

Primer cohorte 2020-1

**Programa de Artes visuales de la
Universidad Nacional Abierta y a
Distancia**

Daianna Sierra

Paola Lozano Vela

Luz Vanegas

Oscar Morris

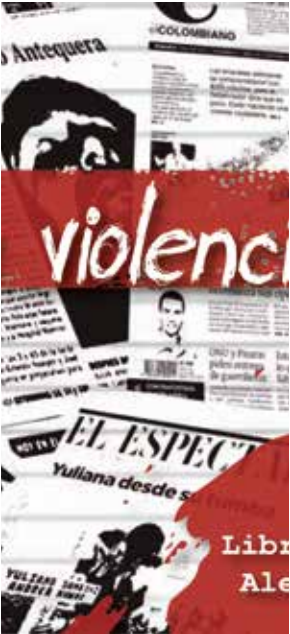
Javier López

Alejandro Nieto

Resistencia

Herbofanías

Estamos unidas entre relatosr

Establecimientos fracturados

Contenido

Herbofanías Daianna Sierra Camacho	124
Resistencia Oscar Morris	130
Estamos unidas entre relatos, puntadas e hilos Luz Vanegas Bolaños	134
La violencia Alejandro Nieto	138
Yo, el duelo y la memoria del objeto Paola Alejandra Lozano Vela	142
Establecimientos fracturados Javier Oswaldo López Calixto	146

Herbofanías

Por Daianna Sierra Camacho

Herbofanías surge como producto del encuentro entre las historias de sobre las mujeres de las que recolectaban hierbas, y de la superstición. Estas historias, se “manifiestan” a través de esculturas que permiten la interpretación de un libro de hechizos o grimorio. El Todo este proceso de construcción de Herbofanías se enmarca por un desarrollo plástico en donde el que se investiga sobre las plantas medicinales que cumplen con una función mágica y ritual; también, por sus cualidades genéricas, de procedencia, tipología y usos en conjuros, creación de sigilos, invocaciones e, intuición, todo esto como resultado de aquello que se denomina la “magia menor”.

El resultado desta la experiencia estética, propone un registro del proceso a través de la metáfora de un grimorio organizado por capítulos, en el que donde se presentan vivencias que el sujeto puede experimentar por separado. Se contempla Dentro de las memorias del proceso, se contemplan las estrategias utilizadas para la construcción del este grimorio, compuesto por acuarelas a base de hierbas mágicas, alegorías botánicas, registro de recolección, ilustraciones botánicas y estados, que representan las intervenciones a estas piezas escultóricas, y títulos que además denominan los cinco capítulos que conforman este libro abierto.

Por lo anterior, que Herbofanías, como este grimorio en un libro abierto, va más allá de la idea tradicional del libro, pues plantea una instalación cuyas piezas pueden ser leídas o abordadas por “capítulos” desde di-

DECLARACIÓN A LA HERBOFANÍA

1. A través de este grimorio "extendido", propongo un pacto entre los espectadores y las relaciones naturales, cambiando la experiencia estética tradicional.
2. Con esta obra, busco involucrar a las personas en procesos relacionados con la magia de las hierbas, la hechicería, la medicina tradicional, el cuerpo, el ritual y la mujer, por medio de la exploración.
3. Cada Herbofanía cobra vida por medio de la libertad personal del individuo que la experimenta.
4. Estas Herbofanías, integran al espectador en un recorrido por medio de diversas alturas y espacios, con lo que pretendo se sientan inmersos en este ritual que cobra vida en torno al pensamiento libre.
5. Al indagar sobre la diversidad, descubro que existe un punto de encuentro que se hace visible a través de esta obra, en donde la intuición y la conciencia de quien la experimenta, juegan un papel determinante.
6. Propongo que este grimorio "NO tradicional" establezca relaciones desde diversos escenarios, la instalación, el libro digital y el sitio web, en donde se vincula al público en lenguajes particulares dentro de este proceso de investigación expresiva, bajo un contexto creativo propio.
7. A través de lo brujesco, la intuición, lo oculto, lo cosmogónico, pretendo descubrir parte de nuestros instintos naturales humanos, y estas herbofanías se convierten en la herramienta con la que podemos empezar a construir certezas.
8. Mediante la experiencia a las herbofanías, deseo que el cuerpo femenino se convierta en una forma de resistencia en el arte!

Durante el proceso de investigación expresiva, se experimenta con diversos materiales; uno de ellos es el aglutinamiento de acuarelas que, este se realiza a base de hierbas medicinales específicas, de la forma más primitiva, como se realizaba en el pasado por algunos artistas. El aglutinante se preparado con elementos naturales, todo esto para adentrarnos en la idea de lo sensible al momento de manipular la materia, pues así en donde nos encontramos con cierta experiencia de liberación y conciencia que nos conduce a este sentido ritual.

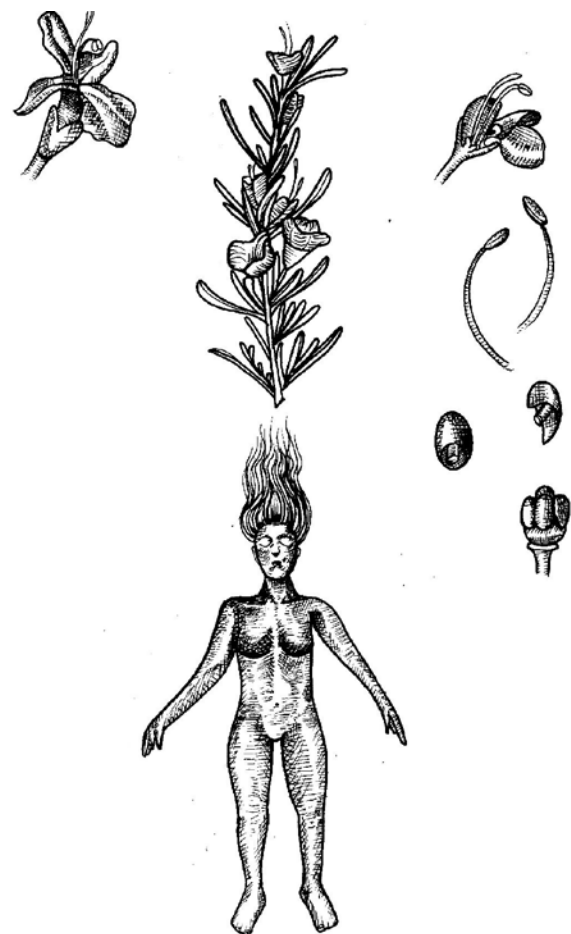
Láminas hechas con acuarelas a base de hierbas mágicas, que representan cuatro estados dispuestos en cuatro puntos cardinales dentro del ritual. Además, estas simbolizan la relación entre el cabello, las mujeres hechiceras, las hierbas y la magia natural, y a su vez, representa a las mujeres desde su sapiencia y su experiencia.

Este registro se plantea por medio de dos elementos fundamentales, salidas de campo y visitas a herboristerías. Mediante este proceso de recolección, inicia la experiencia plástica, y también a su vez, al indagar sobre el conocimiento que perdura durante mucho tiempo, fundamentalmente en personas que trabajan en el medio de la medicina tradicional de las plantas. De esta manera, los materiales cobran relevancia. Además de esto, es una fase de descubrimiento, experimentar con técnicas, clasificación e inspiración para la creación de la obra.

Mediante de la investigación - creación, que surge a través de las ilustraciones botánicas, se establece un momento determinante para la obra, en donde el que el cuerpo femenino y su relación estructural con las plantas se vuelven relevantes; asimismo además, la creación de sigilos en relación con cada una de las características mágicas del ritual expuesto por las hierbas, los estados y la experiencia estética, cobra importancia.

Estos estados son el resultado plástico de esta exploración e investigación expresiva, en donde la que nos encontramos con los vínculos que surgen entre el cabello y la magia, el cabello y el poder, el cabello y los rituales, el cuerpo femenino y la hechicería, el cuerpo femenino y la mediación espiritista., Todo lo anterior son relaciones constitutivas para la instalación que supone un grimorio, el cual que se expone como una interpretación del ritual de estimulación, invocación, protección, conducto y trance.

Resistencia

Por Oscar Morris

Resistencia es una obra relacionada con la construcción de la memoria, basándose en las experiencias y producciones de dos exponentes icónicos del folclor caribe, víctimas de la violencia producto del conflicto armado; el maestro compositor y líder social Andrés Narváez Reyes y la compositora y cantadora del caribe colombiano Marqueza Mercado.

La obra está compuesta por fotograbados de panorámicas de la región de los Montes de María en hojas de machete. La instalación pretende hacer memoria a través de elementos simbólicos e identitarios del folclor musical del caribe colombiano.

En la comprensión de las entrevistas hecha a los juglares, se quiso trascender las descripciones propias relacionadas al conflicto armado nacional, para dejarse permear por las actitudes de los compositores y su manera particular de hacer memoria, a través del folclor, como un acto de resistencia ante estos acontecimientos.

Ello llevó a la valoración del territorio y la cotidianidad campesina como

elementos importantes en la construcción formal de la obra, pues tradicionalmente, en la región de los Montes de María, la forma de vida se desarrolla en su gran mayoría, con actividades propias del campesinado.

Con la llegada de los primeros grupos paramilitares a mediados de los años 80, se altera el orden social y provoca con ello el desarraigo, desplazamientos y enajenación de los ritos y simbologías en la región. No obstante, el folclor musical se erigió como instrumento de resistencia ante la adversidad.

A razón de ello, se crean unos vehículos de intermediación que las víctimas usan en la reconstrucción de su proyecto de vida comunitaria, siendo uno de esos vehículos el folclor musical, ya que la música permite hacer memoria más allá de los hechos que vinculan el dolor, a través de una forma de manifestación sensible que, si bien puede aludir al sufrimiento, transforma el hecho trágico en un ejercicio de resiliencia donde las víctimas trabajan con su propia espiritualidad.

El proyecto de creación de la obra Resistencia, intenta crear nuevos modos para hacer memoria sobre los hechos y los acontecimientos históricos en el territorio, desde la materialidad plástica, además de visibilizar

los nombres de músicos de la región caribe que históricamente han sido perseguidos, desconocidos y olvidados. Se pretende pues, encontrar espacios de representación colectiva y reivindicación de la lucha social y la memoria hecha desde la cotidianidad regional.

El folclor en la región de los Montes de María ha sido el dispositivo por excelencia para el recuerdo. No obstante, las artes visuales, como dispositivo para la memoria, reinterpretan, re simbolizan y recuperan una presencia que integra todo un sistema que por su naturaleza documental nos permite mirar al pasado, pero interpelándolo desde el presente a través de la poética plástica. En ese sentido la obra estimula la memoria a través de las narraciones y canciones del folclor caribe, de unos elementos de memoria que otros dejan, de la evocación que producen esos relatos que conectan con las cotidianidades de otros.

El folclore musical como tradición y base cultural de una sociedad involucra una serie de elementos dentro de la memoria colectiva en el imaginario local. Cuando se reproducen esas tradiciones y se entonan canciones que se vinculan a un hecho trágico, o se reproducen en otros escenarios, también se transmite de forma oral esa experiencia, y no se hace mediante la palabra como discurso, sino que se transfiere mediante el sentimiento que genera en el ser humano esos modos expresivos.

Estamos unidas entre relatos, puntadas e hilos

Por Luz Vanegas Bolaños

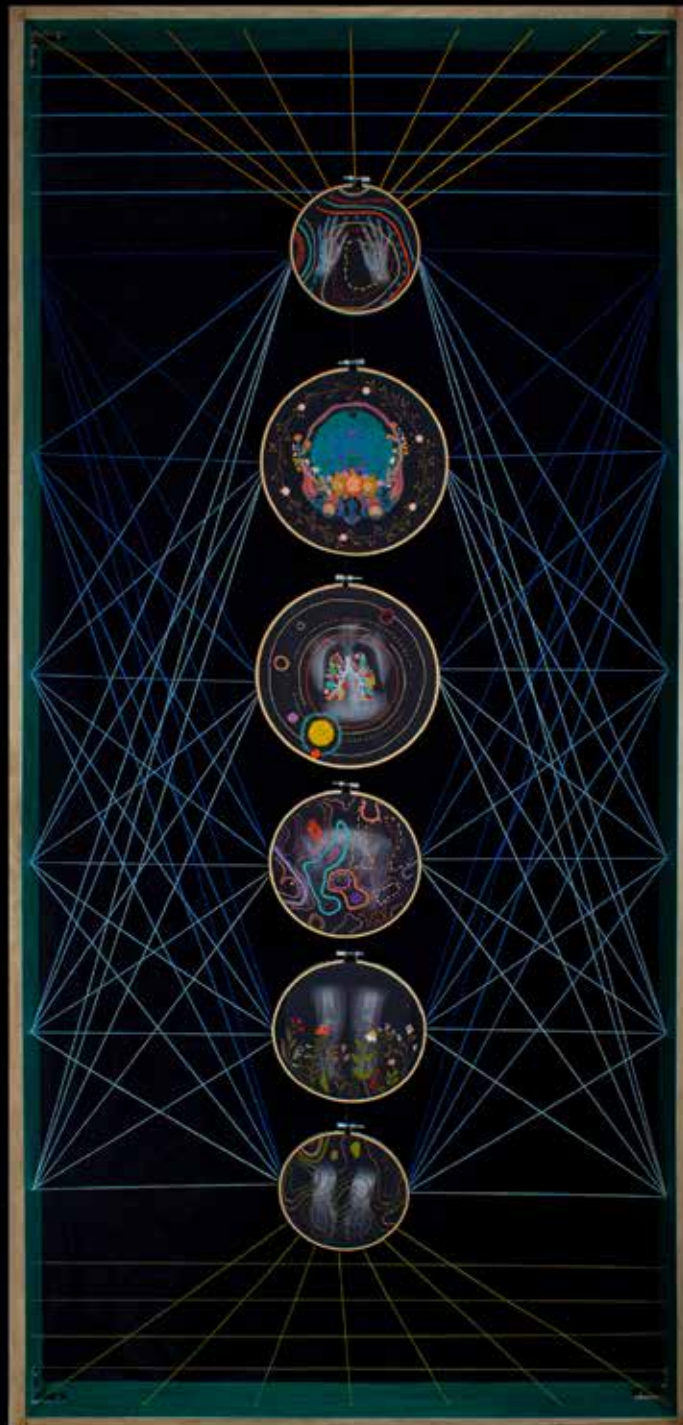
El hilo nos recuerda que el dolor puede transformarse y que la belleza está oculta dentro de un proceso complejo e invisible de cruce profundamente experimentado. El hilo repara y enseña la espera.

El bordado es una forma de tejido. Ser capaz de tejer nos ha hecho humanos. Es un conjunto de disciplinas y técnicas que se derivan del uso de la razón y el ingenio, unidos por la necesidad de cubrirnos, darnos abrigo y protegernos de la intemperie. Después de todo, el tejido es el medio por el cual construimos nuestra primera defensa para cuidarnos.

Es así como el bordado se emplea con fines terapéuticos dentro de diferentes comunidades que buscan comunicar y representar, por medio de él, sin palabras. Si bien el bordado ha significado a lo largo de la historia una forma del poder, un estatus social o de la divinidad, también hace parte de las memorias personales, la cosmogonía de los pueblos indígenas y las vivencias de las personas que llegan a él.

En este estudio he expuesto el saber transmitido que ha sido parte de la vida de mi madre, y que hoy comparte conmigo. La exploración por las puntadas es el inicio de todo bordador; los dechados (muestras) son el recurso más frecuente al que se acude cuando se comienza y, también, son útiles para dominar y comprender el bordado, pues son un lenguaje de puntadas que el artesano bordador conserva. El bordado como medio de sanación psicoterapéutico llega a las comunidades y a

las personas para sanar y reparar lo que está roto dentro de nosotros. Transforma y da lugar a un mensaje que quizás se reprime. Este oficio milenario que, principalmente, lo ejercen las mujeres, acoge a cualquier público.

Hago un homenaje a quienes dedican su vida a aquella labor que por siglos ha sido vista como una artesanía, o como un oficio vetusto de señoritas, y hoy como el oficio que tienen nuestras abuelas; a esas mujeres y hombres que llegan a tomar una aguja, un trozo de tela que se hila para contar algo, para embellecer una prenda, para reflejar por medio de este lo que sus pensamientos no pueden callar; a quienes hacen del bordado un medio para la liberación de temores, dolores, miedos, desacuerdos, represión; o una voz para quienes el bordado es su escape de la realidad, su consuelo y su refugio, su identidad y lo que los hace felices, su espacio y su lugar, el que permite romper barreras. Se aprende a comprender que la complejidad de una idea es solo un reto que motiva a desarrollar habilidades y destrezas. El poder de la reparación y la curación a través del bordado permite expresar las emociones usando un lenguaje táctil, escrito por una aguja e hilo.

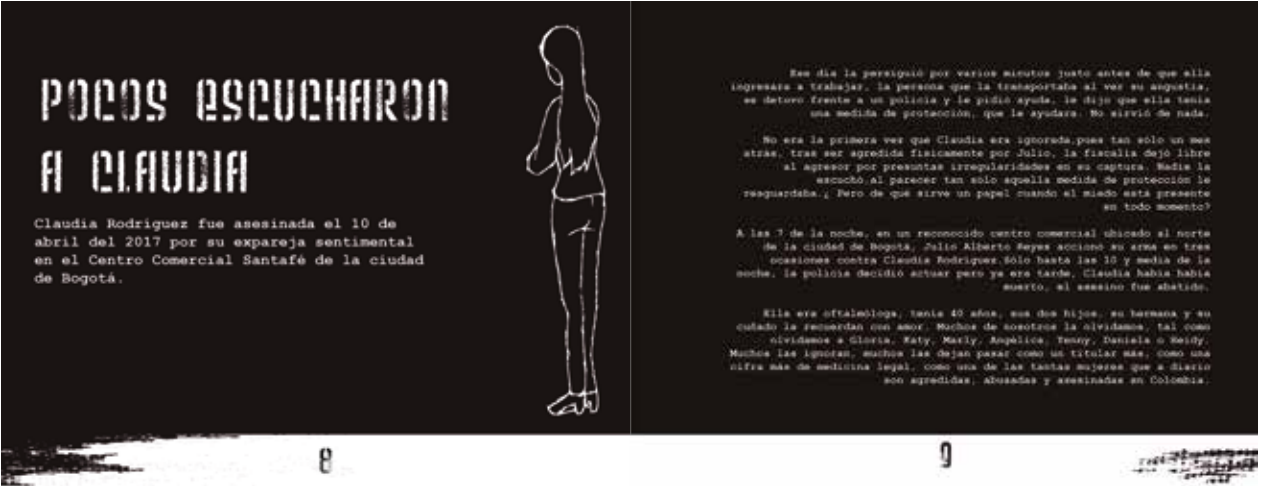
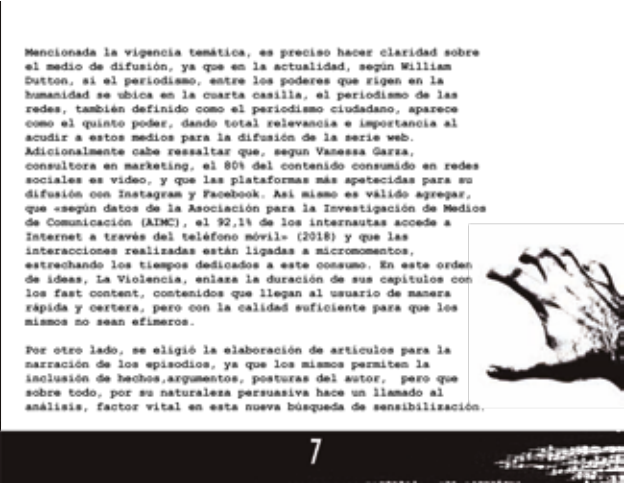
Para ello, he decidido representar a mi madre por medio de un saber transferido a través del tejido. Asimismo, hacer visible el tejido como un medio de sanación y perdón a esos momentos de dolor; eso es lo que veo en ella cada vez que borda formas de transformación y liberación.

La violencia

Por Alejandro Nieto

La Violencia, es una serie web animada que relata en cada uno de sus episodios un suceso violento que fue un hecho noticioso en Colombia, hechos que vienen haciendo parte del paisaje y cotidianidad de nuestro país. La serie web pretende rescatar estos sucesos, con el fin de brindarles permanencia y recordación a historias que alimentaron los titulares de noticias y diarios por pequeños periodos de tiempo, para luego ser olvidados por una sociedad, que en el caso colombiano, ha venido naturalizando la violencia. Así mismo pretende hacer evidente como muchos de estos sucesos siguen siendo vigentes y siguen reflejando los diferentes problemas sociales, políticos y culturales de nuestro país. Estos sucesos se reconstruyen entorno a un personaje principal (la víctima), se alimentan de fuentes periodísticas y se recopilan en un pequeño artículo que será narrado por una voz en off y una animación que recreará dicha narración, la cual no supera los dos minutos de duración ya que está diseñada para que sea consumida en dispositivos móviles y difundida a través de diferentes redes sociales.

Yo, el duelo y la memoria del objeto

Por Paola Alejandra Lozano Vela

El tema de la identidad ha sido una constante en mis investigaciones. Siempre me he cuestionado respecto a las maneras en las que nos damos a conocer frente a otros, y cómo éstas son resultado de procesos cognitivos, vivencias y necesidades de nuestra propia concepción de seres humanos libres en reconocimiento de su individualidad. He abordado la identidad desde temáticas relacionadas con la moda, el cuerpo, las relaciones interpersonales, y la psique; ahora, mi constante incógnita sobre la identidad, específicamente mi identidad, se asoma tímidamente hacia el camino de la herencia, no desde la visión histórica del encuentro entre comunidades y credos, sino más ligada hacia la historia familiar.

Si bien, en la actualidad, esta temática de la historia o memoria familiar se ha convertido en un elemento reiterativo en los ejercicios de investigación-creación de muchos artistas, dos hechos importantes en mi ámbito personal me llevaron a preguntar qué de todo ese pasado familiar, y puntualmente femenino, reside en mí y se ha, quizá, transformado dentro de mi construcción identitaria; lo que, necesariamente, me llevó a indagar acerca de la historia personal de mis abuelas, quienes actúan como detonante y figuras inspiradoras de un proceso creativo catártico donde el auto-reconocimiento y la aceptación de su pérdida impulsaron mi necesidad de darle continuidad a la memoria de ellas través del aprendizaje empírico de la costura al apropiar, activar y experimentar dicha técnica en sus máquinas de coser.

El día 22 de octubre de 2018, a sus 90 años, falleció por causas naturales mi abuela materna Magdalena González de Vela, con quien viví mi infancia, adolescencia y transición a la adultez. Trece días después, y hasta ahora asimilando una primera pérdida, el 4 de noviembre de 2018, a los 77 años, mi abuela paterna Carmen Rosa García de Lozano, Carmenza o Carmencita como muchos la llamábamos, sucumbió frente a una enfermedad que la había aquejado por más de un año; ella no fue tan constante en mi etapa adolescente y adulta, pero sí fue una guía en mi primera infancia e infancia en general hasta que por cuestiones de salud tuvo que dejar la ciudad de Bogotá para vivir a una altura que pudiese soportar su corazón. Por primera vez me había enfrentado a la muerte de una forma tan cercana, lo cual llevó a preguntarme qué tanto conocía realmente de mis abuelas y qué cosas me harían recordarlas. Ambas fueron mujeres de carácter fuerte, referenciadas por su templanza y entrega a su familia, seguramente una característica común en sus generaciones y formas comportamentales de crianza.

Lo anterior, me hizo pensar en varios cuestionamientos con relación a mi interpelación identitaria, y cómo la muerte y el duelo suponen un enfrentamiento con la memoria y el reconocimiento de mi historia y la del otro: ¿cómo en un proceso de duelo se llega a un auto-reconocimiento?; si mi construcción de identidad se cimentó en mi participación y pertenencia a un núcleo familiar, ¿qué conocimientos logré retener de mis vivencias con mis abuelas y cómo puedo llegar a perdurarlos?, ¿es

144

la costura uno de ellos?, y ¿una obra que habla de un hecho personal relacionado con la muerte aporta de alguna manera a los cuestionamientos en torno a la memoria, el sujeto y su proceso de construcción individual y/o colectivo? Así, a través de un videoperformance resolví materializar los 1 Egresada del programa de Artes visuales de la Universidad Nacional, abierta y a distancia – UNAD. resultados a dichas inquietudes donde hablo de un proceso identitario relacionado con el legado femenino, la memoria inscrita en los objetos heredados, y la propia concepción de la muerte.

Por otro lado, la resolución de que la obra fuese un videoperformance responde a la necesidad de un control total de la interacción con los objetos y sus tiempos de activación, hablando específicamente de las máquinas de coser. La naturaleza del videoperformance me permitió orientar la mirada del espectador y abordar espacios más íntimos en donde me fue posible llevar a cabo la acción de coser. A su vez, me dio la posibilidad de insertar una narración personal por medio de audio, producto de un ejercicio de memoria escritural que fue fundamental para el proceso de creación de la pieza final.

145

El acto de coser habla de un conocimiento aprendido de forma autodidacta para realizar un homenaje a través de la activación de aquellas máquinas que se toman como objetos heredados con la intención de darles una vida útil en mi historia personal; revivirlas otorga una tarea de dar continuidad a un conocimiento que pertenece a la identidad familiar femenina y se esboza también como un proceso ceremonial de despedida en el que por un instante se reviven esos objetos al cargarlos con una nueva memoria. El producto resultante que se define como una pieza textil constituye la muestra de una experimentación e indagación con las máquinas, además de una apropiación de estas que rompe con la literalidad para dar paso a la reconstrucción de una pieza anteriormente creada durante el proceso de la obra.

Una vez finalizada la acción, la pieza textil se incluye dentro de la instalación como elemento que habla de dicho proceso de duelo, en homenaje a una memoria, y que da continuidad a mi autoconstrucción identitaria a través de la apropiación de un saber.

Establecimientos fracturados

Por Javier Oswaldo López Calixto

146

La propuesta de investigación creación denominada Establecimientos fracturados hace apropiación de una serie de objetos básicos y cotidianos que en conjunto conforman una pieza escultórica; metafóricamente, dicho objeto proyecta un mensaje de protesta en contra del gobierno nacional ante la intención de implementar la técnica del fracking en el territorio boyacense. Asimismo, la obra propende por la lucha y conservación del recurso hídrico, por la protección del patrimonio natural, la defensa del territorio y el derecho original a que estos sean aprovechados racionalmente por parte de las comunidades. Se destacan dichos aspectos como elementos que permiten el sustento, trabajo y desarrollo social-cultura de comunidades campesinas a lo largo y ancho del departamento.

Establecimientos Fracturados como objeto artístico es un instrumento que se vale de la contra-información. Por tanto, la obra se dispone a ser instalada en diversos espacios y contextos: bien sea en un ambiente de protesta, en medio de una vía pública, un entorno laboral, un foro o reunión social, entre otras acciones que conlleven a que se constituya en un punto social y participativo que permita a las comunidades generar análisis y asumir una postura crítica.

Cabe resaltar que, la obra se muestra alejada de los espacios o circuitos habituales del arte, aun cuando de diversas maneras apropia

147

expresiones creadas mediante técnicas afines a las prácticas estéticas tradicionales; estas se acoplan íntegramente a la propuesta, asumen características y significados propios e inherentes a las prácticas artísticas contemporáneas, dando mayor relevancia al proceso de desarrollo acorde a una sociedad, entorno y momento histórico determinado, que a su representación estética. En relación con lo anterior, el objetivo es lograr construir y desplegar alrededor de la obra un espacio político que dé sentido a las acciones de protesta, logrando evidenciar la capacidad que tienen los individuos y las colectividades en la toma de decisiones e implementación de políticas. De esta manera, se espera que las sociedades comprendan que el arte es una práctica que puede llegar a abordar determinadas problemáticas y contribuir en la interpretación y mediación de conflictos, al aportar sentido a las realidades, como práctica que interfiere directamente en la vida y la cotidianidad.

El concatenado proceso de creación de la obra se presenta ante nosotros como un sumario de vivencias, sentires y experiencias que se reflejan continuamente a medida que se articula cada una de las creaciones como nueva expresión artística.

Metafóricamente, la pieza al ser observada conduce a activar el pensamiento y los procesos relacionados con la memoria y la experiencia, incluso cuando lo primero que se interpreta en el objeto escultórico es

la imagen de un ser humano tratando de salir de un barril de petróleo; no nos deja de inquietar otros múltiples aspectos que se plasman claramente en el objeto escultórico y que se relacionan directamente con la infortunada situación que enfrentan ciertas comunidades rurales de nuestro país.

Poco a poco, y a medida que se realiza una observación y estudio más detallados de cada uno de los elementos que se articulan a la escena, vamos relacionando su valor simbólico y su trascendencia. El sombrero de esparto indica un rasgo particular de identidad que nos conduce a relacionar a aquel ser que, con su oficio, artesano o campesino, se encuentra en estado de vulnerabilidad ante el riesgo que representa la contaminación de su entorno vital y la extinción de uno de los principales insumos que, además de proveerle recursos para la sostenibilidad, le aportan valor de identidad a su comunidad, pues la fibra del esparto es base prima de su labor productiva.

Las manos color cobrizo o verde que se sujetan al borde del barril nos dan a entender la estrecha relación del campesino con su hábitat, a saber, la tierra productiva como entorno, como ecosistema vital que le permite al campesino ser en todos sus aspectos. Aunado a estos elementos se suma su lenguaje en jerga popular, expresada mediante una frase que acentúa la manera en que habla su comunidad y que refleja el sentir y el pensar conjunto << ¡NI PO AQUÍ NI PO ALLA! ¡NI HOY NI NUNCA! NO AL FRACKING>>. Finalmente, una oscura capa de petróleo que contamina el agua y que le cubre hasta el cuello, nos revela la principal problemática que representa la implementación de la técnica del fracking en esta u otra región. El recurso hídrico es el principal elemento que permite desarrollar cualquier tipo de actividad; sin ella ni la tierra como soporte, pierde valor. El esfuerzo de la sociedad campesina, aquí desplegado mediante los múltiples actos contra-informativos, llegan a constituirse como un proceso sensitivo y estético que se establecen a modo de producción artística. Los actos cotidianos propios de las maneras de producción y de supervivencia de estas sociedades se tornan identitarios en relación con su desarrollo cultural, diseñados desde la particular relación que se ha establecido con la naturaleza.

