

ESCALAS

2008-2011

JUAN FERNANDO HERRÁN

ESCALAS

El proyecto Escalas toma como punto de partida la amplia presencia de la escultura pública en la ciudad de Medellín, característica resultante de un esquema gubernamental que a partir de 1982 y por más de una década apoyó y fomentó las iniciativas escultóricas que hicieran parte del espacio urbano. Consciente de que dicha política definió en un alto grado la relación de la ciudad y la escultura, busqué en el espacio público de las zonas periféricas de la urbe, elementos y configuraciones tridimensionales que no pudieran ser catalogadas como obras artísticas pero que sin embargo pudieran vincularse con una noción expandida de la escultura contemporánea. Así, encontré gestos que daban razón por un lado de los procesos constructivos que definen la fisonomía de dichas áreas y por otro que dichos esquemas tridimensionales dejaban entrever un universo donde se manifiestan simultáneamente los aspectos prácticos, idiosincrásicos y simbólicos de la población.

Las imágenes fotográficas que hacen parte de Escalas revelan en primera instancia el hecho de que los habitantes de estos barrios de invasión realizan un acto de posesión territorial donde se conquista y domina la topografía. En un segundo nivel, que la conformación física del espacio público es el resultado de una serie de procesos arquitectónicos de carácter dinámico y participativo por parte de los pobladores que obedecen y son la consecuencia directa de la necesidad de construir un lugar propio que le permita al habitante participar de la noción de ciudad y de "progreso". De esta manera, las ideas de lo público y lo privado se implican y se vuelven interdependientes. Sin embargo, dichos procesos no dejan de ser contradictorios y paradójicos. En determinadas ocasiones, el esfuerzo, la persistencia y el empeño logran su objetivo mientras que en otras circunstancias se impone la ausencia, el fracaso y la derrota.

Dentro de la serie fotográfica se le da un especial protagonismo al motivo de la escalera. Ésta refleja de diversas maneras el universo material, imaginario y simbólico de los habitantes de estas zonas. Da cuenta de las condiciones de excepción del territorio y de la manera como éste es colonizado. Representa así mismo un esquema eficaz para negociar la dura realidad imperante, y asumir que dicha condición sólo puede ser doblegada por medio de la obstinación y la resistencia. La escalera finalmente, subraya la condición de tránsito de la población y la distancia tanto física como mental entre el lugar de su morada y la ciudad, que se vislumbra como distante, ajena y referencial.

Juan Fernando Herrán

ESCALAS (Steps)

The project Escalas has as its starting point the widespread presence of public sculpture in Medellín ensuing from a government policy that, since 1982 and during more than a decade, supported and promoted the sculptural initiatives that made part of the urban space.

Conscious that such policy defined to a high degree the relation between the city and sculpture, I searched the public space in the outskirts of the city hunting for tridimensional elements and configurations that could not be labeled as art but, notwithstanding, could be related to an expanded notion of contemporary sculpture. I found on the one hand gestures that answered to the building processes that define the appearance of those areas and on the other that such tridimensional schemes give us a glimpse of a universe in which the practical, idiosyncratic and symbolic aspects of the population manifest themselves simultaneously.

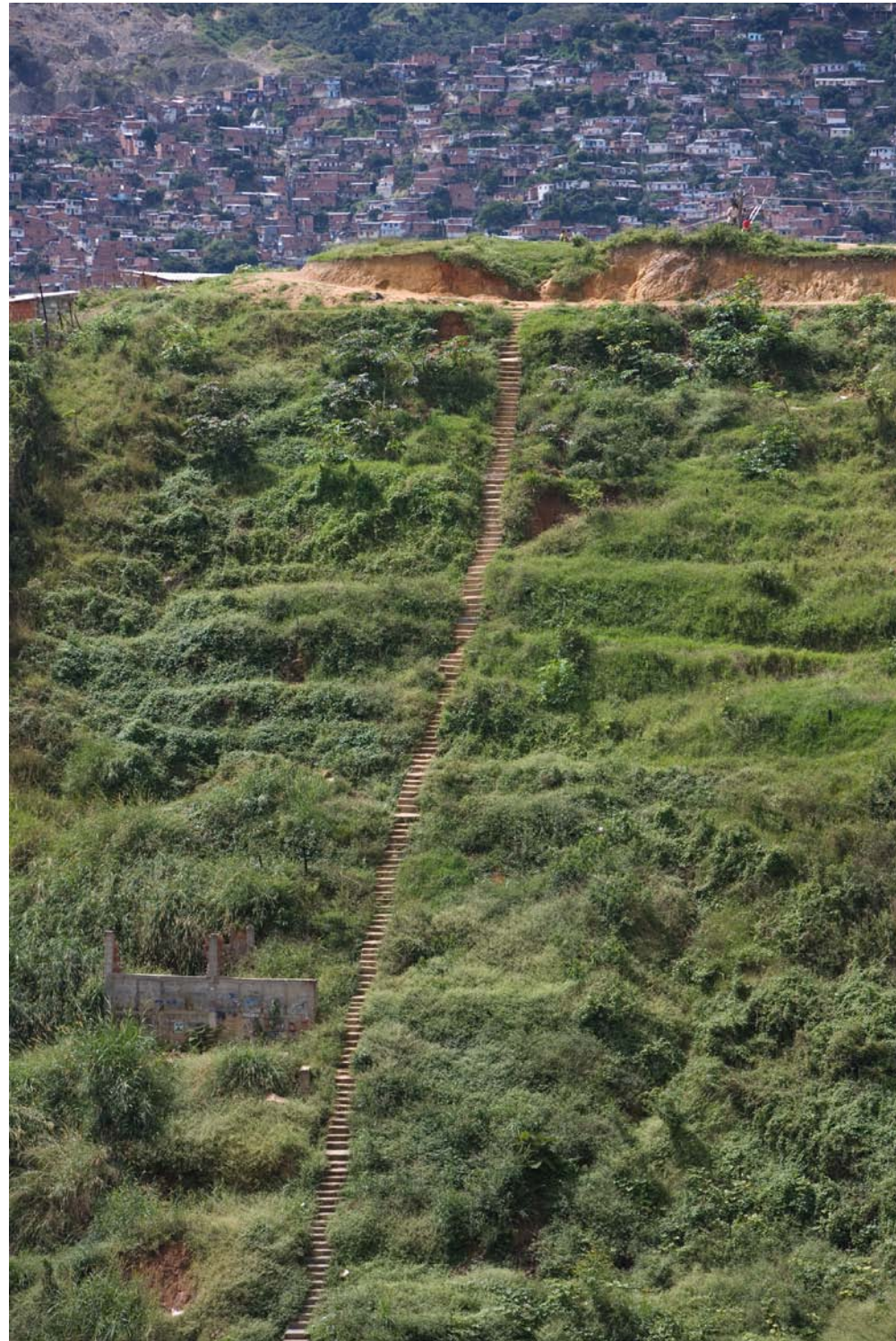
The images included in Escalas show at first sight the fact that the inhabitants of these marginal neighborhoods fulfill an act of territorial possession in which they conquest and subjugate de topography. In a second level, they prove that the physical layout of the public space is the outcome of a series of dynamic and shared architectural processes in which the population takes part and are direct consequence of their need to build a place of their own that allows them to partake of the "city" and "progress" notions. In this way, the ideas of the public and private are implied and depend on each other. However, such processes are still contradictory and paradoxical; sometimes, the effort, persistence and determination reach their goal; in other instances, failure, absence and defeat prevail.

In the photographic series, the motif of stairs has a protagonist role. Stairs reflect in various ways de material, imaginative and symbolic universe of the inhabitants of these areas. Stairs give an account of the exceptional condition of such territories and the way they are colonized. They represent, as well, an effective scheme to negotiate the hard reality that prevails and assume that such reality can only be overcome through endurance and obstinacy. Finally, the stairs underline the transitional condition of the population and the physical and mental distance between their dwelling and the city, seen as something distant and alien.

Juan Fernando Herrán

Itinerarios I	Itineraries I
Impresión inkjet	Inkjet print
108 x 163 cm	108 x 163 cm
2008	2008

Itinerarios 2 Itineraries 2
Impresión inkjet Inkjet print
163 x 108 cm 163 x 108 cm
2008 2008

Itinerarios 3 Itineraries 3
Impresión inkjet Inkjet print
108 x 163 cm 108 x 163 cm
2008 2008

Astas Astas
Impresión inkjet Inkjet print
163 x 108 cm 163 x 108 cm
2009 2009

Estructura Estructura
Impresión inkjet Inkjet print
163 x 108 cm 163 x 108 cm
2009 2009

Horizontes **Horizons**
Impresión inkjet Inkjet print
108 x 163 cm 108 x 163 cm
2008 2008

Nave central **Central Aisle**
Impresión inkjet Inkjet print
108 x 163 cm 108 x 163 cm
2008 2008

Muralla	Rampart
Impresión inkjet	Inkjet print
108 x 163 cm	108 x 163 cm
2008	2008

Morada	Abode
Impresión inkjet	Inkjet print
163 x 108 cm	163 x 108 cm
2008	2008

Bifurcación Junction
Impresión inkjet Inkjet print
108 x 163 cm 108 x 163 cm
2008 2008

Sin título Untitled
Impresión inkjet Inkjet print
108 x 163 cm 108 x 163 cm
2008 2008

Tumba	Tomb
Impresión inkjet	Inkjet print
163 x 108 cm	163 x 108 cm
2008	2008

Sin título	Untitled
Impresión inkjet	Inkjet print
163 x 108 cm	163 x 108 cm
2009	2009

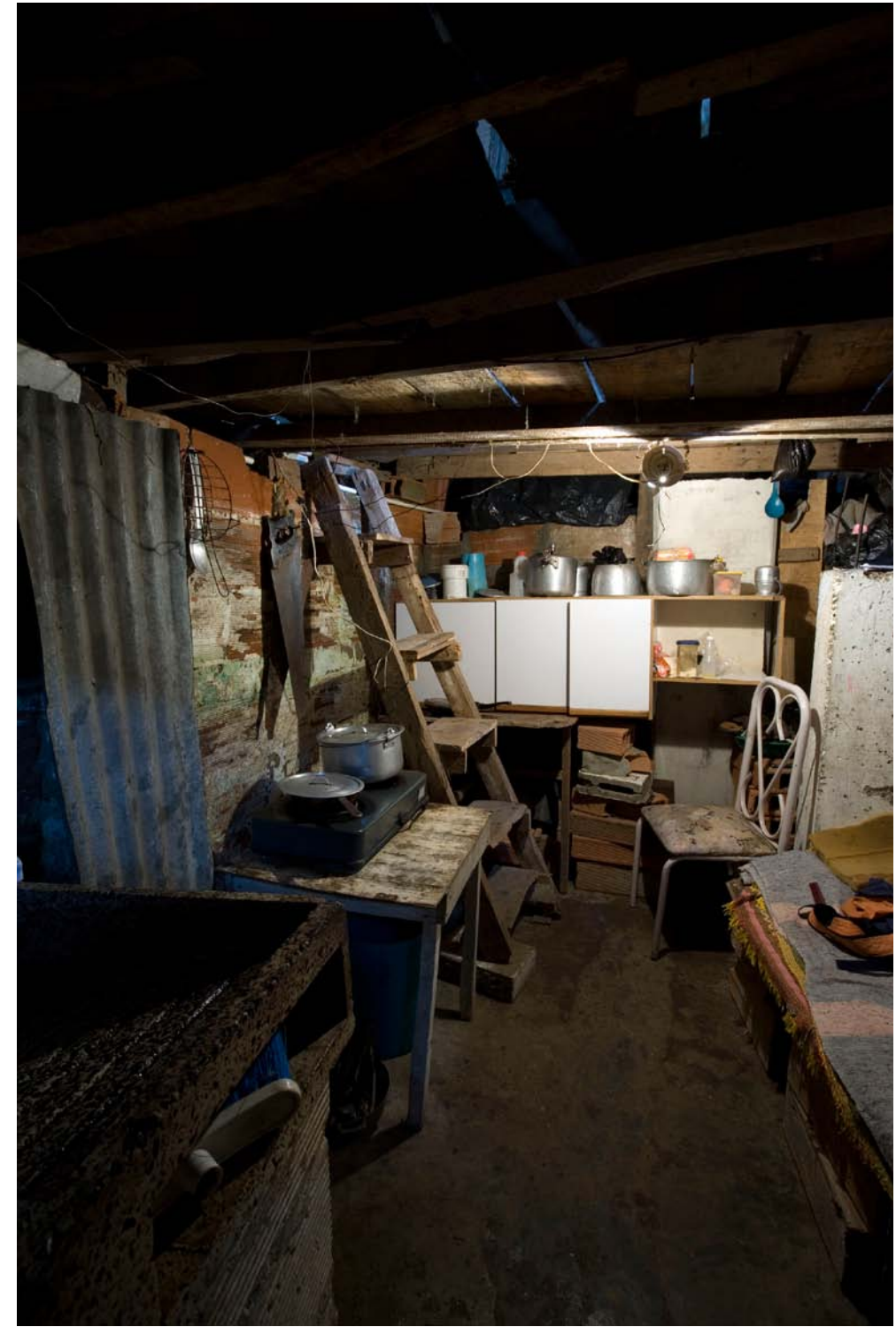
Tránsitos	Transits
Impresión inkjet	Inkjet print
108 x 163 cm	108 x 163 cm
2008	2008

Nexo	Nexus
Impresión inkjet	Inkjet print
163 x 108 cm	163 x 108 cm
2008	2008

Noel	Noel
Impresión inkjet	Inkjet print
163 x 108 cm	163 x 108 cm
2008	2008

Lugar propio	Proper site
Impresión inkjet	Inkjet print
163 x 108 cm	163 x 108 cm
2008	2008

ESPINA DORSAL

Espina Dorsal surge de la experiencia de recorrer los barrios marginales de Medellín y de la pregunta por los procesos constructivos que definen su espacio público. Por tratarse de barrios de invasión ubicados en laderas de pronunciado declive y por estar habitados por personas de escasos recursos, las lógicas de construcción reflejan la necesidad primaria de apropiarse del lugar, domesticando su topografía, y la urgencia de crear redes de acceso que los vinculen y hagan partícipes de la ciudad. Debido a estas circunstancias, la trama urbana, formada primordialmente por las escalinatas de acceso y las escaleras que la gente construye para ingresar a sus viviendas, se caracteriza por su apariencia orgánica y laberíntica. En este trazado se hace legible la participación colectiva en la definición del entorno y la recursividad y creatividad en solucionar problemas prácticos que adquieren simultáneamente unas cualidades estéticas que dan cuenta de un proceso social de definición e identificación.

La obra *Espina Dorsal* se centra en la articulación de los accesos y escaleras mencionadas y en cómo su confluencia no solo refleja una concepción del espacio público que responde simultáneamente a necesidades individuales y colectivas sino la creación de una utopía de inclusión social y desarrollo.

Juan Fernando Herrán

SPINE

Spine arises from the experience of travelling all over the slums of Medellín and from questioning the constructive processes that define its public space. Because the slums are located on slopes of steep decline and inhabited by underprivileged people, the construction logics reflect the primary need of appropriating the space, taming its topography, and the basic need to create access networks that link and make them part of the city. Due to these circumstances, the urban fabric, formed primarily by the access staircases and steps built by the people to get to their homes, is characterized by its labyrinthine and organic appearance. In this fabric, the collective participation in the definition of the environment and the resourcefulness and creativity in solving practical problems —that simultaneously acquire aesthetic qualities that shed light on a process of social definition and identification— become readable.

The work focuses on the articulation of the above-mentioned accesses and stairs and on how their convergence reflects not only a notion of public space that answers simultaneously to individual and collective needs, but the creation of a utopia of social inclusion and development.

Juan Fernando Herrán

Espina Dorsal
Instalación escultórica
Palais de Glace, Buenos Aires
1100 x 800 x 1400 cm
2009-2010

Spine
Sculptural installation
Palais de Glace, Buenos Aires
1100 x 800 x 1400 cm
2009-2010

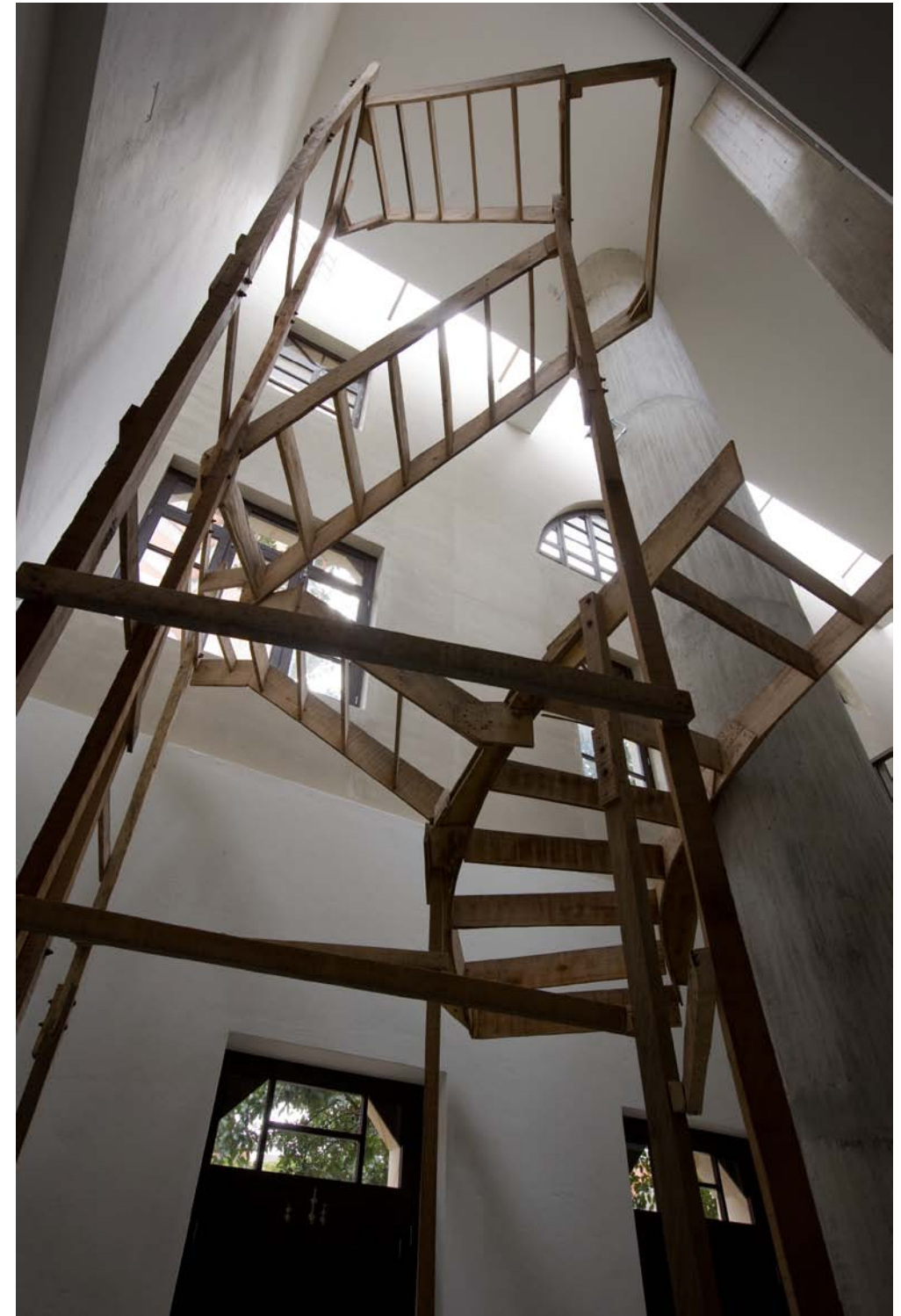
Espina Dorsal Spine
Vista general de la exposición General view of the exhibition
NC Arte, Bogotá NC Arte, Bogotá

Espina Dorsal Sección 3
Spine Section 3

Espina Dorsal Sección 1
Spine Section 1

Espina Dorsal Sección 2
Spine Section 2

Espina Dorsal Detalle Sección 2
Spine Detail Section 2

Espina Dorsal Detalle Sección 2
Spine Detail Section 2

Espina Dorsal Detalle Sección 4
Spine Detail Section 4

Espina Dorsal Detalle Sección 4
Spine Detail Section 4

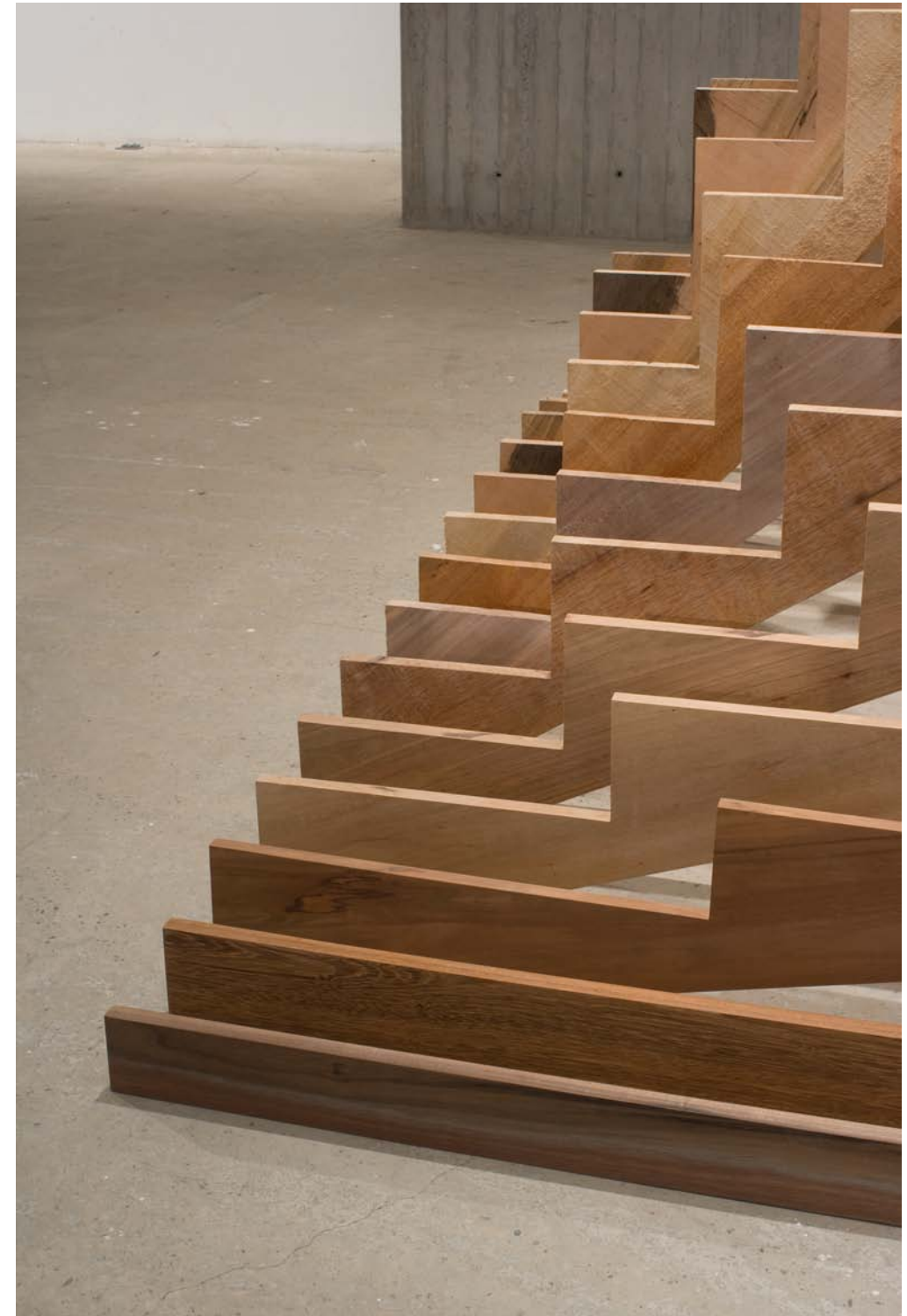

Sin título **Untitled**
Fotografía y dibujo Photography and drawing
Dimensiones variables Variable dimensions
2011 2011

Progresión **Progression**
Escultura Sculpture
330 x 180 x 328 cm 330 x 180 x 328 cm
2011 2011

Progresión Detalle
Progression Detail