

Cuevas-Ulitzsch Documentar la realidad: perspectivas del claroscuro

Ana María Valenzuela Acosta*
Fotografías: Fernando Cuevas Ulitzsch

«Vivimos rodeados, impregnados de imágenes, y sin embargo aún no sabemos casi nada de ellas» Roland Barthes (1961) Lo obvio y lo obtuso.

Fernando Cuevas Ulitzsch es uno de los más destacados exponentes de la fotografía documental en Colombia. Este artículo presenta su más reciente trabajo «EURITMIA».

Barrio Brisas de Comuneros, Distrito de Aguablanca, Cali;
junio 19 de 1999. Fernando Cuevas Ulitzsch.

* Directora Departamento de Lenguas Modernas. Universidad de La Salle. Este artículo se enfoca en Fernando Cuevas Ulitzsch, uno de los más destacados exponentes de la fotografía documental en Colombia, y la presentación de su más reciente trabajo «EURITMIA».

Fernando Cuevas Ulitzsch. Barrio Brisas de Mayo, Comuna Siloé, Cali; junio 20 de 1999. Fernando Cuevas Ulitzsch.

Giséle Freund, en su libro *Photographie et Société*, plantea dos grandes posturas ante el ejercicio de la fotografía: están quienes la ven como un medio para realizar las expresiones artísticas personales, son los mismos que piensan que la naturaleza vista por la cámara es distinta a la naturaleza vista por el ojo humano. Por otro lado, están los que consideran la imagen como medio para expresar a través de sus propios sentimientos, las preocupaciones del tiempo que habitan; son los que se sienten aludidos por los problemas humanos y sociales, y viven comprometidos con ellos.

Acercarse a la fotografía desde cualquiera de sus posibilidades (como fotógrafo, crítico o espectador) hace del hecho fotográfico un documento que implica acciones tales como mostrar, detenerse y hacer énfasis en la realidad. Determinada ésta por el formato impreso pero transformada en vehículo de reflexión y en medio para la comprensión de la existencia y de las relaciones que se tejen y destejen con los demás.

SENTIR, MÉTODO Y ACCIÓN EURITMIA

El trabajo que nos presenta Fernando Cuevas bajo la denominación de *EURITMIA* (Enfoque Unificador de Recursos Identitarios Mediante Imágenes Almacenadas) recoge, incorpora y muestra las comunidades de Marroquín y Lagos II, en el Distrito de Aguablanca de Cali.

A partir de este ejercicio de sensibilización hacia el entorno, Cuevas enseña fotografía a los habitantes de estas localidades, revelando muchas realidades de exclusión, violencia y pobreza extrema. El aprendizaje es colectivo y el ejercicio se torna en oportunidad para mirar y transformar el panorama visto en claroscuro.

El punto de partida es el aprendizaje participativo sobre el registro de imágenes en función del desarrollo comunitario: los miembros de esta comunidad crean sus propias cámaras a partir de la reutilización de cajas de cartón y otros materiales reciclables y se dan a la tarea de reconocerse y resignificar su entorno. Las cajas de leche o galletas, se convierten en instrumentos para recrear con una extraordinaria vitalidad, sus improvisadas viviendas, y sus calles desiguales que en ocasiones se convierten en miradores de la gran ciudad, desde la periferia: la fotografía como capacidad para captar los detalles distantes, las luces efímeras, las sombras del mundo.

Barrio Lagos II, Distrito de Aguablanca, Cali; noviembre de 2004. Carlos Eduardo Saldaña.

EURITMIA EN MOVIMIENTO

Para los «nuevos fotógrafos», habitantes de Marroquín y Lagos II, la oportunidad de proyectar y proyectarse en «la toma de fotos», se convirtió en vínculo con su entorno y con los miembros de la comunidad, lo que además, generó reflexiones profundas sobre sus identidades, sus aspiraciones, sus sueños y sus oportunidades para salir de la pobreza, para mitigar la violencia y el hambre.

Cuevas planteó como objetivo primordial de su trabajo en las localidades de Aguablanca, «contribuir a romper las cadenas de la exclusión a través de herramientas de relación para la comunidad y el entorno local». De esta manera, los participantes podían facilitar la presentación de causas y efectos de los patrones de enunciación de juicios, para generar ambientes respetuosos donde se pueda trabajar en torno a valores y al desarrollo de la comprensión ética y estética de sus habitantes. De

este trabajo de intercambio, se fortalecieron canales de comunicación que favorecieron la cooperación y una visión compartida de realidad.

La realidad que, de pronto, cobra importancia ante sus ojos, encuentra en la fotografía la oportunidad de abrir un espacio para la comprensión y la manifestación de sus sentimientos y de sus sueños; una oportunidad para mirar a través de cajas como objetos de fantasía y como mecanismos para soñar y describir lo cotidiano.

Este proyecto dio muchos frutos, los participantes del grupo de Marroquín, ganaron un concurso internacional de fotografía en Centroamérica, y sus imágenes llegaron más lejos de lo que ellos lo hubieran hecho en persona. De otra parte, el grupo de Lagos II, ha realizado a la fecha nuevas fotomaratonés y continúan reuniéndose semanalmente para probar nuevos formatos y escenarios para imprimir.

Barrio Lagos II, Distrito de Aguablanca, Cali; octubre de 2004. Luz Adiela Saldarriaga.

LA VIRTUD DEL FOTÓGRAFO ES SU HÁBITO TÁCTIL: LA VOLUNTAD DEL OBTURADOR

Cuevas ha logrado un trabajo de construcción colectiva en torno al hecho fotográfico, ha consolidado una escritura visual en Marroquín y Lagos II, que fortalece la construcción comunitaria del tejido social, a partir del *Stylo-cámara*. De la misma manera, esta escritura a varias manos, enmarcada en el proyecto *EURITMIA*, cumple una función integradora y la vez catártica que nos acerca cada vez más a estos espacios que frecuentemente miramos como insulares.

Se espera que el pulso de *EURITMIA* siga subiendo, pero como varios proyectos que se alimentan de ganas, trabajo gratis y pocos recursos, dependen de la adquisición de materiales para imprimirse y materializarse. No obstante, el proyecto se ha consolidado como construcción dinámica y consecutiva de las experiencias cotidianas, con el lenguaje de la fotografía, con las conversaciones y los textos redactados a cuatro manos: los estudiantes y su maestro, la comunidad y el medio: la cámara.

Con *EURITMIA*, la fotografía *conduce* el itinerario de las realidades que catalizan la situación de violencia, pobreza y falta de recursos básicos para vivir, que habita a las comunidades de Marroquín y Lagos II en del Distrito de Aguablanca de Cali.

El trabajo de Cuevas es un trabajo de doble vía. Por un lado, se encuentran los proyectos de desarrollo al interior de entornos marginales que conforman su obra como autor (artista y artesano). Por otro lado, está su trabajo como educador, desde donde apoya el desarrollo de las capacidades innatas de quienes buscan redescubrir su entorno. Las muestras de fotografía, más recientes, se presentan bajo los títulos de *REALITY SHOWS* y *HECHOS DE EXISTENCIA*; éste último desde una perspectiva más íntima y personal de Cuevas. Desde Bogotá, se han abierto espacios para exhibir sus trabajos en centros culturales de entidades oficiales y universidades, lo que vincula el trabajo de Cuevas y sus estudiantes con los demás espectadores. La participación de los asistentes a éstas muestras es activa y se traduce en un ejercicio casi plástico, donde se pliegan en el intercambio las fotografías, sus protagonistas y quién mira y se reconoce desde la diversidad.

Ojalá que la intervención no se restrinja solamente a lo sensible de la mera observación, o más bien, que el sentimiento nos mueva para apoyar los esfuerzos de quienes trabajan cada día para la

reconstrucción social, desde la diversidad y la riqueza de la mayoría de los colombianos: los marginados. La semilla está sembrada, el problema se sabe, no es de creatividad, talento o ganas sino de recursos.

Exposición de Reality Shows en el Politécnico Grancolombiano, Bogotá; noviembre de 2004. Rubén Pinzón.

SENTIR UN MÉTODO: EURITMIA²

TEXTOS Y FOTOGRAFÍAS POR FERNANDO CUEVAS
ULITSCH

La vida florece en el ambiente, a la vez que la miseria aparece implacable tras las sonrisas, la música, los atardeceres y los tomates que crecen en la terraza, encima de mi habitación.

La necesidad es la nota dominante en mi entorno. No hay sol, comunidad, viento, risa, arepa o juego que logre disimular los efectos del calor en los pies

de un niño que caminan envueltos en bolsas plásticas. Las «chuspas» se transforman en medias para calzar unos zapatos sin cordones, suela, u horma, que de este modo no harán mas daño que bien al buscar reciclaje.

Enseño fotografía, tengo a mi disposición cámaras, película, cuarto oscuro y un espacio ventilado para dar clases a adultos que han registrado el crecimiento del barrio a través de los cumpleaños, bodas, nacimientos y muertes. Además, tengo tres cursos con jóvenes que han estado ligados a procesos de

2 Marroquín II, Distrito de Aguablanca, Santiago de Cali (Junio de 2005)

violencia. Los menores no se expresan a través de palabras, no estoy seguro de que entiendan completamente las mías, y tienen dificultades para permanecer quietos en un asiento que los confina durante dos horas.

Abandono la noción de clase magistral para unos y otros. Conversamos aún sin palabras, viendo

imágenes, desandando el proceso mediante el cual llegan a la existencia. Uso los objetos como artificios mágicos para concentrar los ojos cansados y propongo mirar al entorno como ventaja al inscribirlos en un concurso internacional de fotografía. Ganaron el primero, segundo y tercer puesto, conectando a un barrio donde temen entrar los taxis, con un país de Centro América, tras 48 horas de cátedra.

Barrio Lagos II, Distrito de Aguablanca, Cali; diciembre de 2004. Carlos Eduardo Saldaña.

LAGOS II, DISTRITO DE AGUABLANCA, SANTIAGO DE CALI (SEPTIEMBRE DE 2005)

Por diversos motivos dejé a Marroquín II y a sus ganadores. Nace Euritmia al concertar con la Junta de Acción Comunal de un nuevo barrio, Lagos II, la visión del universo de efectos en la comunidad que se pueden esperar al enseñar fotografía a unos pocos.

Tengo una nueva vivienda. Son las 3 y media de la mañana. Me despierta el ruido de un inodoro que se descarga y una llave oxidada que se queja al dar paso a un chorro pesado de agua. Escucho el ruido de cubiertos que se acomodan, el gorgoteo del aceite

y el olor a café. Confirmando mi impresión inicial: mi vecino está desayunando, preparándose para ir a vender verduras en la plaza. Todo el Distrito de Aguablanca se levanta a mi lado.

Mi noción de intimidad se ha diluido con la presencia de vecinos y estudiantes. Así como desayuno con las familias de los dos pisos de abajo, seguramente ellos se duchan conmigo, escuchan mis conversaciones telefónicas, oyen la música que pongo y perciben la alegría de los que me llaman «profe» y preguntan por los objetos de mi cocina, la disposición de elementos mi baño, qué es la Internet y por qué trabajamos en un cuarto oscuro sin ventilador.

Las explicaciones sobre el sentido y el uso de las cosas se extienden a la manera de cocinar, de usar el computador, de fabricar repisas y lámparas para la casa y a poner flores en la sala. Ocupan una parte significativa del otrora sagrado tiempo y tema de clase, y permiten resolver pequeñas hambres del alma que desconcentran a cualquiera.

Veintisiete (27) almas acudieron al llamado de clases de fotografía guiadas por la necesidad. Necesidad de sentirse únicos, diferentes, de aprovechar una de las pocas oportunidades que el resto de la sociedad

les entrega, sin que tengan que pagar por ello con plata, trabajo o humillación. Necesidad de tener un papel nuevo en su comunidad. Necesidad de poder enseñar a hacer y enseñar lo que ven, de mostrar.

No tengo elementos para usar como artilugio. Compramos el papel fotográfico que opera como negativo y positivo reuniendo monedas. Muchos compran por primera vez en su vida leche en caja tetrapack, por la caja, que será su primera cámara fotográfica.

Barrio Lagos II, Distrito de Aguablanca, Cali; febrero de 2005. Consuelo Hoyos Gómez.

Conozcan a Adiela. Fue desplazada de la valluna zona cafetera. Vive en la parte trasera del salón comunal junto a su esposo y sus 4 hijos. Tiene 27 años y parece de 35. Delata su juventud su sonrisa. Les presento a Jeison y Jaismir, los adolescentes que llegan a la primera convocatoria por curiosidad, y afortunadamente se mezclan con todo el grupo. Dotan al proyecto de la energía vital de la inocencia. Jaismir llega con su mamá, Mercedes, quien vive de su trabajo como costurera, son excelentes compañeros de clase, aquí son iguales, tienen una actividad y un tiempo para estar realmente juntos. Esta es Consuelo, tiene 30 años, trabaja dando clases de manualidades y pintura, vive en una casa de madera en una invasión

que rodea un caño de aguas negras. Siempre está pulcra, perfecta. Llega tarde Carlos, mi vecino del lado, tiene 40 años y es electricista empírico, tiene una gran habilidad para fabricar cosas. Sus fotografías siempre nos sorprenden. A veces acude uno de sus hijos, cuando su labor de sacristán se lo permite. Su esposa, doña Blanca, tiene una tienda en la sala de la casa donde atiende todos los días las necesidades de huevos sueltos, 100 pesos de aceite, bolis, gaseosas y bolsitas de arroz soplado color rosado. Ellos, y otros, invierten 6 horas a la semana de su vida para aprender a transformar lo que los rodea, a partir del activo más importante del ser humano: su mente.

Barrio Lagos II, Distrito de Aguablanca Cali; febrero de 2004. Carlos Eduardo Saldaña.

Cuando ellos y otros vieron el primer papel fotográfico grabado por la luz y las sombras, el cuarto oscuro se iluminó de gritos y sonrisas. Opacaban las de un niño que descubre como la manera de hacer pompas con jabón y un aro. Permitían imaginar lo que le ocurre a quien soplando el barro le da vida sin proponérselo. Son creadores: retozan en el plano de la existencia. No hay sufrimiento, descubren una nueva capacidad. Llevaron una y otra vez las huellas del milagro a familiares y amigos.

Las primeras fotografías versaban sobre la novedad: mi cocina, mis lámparas, mi biblioteca. Les pedí que me trajeran su cocina, su cuarto, su nevera, su patio. Llegaron las imágenes mágicas que ven ustedes ahora. Se olvidaron de fotografiar mi casa.

Llegó la navidad, hora de salir a la calle. El alumbrado festivo opera como iluminación y el tiempo requerido de exposición como primera aparición pública. No faltan las bromas pero las sobrepasan las preguntas. Estamos tomando fotografías, no vendiendo galletas. No se deje confundir por las cajas metálicas apuntadas a las casas. Nadie tiene vergüenza. Todos ríen.

Tras meses de aprendizajes, ajustes, pruebas y errores, tenemos una cámara oscura por persona,

cálculos precisos de tiempos de exposición y revelado, un cuarto/sauna oscuro con 1 (un) ventilador, y un grupo que se siente listo para salir a su comunidad, y traerla de vuelta recubierta de una nueva entidad. Realizan su primera foto-maratón en 35 milímetros, compiten con ellos mismos, con el tiempo y con la suerte, que por fin está en función de ellos y no viceversa.

Con criterios, jurado neutro, votación adicional de todos los participantes y entrega pública, se cierra una etapa que transita entre el descubrimiento de la magia íntima del mundo individual, pasando por el escenario material de la vida cotidiana y llegando a capturar a las personas que allí viven y ríen en medio de la necesidad y la miseria. Asisto al primer momento en que empiezan a cambiar el mundo a través de la manera de mirarlo.

Hoy, han hecho por su cuenta otra foto maratón, las monedas siguen reuniéndose para comprar papel y líquidos, una casa oscura brinda ocasionalmente un cuarto para la transmutación. Pronto nos reuniremos para una segunda etapa donde se abstraerá gracias al detalle: buscamos una ampliadora.

RESEÑA BIOGRÁFICA

Fernando Cuevas Ulitzsch nació en Bogotá el 6 de marzo de 1974, hijo de padre chileno y madre alemana. Es comunicador social de la Universidad Javeriana con énfasis en Televisión educativa y especialista en creación multimedia de la Universidad de Los Andes.

Ha concentrado su trabajo de los últimos siete años en registrar en imágenes la vida cotidiana de personas y ambientes donde se perciben los efectos de la violencia y la pobreza. Dicho trabajo se ha concretado en el desarrollo de materiales audiovisuales con integrantes de organizaciones populares de base, y en una obra artística personal que expresa su conocimiento y experiencia sobre la presencia y ausencia de sentido en la existencia.

Así mismo adelanta procesos pedagógicos de resignificación del entorno cotidiano en barrios populares, con base en una metodología propia que hace uso de la fotografía y se dirige a poblaciones de diversas edades, que logran compartir visiones de mundo y transformarlas en imágenes. Este proceso es abierto y gratuito y se inscribe dentro de procesos organizativos de las comunidades.

EXPOSICIONES

- ◆ Hechos de Existencia
Centro Cultural Universidad Pedagógica Nacional,
Mayo 2005
- ◆ Reality Shows y Yolanda
Universidad de los Andes, Marzo 2005
- ◆ Reality Shows
Universidad Politécnico Grancolombiano,
Noviembre 2004
- ◆ Reality Shows
Universidad de la Salle (Sede Centro), Septiembre
2004
- ◆ Reality Shows
Universidad de la Salle (Centro de Lenguas),
Agosto 2004
- ◆ Reality Shows
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud,
Julio 2004
- ◆ Reality Shows
Universidad Jorge Tadeo Lozano, Mayo 2004
- ◆ Reality Shows
Galería Sala de Espera, Agosto 2003
- ◆ Reality Shows
Seminario Internacional sobre Conflicto Urbano.
BID - DNP, Julio 2003