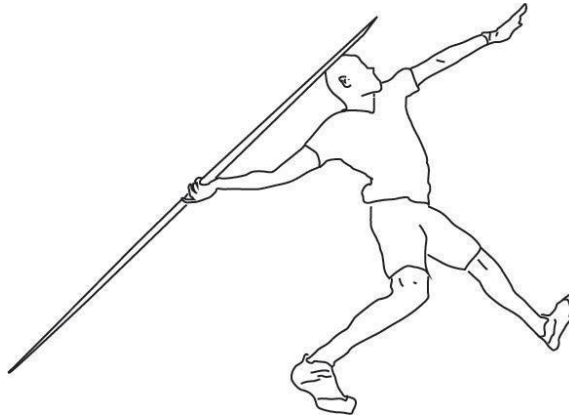

Fig.18 Lanzador de jabalina. Fuente: elaboración propia

Es evidente que la lanza, siendo una herramienta de cacería (Fig.18), se utiliza en un deporte olímpico donde el objetivo es lanzar la jabalina lo más lejos posible. La lanza ha sido representada en las escenas de cacería en la pintura rupestre como herramienta para obtener alimentos y como actividad deportiva.

Las representaciones de la figura humana comenzaron a tener un cambio. En Egipto, por ejemplo, las representaciones artísticas comenzaron a tener características particulares, la cabeza, piernas y objetos eran pintados de perfil; el torso, el ojo y hombros de forma frontal. Durante este periodo las proporciones del cuerpo comenzaron a tener importancia, la mano y el brazo eran los puntos bases para las medidas. El tamaño de la figura humana durante esta época dependía del nivel social en las representaciones (Valdez, 1988, p.163).

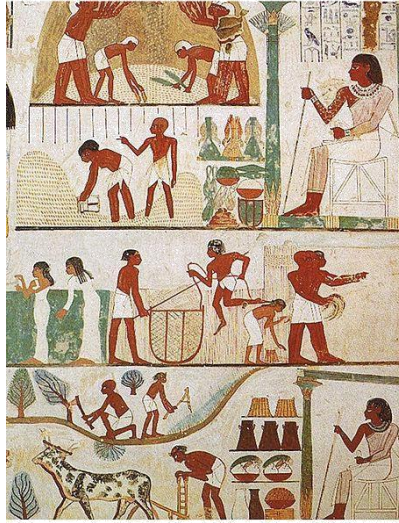

Fig. 19 Escenas agrícolas. Tumba de Najt. (1400 a.C. aprox.). Fuente: Teresa González. 2020

El mural se convirtió en el espacio donde comenzaron a verse ilustradas las jerarquías. El trabajador campesino no tenía gran protagonismo en las pinturas, sin embargo en esta representación (Fig.19) se encuentran manipulando herramientas de trabajo utilizadas en la agricultura. En las representaciones egipcias existe una gran cantidad de actividades deportivas que practicaban en la cotidianidad, escenas de levantamiento de pesas, ejercicios de rotación, esgrima con palos y lucha.

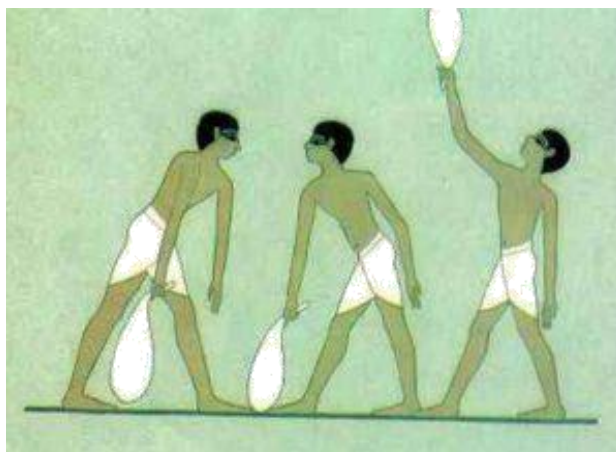

Fig.20 levantamiento de peso - tumba 15 de Beni— Hassan. Fuente: Teresa González. 2020.

En su tesis doctoral, “El deporte a través del Arte Occidental”, Teresa González (2020) menciona que en el antiguo Egipto “Sin duda se practicaba también el levantamiento de pesos. En una imagen de la tumba 15 de Beni—Hassan se ve levantar de arrancada, con una sola mano, unos pesos en forma de pera, al parecer sacos de arena.” (p.84)

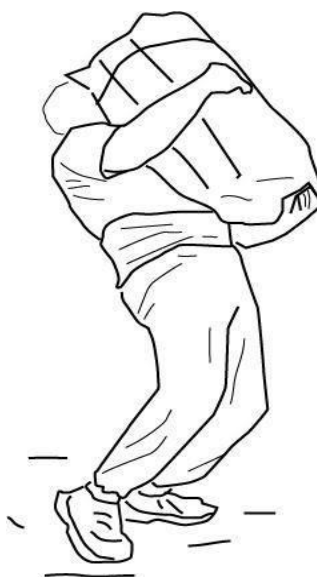

Fig.21 Ilustración alzada de Sacos. Daniela Carabali Mosquera 2020

Alzada de sacos hace parte de los deportes tradicionales (Fig.21), se realizan de forma competitiva y tiene relación con las actividades de trabajo, un juego que fue reactivado por Miguel Sánchez Gallero en 1984, como lo menciona en el foro Fuerza de juegos tradicionales celebrados en Aragón España (Strongman, 2010).

Más adelante la antigua Grecia fue considerado uno de los grandes referentes de la historia del arte y el deporte que ha perdurado durante todos los tiempos. La figura humana tomó protagonismo convirtiéndose en el eje principal con diferentes estilos. García (2005) dice que podría indicarse con cierta exageración que “hubo una época en la que el arte griego representó únicamente atletas” (citado en Ernst Buschor, s.f, p.1).

El arte griego se diferenció del arte egipcio porque en este último la representación de la figura humana era rígida y asimétrica, mientras tanto los efebos mostraban los brazos pegados al cuerpo y un pie al frente pronunciando movimiento (Argullol, 1985 p.29).

Solo los dioses, héroes y atletas eran merecedores de los reconocimientos artísticos. Durante este periodo nacen los juegos olímpicos con una serie de análisis en la figura humana, los atletas eran admirados por sus habilidades de fuerza, velocidad y capacidad mental. Desde niños eran enviados a los grandes gimnasios para su preparación física. Durante las olimpiadas los cuerpos de los atletas eran cubiertos de aceites para resaltar su belleza física, se exponían los cuerpos desnudos y musculosos que obtenían durante largas jornadas de entrenamientos. El cuerpo humano desnudo es el tema central de la escultura y la pintura griegas desde el siglo VIII a.C. (García, 2005, p.1)

Fig. 22 Mirón de Eleuteras: *Discóbolo o Lanzador de disco*.h. 450 a.C. 155 cm. Fuente: Museo Nacional Romano, Italia. Copia romana en mármol hallada en 1781.

Por medio de esculturas como el Discóbolo de Mirón (fig.22) la representación de la figura humana en movimiento, los músculos y las articulaciones son notorias. Además, se representa a un lanzador de disco, ejemplificando, como lo he mencionado anteriormente, a los atletas considerados como héroes y la admiración del cuerpo desde los entrenamientos.

El lanzamiento de disco es un deporte realizado desde la antigüedad, los deportistas se preparan a diario para sus competencias. La acción de lanzar no solo se ve en el deporte, también se puede observar en el trabajador cotidiano, por ejemplo, los trabajadores de construcción en las obras lanzan y reciben miles de ladrillos siendo una acción de técnica y precisión. Los trabajadores involucran los hombros de forma directa. Una vez más se puede evidenciar cómo los deportistas preparan sus cuerpos para competir y cómo un trabajador manual lo hace desde sus labores diarias con materiales y herramientas de trabajo.

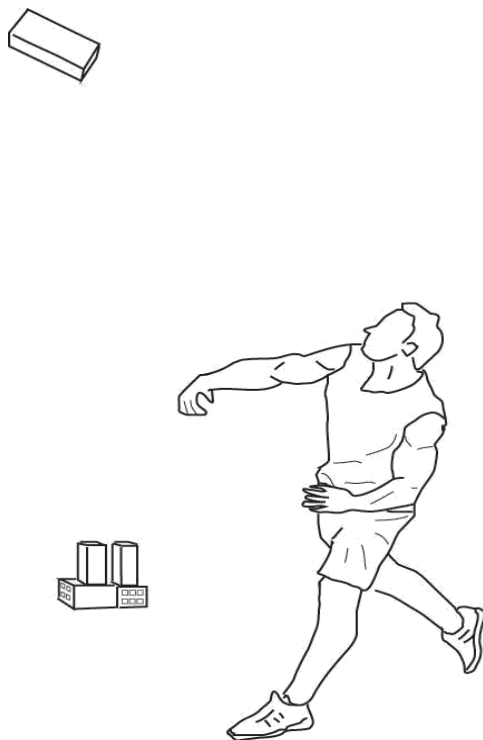

Fig.23 Ilustración, lanzador de ladrillo. Fuente: elaboración propia

El lanzamiento de ladrillo (Fig.23) es una competencia realizada en España y creada con el fin de recaudar fondos para la investigación de la enfermedad de distrofia muscular. Este deporte, al igual que el lanzador de disco tiene como objetivo lanzar el ladrillo lo más lejos posible ¿Cuántas veces hemos presenciado lanzadores de ladrillo en las calles de nuestros barrios y las plazas en construcción de nuestra ciudad?

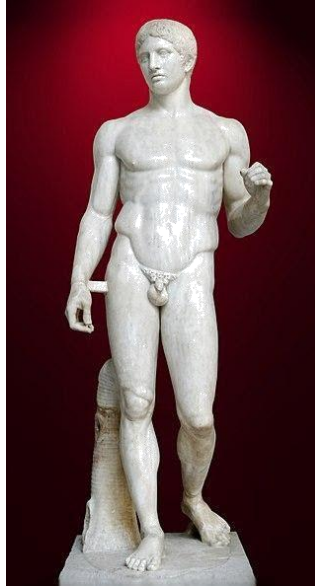

Fig. 24 Copia romana del Doríforo de Policleto.Fuente: Museo Arqueológico Nacional de Nápoles.

Los cuerpos de las esculturas eran la representación artística de hombres que tenían una preparación física para competir, hombres que lograban realizar hazañas y los hacía merecedores de reconocimientos, el canon de Policleto es la representación del ideal de proporciones.

García (2005) menciona que:

“Los artistas griegos representan con inusitada frecuencia los vigorosos cuerpos de los atletas, y también cuando representan desnudos a sus héroes y a sus dioses, atribuyen a éstos el aspecto de atletas en la plenitud de su juventud y su belleza.” (P.1)

También señala que existen diferentes interpretaciones sobre el Doríforo de Policleto y una de esas interpretaciones es sobre un joven lanzador de jabalina.

Fig.25 ilustración Doríforo de Policleto con Lanza.Fuente: elaboración propia

En esta parte de la historia griega el trabajo y los trabajadores son escasos “El griego no conoce un término que corresponda al del trabajo” (Vernant, 1965, p.253) esta cita hace referencia a la desvalorización del trabajo que se vivía y se vive, continuamente, en nuestra época, desde la Grecia antigua el pensamiento y la sabiduría han sido eje fundamental de reconocimiento más que la fuerza humana.

Los trabajadores manuales, artesanos o agricultores no eran considerados importantes en la sociedad. Las personas que desarrollaban grandes obras arquitectónicas y/o artísticas no eran reverenciados y mucho menos eran idóneos de ser representados en una escultura, por más fuerza y cuerpos proporcionados que tuviesen su pensamiento siempre fue considerado como un limitante para recibir reconocimiento por el esfuerzo de su trabajo.

Para Aristóteles los esclavos, campesinos y comerciantes no podían ser felices. Para Platón el ocio era la condición *sine qua non*... expresión latina que significa *sin la cual no se* tendría una vida virtuosa, solo así, el hombre era considerado ciudadano, cuando no tenía que trabajar para vivir” (Sanchis, 2004, p.38).

De este modo, cuanto más explícito fuese el esfuerzo físico, mayor era el desprecio que inspiraba. Este rechazo al trabajo manual generaba poca importancia en las personas que se dedicaban a la producción. Sanchis (2004) escribe “La concepción del trabajo cambia cuando se dan cuenta que es la última fuente de toda riqueza iluminando a la sociedad del trabajo con un giro positivo” (p.37).

Durante el siglo XIX y el siglo XX, el trabajador comienza a ser representado y esto sucede con la llegada del realismo donde uno de los propósitos era la representación de escenas cotidianas.

Fig. 26 El leñador (1910). Ferdinand Hodler (1853-1910). Óleo sobre lienzo. París, museo de Orsay.Fuente:

Musée d'Orsay.com

Holdler (1853-1910) pintor suizo, conocido por representar en sus pinturas actividades cotidianas como la obra de “El leñador” apareció en el billete de 50 francos suizos. El Museo de Orsay en la reseña escrita por Schmidt (s.f) menciona que “La composición se apoya en el contrapunto entre las verticales de los troncos y la diagonal del cuerpo. Hodler ha plasmado toda la energía del movimiento del leñador y ha fijado la tensión de un instante.” (p.1).

Una representación artística de la figura humana, relacionada con el trabajo de la tierra.

Fig.27 ilustración leñador trabajado - competencia de leñador. Fuente: elaboración propia.

De ser una actividad de trabajo cotidiano, hoy en día pasó a ser una competencia que se celebra a nivel mundial (Fig.27). Los leñadores con sus respectivas hachas y dependiendo de la modalidad a competir deben cortar el tronco de madera. Esta competencia fue creada en 1960 por Tony Wise y tiene como objetivo que el trabajador demuestre su tenacidad y rapidez cortando troncos.

El arte siguió evolucionando mientras que la concepción del trabajador no, de esta forma, Egipto ganó terreno en el mundo artístico, influenció el arte de la antigua Grecia y este último, a su vez, se convirtió en un eje fundamental para el arte romano, tanto así, que contrataron escultores de Grecia para embellecer la antigua Roma, admiraban tanto la técnica como el ideal de proporciones. “El objetivo de los escultores era hacer que se viera más bello, más poderoso y con armadura” (Susan Woodford, 1993, p. 90).

En el renacimiento, como describe González (s.f) “Mirando hacia los clásicos, el arte del Renacimiento se inspira en un concepto de belleza abstracta basada en arquetipos, es decir, cánones que se ajustan a una previa y calculada concepción de lo bello entendido como exactitud y proporción. (p.36).”

Fig. 28 David de Miguel Ángel (Miguel Ángel Buonarroti 1501-1504). .Fuente: Florence Museum.

El David de Miguel Ángel es un ícono en la historia del arte es considerada como la escultura más famosa y sublime por los grandes críticos del arte, tallada en un bloque de mármol

de 12 toneladas. Durante tres años Miguel Ángel trabajó continuamente en la escultura, siendo la primera estatua monumental del alto Renacimiento y su David es una declaración (Papirowski, 2017). Una escultura donde renace lo clásico y se incorpora la expresión en el rostro, el cuerpo y el rostro están en armonía y evoca emociones o expresiones que conectan al espectador.

Más adelante el trabajador comienza a ser considerado importante en la producción. El filósofo Polany (1989) dice que la llegada del capitalismo transforma e irrumpe la historia del occidente. Por lo tanto, se afecta de manera concreta las formas de trabajar y de organizar el trabajo, pero el capitalismo también lo que hace es darle valor al trabajador en la sociedad (Naredo, 2001 pág.40).

Por consiguiente, el trabajador cobra sentido en la sociedad porque su trabajo es digno de reproducir, pero aún no se pensaba al trabajador como merecedor de reconocimiento. Comienzan a delegar cargos y ellos tienen la oportunidad de aprender otras labores; pero aún así, debían iniciar como ayudantes.

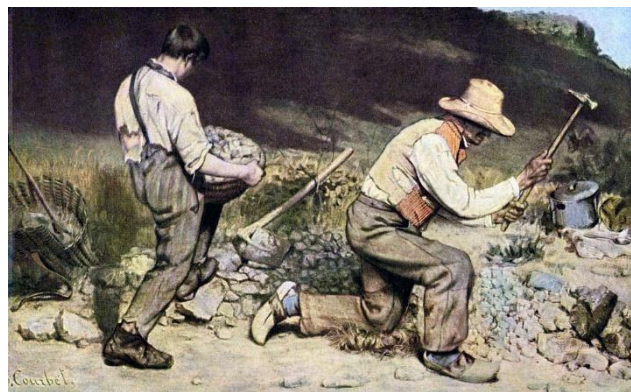

Fig. 29 Les Casseurs de pierres, Gustavo Courbet(1849) Fuente: culturacolectiva. 2014

Gustavo Courbet (1809-1877) es considerado el máximo exponente del realismo y en esta pintura, (fig.29) representa el trabajo campesino: dos hombres, un anciano de rodillas picando piedra y un joven cargando un cesto, ambos con una postura de esfuerzo. El pintor en una de sus cartas a Francis Wey, Courtbet (1850) menciona, “...el pueblo goza de mis simpatías, debo dirigirme a él directamente, debo de sacar de él mi saber, y debe de ser el que me haga vivir”.

La realidad que retrató Courbet en su pintura no está muy alejada de la nuestra en el campo y en otros trabajos similares. Seguimos viendo cómo los ancianos deben seguir trabajando y los niños deben dejar de estudiar para ayudar en casa. Es una pintura con una realidad latente, el niño tendrá su cuerpo formado como un adulto, sus músculos crecerán como los de su abuelo.

Cándido Portinari (1903-1962) artista latinoamericano, representa en sus obras al trabajador de campo y al obrero. Al ver sus pinturas y murales se refleja la identidad del campesino que lucha por sembrar la tierra, además de plasmar una realidad estética Latinoamérica del cuerpo donde el hombre cotidiano se ve desproporcionado en manos y pies, provocando en el espectador la sensación de fuerza.

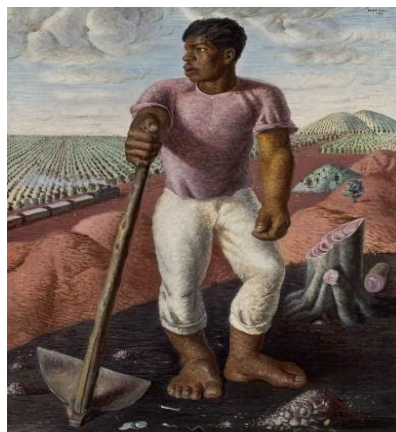

Fig. 30 Cândido Portinari. El labrador de café (1934).FUENT: Tell magazine.2014

Sus obras más que un aporte artístico tiene un aporte social son el reconocimiento a los trabajadores que día a día han ayudado con el desarrollo de cada país. Un trabajo manual que es, y seguirá siendo, importante, pero que aún no es lo suficientemente valorado.

La Herramienta, el Deporte y el Arte en relación con los dioses y héroes crea una conexión con el cuerpo trabajado, es decir, un cuerpo trabajado por medio de herramientas que a su vez son transformadas y utilizadas para competencias deportivas por los atletas quienes han sido representados al igual que dioses y héroes en la historia del arte. Por lo anterior, el trabajador que utiliza las herramientas creadas para su uso diario y productivo deben ser In-corporados en el arte por su cuerpo trabajado.

3. CAPÍTULO III

IN-CORPORADOS

En la historia han sido resaltados
Héroes y Atletas conmemorados
Esculturas y edificaciones han levantado
Desde la antigüedad se han mencionado
David y Discóbolo
En grandes museos son conservados
El Chichén Itzá y el Coliseo Romano
Patrimonio de la humanidad han declarado
Pero una parte de la historia no se ha mostrado
A aquellos hombres que con sus manos han aportado

Daniela Carabali Mosquera -2020

En Colombia el trabajador obrero ha sido poco representado como una figura de poder y destreza física. Vivimos alejados o desconectados de su realidad, por eso pienso que es importante reconocer lo valiosos que son para nuestra sociedad. En tiempos de pandemia, no es un secreto que los sectores de minería, construcción y producción de alimentos fueron los sectores que no suspendieron sus actividades por completo, esto se debe a que son sectores que mueven la economía de nuestro país.

Mientras en las redes sociales se volvía tendencia mundial las etiquetas de “#yomequedoencasa”, esto no aplicó para los trabajadores de las minas, fue entonces cuando un grupo de mineros publicó “#yomequedo en lamina” y sucedieron, durante este tiempo, diversos accidentes. “Una explosión en una mina de carbón rompió la cuarentena obligatoria de los habitantes de Cucunubá (Cundinamarca) cerca a Bogotá y enlutó a las familias de 11 mineros este sábado” (El País, el 05 abril del 2020).

No se trata de atacar y, mucho menos, justificar estos accidentes, se trata de admirar la imparable tarea que estos individuos bajo el calor de una mina, la oscuridad y la contaminación de sus cuerpos realizan a lo largo de sus vidas son seres humanos que merecen reconocimiento nacional.

Desde el inicio, el trabajo obrero ha sido representado como una de las actividades del hombre, su figura no es una representación de belleza. Cuando se habla de cuerpos bellos, en muchas ocasiones, se recurre a aquellos cuerpos que se han establecido como el ideal de belleza, desde la antigüedad. El canon de proporciones que se tuvo en cuenta para las esculturas de los héroes, atletas y dioses quedó marcado en el arte hasta la actualidad.

3.1 Antecedentes

Desde mi niñez he estado rodeada de deportistas; cuando ingresé a la universidad, comencé a ver la importancia que ha tenido la figura humana durante la historia del Arte. Mis primeros trabajos comienzan a tener un enfoque en el cuerpo, esto hace que mi visión e interés se centren en analizar y representar el cuerpo y sus alcances. En mi primer proyecto relacionado con la figura humana hice una comparación de los cuerpos de las personas sedentarias con las deportistas, donde comprendí el término de porcentaje de grasa corporal, que es la cantidad de grasa que tenemos en nuestro cuerpo, lo cual, no se define por nuestro peso corporal, se debe a que el volumen que ocupa la grasa es mayor.

En otros proyectos realicé la visibilización de lo que públicamente se oculta, un trabajo que resalta las estrías de mi cuerpo y de otras personas cercanas a mi entorno, este trabajo lo llamé, Huellas (2017), en él cuento el primer cambio que tuvo mi cuerpo al practicar patinaje, lo que

género, que la piel de las piernas se fragmentara y pequeñas estrías aparecieran; este trabajo me llevó a comprender que tenerlas y no ocultarlas, es entender que en la “imperfección” está la belleza del cuerpo, por ese motivo, las pinté sobre la piel, para resaltar las huellas que tienen historias.

Fig. 31 Estriados. 2017. Fuente: elaboración propia

Quería ir más allá en el análisis y la representación del cuerpo, fue cuando encontré mi primer referente artístico, Howard Schatz (1940).

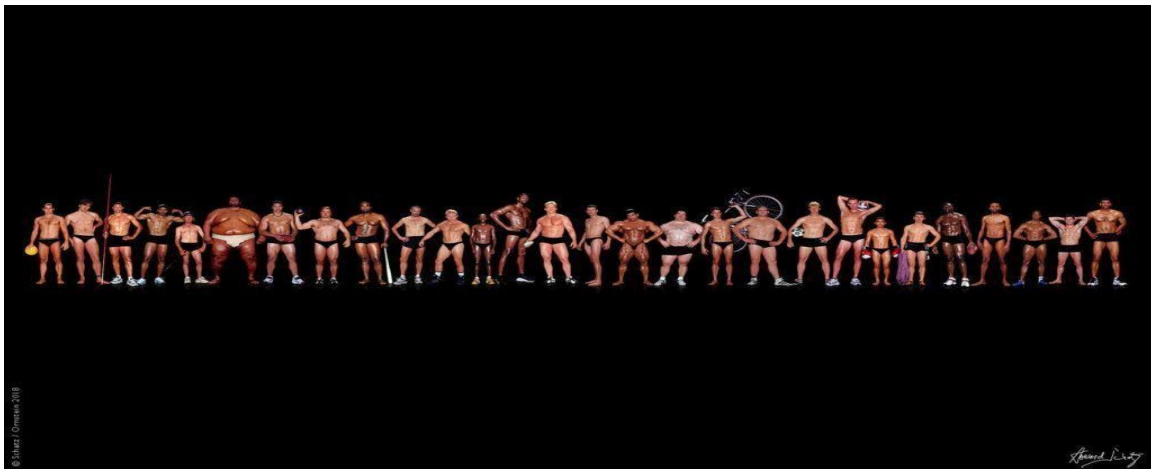

Fig. 32 Howard Schatz, Atletas fotografiados desde el 2000 hasta el 2002. Fuente: <https://howardschatz.com>

Con esta serie de fotografías, comencé a comprender las transformaciones que tienen nuestros cuerpos, según el deporte que se practique, teniendo en cuenta las dietas estrictas, los entrenamientos intensos, la genética y los músculos que más se trabajan según la actividad física. Es así, como mi interés en analizar, investigar y representar el cuerpo, comenzaron a ser parte de mis proyectos.

Después me interesé en analizar los cuerpos de las personas que me rodeaban y comencé a crear en mi mente un archivo de imágenes corporales, estas imágenes hacen parte de la clasificación personal de los cuerpos que he observado. En estos cuerpos, no busco el canon perfecto, ni la belleza ideal, me interesa leerlos, querer descifrar, según su figura, si practican algún deporte, si tienen cirugías estéticas o, por el contrario, son cuerpos sedentarios.

La experiencia de ser propietaria de un gimnasio enfocó mi visión en los cuerpos masculinos y musculosos, me llamaba la atención esa armonía singular en el movimiento de sus cuerpos al realizar los ejercicios. Al entrar en el mundo de los gimnasios entendí el cuerpo masculino como fuerte y resistente. Presenció dolorosos procedimientos a los que se sometían los hombres con el objetivo de conseguir los músculos más grandes, definidos y fuertes. En este deambular también encontré otro mundo, un mundo diferente y eran los cuerpos musculosos y esbeltos que son definidos con un bajo porcentaje de grasa sin ir al gimnasio, sin ser deportistas y sin trabajar su cuerpo para conseguir un ideal de proporciones: los cuerpos de los trabajadores.

Mis proyectos anteriores fueron el camino de llegar a mi objetivo en la representación del cuerpo. Siempre había estado envuelta en el deporte y en los cuerpos modelos, definidos como perfectos. En esta búsqueda encontré cuerpos fuertes, que para mí, son cuerpos escultóricos, llenos de historia, de una carga social, donde su objetivo principal es trabajar para sostener sus

hogares, vivir o sobrevivir. Cuerpos que no fueron considerados para una representación artística en la antigüedad ni por la actualidad, por el hecho de, no tener un estatus social.

En Colombia tenemos una tasa considerable de trabajo infantil, los niños son obligados a formar sus cuerpos desde temprana edad, sin embargo, el abandono estatal para la clase trabajadora es una constante que permite, muchas veces, entender porque suceden estos actos. Los esfuerzos que hacen los trabajadores para la contribución del desarrollo del país, son inexplicables, se habla que son trabajos arriesgados, que requieren de fuerza y en muchas ocasiones, no es valorado por la sociedad y, por lo general, los comentarios que hacen las personas demerita a los trabajadores: “eso lo hace cualquiera”. Es importante ser conscientes que los productos que obtenemos para nuestros hogares o las casas que habitamos son hechas por las manos de hombres fuertes.

La fotografía es el medio que utiliza Hugh Brown (s.f) para documentar a los trabajadores manuales, registro que ha realizado en sus viajes a través del mundo.

Fig. 34 Minero de azufre, Volcán Ijen Indonesia.Fuente: <https://www.hughbrown.com>. 2012

Fig. 35 Minero de Plata, Subterráneo, Bolivia. Fuente: <https://www.hughbrown.com>. 2016

Sus trabajos fotográficos de los últimos años se conectan de forma directa con mi trabajo; como mencionaba anteriormente, no es lo mismo vivir la experiencia, estar en el campo y percibir la fuerza de hombres que, con su trabajo, aportan al desarrollo.

Durante mi investigación, vi un video de Emmanuel Soto (2002) un joven mexicano que hacia una comparación del cuerpo de los albañiles y las personas que van al gimnasio, en el contacto que tuve con él, Emmanuel me dijo que tenía como referente a Brown, un fotógrafo australiano, comencé analizar sus fotografías de Instagram, fue una conexión nostálgica, de cierta forma, tienen mucho impacto visual, cuando analizas rostros, cuerpos y trabajo encuentras en ellas sin fin de sentimientos.

Una sensación que ya había estado dentro de mí, durante mi proceso de investigación, de analizar, visitar y fotografiar a los trabajadores que tenía como referentes, el poder hablar con ellos, acompañarlos en su trabajo fue algo que me marcó, esos sentimientos jamás los olvidaré.

Fig. 37 Mina, la ventura Cauca. Fuente: fotografías propias.

Esta mina se encuentra ubicada en La Ventura Cauca, corregimiento donde reside mi familia materna desde los años 70', mi abuelo fue minero de profesión, trabajó durante toda su vida y con su trabajo sostuvo a la familia. Desde niña, cuando visitaba la casa de mis abuelos, veía a mis tíos llegar de trabajar, con la piel tiznada, los dientes muy blancos, sus labios y párpados rojos, era consciente de su trabajo en la minería. A medida que iba creciendo, comencé a comprender el riesgo que suponía su trabajo y, lo entendí aún más, cuando uno de mis tíos falleció debido a la inhalación de gas. Fue una pérdida que nos afectó demasiado como familia.

Sabía que el trabajo de los mineros no podría faltar en mi trabajo de grado, pues son hombres fuertes, trabajadores que arriesgan sus vidas día a día. Cuando visité las minas estaba muy emocionada, ya que era el primer registro que iba a realizar en campo de trabajo.

Todos se encontraban corriendo de un lado a otro, moviendo cargas, escogiendo entre el carbón y la peña, realmente es admirable la capacidad del ser humano. El encargado de la mina me autorizó tomar fotografías mientras, iniciamos el recorrido. Ingresamos a la mina con los implementos de seguridad, comencé a sentir mucha nostalgia y miedo al recordar las causas de la muerte de mi tío, el miedo lo fui superando a medida que iba entrando. Al interior de la mina

quedé sorprendida con el trabajo de los hombres, además, la longitud de la mina es impresionante. En el recorrido vi como sacaban carbón, me imaginaba a los mineros en el camino picando, pero no fue así, los que pican se encuentran en la parte superior, en los llamados tambores donde están encorvados trabajando y, por medio del corte, llenan los coches con carbón.

Una vez allí, la respiración se afecta de cierta forma, aunque las minas tienen ventilación, sientes un calor diferente, el agua se filtra por las montañas y va cayendo sobre los cuerpos, las condiciones en las que trabajan son abrumadoras; continuamos caminando 5 minutos hasta llegar al tope o frente, que es la avanzada de nivel, un recorrido de más de (150 mts).

Fig. 38 Mina La Ventura Cauca. Fuente: elaboración propia.

Al salir presencié un grupo de hombres que trataba de mover un coche de 1 tonelada y 200 kilogramos de carbón para encarrilarlo. Ver sus cuerpos, sus músculos marcarse, los movimientos de sus extremidades, sus rostros llenos de esfuerzo y cansancio hasta el momento en que descargaban el coche, me hizo concluir que este trabajo también es poesía.

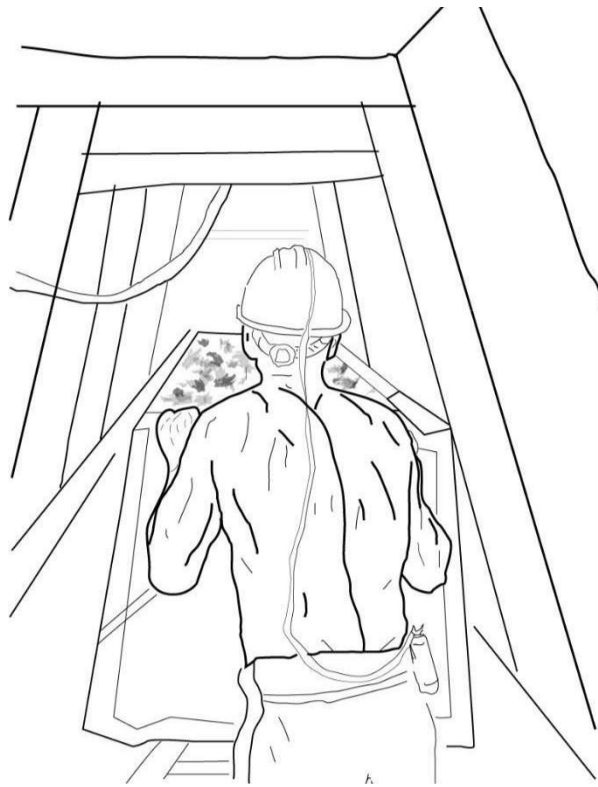

Fig.39 empuje de coche. Fuente: elaboración propia

Fig. 40 ejercicio empuje de trineo. Fuente: elaboración propia

Los mineros se encuentran en la zona rural y es entendible que muchos no conozcan esa labor, pero muy cerca a la ciudad vemos hombres saliendo muy temprano de sus hogares para cumplir con su labor de obreros de construcción.

Creo que en algún momento, entre amigos, vecinos o familiares, nos hemos preguntado ¿Cómo es posible que se vean tan “acuerpados”? Cuando nunca han sido vistos haciendo ejercicios. Pues bien... ellos trabajan en altas temperaturas todos los días no mueven como los mineros 1 tonelada, pero sí crean toneladas al construir, ellos se desempeñan armando estructuras con varillas pesadas, excavando cimientos, levantando muros. Son trabajadores que desarrollan tanto fuerza como resistencia. El trabajo de construcción exige que los trabajadores estén de un lado a otro y/o realicen un mismo movimiento, esto permite que sus cuerpos tengan un bajo porcentaje de grasa y definición en sus músculos. Todo esto, en cuanto a su condición física, pero la capacidad mental es aún más impresionante, aunque algunos no tengan estudios profesionales de ingeniería, arquitectura, paisajismo han adquirido estos conocimientos a través de la experiencia son constructores en todo el sentido de la palabra.

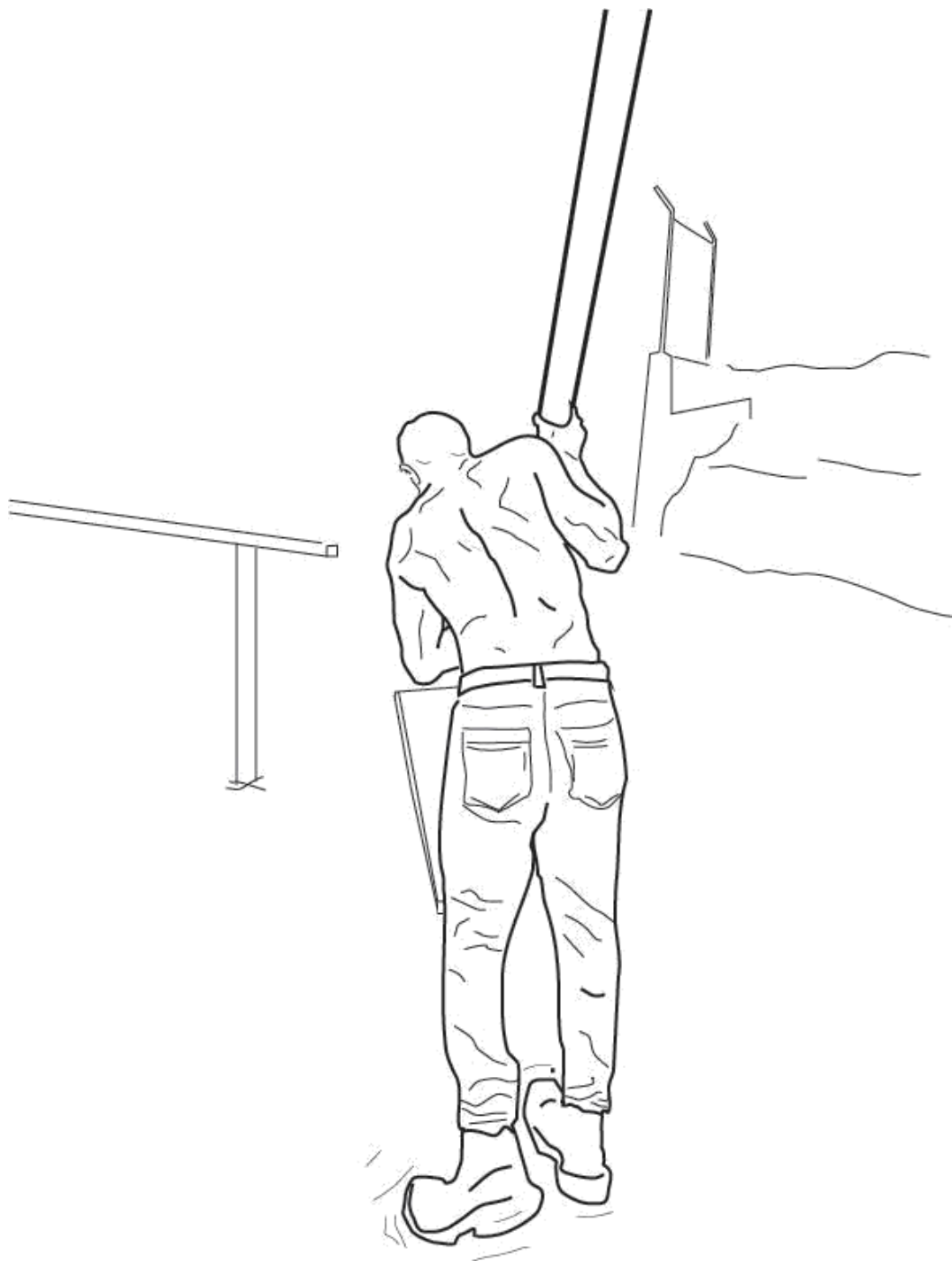

Fig. 41 Obra Dapa Yumbo. Fuente: elaboración propia

Años atrás tuve la oportunidad de trabajar en el sector de la construcción, soy dibujante arquitectónica y durante mis prácticas conviví un año con constructores, aprendí mucho de ellos, comprendí el amor que le tienen al trabajo, el saber que todo comienza desde el diseño del arquitecto y gracias al trabajo ellos esos planos se convierten en realidad.

Son hombres con capacidades tanto físicas como intelectuales, su labor se ha visto reflejada durante siglos, las grandes obras arquitectónicas tienen huella de constructores, donde han aportado más de lo que ellos mismos se imaginan referente al desarrollo de una sociedad determinada.

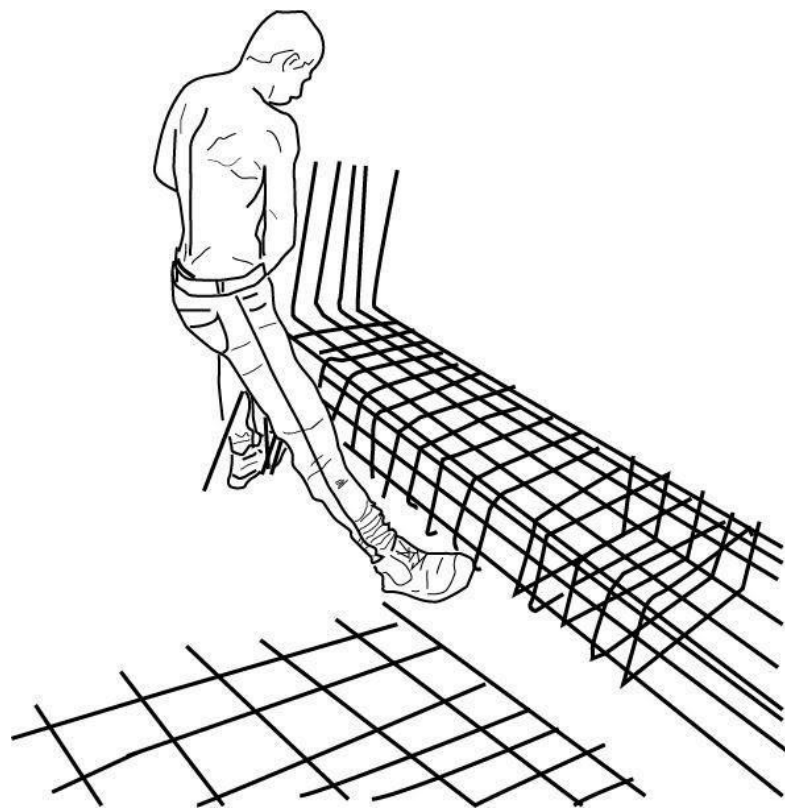

Fig. 42 Obra Dapa Yumbo. Fuente: elaboración propia

Un trabajo que seguirá pasando de generación en generación, a veces dicen que los que trabajan en construcción no han tenido los recursos económicos para estudiar. Cuando estuve cerca de ellos me di cuenta que es un trabajo que a la mayoría les gusta aman y que lo realizan porque les apasiona y no necesariamente porque no tengan los recursos u otras oportunidades.

3.2 Cargadores

En la galería Santa Helena tuve la oportunidad de conocer a hombres jóvenes que trabajan transportando mercados en carretas, descargando y cargando bultos de alimentos, un trabajo que requiere, indiscutiblemente, mucha fuerza. Cuando vas a un gimnasio sacas el RM máximo y se ejecuta la repetición con el máximo peso a cargar, en la galería Santa Helena los hombres cargan sin medir ni saber cuánto es el peso máximo que pueden llegar a soportar y este es el causante de dolores frecuentes en sus lumbares y piernas, no tienen herramientas como pica o pala la herramienta es su propio cuerpo en su máximo potencial.

Fig. 43 Galería Santa Elena. Fuente: elaboración propia.

Visité tres galerías: la galería de Jamundí, la galería Alameda y la galería Santa Elena, esta última fue el lugar que más me impactó puesto que la cantidad de alimentos que se mueve en esta zona de la ciudad de Cali es impresionante. Todos corren de un lugar a otro, comprando y vendiendo, pero el trabajo de los que cargan bultos fue impactante. En sus rostros podía ver el cansancio, sus cuerpos revelaban la fuerza máxima que estaban haciendo y a una velocidad inimaginable. Algunos de sus movimientos tenían buena postura y otros estaban generando un sobre esfuerzo. Tal vez ahora no tengan lesiones o problemas en sus cuerpos debido a la labor que ocupan y la necesidad del trabajo, algunos de estos dolores suelen ser desapercibidos porque en sus mentes es mucho más importante seguir con su trabajo.

Las personas en Santa Helena corrían constantemente. Registrar sus cuerpos en movimiento fue complicado, el lugar es bastante grande y el recorrido largo. Tuve la oportunidad de pararme en las esquinas y ver cómo trabajaban recuerdo que estuve durante tiempos prolongados sin tomar una fotografía me dediqué a observar y tratar de aprender. Cuando iba a terminar mi recorrido logré ver a la distancia a un chico cargando una carreta, todo lo que estaba viendo nuevamente era poesía, las personas gritando, el carro que pitaba y el chico sujetando las bolsas, las cajas y los costales con una soga sus músculos se marcaban al ritmo del movimiento, me acerqué y le hice dos preguntas ¿practica algún deporte o actividad física? Me miró y dijo que no ¿Puedo hacerle unas fotografías? Confieso que él no estaba muy seguro, pero terminó dándome su autorización. Tomar las fotos fue algo muy rápido pues él no se detuvo en ningún momento. Yo estaba leyendo el poema a máxima velocidad, no sabía si había registrado buenas fotos, pero de lo que sí estaba segura era que lo había presenciado y esa imagen la guardaría en mi memoria.

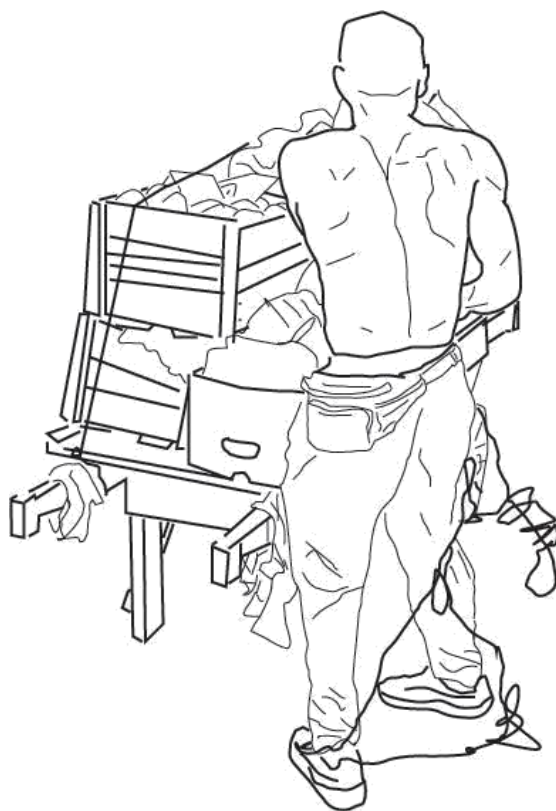

Fig. 44 Galería Santa Elena. Fuente: elaboración propia

Fig.45 Ejercicio Halón Polea.Fuente: elaboración propia

Los trabajadores del cotidiano utilizan elementos, herramientas o materiales en común, que permiten crear una conexión entre ellos. Desde la antigüedad hasta nuestros días las herramientas y los utensilios del trabajador han sido parte fundamental de su sustento. Hombres que han desarrollado, fuerza, resistencia, velocidad utilizando la pica, la pala, el hacha y materiales como el ladrillo, los bultos que cargan, las carretas o las carretillas que utilizan para transportar hacen parte del proceso. Cabe resaltar que todos y cada uno han sido primordiales en la definición de los músculos de los trabajadores sin dejar atrás la genética, la alimentación y el reposo que influye en los cambios corporales.

Era de vital importancia hacer todos y cada uno de los recorridos, Brown (s.f) en su portafolio menciona que, “El objetivo de mi vida es tomar fotografías importantes, no "fotografías bonitas". Cuando cuelgo la cámara quiero sentir que he hecho una contribución significativa a la vida y la conciencia de nuestro planeta”.

Mi objetivo principal consistió en resaltar aquellos cuerpos de trabajadores del cotidiano, cuerpos que en la antigüedad no tuvieron una representación porque aquellos hombres no eran considerados importantes para la sociedad, incluso en la actualidad el trabajador cotidiano sigue envuelto en un manto de rechazo y desprestigio de su trabajo. Cuando Brown (s.f) dice que lo importante no son las “fotografías bonitas” acierta, pues este tipo de fotografías las encuentras en cualquier parte.

El pasar tiempo con todos y cada uno de los trabajadores me permitió contarles mi experiencia y ellos, a su vez, la suya. Reflexioné sobre los cuerpos cuando y lo visualmente poderosos, pero cuando se conoce de cerca todo lo que hacen nos damos cuenta que el trabajador es una comunión de cuerpo y de humanidad.

Ellos siempre han sido merecedores de que sus cuerpos sean representados en el arte y que sean vistos como cuerpos que producen, como hombres que han aportado desde la prehistoria, hombres valiosos y valorados. Estos hombres se han encargado de un trabajo fuerte, peligroso, aportando su aprendizaje y experiencia al desarrollo de las grandes ciudades, las grandes obras de arte, los productos que tenemos en nuestros hogares, la producción y el transporte de alimentos, pero más que eso, hombres luchadores que no les importa arriesgar sus vidas o su salud para el bienestar de sus seres queridos o para cumplir sus objetivos.

Por lo anterior, la pintura y el dibujo se convirtieron en mi herramienta de representación de los trabajadores y sus cuerpos escultóricos. Utilizo las imágenes de las esculturas más representativas de la antigüedad el Doríforo de Policleto, El Discóbolo de Mirón y el David De Miguel Ángel que sugieren una admiración del cuerpo donde los músculos y los movimientos son efecto del trabajo físico. La representación del cuerpo del atleta era el canon ideal del cuerpo, incorpora la expresión del rostro y el uso de una herramienta o material que represente el trabajo o lo que hacían. En este trabajo realicé lo mismo pero con estos hombres que han aportado al diario vivir de cada uno de los que consume los productos que cargan y construyen, héroes de sus familias, héroes culturales porque han aportado al desarrollo de la sociedad y héroes artísticos porque con sus manos han construido grandes obras en la historia.

Fig. 46 In-corporados I. Acrílico sobre lienzo. Dimensiones 80 cm X 120cm. Fuente: elaboración propia

Fig. 47 In-corporados II. . Acrílico sobre lienzo. Dimensiones 80cm X 120cm. Fuente: elaboración propia

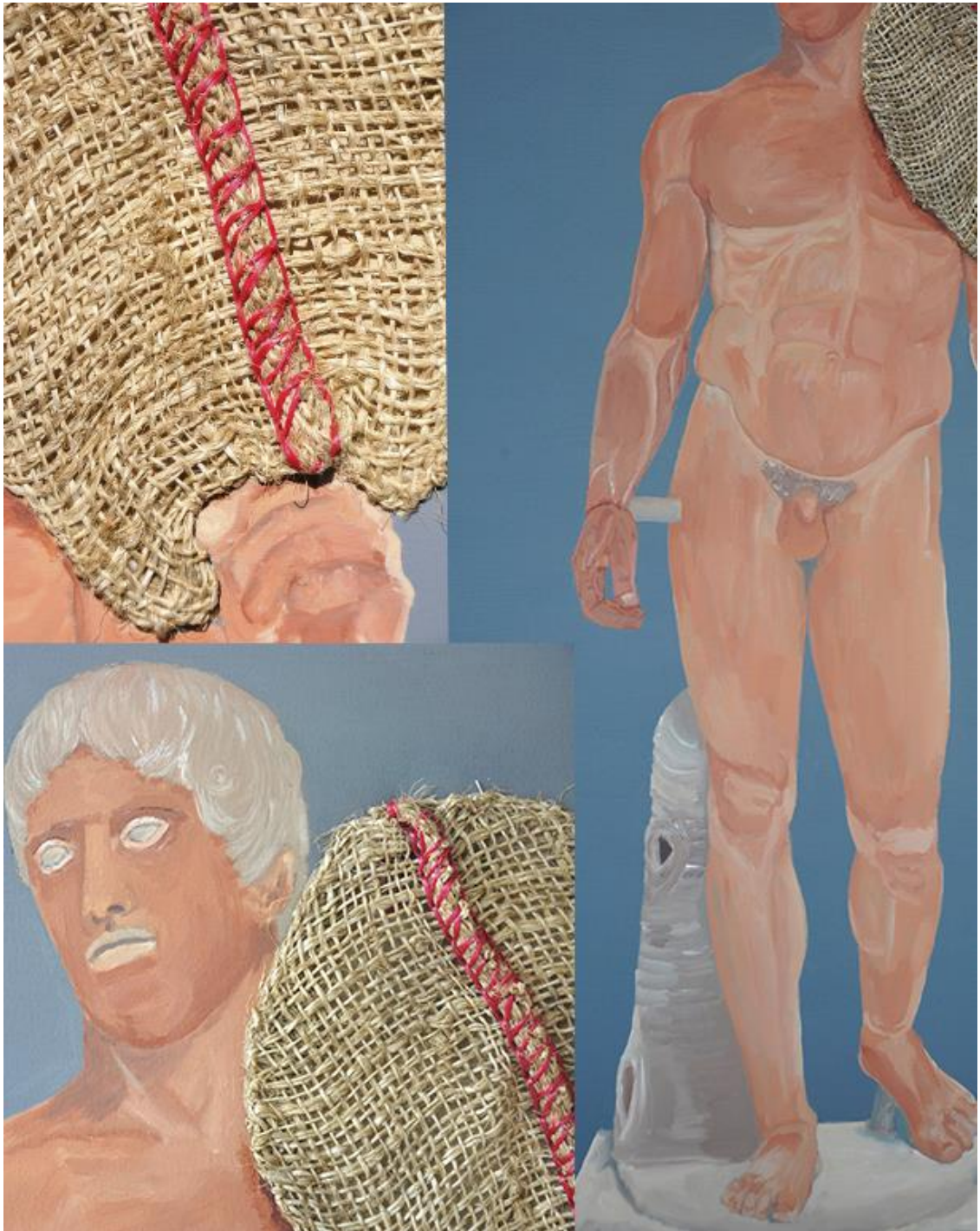

Fig. 48 In-corporados III. Acrílico sobre lienzo. Dimensiones 80cm X 120cm. Fuente: elaboración propia

Fig.49 Botas y vida, Pica y Botas. Materia: Carbón Mineral. Fuente: elaboración propia.

OCULTO

Cuerpo de trabajo forzado
Cuerpo escultor
Cuerpo de sudor y dolor
Un cuerpo lleno de cicatrices, de golpes y accidentes
Un cuerpo que al sol ardiente
Debe responder muy fuerte
Un cuerpo golpeado por el hambre
Un cuerpo golpeado por la sed
Es el cuerpo del trabajador.
Un cuerpo forzado mal paga' o
Es un cuerpo bello trabajado
Un cuerpo que a veces no responde y no es recompensado
Un cuerpo que brilla con la luz del sol y ríos corren hacia abajo
Cuerpos, cuerpos de la historia y no perfeccionados
Cuerpos sin un canon marcado
Cuerpos que son ocultados
cuerpos jamás mostrados.

Daniela Carabalí Mosquera 2020

TRABAJO

Comienza su día con una taza de café
Toma una ducha fría para acelerar su metabolismo
Expertos explican que ayuda a quemar calorías
Sale en su bicicleta como todos los días
Pues de esta forma sus piernas se activan.
Llega con la mejor energía, una sonrisa alegre el día
Se cambia de ropa a una más cómoda
Se pone el cinturón para levantar peso
Una flexión de rodillas como la sentadilla
Levanta unos kilos y, a caminar se dijo
El camino es largo y está mentalizado
Descarga con buena postura pues está enseñado
Agarra la barra y comienza el ejercicio
El leñador cruzado sin perder la rigidez
Trabaja los hombros, espalda y tríceps
Rodillas un poco flexionadas y abdomen contraído
Muchas repeticiones, ritmo controlado
No está un gimnasio
Es constructor y está excavando.

Daniela Carabali 06-04-2020

CONCLUSIONES

Mi interés sobre el cuerpo me llevó a una serie de hallazgos a lo largo de mi carrera que se tradujeron como imágenes visuales del cuerpo diverso y diferente, pero cotidiano. Cada uno con un aporte diferente para llegar al presente trabajo. Los **Cuerpos Trabajados** comenzaron a interesarme visualmente porque sentía que podía evidenciar, más allá del acercamiento estético que actualmente circunda, los cuerpos de los trabajadores como individuos dignos de admirar.

En la actualidad las redes sociales se han convertido en el medio eficaz para la admiración del cuerpo de los atletas y los deportistas, pero este proceder también se observa a lo largo de la Historia del Arte: la admiración de la virilidad del cuerpo masculino reflejada en su cuerpo trabajado, musculoso y resistente.

Las respuestas a muchos interrogantes surgieron en el camino y poco a poco se fueron visualizando. A medida que este trabajo de indagación y exploración fue avanzando tuve una relación diferente con los trabajadores. Las labores de minero, el constructor y el cargador de bultos las veía a través de mis representaciones y las comparaba con las representaciones artísticas de la antigüedad. Sin embargo, la pregunta por la representación del trabajador como deleite visual seguía rondando, por lo tanto, mi intención se acentuó y realicé el reconocimiento visual, artístico y social del trabajo y el cuerpo de los trabajadores como figuras de admiración.

El cuerpo del minero, el constructor y el cargador de bultos ha sido esculpido con el uso de herramientas creadas por el hombre para facilitar sus actividades de trabajo, muchas de estas herramientas han sido transformadas para ser utilizadas como elementos deportivos desde la antigüedad, empezando a realizar competencias que involucran fuerza, resistencia, velocidad y

precisión. Se incorporó en el deporte ciertos elementos del trabajo y el deporte ha tenido una relación muy cercana con el arte desde sus inicios, razón por la cual concluyo que parte de la admiración a estos cuerpos trabajados fue por la conexión entre herramienta, deporte y arte que sigue vigente en sus labores y es la que ha permitido que sus cuerpos evidencien un sacrificio diario en función de la construcción de ciudad y explotación de materias primas.

Cada trayectoria de vida de los trabajadores de minería, construcción y cargadores de bultos los hace merecedores de ser representados y admirados en el arte. Es necesario tener en cuenta que la forma en que se ejercita el cuerpo de los trabajadores no puede ser comparada con el esfuerzo que hacen las personas que van al gimnasio. Aunque en los centros de acondicionamiento físico hayan implementado acciones de empujar, halar, golpear o levantar, el esfuerzo físico que requiere un minero, constructor y cargador de bultos es más alto, pues ellos realizan estas actividades durante largas jornadas de trabajo y muchos de ellos todas sus vidas.

Es significativo conocer cómo el uso de cada herramienta realiza los mismos trabajos en el cuerpo que cuando se asiste a un gimnasio, donde las rutinas de entrenamiento están preparadas para trabajar ciertos grupos musculares, los movimientos y la marcación de los músculos que desde la antigüedad eran apreciadas y admiradas por los artistas.

Por medio del arte se generan relaciones que permiten un desarrollo pedagógico y visual para representar aquellos cuerpos trabajados que fueron ocultos o con poca representación. Considero que por sus propios méritos los trabajadores cotidianos son héroes y figuras de deleite visual. Han aportado al desarrollo de la sociedad y también son atletas porque tienen la capacidad física, la resistencia y la fuerza mental con la que día a día se ganan el sustento.

Este documento es un trabajo que deja una serie de obras visuales que registran y sustentan un proyecto de indagación y creación visual, además de una aproximación etnográfica a las labores de trabajadores cotidianos. Es un trabajo que nace como reconocimiento del cuerpo definido, marcado con cicatrices que cuentan historias que pueden ser leídas a través de sus pronunciadas formas.

Cuerpos Trabajados también es importante para la sociedad porque reconoce el proceso de nuestros trabajadores cotidianos como hombres valientes que, sin importar el peligro, las enfermedades y las lesiones, día a día trabajan para el bienestar de sus familias y el cumplimiento de sus propósitos.

En Colombia los sectores de la minería, la construcción y alimentos hacen parte de los tres primeros sectores que mueven la actividad económica del país, los trabajadores de estos sectores merecen un reconocimiento social, porque son hombres cercanos a nosotros, familiares, amigos o conocidos, hombres que vemos en las calles, pero que en muchas ocasiones no nos imaginamos lo importantes que son para el desarrollo de nuestro país.

Cuerpos trabajados me acercó más a la realidad de mi país y de los trabajadores manuales, aumentó mi interés no sólo por los cuerpos musculosos y definidos (los que observé por meses) sino también en los hombres trabajadores, de este modo acércame a ellos me permitió conocer que cuando alguien dice que su cuerpo es trabajado porque va al gimnasio y hace deporte, hay otros individuos que encarnan tres conceptos en sus Cuerpos Trabajados: héroe, atleta y trabajador. El valor del cuerpo que tenía desde que inicié la carrera pasó por distintas etapas, no cambió, pero sí evolucionó y ahora soy más consciente de los cuerpos que me rodean y del valor que tiene cada uno de ellos.

Por medio del proyecto Cuerpos Trabajados, logré conocer una parte de los trabajadores del cotidiano, realicé un análisis a sus cuerpos en los que encontré poesía, escultura y paisajes sonoros. Los mineros, los constructores y los cargadores de bultos son solo una parte de aquellos hombres trabajadores con cuerpos escultóricos que invitan a seguir analizando y representando a sus labores diarias no representadas y admiradas.

BIBLIOGRAFÍA

Argullo, Rafael. (1985). Tres miras sobre el arte. Barcelona, España. ICARIA editorial.

Aristóteles. Política. Madrid, España (García, Manuela) (1988). Editorial Gredos

Brown, Hugh. (14 de abril de 2020). This CruelLEST Earth meet the 40 million Miners who Help Make Our Jewellery and Smartphones. Revista digital, 2-13. (https://content.web-repository.com/s/93688317396785962/uploads/PDFS/CE_E_Booklet_28_Jan_2020_Final-0228445.pdf).

Calidad Educativa. (11 de septiembre 2015). Historia de la Figura Humana. [Archivo de Video] Recuperado de (<https://www.youtube.com/watch?v=luVFb4sZbUw>).

Childe, V. Gordon. (1947). Teoría de la Historia. Buenos Aires, Argentina: Editorial La Pleyade.

Childe, V. Gordon. (1936). Los orígenes de la civilización. México DF, México: (Gortari, Elide) (1967). Fondo de Cultura Económica México.

Cuervo, Benedicto. (2017). La sociedad en Egipto de los faraones. Historia Digital con Fundación ARTHIS. ISSN 1695-6214

De Azcarate, Patricio. (1871). La apología de Sócrates, tomo 1, Madrid, España: Medina y Navarro Editores.

De la vega. A Biasori. [V-LazArte].(2014, agosto 28) Representación de la figura humana a través de la historia del arte. [Archivo de Video] Recuperado de (https://www.youtube.com/watch?v=6_ny8GzfP0I&t=16s).

- Díaz, Sergio. (24 de julio de 2018). Remo con polea baja de pie. MUSCULACION TOTAL.
(<https://www.musculaciontotal.com/ejercicios-para-espalda/remo-con-polea-baja-de-pie/>)
- Eco, Umberto. (2004). Capítulo I-III. Historia de la belleza. Barcelona, España: (Pons Irazazábal, María) (2005). Editorial Debolsillo
- ExplicARTE. (5 de Julio de 2018). Arte Griego- Escultura. Época Helenística. [Archivo de Video]. Recuperado de (https://www.youtube.com/watch?v=1_zkO8dZX4U).
- García, Fernando. (2005). El Cuerpo del Atleta en la Antigua Grecia. España: Bitarte: Revista cuatrimestral de humanidades, 12(37), 45-58. ISSN.11-33-6110
- González, Mónica. (2018). Historia del Arte. Del Renacimiento del Siglo XVII. Universidad De Londres.
- Gonzales, Teresa. (2002). El deporte a través del arte occidental. España: Universidad Complutense De Madrid. ISBN: 978-84-8466-058-3
- Gottau, Gabriela. (2 de mayo de 2015) Ejercicios Crossfit (XII): Tire Smash o golpes al neumático. Vitónica.
(<https://www.vitonica.com/entrenamiento/ejercicios-crossfit-xii-tire-smash-o-golpes-al-neumatico>).
- Gottau, Gabriela. (10 de abril de 2015). Ejercicio Crossfit (IX): Empuje de trineo o Prowler Push. Vitónica.
(<https://www.vitonica.com/entrenamiento/ejercicios-crossfit-ix-empuje-de-trineo-o-prowler-push#comments>).

Gottau, Gabriela. (17 septiembre de 2015). Guía CrossFit (XXX): Sled drag o arrastre de trineo. Vitónica.

Keizman, Anahí. (2011). Safo y la poesía en la Grecia Antigua. Revista Esfinge. Alianza Editorial.
(<https://www.revistaesfinge.com/arteliteratura/item/732-31safo-y-la-poesia-en-la-grecia-antigua>).

Montesinos, Teresa. (24 de marzo de 2015). El realismo en Arte: Su época, un pintor realista: Gustavo Courbet. Santa Cruz De Tenerife, España. Universidad de la Laguna.
<http://caumas.org/wp-content/uploads/2015/03/24-el-realismo-en-el-arte.-courbet.pdf>

Muybridge, Eadwerd. (1907). The Human Figure In Motion, London: Chapman & Hall. L.D.

National Geographic. (13 de marzo de 2015). Cuerpos Griegos Desnudos. Recuperado de (https://historia.nationalgeographic.com.es/a/cuerpos-griegos-desnudos_9081/1).

Ozment, Joseph. (25 junio de 2018). Detrás de cámaras con el fotógrafo documental Hugh Brown. Passion Passport.
<https://passionpassport.com/documentary-photographer-hugh-brown/>

Papirowski, Martin. (28 de abril de 2019). El Renacimiento – Época de Miguel Ángel y Leonardo Da Vinci (1/2) Dw Documental. [Archivo de Video] Recuperado de (https://www.youtube.com/watch?v=e_Snu0jwcNc&t=293s).

Papirowski, Martin. (28 de abril de 2019). El Renacimiento – Época de Miguel Ángel y Leonardo Da Vinci (2/2) Dw Documental. [Archivo de Video] Recuperado de (https://www.youtube.com/watch?v=voaH_J9VB5k).

Parra, José. (2009). Antiguo Egipto – Sociedad, Economía, Política. España: Marcial Pons, Ediciones de Historia.

Robertson, Martin. (1985). El Arte Griego. Madrid, España: (Castro, María) (1997). Alianza Forma.

Rodríguez, Raquel. (27 de mayo de 2016) Entrena tus abdominales en polea: Woodchopper o leñador de tres formas distintas. Madrid, España. Vitónica.

(<https://www.vitonica.com/entrenamiento/entrena-tus-abdominales-en-polea-woodchopper-o-lenador-de-tres-formas-distintas>).

Sanchis, Enric (2004) Concepciones del Trabajo: de las ambigüedades medievales a las paradojas actuales. V 22- N1 pag (37-65)

Schmidt, Patrice. (s.f). Ferdinand Hodler El leñador. Fracia: Musée D'Orsay. Dist. RMN-Grand Palis.

https://www.musee-orsay.fr/es/colecciones/obras-comentadas/pintura/commentaire_id/el-lenador

Serviddio, Fabiana. (2011). Los Murales de Portinari en la sala de la biblioteca del congreso de EE. UU, construcción plástica de una identidad panamericana. 12(14), 6-8.
(<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4028318>).

Strongman03, (27 de enero de 2010). Alzada de Sacos. España: Foro Fuerza.
<http://www.forofuerza.com/index.php?topic=23.0>

Vernant, Jean Pierre. (1965). Mito y Pensamiento en la Grecia antigua. Barcelona, España:
(López, Diego) (1973). Editorial Ariel, S.A Splugues de Llobregat

Woodford, Susan. (1982). Introducción a la Historia del Arte, Grecia y Roma.
Barcelona, España: edición castellana (1985). Gustavo Gili, S.A.

CUERPOS TRABAJADOS
CUERPOS TRABAJADOS
CUERPOS TRABAJADOS
CUERPOS TRABAJADOS

Jennifer Daniela Carabali Mosquera

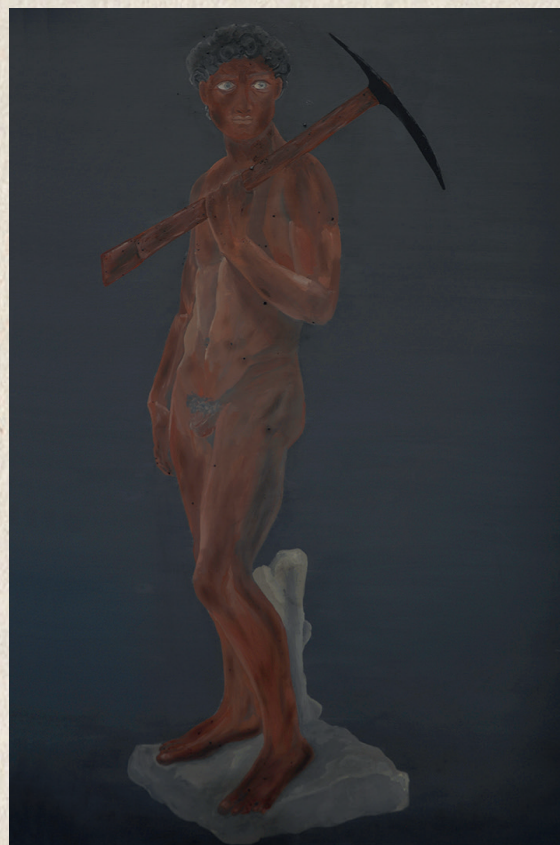
CUERPOS TRABAJADOS

Universidad del Valle
Departamento de Artes Visuales y Estética
Licenciatura en Artes Visuales
Trabajo de Grado

Jennifer Daniela Carabali Mosquera

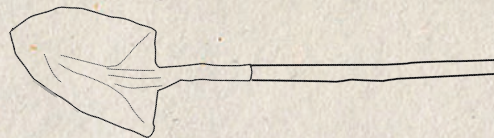
Cali, 2020

OUR FIRST POSITIVE TRAHEADS

En la historia han sido resaltados
Héroes y atletas conmemorados
Esculturas y edificaciones han levantado
Desde la antigüedad se han mencionado
Un David y Discóbolo
En grandes museos son conservados
El Chichén Itzá y el Coliseo Romano
Patrimonio de la humanidad han declarado
Pero una parte de la historia no se ha mostrado
Son aquellos hombres que
con sus manos han aportado.

Daniela Carabali Mosquera
2020

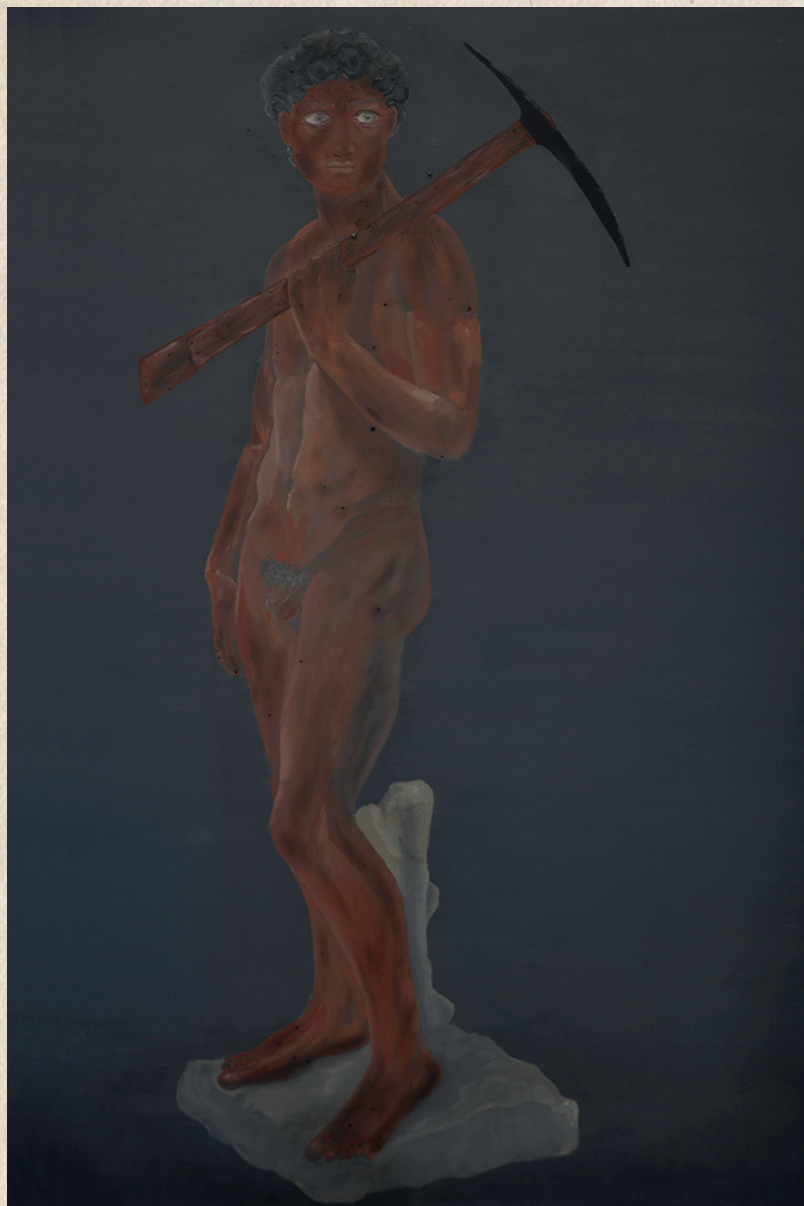

PRODIGIOSO

El sudor... la tinta en su piel,
vi bajar las melodías
sus labios... un susurro hacer,
Me perdí en sus venas
a un camino me llevó,
Me perdí en sus tejidos
Con fibras me señaló,
Caminé y naufragué
en sus manos encontré
tormentas en las palmas
montañas llenas de agua
volcanes con ardor
comenzó la erupción,
corrí por el dolor
el ritmo aumentó
su corazón un poema recitó
levante la mirada
ya no estaba perdida
y en su rostro encontré
aquella melodía
que al principio escuché
melodía que me llevó a recorrer,
un viaje turbulento y hermoso
un viaje a través de su piel
pues en el cuerpo de un obrero
yo me incorporé.

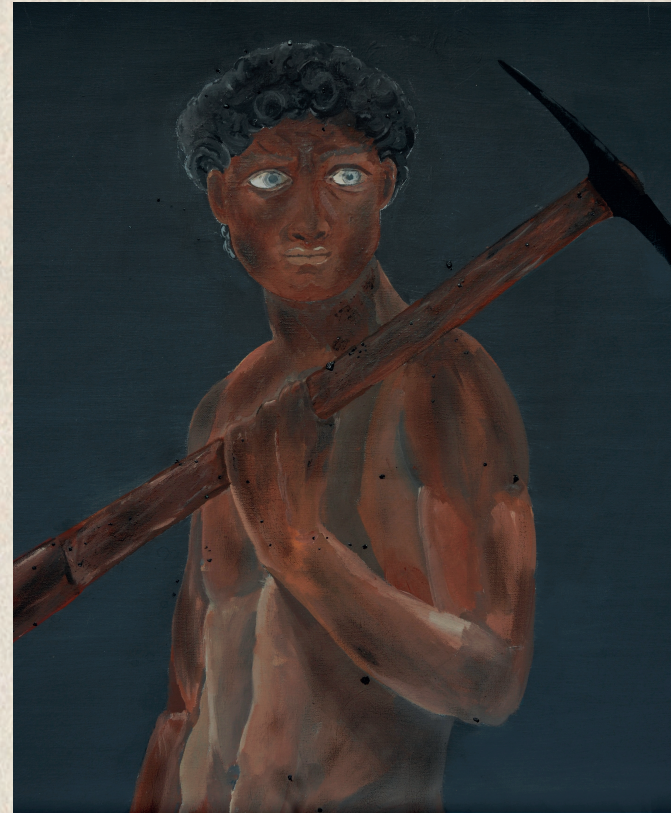
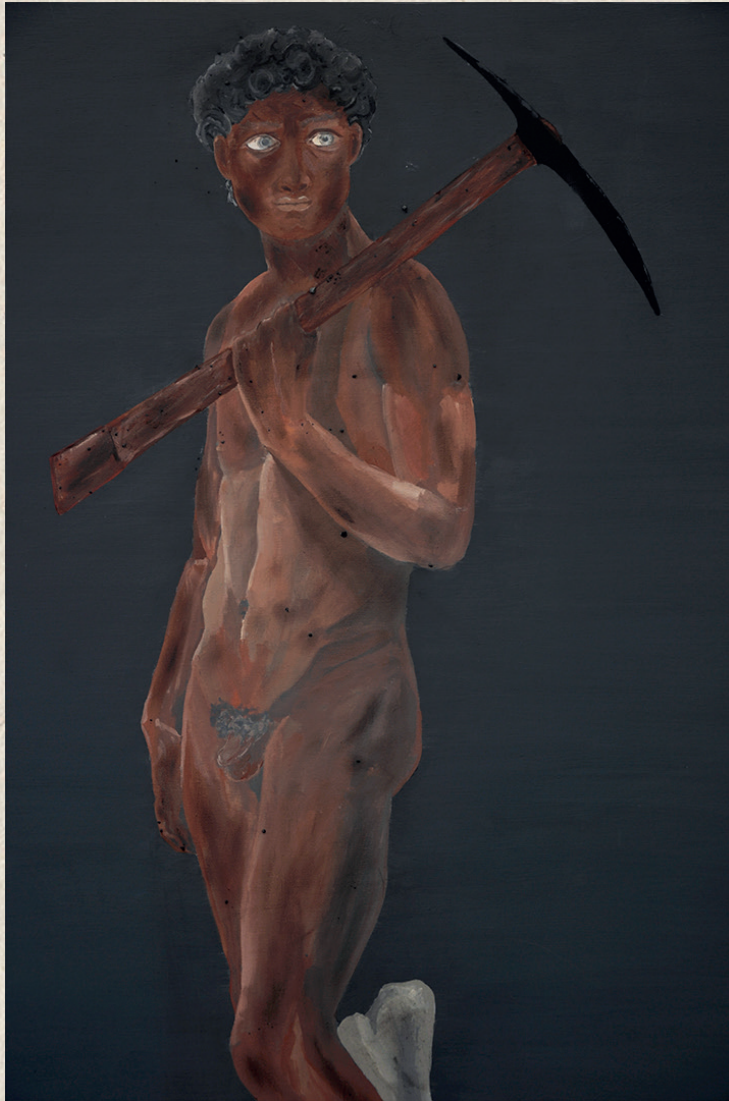
Minero In-corporado

Jennifer Daniela Carabali Mosquera

Acrílico sobre lienzo

80 x 120cm

2020

PAISAJE SONORO

En cada lugar hay redoblantes
En la mina el golpe al carbón
En la galería el grito de fuerza
En las obras las varillas suenan
En ríos las corrientes enfurecen
Es aquel sonido que identifica el trabajo
Es un sonido causado por movimiento
Sonidos que viajan por el viento
Paisajes sonoros que no se olvidan
Es la sinfonía de sus vidas.

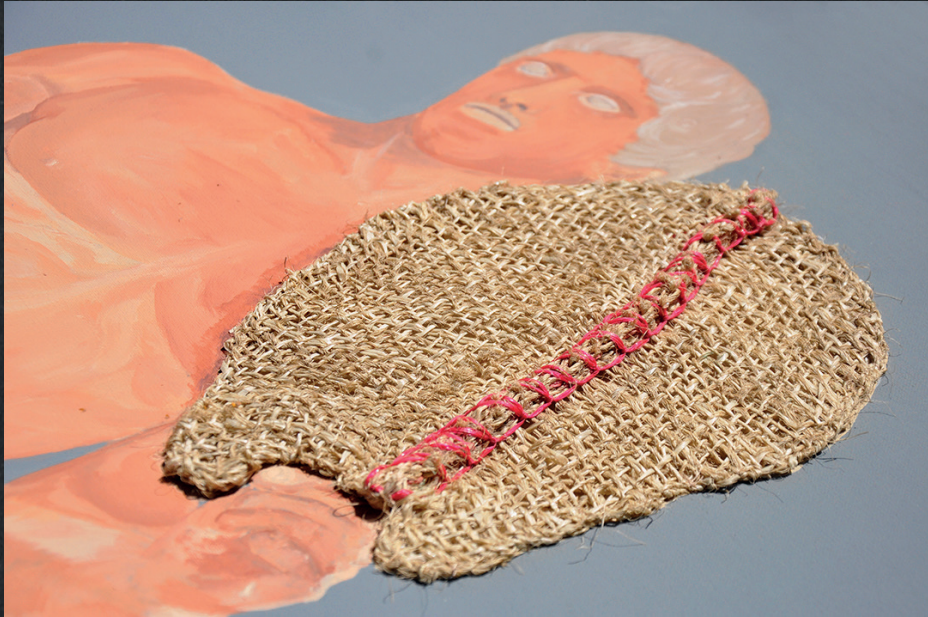
Cotero In-corporado

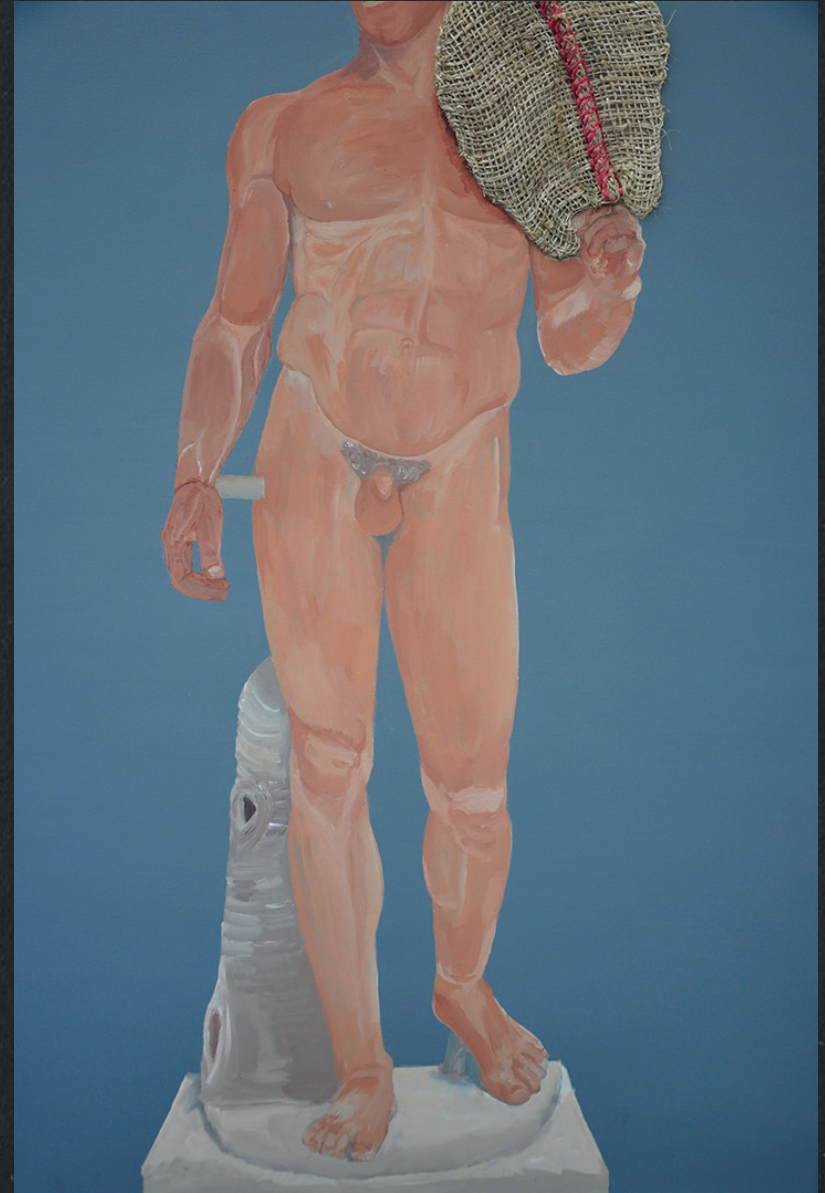
Jennifer Daniela Carabali Mosquera

Acrílico sobre lienzo

80 x 120cm

2020

Cuerpo de trabajo forzado
Cuerpo escultor
Cuerpo de sudor y dolor
Un cuerpo lleno de cicatrices, de golpes
y accidentes
Un cuerpo que al sol ardiente
Debe responder muy fuerte
Un cuerpo golpeado por el hambre
Un cuerpo golpeado por la sed
Es el cuerpo del trabajador.
Un cuerpo forzado mal paga' o
Es un cuerpo bello trabajado
Un cuerpo que a veces no responde y no
es recompensado
Un cuerpo que brilla con la luz del sol y
ríos corren hacia abajo
Cuerpos, cuerpos de la historia y no
perfeccionados
Cuerpos sin un canon marcado
Cuerpos que son ocultados
cuerpos jamás mostrados.

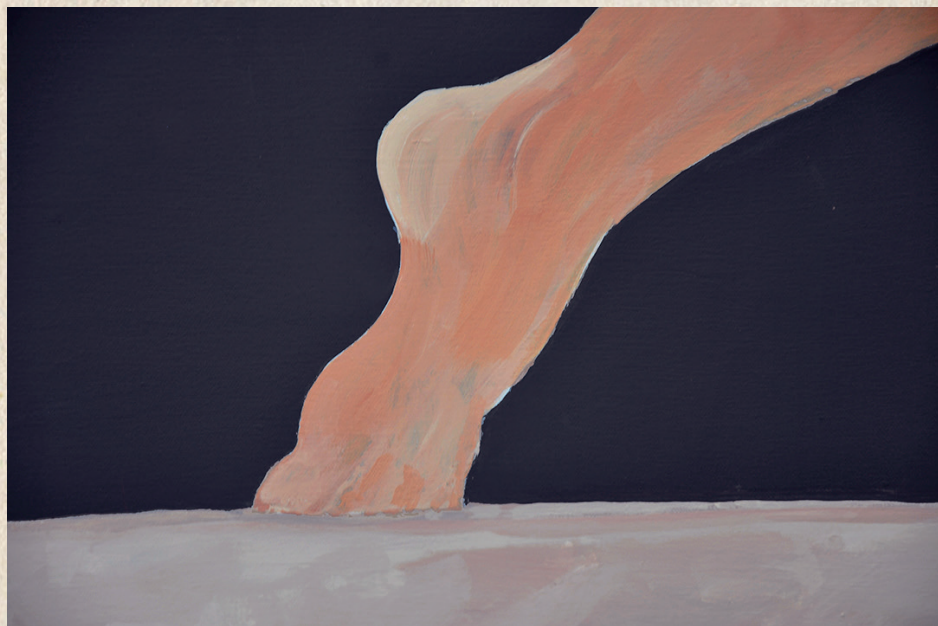

Construcción In-corporado
Jennifer Daniela Carabali Mosquera
Acrílico sobre lienzo
80 x 120cm
2020

BOTAS Y VIDA

 Escribo sobre el cuerpo del trabajador
 Escribo sobre su transformación
 Pero no dejo de pensar en ti
 Se vienen a mi mente imágenes
 Imágenes llenas de nostalgia
Y lloro escribiendo y es reflejo del recuerdo
 Fue el día que entraste a la mina
Entraste a trabajar para el sostén de tu familia
 Y muchas veces vi en ti como querías,
Esa realidad cambiar y otro trabajo realizar
 Como querías el trabajo dejar
 otras alternativas buscar
 Para no explotar más el mineral,
 Pero ese día entraste como todos los días
Ese día entraste siendo cuerpo transformado
Pero también entraste en un sueño profundo
 Producto del gas de un trabajo viejo dejado
 un sueño del que nunca regresarías
 y fue aquella tarde cuando llego la noticia
llegamos a la comisaria y sabía que una imagen nunca olvidaría
 eran tus botas, tus botas aun en tu cuerpo sin vida
 unas botas llenas de esperanzas y sueños
 que contigo ese día se irían.
 Para mi tío.
 Y aunque tu vida ese día se apago
 Desde ese día le pido a Dios
Que cuide y proteja a cada trabajador

Daniela Carabalí Mosquera

05-08-2020

Botas

Jennifer Daniela Carabali Mosquera

Escultura en carbón mineral

5cm x 2cm x 0,5mm

2020

Pica

Jennifer Daniela Carabali Mosquera

Escultura en carbón mineral

5cm x 2cm x 0,4mm

2020

Dedicado a los trabajadores
héroes para sus familias,
héroes culturales porque han
aportado al desarrollo de la
sociedad y héroes artísticos
porque con sus manos han
construido grandes obras en
la historia.

Universidad
del Valle
