

Siesta callejera

Saia Vergara Jaime

Exposición producida en asocio con
el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias (Colombia)

Directora Sofía Mata Modrón
Gestión Cultural Fernando Roca Díaz, becario MAEC-AECID
Comunicaciones Sovel Ltda. (Laura Antelo Suárez)
Diseño Gráfico Sovel Ltda. (Shirley Cabeza Guardo)
Montaje en sala Asumir Ltda.
Textos, fotografía y diseño del catálogo Saia Vergara Jaime
Traducción Irina Bossa Vergara
Fotografías del montaje en sala Saia Vergara Jaime y Sovel Ltda. (Shirley Cabeza Guardo)
Impresión Dígitos & Diseño Industria gráfica S.A.S.

Cartagena de Indias, octubre de 2018.

Los opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de la autora
y no representan necesariamente la posición oficial del
Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias.

“Reconocer nuestra propia invisibilidad
significa encontrar, por fin,
el camino
hacia la visibilidad”.

Mitsuye Yamada

SIESTA CALLEJERA

Este proyecto, llevado a cabo desde 2007 y abierto hasta que desaparezca el último vendedor de las calles del centro histórico de Cartagena de Indias, nació con la intención de reflexionar sobre la memoria y el espacio público a través del arte y del humor. Me propuse capturar aquellos instantes que hablan de una costumbre entrañable en nuestra cultura caribe. Me refiero a ese acto tan íntimo de la siesta al medio día que, por las circunstancias laborales de transeúntes y vendedores callejeros, acontece en la calle.

Detrás de la siesta, un acto en apariencia insignificante, veo un gesto de resistencia en varios sentidos. En un mundo obsesionado con la productividad y la propiedad privada, la siesta callejera reivindica el derecho al reposo, a la lentitud y a la ocupación colectiva de los espacios públicos que son y deberían ser, efectivamente, de todos.

A través de estas imágenes propongo una reflexión sobre aquellos seres humanos que, igual que el leve sueño de la siesta, en un abrir y cerrar de ojos habrán desaparecido de un espacio público privatizado y gentrificado, que es cada vez menos de los ciudadanos y cada vez más de los grandes capitales foráneos.

STREET SIESTA

This project, carried out since 2007, and open as long as the last street vendor of Cartagena's historical center disappears, was born with the intention of reflecting on memory and public space through art and humor. I set out to capture those instants that speak about endearing customs in our Caribbean culture. I'm referring to such intimate act as a midday nap which, due to the work conditions of passers-by and street vendors, takes place in the street.

Beyond the nap, an apparently insignificant act, I see a resistance gesture in several senses. In a world obsessed with productivity and private property, the street siesta vindicates the right to rest, to take it slowly, and to collective public space occupation; public space which is, and should effectively be, everyone's.

By means of these images I propose a reflection on those human beings who, just like the light sleep of a nap, in the blink of an eye will have disappeared from a privatized and gentrified public space which gradually belongs less to the citizenship and more to the great foreign capitals.

Título "Siesta del minuto"

Dimensiones 80 x 100 cm

Año 2013

Técnica Termofijación sobre velo

MARCO CONCEPTUAL

Esta serie de fotografías cuestiona y repiensa la complejísima noción de espacio público. Habitantes, rebuscadores y transeúntes hemos sido testigos de cómo, en los últimos 20 años, los procesos de gentrificación en la otrora ciudad vieja de Cartagena de Indias han propiciado un tránsito hacia una ciudad-museo, ciudad-escenografía.

La “rehabilitación” de calles, plazas y barrios en el centro histórico ha supuesto cambios profundos en el territorio, afectando el entramado afectivo y la carga simbólica que subyacen en estos lugares de intercambio y goce, asumidos desde siempre como espacios compartidos.

Siguiendo a Italo Calvino (1974), entiendo que “las ciudades son un conjunto de muchas cosas: memorias, deseos, signos de un lenguaje; son lugares de trueque, como explican todos los libros de historia de la economía, pero estos trueques no lo son sólo de mercancías, son también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos” (prefacio).

A través del sutil acto de la siesta callejera busco desvelar esa textura a la que se refiere Henri Lefebvre (2013) cuando reflexiona sobre el espacio público y las praxis cotidianas que acontecen en un espacio social que aunque suponemos estático, reglado e instrumental está lleno de vida y es atravesado por múltiples dinámicas y contradicciones. El autor entiende que “una textura del espacio no da lugar sólo a actos sociales sin lugar y sin vínculo con ella, sino a una práctica espacial determinada por ella: a un uso colectivo e individual” (p. 115). En sintonía con el autor, por espacio me refiero a una configuración territorial socioafectiva que está viva y plagada de símbolos físicos y sensoriales. Así pues, desde esta perspectiva, los espacios públicos serían territorios comunes, dinámicos y llenos de textura.

“Siesta callejera” refleja algunas contradicciones connaturales a la producción y a la vivencia del espacio público. La primera tiene que ver con la percepción de ese territorio físico como una propiedad regulada por el Estado moderno en el que, sin embargo, perviven prácticas antiguas de intercambio, en todos los sentidos descritos por Calvino. Estas prácticas, a su vez, nos llevan a sentirlo como un espacio de encuentro sin dueño más que como propiedad de un abstracto (la noción de Estado). Así, usos y costumbres del pasado conviven y colisionan con dinámicas del presente, con percepciones y sentires que, a veces, son ambiguos.

La segunda contradicción está en el uso que el vendedor callejero hace de ese espacio. Su actividad comercial “informal” se restringe a un punto específico del territorio que ocupa durante toda su vida y que, incluso, hereda a sus descendientes. Así, coloniza un territorio de propiedad pública dándole un uso privado y, en consecuencia, dotándolo de textura con su acción cotidiana.

La tercera contradicción está asociada a las actividades íntimas -como la siesta- que el vendedor realiza expuestas a la mirada pública que, de tener un trabajo “formal”, realizaría en privado. En este sentido, su espacio laboral (de sobrevivencia y relacionamiento) y su espacio íntimo, así como algunas dinámicas connaturales a ambos, confluyen en uno solo.

La textura detrás de la siesta callejera revela un gesto de poderosa resistencia. De un lado, porque resiste al discurso obsesivo de la productividad y la rapidez del mundo contemporáneo, ejerciendo el derecho al reposo y a la lentitud de épocas pasadas. Del otro, porque a pesar de la vulnerabilidad y el peligro que supone a estas personas habitar la calle, día a día, durante décadas siguen ocupando “su” espacio físico que, a la vez, es simbólico. Y se mantienen [¿por cuánto tiempo más?] desafiando las políticas públicas que, a veces, conciben los espacios sociales como botines para (ciertos) saqueadores.

Título "Siesta del millón"
Año 2015
Dimensiones 80 x 100 cm
Técnica Termofijación sobre velo

Título "Siestononón"

Año 2007

Dimensiones 80 x 100 cm

Técnica Termofijación sobre velo

Título "La cabeciaíta"

Año 2013

Dimensiones 80 x 100 cm

Técnica Termofijación sobre velo

Título "Sutil siesta"

Año 2018

Dimensiones 80 x 100 cm

Técnica Termofijación sobre velo

Título "El minuto previo" • Año 2018 • Dimensiones 80 x 100 cm • Técnica Termofijación sobre velo

¿Qué entramado de poderes, deseos, redes, afectos, y tantas otras cosas hay detrás de la imagen de una persona durmiendo la siesta en su silla, en un banco, en el borde de una acera, de una maceta, de un jardín, junto a un puesto ambulante que, en realidad, es estacionario y que lleva en ese mismo lugar 20, 30 o 40 años?

¿Qué sucede a los espacios y a esas personas que, de pronto, van siendo desplazadas hasta desaparecer?

¿Cómo afecta la invasión del turismo masivo a esa textura que durante décadas de interacción cotidiana hemos tejido los ciudadanos locales de todas las clases sociales?

Es inevitable pensar que en pocos años las escenas capturadas por este proyecto, fragmentos de presente-pasado, serán solo una añoranza, como lo son ya algunos de los personajes que habitan esta "Siesta callejera" y que, igual que el sueño, se han "desvanecido" del espacio.

Título "Siesta profesional" • Año 2015 • Dimensiones 80 x 100 cm • Técnica Termofijación sobre velo

Título "Siesta de medio lao"
Año 2015
Dimensiones 80 x 100 cm
Técnica Termofijación sobre velo

Título "¡Sopla, brisa!"
Año 2018
Dimensiones 80 x 100 cm
Técnica Termofijación sobre velo

Título "... cualquier hoyo es trinchera"

Año 2015

Dimensiones 80 x 100 cm

Técnica Termofijación sobre velo

Título "Siesta bajo el palito 'e caucho" • **Año** 2015 • **Dimensiones** 80 x 100 cm • **Técnica** Termofijación sobre velo

Título "Siesta de emergencia"
Año 2015
Dimensiones 80 x 100 cm
Técnica Termofijación sobre velo

Título "Siesta imposible"
Año 2015
Dimensiones 80 x 100 cm
Técnica Termofijación sobre velo

Título "Esa plastica se peddió" • Año 2018 • Dimensiones 80 x 100 cm • Técnica Termofijación sobre velo

Título "Siesta imperceptible" • Año 2018 • Dimensiones 80 x 100 cm • Técnica Termofijación sobre velo

Título "Siesta del no puedo más"

Año 2015

Dimensiones 80 x 100 cm

Técnica Termofijación sobre velo

Título "Bueno, ¿y ellos?"
Año 2017
Dimensiones 80 x 100 cm
Técnica Termofijación sobre velo

Título "Al filo"

Año 2017

Dimensiones 80 x 100 cm

Técnica Termofijación sobre velo

Título "La pose"

Año 2018

Dimensiones 80 x 100 cm

Técnica Termofijación sobre velo

Título "Siesta inevitable"
Año 2018
Dimensiones 80 x 100 cm
Técnica Termofijación sobre velo

Título "El pensador"
Año 2018
Dimensiones 80 x 100 cm
Técnica Termofijación sobre velo

Título "Siesta en penumbra" • Año 2018 • Dimensiones 80 x 100 cm • Técnica Termofijación sobre velo

Título "Siesta de hamaca improvisada" • Año 2015 • Dimensiones 80 x 100 • Técnica Termofijación sobre velo

Título "Siesta de película"
Año 2017
Dimensiones 80 x 100 cm
Técnica Termofijación sobre velo

Título "Siesta del amigo"

Año 2017

Dimensiones 80 x 100 cm

Técnica Termofijación sobre velo

Título "Siesta de la resignación"
Año 2015
Dimensiones 80 x 100 cm
Técnica Termofijación sobre velo

Título "Sabrosiao"

Año 2015

Dimensiones 80 x 100 cm

Técnica Termofijación sobre velo

Título "Siesta encubierta"
Año 2018
Dimensiones 80 x 100 cm
Técnica Termofijación sobre velo

Título "En la jugada"

Año 2018

Dimensiones 80 x 100 cm

Técnica Termofijación sobre velo

Título "Siesta vigilante" • Año 2007 • Dimensiones 80 x 100 cm • Técnica Termofijación sobre velo

Título "Siesta mortal" • Año 2018 • Dimensiones 80 x 100 cm • Técnica Termofijación sobre velo

MONTAJE

La exposición se compone de 31 telas, colgadas de manera imperceptible, que parecieran flotar por toda el área de la sala.

Quise jugar con la sensación de sopor pero también con la dicotomía de la (des)aparición y la (in)visibilidad, de la realidad y la fantasía.

Las transparencias evocan la fragilidad de la siesta así como la imperceptibilidad de quienes habitan el espacio público.

Así mismo los bordes de las telas, que empiezan a deshacerse, representan la destrucción del concepto de textura (Lefebvre).

Diseñé un montaje para que el espectador ocupara el espacio de la sala, como si fuera la calle, y que en su recorrido tocara las imágenes y se dejara tocar por ellas; quise que su piel se fundiera con las pieles de los otros y que ese roce, improbable en la realidad, le indujera a un estado de sopor, igual que el de la siesta. Y desde esa percepción de sutil somnolencia busqué acercarle a la calle de otra manera, para que la sintiera, para que percibiera la fragilidad de la gente; quise que se preguntara cuánta textura puede haber en aquellos lugares miles de veces transitados sin conciencia, tan suyos en su memoria pero tan próximos a desaparecer.

Siesta callejera

Sala Vergara Jaime

Este proyecto, llevado a cabo desde 2007 y abierto hasta que desapareciera el último rastro de las calles del centro histórico de Cartagena de Indias, nació con la intención de reflexionar sobre la memoria y el espacio público a través del arte y del humor. Me propuse capturar aquellos instantes que hablan de una costumbre arraigada en nuestra cultura caribeña. Me refiero a ese acto tan íntimo de la siesta al medio día que, por las circunstancias laborales de transeúntes y vendedores callejeros, acontece en el espacio público.

Detrás de la siesta, un acto en apariencia insignificante, veo un gesto de resistencia en varios sentidos. En un mundo obsesionado con la productividad y la propiedad privada, la siesta reivindica el derecho al reposo, a la lentitud y a la ocupación colectiva de los espacios públicos, que son y deberían ser, efectivamente, de todos.

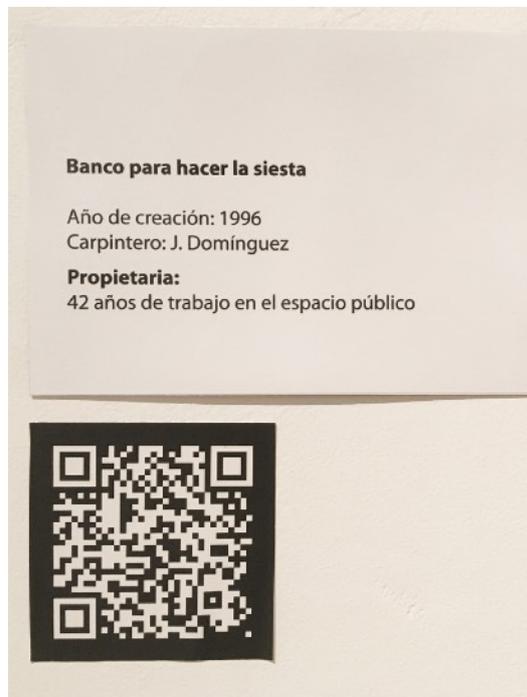
A través de estas imágenes propongo una reflexión sobre aquellos seres humanos que, aunque el reloj de la siesta, en su ritmo y caer, de ojos habrán privatizado y gentrificado, que es cada vez de los grandes capitales los dueños.

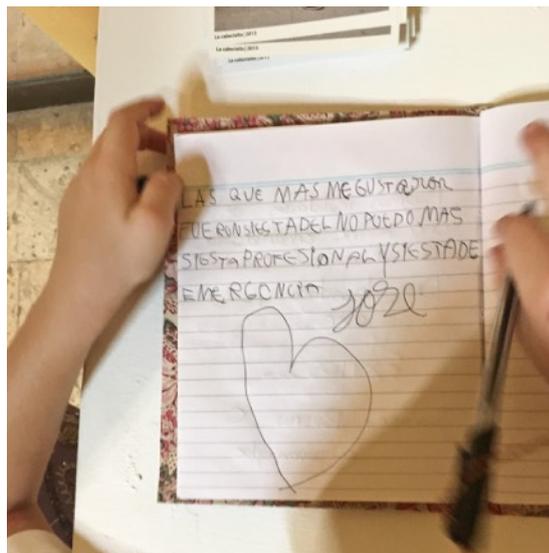
This project, carried out since 2007, was born as long as the last street vendor in Cartagena's historical center disappeared with the intention of reflecting on memory and public space through art and humor. I set out to capture those instants that speak about our Caribbean culture, referring to such intimate act as a midday nap which, due to the work conditions of passers-by and street vendors, takes place in the public space.

Beyond the nap, an apparently insignificant act, I see a resistance gesture in several senses. In a world obsessed with productivity and private property, nap vindicates the right to rest, to slowness, and to collective public space occupation; public space which, should effectively be, everyone's. Through these images I propose reflection on those human beings just like the light sleep of a nap, in a blink of an eye will have disappeared and which gradually gentrified public space which gradually belongs less to citizenship and more to the great for capital.

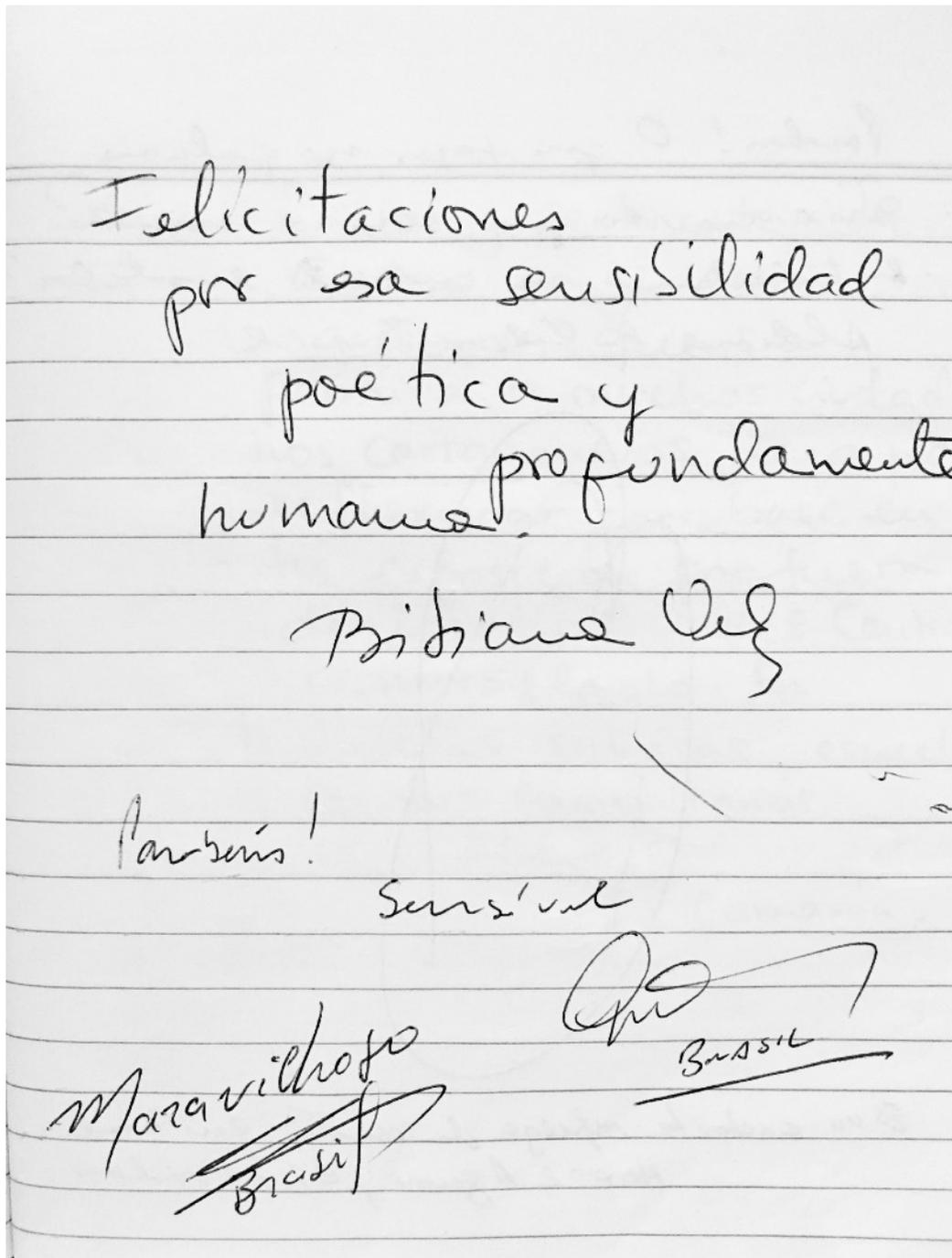
Qué entramado de *poderes, deseos, afectos* y tantas otras cosas hay detrás de la imagen de una persona durmiendo la siesta junto a un puesto ambulante que lleva ahí 20, 30 o 40 años

LIBRO DE SALA

(Algunas páginas)

21 de Septiembre 2018

Sonia:

Captas la sensibilidad cotidiana de la gente y la ciudad.

Me había hablado de tu trabajo con mucho encanto nuestro querido maestro Nereo López cuando vivía en New York.

¡Te felicito!

Sandra de la Cruz.

Saía: Bella y pertinente. Te animo a generar, gestionar, que se permita a muchos ciudadanos cartageneros de a pie reflexionar con base en tu exposición por fuera de los límites del Centro amueblado. En bibliotecas públicas, escuelas y centros comunitarios.

Abramos,
La Camarón.

Nos ha encantado!

Eus ha cogratat Molt! 2

Fambla catalana! 11

Tremenda exposició
no hay una palabra
para describir lo
q' senti al ver tu OBRA
Felicitaciones!

Judy @ Amedo

Excelente Exposición
Felicitaciones.

~~Pe. W. W. W.~~
Coordinador
I.E. San Juan de
Domínguez

Que gran Obra de arte.
Felicitaciones
Sinceramente.

Extrema sensibilidad! Tra-
balho artístico universal!
Ana Beatriz Guimarães - Brasil.

Muito interessante! Gracias!
Exposiçaõ muita arte, sensibilidade e criatividade.
Paulo Ricardo Oliveira - Brazil

¡Excelente!
Cba. Argentina 2018.

Encantada, No puede evitar reir,
que belleza, como capturan esos
momentos tan íntimos y lograr
mostarlos, Para generar conciencia
de nuestra cotidianidad en la
Ciudad de Cartagena.

@Victoria federica 28

¡fabuloso!

MEDIOS

- ◆ "La siesta callejera ahora será una exposición fotográfica de Saia Vergara". El Universal, 28 de agosto de 2018.
En, <https://bit.ly/2DdCifl>
- ◆ "Vendedores ambulantes serán protagonistas de una exposición fotográfica en telas", por Oriana Banquez. EnContexto, 31 de agosto de 2018. En, <https://bit.ly/2NCuy8x>
- ◆ "Saia Vergara retrata la siesta callejera", por Gustavo Tatis. El Universal, 2 de septiembre de 2018. ¡En, <https://bit.ly/2Ra1BmN>
- ◆ "Momento supremo". Por Rubén Darío Álvarez Pacheco. El Universal, 15 de septiembre de 2018. En, <https://bit.ly/2xdFYcE>
- ◆ "Siesta callejera", por Rafael Bossio, 22 de septiembre de 2018. En, <https://bit.ly/2F3cYdY>
- ◆ "Siesta callejera" de Saia Vergara. Arteinformado, Plataforma de Arte Iberoamericano, 24 de septiembre de 2018.
En, <https://bit.ly/2OYwOf2>

BIBLIOGRAFÍA

- ◆ Calvino, Italo (1974). *Las ciudades invisibles*. España: Minotauro.
- ◆ Lefebvre, Henri (2013). *La producción del espacio*. Madrid: Capitán Swing (1974).

Espacio Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias (Colombia)

Curaduría, museografía y obra Saia Vergara Jaime

Exhibición Cartagena de Indias, 29 de agosto - 5 de octubre de 2018

Contacto saiav@yahoo.com

<http://costurasypretextos.blogspot.com>

