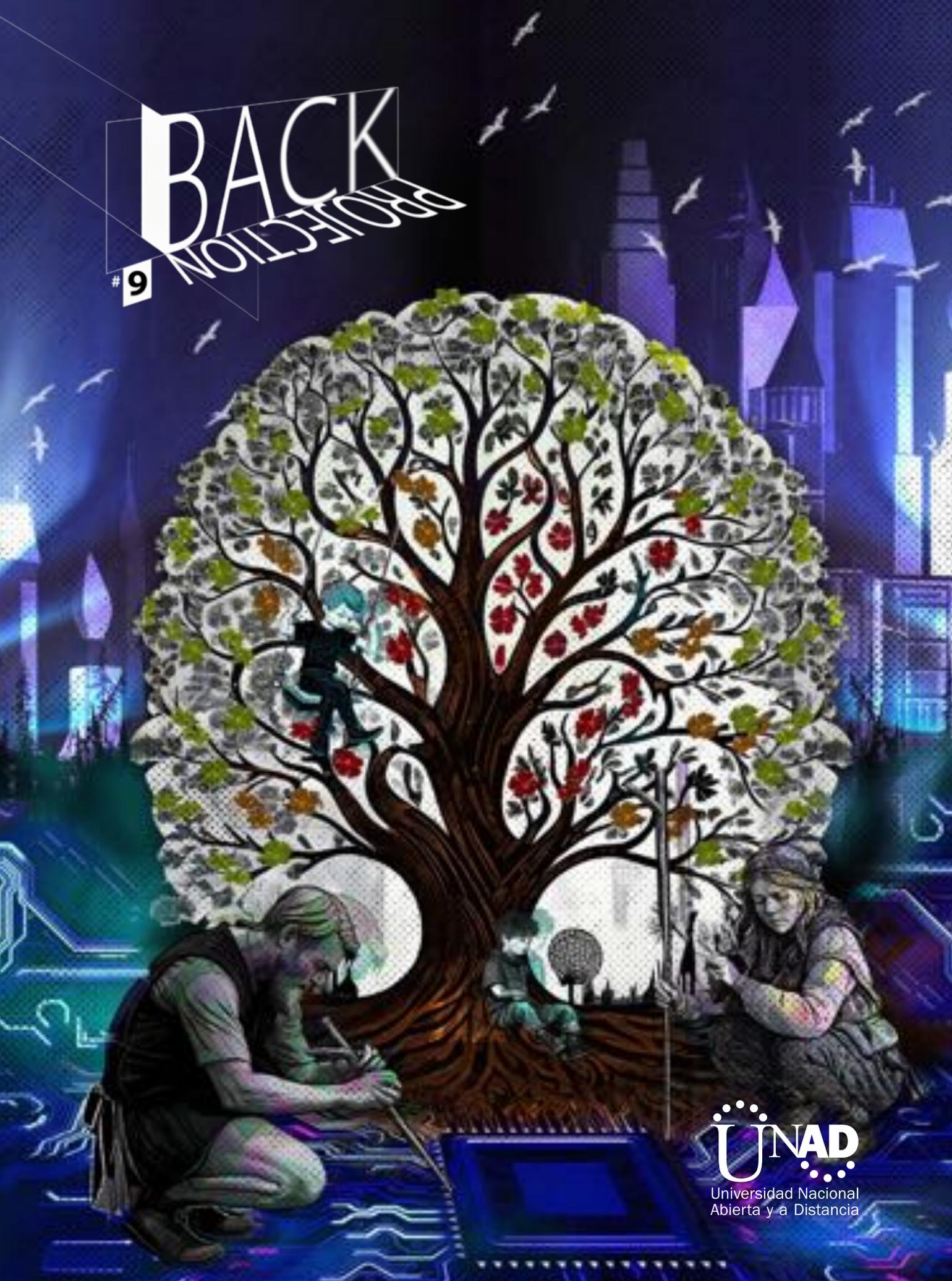

BACK

#9 PROTECTION

Back Projection
Revista del programa de Artes Visuales de la UNAD
Noviembre 2022 // AÑO 5, No. 9
ISSN 2665-4539

**DECANA Escuela de Ciencias
Sociales Artes y Humanidades**
Martha Viviana Vargas Galindo

EDITORES ACADÉMICOS
Viviana Aguillón
(viviana.aguillon@unad.edu.co)

Raúl Alejandro Martínez Espinosa
(raul.martinez@unad.edu.co)

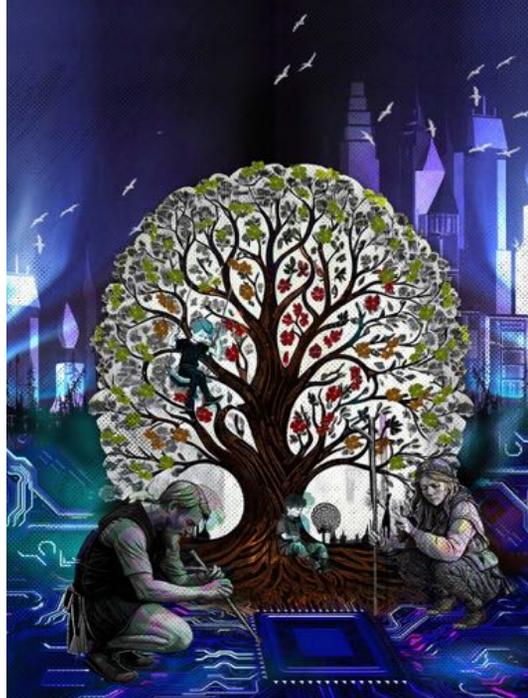
ARTE + DISEÑO EDITORIAL
Juan Guillermo Sarmiento

ILUSTRACIÓN PORTADA
Juan Guillermo Sarmiento

EQUIPO EDITORIAL
Yuri Viatela
Moisés Londoño
Johana Granados
Diana Moncada
Andrés Felipe Álvarez
Esteban Andrés Sánchez
Slenka Botello
Adryan Fabricio Pineda

CORRECCIÓN DE TEXTOS
Maria Camila Rincón

CONTACTO
Calle 14 sur 14 - 23
Escuela de Ciencias Sociales, Artes y
Humanidades.
Programa de Artes Visuales.
artes.visuales@unad.edu.co

AVISO LEGAL: Publicación gratuita de libre divulgación - todos los trabajos e imágenes son producto del ejercicio académico y pedagógico de estudiantes y docentes del programa de artes visuales y cuentan con los permisos de publicación por parte de los autores.

Contenido

Editorial	5
Exploración visual	9
Fotografía Artística	12
Introducción a las Artes Visuales	16
Dibujo digital	22
Ilustración	26
Técnicas de grabado	28
Media	31
Animación 3D	34
Animación 2D	40
Multimedia	44
Video	
Pensamiento artístico	51
Arte, estética y política	54
Colombia, arte, identidad y alteridad	63
Investigación de procesos artísticos	69
Las imágenes del arte y el humanismo	95
Prácticas nuevas y emergentes	105
Dossier	111
Experiencias en clave de diálogo	153

Viviana Aguillón García*

Carina Kaplan, Doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires y Magister en Ciencias Sociales con mención en Educación por la FLACSO, en el artículo: “Sentidos autobiográficos y giros afectivos en la investigación en educación” nos insta a deslizar el interés por el conocimiento en pos de narrar como nos afectamos con el mismo.

En la descripción de su propia historia académica, Kaplan narra como haber vivido su adolescencia en el marco de la última dictadura militar argentina, configuró su estructura emotiva y al mismo tiempo sus intereses investigativos. Esta experiencia traumática, en su caso, fue el cimiento para su desarrollo escritural sobre el miedo a la muerte y la rebeldía ante toda forma de opresión, haciendo visible como la afectación personal se vincula a lo que nos hiere en lo social y como todo conocimiento, incluso el autoconocimiento no está constituido únicamente de presupuestos objetivos ni subjetivos, sino una mezcla de ambos.

Al mismo tiempo, Kaplan repasa como las instituciones educativas propician escenarios de reflexión en torno al lugar simbólico que representan en las sociedades, afirmando que estas instituciones nos anteceden como individuos singulares: “La escuela y la universidad son espacios públicos socialmente ponderados que producen efectos simbólicos en la constitución de

1 Maestra en Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Artes ASAB. Especialista en Fotografía y Magister en Educación Artística de la Universidad Nacional de Colombia. Docente, investigadora del Programa de Artes Visuales. Líder del Semillero de Investigación en Artes Visuales SINAV. Editora académica de la Revista Back Projection.

narrativas identitarias. Conformen una suerte de disposiciones subjetivas, o lo que Bourdieu denomina *habitus*, para pensar y sentir” (Kaplan, 2020, pg 276). El Programa de Artes Visuales, bajo estas ideas, se instaura entonces como un espacio para cuestionarnos sobre nosotros mismos y sobre la razón de nuestras inquietudes y afectaciones en la síntesis de un reconocimiento de nuestro lugar de enunciación, un entendimiento personal y la crítica social.

En este número de la Revista *Back Projection*, encontraremos una serie de ejercicios desarrollados al interior de los cursos del programa que sitúan diálogos entre lo auto y lo inter referencial y son reflejo de una matriz de época. Varios de ellos son relatos autobiográficos que apelan a una emotividad singular, a una herida, o a una molestia que resuena en las heridas de lo colectivo y viceversa.

Andrea Tutistar, nos presenta una serie fotográfica que explora espacios de su propio inconsciente en lo que ella denomina “una tertulia silenciosa” con otros, donde el dialogo se construye entre él está en frente y detrás del dispositivo fotográfico.

Por su parte, Yeiner Simaca, pone el juego el sentido de la interreferencialidad propuesto en el curso *Introducción a las Artes Visuales*, trabajando desde la obra “*Hijas del agua*”, de los artistas Ana González y Rubén Afanador quienes se dedicaron a fotografiar de manera bella, pero casi artificial a 26 comunidades indígenas de Colombia, ubicadas desde la Guajira al Amazonas. En este ejercicio de apropiación, Yeiner interviene fotografías de comunidades indígenas nuevamente, pero esta vez de los Embera Katios, víctimas de los grupos armados del departamento de Córdoba, quienes se han

visto obligados a dejar sus asentamientos y migrar a otros lugares, perdiendo su identidad y cultura con el tiempo.

En este mismo ejercicio, Dayana Espinosa, toma como referencia la obra “*Negra menta*” de la artista Astrid Liliana Angulo Cortés. Dayana, propone el remake “*Campesinada*”, en el que busca situar el contexto boyacense en las formas de vulnerabilidad que protagonizan las mujeres de esta región.

Mario Villamizar, evoca la realidad de los vendedores ambulantes en su ciudad a través de dibujos digitales minimalistas, que expresan la incertidumbre de su precariedad económica, mientras que Sheila Vanessa Bertel, hace una interpretación sobre los medios televisivos como metáfora de un mundo trágico que refleja la desesperanza de vivir.

Gabriela Vega, en la sección Pensamiento Artístico, realiza un recorrido a través de una dolencia física que resuena en un reclamo y una crítica a la sociedad. En Cartas Adentro, Gabriela habla de la endometriosis como una enfermedad crónica, invisible y desconocida preguntándose ¿cómo visibilizar la endometriosis en un acto artístico, que genere conciencia de la enfermedad, a través de su experiencia?

Finalmente, Natalia Calao y Laura Orozco, se afectan con el estallido social ocurrido en el 2021. Calao reapropiando una obra del artista Antonio Caro, revisitiéndola de nuevas y más actuales capas de significado y Orozco analizando el impacto de Puerto Resistencia

Revisar estas afectaciones y comprender como estas formas de la molestia de lo colectivo se hacen visibles en las prácticas creativas en la Universidad y darles un lugar en los discursos y estrategias de circulación del Programa es el germen de una posible vía de reparación simbólica de la memoria histórica y de las biografías subjetivas. Nuestra labor como docentes es proveer los canales para revelar lo no dicho y crear las condiciones para su transformación.

Estudiante: Dayana Espinosa

**Ex
plora
ción** **VISUAL**

Fotografía Artística

Andrea Tutistar

**Introducción a las
Artes Visuales**

*Yeiner Simaca
Dayana Espinosa*

Dibujo digital

Mario Villamizar

Ilustración

Luisa Peñaranda

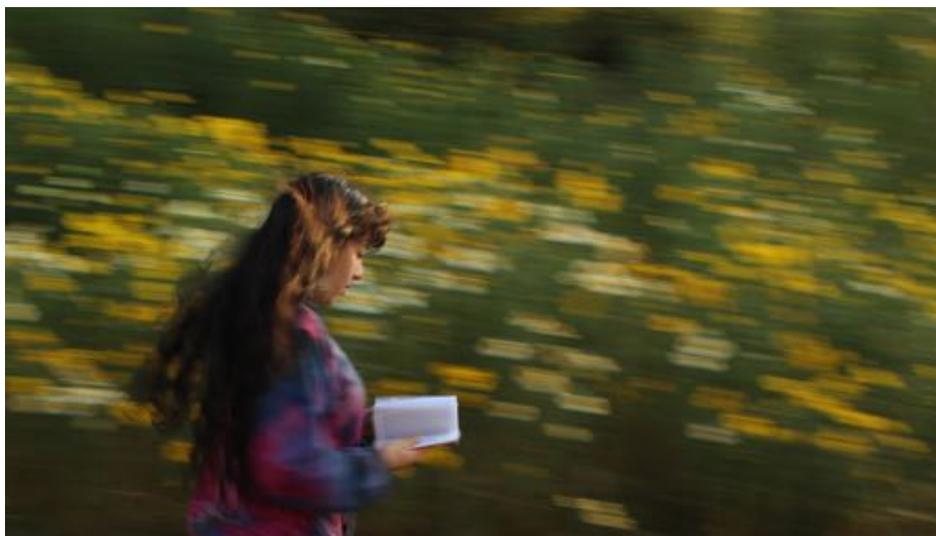
Técnicas de grabado

Sheila Vanessa Bertel

Autorretrato

Fotografía artística

Andrea Tutistar*

La fotografía es un lenguaje que me permite explorar en los espacios del inconsciente, es una línea de luz que recorre los recovecos de la memoria y de lo que me construye como mujer en la actualidad. La fotografía es el único espacio de tertulia silenciosa con otros, donde la conversación emerge de la respiración conjunta del que está en frente y detrás de la cámara.

Mi acercamiento con el arte parte desde muy temprana edad, y considero que tal obsesión con la imagen dibujada y coloreada se quedó permanentemente en mis aspiraciones para el futuro. Pese a que ya tengo 34 años, la obsesión sigue intacta y es una definición de mí, la eterna niñez.

Las fotografías de este trabajo de reconocimiento del triángulo de exposición se fundamentan en el Autorretrato, un tema que hoy por hoy puede ser fácil de ejecutar debido al fenómeno de las selfies donde la sobreexplotación de la imagen propia es recurrente; en mi caso fue un poco más difícil ya que me caracterizo por la timidez e introspección.

Estudiante del curso de Fotografía Artística

Posar para mí fue un trabajo de autoconocimiento y dejar fluir el lenguaje de la poesía como elementos simbólicos de mi autopercepción, de las lecturas inscritas en la piel y de poder decir a través de imágenes lo que a viva voz no puedo expresar.

Profundidad de campo: ejercicio basado en el tema “Memorias de la Pandemia”

Fotografía artística

Andrea Tutistar*

Estudiante del curso de Fotografía Artística

Remake

Introducción a las Artes Visuales

Yeiner Simaca*

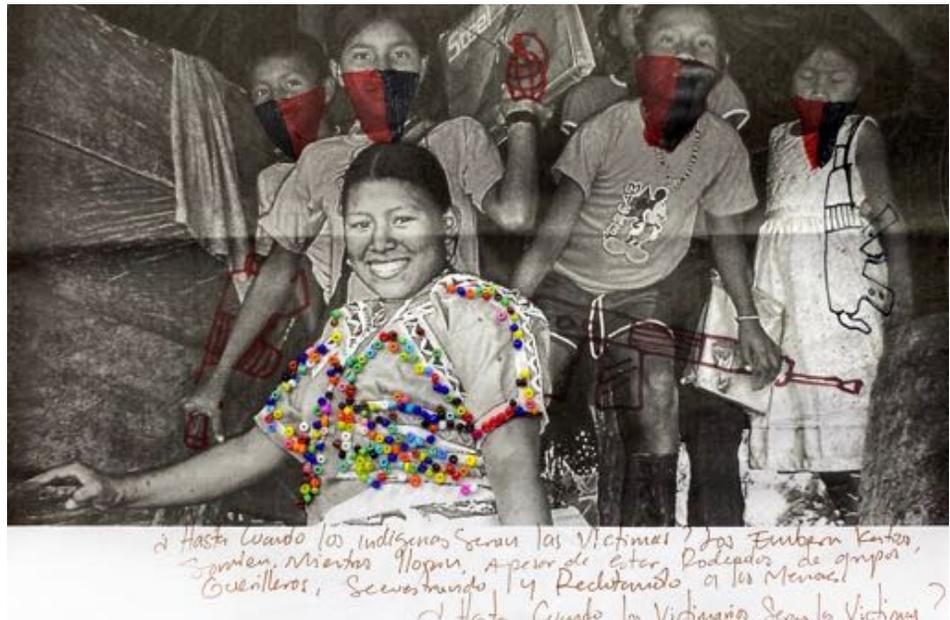
Durante mucho tiempo los artistas han buscado representar situaciones de la vida real, documentan la realidad y la representan según el contexto, vivencia e interpretación del mismo. Tal es el caso de la artista colombiana Ana González y el fotógrafo profesional Rubén Afanador, quienes en dualidad recorrieron diversos lugares como selvas y asentamientos indígenas en Colombia en la Guajira, la Sierra Nevada de Santa Marta, el Amazonas y Quindío. En este viaje lograron conocer personalmente algunos grupos nativos en su entorno y vislumbrar sus costumbres y cultura, enriqueciéndose como personas y profesionales.

Los registros fotográficos buscan materializar los momentos y las situaciones que vivieron. Mientras Rubén lo archivaba todo en su cámara, Ana intervenía las fotos con símbolos, signos, textos y dibujos de animales, objetos y figuras que representan para estas personas sus raíces.

Así, el trabajo final fue tan exquisito que se dio a conocer en Latinoamérica, como otra manera de documentar la vida de los indígenas colombianos. Asimismo, se utiliza la obra llamada “Las hijas del agua” como referente artístico y bibliográfico para sustentar el concepto y materialización, despertando así el interés del estudiante por investigar acerca de la comunidad indígena Embera Katios, propia del departamento de Córdoba, ubicado en el alto Sinú. Se intervinieron las fotografías y el resultado visual fue fantástico. A continuación, se dará a conocer dicho trabajo artístico.

Estudiante del curso de Introducción a las Artes Visuales

Fotografía 1

Los embera katio al estar ubicados en el alto Sinú, son víctimas de los grupos armados del departamento, siendo así desplazados y maltratados por estos, y por esta razón se han visto obligados a dejar sus asentamientos y migrar a otros lugares, perdiendo su identidad y cultura con el tiempo.

En esta fotografía los niños se intervienen con pasamontañas propios de los grupos armados de esta zona, algunas armas y no cuadernos, por otro lado, la maestra tiene color y algunas chaquiras que representan la resistencia y perseverancia de esta población.

Fotografía 2

Los embera katio al bajar de sus asentamientos y radicarse en la ciudad han adoptado otras religiones y creencias como el cristianismo. Esto ha llevado a una pérdida de creencias y ritos de la comunidad. Aquí se representa al dios sol en la mejilla de una mujer embera, y la aureola que es símbolo del cristianismo y la divinidad.

Fotografía 3

Los embera anteriormente compartían con turistas, maestros y curiosos. Hoy han perdido esa sensibilidad y se han vuelto desconfiados, han sido tanto los abusos a los que se han visto sometidos que han creado miedo a los civiles.

Esta obra muestra los maquillajes típicos y en color rojo lo que representan las muertes de algunos niños que hacen parte de esta fotografía causado por el conflicto armado entre ejército y guerrilleros. Asimismo, el texto en color rojo de uno de los miembros de los embera que comparte un testimonio asociado con dicho conflicto. .

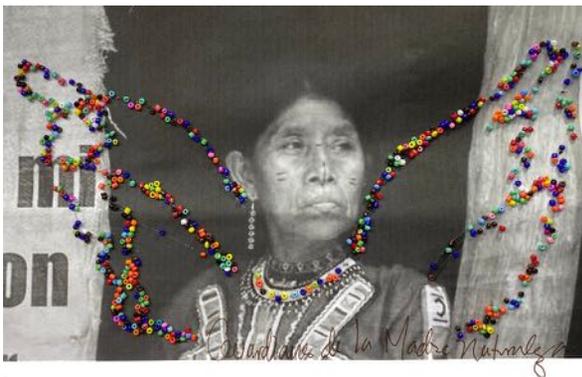
Fotografía 4

Es común que en esta comunidad las mujeres se hagan representaciones en la cara con símbolos y figuras ya sea de animales, plantas o flores. También sobresale el uso de accesorios como collares y pulseras utilizando las chaquiras, que son un tipo de bisutería común. Este trabajo ha sido un legado de generación a generación.

En esta obra se utiliza la imagen de una mujer embera con tres manchas de chaquiras en su rostro con tonalidades frías y cálidas. Estas representan cómo se ha ido transformando la cultura embera a lo largo del tiempo, y cómo las mujeres han sido quienes han sufrido el mayor impacto. Además, se cuenta la historia de tres mujeres que fueron violadas, y de otra que fue víctima de negligencia médica en el casco urbano en Montería.

Fotografía 5

Los embera katio son los hermanos mayores, cuidan de la madre naturaleza, son los guardianes del planeta, aman la vida y la representan con sus colores

Esta obra es la representación de un guardián, protector, ángel o bien ser elegido para cuidar de la tierra.

Fotografía 6

La niñez en la comunidad embera es quien sufre las consecuencias de una guerra en la que solo ellos son víctimas. Colombia: un país que se baña de sangre y desinterés ante el tema.

Esta obra muestra cómo se desvanece el patriotismo, cómo cambia y se desintegra la cultura embera katio con el paso del tiempo y cómo la culpable, la violencia, sigue viva eternamente.

“Campesinada” remake de la obra “Negra menta” de Astrid Liliana Angulo

Introducción a las Artes Visuales

Dayana Espinosa*

En el marco del desarrollo de la actividad número cuatro, unidad tres, se requiere como resultado de aprendizaje realizar una aproximación a la creación de obra a partir de la apropiación de las nociones de interreferencialidad y autorreferencialidad. Esto, a través del remake de una obra escogida entre las opciones de la guía de la tarea, reconociéndose desde la influencia propia de nuestro contexto cultural, social o político. El presente documento contiene el trabajo realizado, inspirado en la obra “Negra menta” de la artista Astrid Liliana Angulo Cortés, quien, a través de su muestra artística compuesta por una serie de fotografías, busca generar una reflexión frente a la estigmatización de las mujeres afrodescendientes colombianas. La protagonista de su obra es Lorena Andrade, una mujer trabajadora doméstica afronariñense en quien podemos evidenciar una doble vulnerabilidad: ser negra y ser mujer. La artista usa elementos en las fotografías que cobran un significado específico, como lo es el trabajo de la minería, el servicio doméstico e incluso la esclavitud. Es así cómo, en el remake de la obra de Liliana, titulado “Campesinada”, busco traer al contexto boyacense las formas de vulnerabilidad que protagonizan las mujeres de esta región; al igual que la muestra original, es una composición fotográfica en la que se usan elementos que toman significados propios, aludiendo a la labor del campo, las limitantes en el acceso a la educación y las labores domésticas. Además, también es protagonizada por Alexandra Rativa, una mujer y artista tunjana.

Estudiante del curso de Introducción a las Artes Visuales

Composiciones

Dibujo Digital

Mario Villamizar*

Esta actividad tenía como objetivo realizar un ejercicio de composición y reinterpretación con diferentes imágenes, utilizando las herramientas del programa de dibujo vectorial. Como resultado desarrollé una propuesta gráfica de collage díptico que propone una mirada al contexto urbano en el que habito, y también una referencia a la obra del fotógrafo chino Ho Fan (Fan Ho).

Ho fan fotografió las calles y los personajes de la ciudad de Hong Kong gran parte de su vida, su estilo y su forma de capturar la luz y la sombra han sido una gran inspiración para mi proceso creativo como fotógrafo. Es por eso que, a través de esta propuesta, quise fusionar su mirada y mi exploración fotográfica.

El collage díptico está conformado por recortes de algunas de las fotografías de Ho Fan y otras que yo he tomado desde el balcón de mi apartamento a manera de ejercicio.

Este tiene como tema principal la saturación de las ciudades, sus transeúntes, la incidencia de la luz, el movimiento y usa las sombrillas como elemento plástico e hilo conductor.

Por medio de una estética entre el pop y el kitsh llena de colores elementos de la urbe, situaciones, personajes y mucha saturación. Así, busco generar un diálogo entre el pasado y el presente.

Estudiante del curso de Dibujo Digital

Sin título

Dibujo Digital

Mario Villamizar*

Esta actividad tiene como objetivo principal crear una serie, teniendo en cuenta el proceso desarrollado durante el curso a través de la utilización de las herramientas de dibujo vectorial que permite el programa de Illustrator. El resultado aquí presentado es una serie de cuatro piezas que tienen como tema principal el trabajo de los vendedores ambulantes en la ciudad de Bucaramanga.

Reflexión final

Personalmente, este curso fue un reto muy interesante, en especial al poder acercarme a un soporte como el dibujo digital sin tener conocimientos, ni destrezas como dibujante. El proceso me permitió conocer herramientas que podrían ser muy útiles para mi trabajo como creador audiovisual y de fotografías. Dentro de estas nuevas experiencias creativas encontré en esta forma de calca una posibilidad para darle sentido a las imágenes y es por eso que utilicé dicha técnica para proponer esta serie.

La serie tiene como tema principal el universo de los vendedores ambulantes. Se basa en reconocer a estos personajes que deambulan por la ciudad de un lado a otro, con todo lo que esto implica. Quise evocar lo fuerte que puede ser esta forma de subsistencia desde el color del fondo, que evoca la luz fuerte del sol de la ciudad en la que se mueven a diario. Pero también busco darle protagonismo a cada personaje desde el minimalismo en el uso del dibujo y el manejo del espacio, un espacio vacío que permite observarlo en su recorrido, recorrido que enfrenta a diario la incertidumbre.

Estudiante del curso de Dibujo Digital

Sin título

Ilustración

Luisa Peñaranda*

Ficha técnica

Autor: Luisa Peñaranda

Título: Artista italiano Albano.

Técnica: Ilustración elaborada en collage

Año: 2022

Ficha técnica

Autor: Luisa Peñaranda

Título: Retrato Albano Carrisi.

Cantante Italiano.

Técnica: Elaborado en carboncillo
en papel canson

Año: 2022

Estudiante del curso de Ilustración

Ficha técnica

Autor: Luisa Peñaranda
Título: "Ellos nos ven,
yo te siento"
Técnica: Elaborado en
tinta china de diferen-
tes colores
Año: 2022

Ficha técnica

Autor: Luisa Peñaranda
Título: Amor
Técnica: Elaborado en tinta china de diferentes
colores, con intervención digital.
Año: 2022

Ficha técnica

Autor: Luisa Peñaranda
Título: Esperanza
Técnica: Elaborado en tinta china negra,
pastel en papel canson.
Año: 2022

Sin título

Técnicas de grabado

Sheila Vanessa Bertel*

Se toma como referencia el texto el arte dionisiaco: “Anotaciones sobre el arte en algunos escritos póstumos de Nietzsche” de Carlos Vásquez Tamayo, en especial el punto de lo trágico, donde se describe al arte como breve, claro, contundente y silencioso. Basado en la visión que se tiene del mundo y de la verdad. El mundo se ve de manera trágica y el artista es un hombre trágico que quiere seguir viéndolo así. Y es el arte el estimulante para vivir. Relacionado con lo anterior, se plantea un dibujo adscrito a la corriente dionisiaca, donde se hace una interpretación sobre los medios como la televisión que son una metáfora de la visión del mundo trágico, donde muestran la verdad, pero también la desesperanza de vivir. Dicho dibujo será copiado en una lámina de linóleo utilizando materiales como gubias, tinta, rodillo, papel, cuchara, acetato, entre otros; para realizar un linograbado.

Estudiante del curso de Técnicas de grabado

1/5

"La Visión de lo terrible"

Estudiante: Francy Silva Safirekudo

MEDIA

Animación 3D

*Alfonso Felipe Castañeda Feletti
Andrés Leonardo Gómez Murillo
Danna Marcela Hernández Higuera*

Animación 2D

*Alfonso Felipe Castañeda Feletti
Juan Pablo Calderón*

Multimedia

*Daniel Franco
Francy Silva Safirekudo
Misael Guillermo Montaña*

Video

Diana Janeth Chavarriaga Rios

“Un día común”

Animación digital 3D

Alfonso Felipe Castañeda Feletti*

La animación digital 3D es una herramienta contemporánea y, como tal, debe ser parte del abanico de posibilidades de los artistas visuales de este tiempo. La animación digital 3D es un proceso complejo que requiere de una enorme inversión de tiempo y gran conocimiento de las plataformas empleadas para la creación de dichas animaciones. Para este trabajo de animación 3D se realizó un proceso escalonado que partió desde la comprensión de la estructura de una historia, y pasó por los 12 principios básicos de la animación, que ayudan a acentuar una idea y una historia.

Estudiante del curso de Animación digital 3D

“Killari & Sughey – La diosa coneja luna & el dios león sol”

Animación digital 3D

Andrés Leonardo Gómez Murillo*

Me presento, Andrés Leonardo Gómez Murillo, 26 años y estudiante de Artes Visuales. El curso de animación digital 3D me pareció muy interesante, pues pude conocer un poco sobre cómo dar vida a mis personajes ilustrados a mano, para pasarlos al mundo creativo del 3D. Aunque yo tengo conocimientos de la animación 3D, este curso junto a la instructora Diana Maritza Moncada me hizo notar que debo pulir más mis habilidades al animar personajes tridimensionales. A la instructora le agradezco mucho por estar allí apoyándome para sacar adelante este proyecto del cortometraje 3D.

Respecto a mi proyecto titulado “Killari & Sughey – La diosa coneja luna & el dios león sol” está inspirado en las antiguas tribus indígenas de toda Latinoamérica, ya que cada tribu cuenta su versión de cómo sus dioses los crearon junto a este mundo grande que para ellos es algo nuevo. Por eso desarrolle mi propia versión de una tribu indígena inventada, a la cual le agregue lo que más me gusta: el anime proveniente de Japón, dándole esas personalidades carismáticas y graciosas que tienen estos personajes animados. Por otra parte, tomé referencias de animes y tribus indígenas para mezclar estos dos mundos y crear este cortometraje animado. Por supuesto, utilicé algunos sonidos de efectos especiales y música de fondo de canales de YouTube, todos sin copyright.

Estudiante del curso de Animación digital 3D

Ruedas

Animación digital 3D

Danna Marcela Hernández Higuera*

Ruedas es un hermoso cortometraje de animación 3D que trata sobre inclusión, igualdad, generosidad, solidaridad y empatía hacia las demás personas. Es una corta historia de amor e inclusión que inspira el deber de ayudar a los demás, sin importar en qué situación se encuentren.

Quisiera dar las gracias a la tutora del curso por su dedicación y paciencia en este proceso, aprendí y conocí cada asunto del mágico mundo de la animación 3D a detalle. Es un trabajo bastante arduo y de mucha paciencia, y es una montaña rusa de emociones, ya que durante el camino pueden surgir errores que entorpecen el tiempo de la animación del proyecto. Sin embargo, todo esto es parte del hermoso proceso de la animación 3D, para al final lograr ver el mágico resultado.

Estudiante del curso de Animación digital 3D

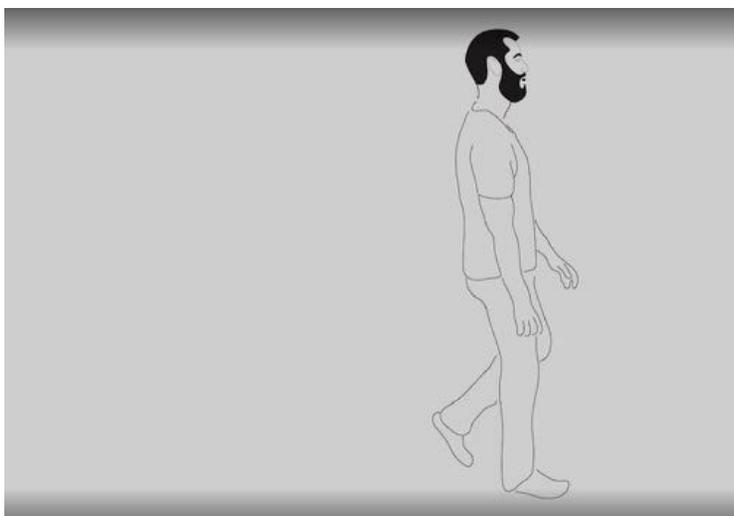

Trabajo Final

Animación digital 2D

Alfonso Felipe Castañeda Feletti*

La animación 2D es una técnica rica y muy importante para ser considerada por los artistas visuales, ya que integra diversos elementos “aislados” que surgen en el trayecto del trabajo de taller, pudiendo incluir un argumento (historia), dibujo, fotografía, imagen, audio e incluso música en un solo contexto denominado “animación”. Todo ello para contar una historia de manera versátil y poderosa.

Caminando

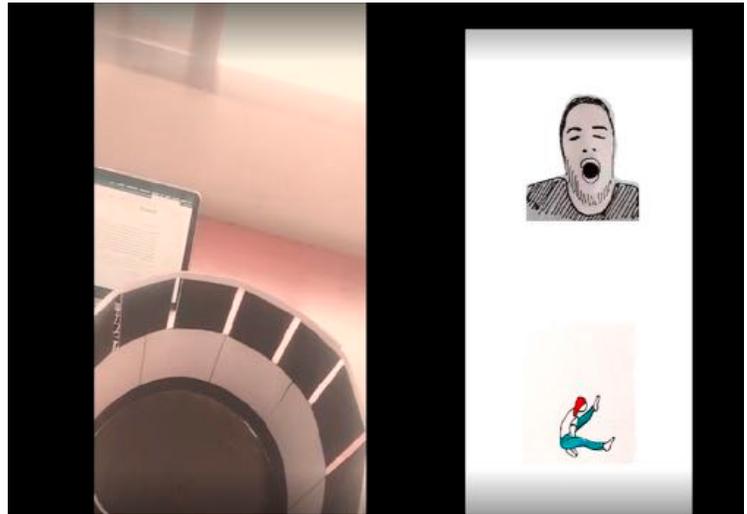
Estudiante del curso de Animación digital 2D

La rana y el sapo

El gran zootropo del genial Castafeletti

Shiit

Trabajo Final

Animación digital 2D

Juan Pablo Calderón*

La animación es hermosa en todos sus aspectos. Hay que tenerle paciencia y amor. Es un proceso por el que se da vida a un objeto y/o personaje usando alguna de las técnicas existentes en el diseño y el arte. Cualquier persona puede crear una historia audiovisual desde que tenga la pasión y la dedicación para darle un mensaje al mundo, atravesando la pantalla y llegando al corazón de aquellas personas interesadas por estas historias.

Zootropo

Estudiante del curso de Animación digital 2D

La segunda Dimensión de Newton

cut out digital

Animación caminata

Portafolio

Multimedia

Daniel Franco*

La multimedia es el devenir de la nueva era de la comunicación y el arte, la manera en que nos conectamos al mundo actual y mediante la cual vamos interactuando con los otros. En este mundo tecnológico y digital, la necesidad de conocer los nuevos lenguajes se hace indispensable para la comunicación de nuestras ideas como artistas. La multimedia se convierte en ese motor de herramientas que nos permite llevar nuestras propuestas a nuevos estándares, adaptándonos a nuevos formatos y formas de lenguaje que permitan una mayor expresión y un mayor impacto en el espectador y el público final. Esto, para generar una conexión directa mucho más amplia entre el artista y la sociedad, todo a través de lo digital.

Estudiante del curso de Multimedia

Portafolio

Multimedia

Francy Silva Safirekudo*

El resultado del curso multimedia ha sido mi portafolio digital, con el que de manera creativa e interactiva los quiero acercar a lo que soy y deseo transmitir con las artes. A través de este curso empecé a apropiarme de las herramientas digitales para compartir lo que hago desde mi territorio y también para visibilizar el talento de otros artistas.

Inicio

Estudiante del curso de Multimedia

El arte de viajar

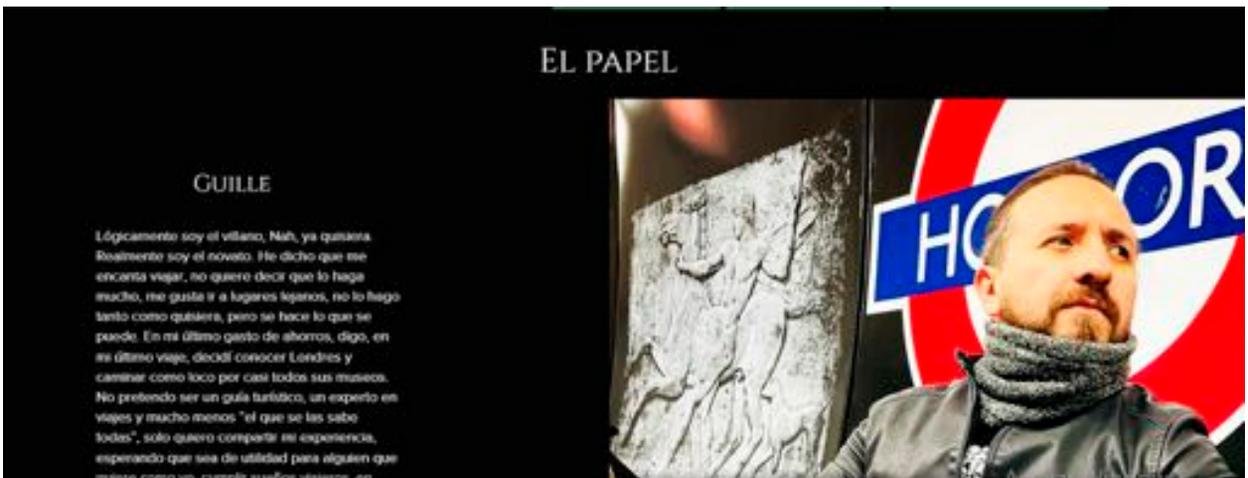
Multimedia

Misael Guillermo Montaña*

En la actualidad en medio de las distintas dinámicas sociales, es fundamental desarrollar un proceso de comunicación idóneo. Específicamente desde mi posición de artista visual, en donde quiero transmitir ideas y conceptos, encontré en la multimedia la herramienta ideal para crear narraciones dinámicas que aprovechen los distintos medios digitales, combinando recursos textuales, sonidos, videos e interacción para generar una experiencia más completa y estructurada, que otorgue valor a aquello que busco comunicar.

Estudiante del curso de Multimedia

EN COLOMBIA

TUDO SIGUE MUY TRISTE

28M PARO NACIONAL

COLOMBIA 2021

Autora: Natalia Calao
Año: 2021

Pen
sami
ento

ARTÍSTICO

Arte, estética y política

Laura Orozco Díaz

**Colombia, arte,
identidad y alteridad**

Hilda Atenea Camacho

**Investigación de
procesos artísticos**

Gabriela Vega Moreno

**Las imágenes del arte y
el humanismo**

*Edwin Erazo
Luis Eduardo Vargas*

**Prácticas nuevas y
emergentes**

Natalia Calao

Puerto resistencia un espacio creado a partir de un sentir común para la transformación del tejido social.

Arte, estética y política

Laura Orozco Díaz*

INTRODUCCION

Colombia entre su alegría y diversidad como país latinoamericano también presenta problemáticas sociales imperantes y una profunda polarización, durante la última década hemos vivenciado en repetidas ocasiones estallidos sociales que ponen en cuestión las políticas gubernamentales que se aplican para los numerosos sectores de influencia. Sin embargo habían pasado muchos años desde que no sucedían acontecimientos como los del paro nacional del 2021, eventos violentos que llevaron al límite al estado y a los ciudadanos. En medio de esta coyuntura política como parte de la expresión del sentir de los sectores más afectados de la sociedad se generaron diversas manifestaciones artísticas, algunas en medido de las marchas, otras en barrios, otras se difundieron en redes sociales. Todo esto ayudo a visibilizar la problemática y también despertó en interés de varias personas que se unieron en este periodo de tiempo. En las siguientes páginas de este documento se consigna el análisis de los lazos políticos, las causas y el impacto social de la manifestación artística “Monumento a la resistencia” una de las que mayor relevancia tuvo en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca durante y después del desarrollo del paro nacional del 2021.

Estudiante del curso de Arte, estética y política

Puerto resistencia

En la ciudad de Cali en el distrito de Agua blanca, específicamente en la zona de puerto rellena se construyó un monumento a la resistencia, este reemplazó a la estatua derruida de Sebastián de Belalcázar y fue consolidado en el Paro nacional de 2021, en momento de coyuntura social dado durante la pandemia. La inconformidad de millones de personas con la situación económica y social del país las llevó a manifestarse en un punto de inflexión provocado por una reforma tributaria. Esta fue una protesta que duró más de dos meses, un periodo de tiempo en el que se vivieron acontecimientos desafortunados, injusticias y conflictos constantes. Pero en el que también se crearon nuevas concepciones y visiones sobre la sociedad Colombiana. El paro Nacional del 2021 fue un evento único, en el que confluyeron entes políticos, civiles e inclusive extranjeros, y en el que se revolucionó el sentir común de quienes participaron, quienes observaron y quienes se opusieron. De esta manera se generó, en diferentes zonas del país, un propulsor del cambio que ha tenido consecuencias en el panorama político general.

Práctica escogida

El monumento a la resistencia, cambió el nombre y aspecto del lugar conocido como “puerto rellena” que en la actualidad es llamado como “puerto resistencia”, está glorieta en la que en años anteriores estaba erigida la estatua de Sebastián de Belalcázar es el simbolismo de la unidad y la inconformidad de los manifestantes y las luchas sociales que reclaman mejores condiciones de salud, educación y empleo en un país extensamente polarizado. La obra artística, también es un homenaje a los jóvenes que murieron a causa de ataques por parte del SMAD y la policía en protestas que se habían realizado previamente en el año 2019 y en los comienzos del paro del 2021.

La estatua de 13 metros de altura se constituye de una mano en forma de puño alzado que sostiene un gran letrero que dice “Resiste” en la tipografía comúnmente utilizada para el grafiti. El antebrazo que se eleva en la glorieta está lleno de pinturas que representan la multiculturalidad de la región, por ejemplo, con la imagen de un hombre vestido con la pañoleta y la bandera de la guardia indígena, una mujer afro con una mano alzada o una persona mestiza leyendo un pequeño libro que tiene preguntas como “¿por qué nos matan?”. A lo largo de toda la superficie aparecen aquí y allá elementos naturales, como la pintura de una planta enredadera, hongos de colores, mariposas y fuego, así mismo, se representa un corazón humano y los sueños y anhelos con un paisaje onírico en la parte inferior. En uno de sus costados se encuentra una pila de escudos,

los que fueron usados por los manifestantes situados en la primera fila, en ellos se observan los retratos de los jóvenes que murieron en la protesta. En la obra, se imprimieron varias frases y en su base se puso la huella en pintura de niños, hombres y mujeres de la comunidad quienes participaron directa o indirectamente en la creación. Así, podemos observar un compilado de elementos de sensibilización cívica y una la representación evidente de la inconformidad generada por las políticas que se estaban dando en aquel momento y que influían directamente en el día a día de muchos ciudadanos.

¿De qué formas la etapa de producción de la obra establece alternativas a la construcción de colectividad?

Esta obra artística no tiene un solo autor, en realidad fue construida en conjunto por una gran cantidad de personas que estaban directamente involucradas con el movimiento o que se solidarizaron con el mismo durante el proceso. Cali fue una de las ciudades en donde más se vivieron conflictos de mayor gravedad, las protestas tomaron una fuerza significativa e inesperadamente la violencia estatal cruzó los límites constitucionales. En medio de la sorpresa y la indignación los habitantes del este barrio marginal que queda justo sobre la avenida Simón Bolívar decidieron construir el monumento a la resistencia, unos cuantos empezaron a buscar los materiales como varillas y bultos de cemento para edificar la figura. Ellos no se preocuparon demasiado por la gestión de un proyecto, o el dinero a gastar, o los permisos para la ocupación del espacio público, sino que rápidamente tomaron acción y empezaron a construir. De esta forma, poco a poco, cada vez más personas empezaron a aportar cuanto sus posibilidades permitían, algunos llevaron materiales de construcción, arena, cemento, sika, mallas; otros pusieron de su tiempo y trabajo para la construcción, otros aportaron con las pinturas, y otros con la realización del costado con los escudos. “El indio” uno de los constructores relata que durante el día estaban 25 personas trabajando en equipo, después él y otros 5 se quedaban hasta las 3 a.m terminando la jornada, así fue como finalizaron la creación de la estatua con todos sus detalles en 10 días. Es necesario resaltar que así como todas estas personas estuvieron involucradas, había otras cocinando en ollas comunitarias que se encargaban de asistir y brindar alimentos a aquellos que participaban en las protestas y en la construcción, varias mujeres decidieron sacar sus grandes ollas a las calles y gente de la comunidad les llevaba víveres para cocinar, todo se dio en una dinámica de intercambio colectivo y solidaridad.

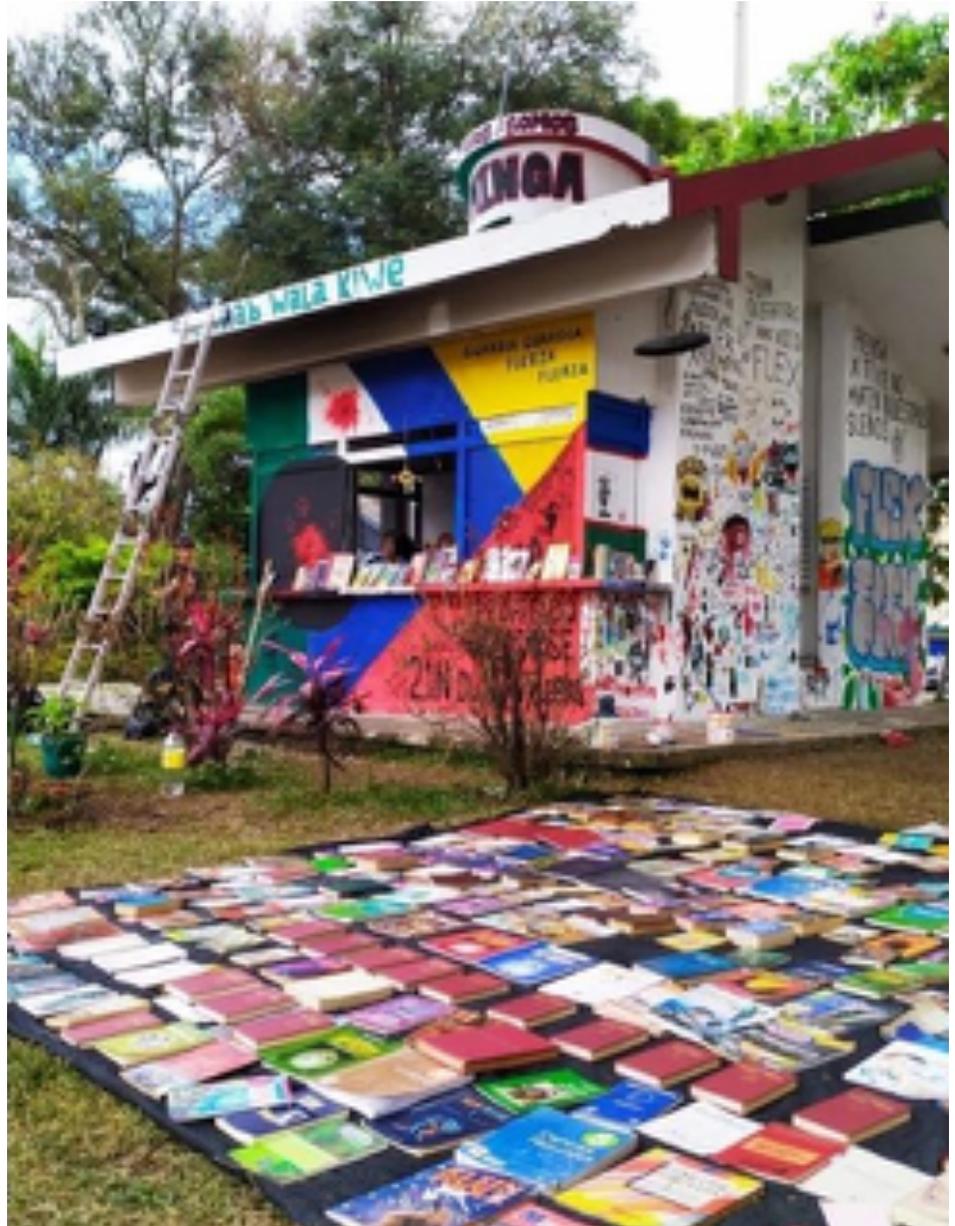

Al mismo tiempo, sucesivo a la toma del cay de policía aledaño, otro grupo de personas decidió crear una pequeña biblioteca que tomó forma gracias a la donación de libros y revistas por parte de más personas de la localidad.

Paralelamente este proceso estaba siendo seguido y apoyado por personas de otras zonas del país, en la actualidad es reconocido ampliamente. En el momento de la inauguración muchas personas acudieron, gritando, cantando y bailando con banderas y letreros recibieron a la nueva obra. Desde esa fecha en adelante, el monumento se ha convertido en un punto concurrido por visitantes de otras ciudades y países, a finales del año 2021 y en el desarrollo del año 2022 han tomado lugar actividades culturales que han generado mayor visibilidad de los mensajes abordados, cabe resaltar que en junio de 2022 durante las elecciones presidenciales muchos caleños y personas de otros lugares se reunieron allí para esperar los resultados de las elecciones presidenciales.

Lo anterior da cuenta entonces de un proceso participativo que incrementó la cohesión social de los habitantes de puerto resistencia y conmovió a personas de otros sectores de la ciudad, además el sitio ahora es percibido como un lugar más seguro, lo cual trae beneficios para la comunidad.

¿De qué manera la concepción de la obra cuestiona las formas de circulación artística y propone maneras alternativas a la institucionalidad dominante?

La manifestación artística se erige en medio de un contexto en donde prima el caos, entre un sentir común de rabia e indignación pero al mismo tiempo de esperanza, generando así una confluencia de personas de diferentes sectores de la ciudad que se encontraron unidas por este mismo sentir. Para entender un poco mejor la ruptura que provoca este monumento también es necesario conocer la historia de la localidad en la que se encuentra. Puerto rellena ha sido durante décadas la frontera entre zonas de clase media y alta de la ciudad y las zonas marginales del oriente. El distrito de agua clara, en su gran extensión se conoce como un sector peligroso, como bien sabemos Cali es una gran ciudad con varias “zonas rojas” en las que personas externas no se atreven a poner un pie dentro por miedo a ser robadas o asesinadas, esta es la concepción que se ha tenido durante décadas de Agua clara, siendo así un distrito relegado a la categoría de marginal, que en sus principios fue ocupado por migrantes de zonas periféricas o rurales de los departamentos del Valle del Cauca y el Cauca que se vieron forzados a abandonar sus residencias en busca de mejores oportunidades o a causa del conflicto armado. No se puede negar que allí la venta y consumo de drogas está presente, sin embargo también es un lugar habitado por personas que se dedican a trabajar con honestidad pero que se ven afectados en su cotidianidad por la falta de políticas locales y nacionales que propicien condiciones de vida digna para cada uno de ellos. Estas personas se identifican con muchas otras que habitan en los demás departamentos del país, para 2021 se registró un índice de pobreza del 36,3% y se proyecta que suba al 39,2% para finales del 2022. Factores externos y movimientos internos han afectado el panorama económico nacional y como consecuencia de esto vemos revueltas como el estallido social de mayo del 2021. El monumento a la resistencia no es la única manifestación de este tipo, durante el paro se crearon gran cantidad de grafitis, performances, fotografías, documentales, conciertos y demás producciones para visibilizar los abusos, las problemáticas y crear una fuerza disruptiva. Sin embargo, lo más importante de la creación abordada en este análisis, es decir el monumento, es que movió las fronteras invisibles que existían entre los ciudadanos y creó un ambiente de compartir y memoria colectiva en el cientos de personas participaron espontáneamente para construir. Esto le da un valor para la renovación del tejido social, despertando así la conciencia y el aprecio de quienes lo observan.

Conclusión

El arte que basado en la práctica, el intercambio y la participación ciudadana busca cambiar la experiencia sensible de las personas entorno a temas de relevancia política, suele ser un arte alternativo que genera nuevas maneras de pensar y hacer en su público y en sus creadores. El arte es una consecuencia de situaciones sociales que se dan en una geografía con una cultura determinada y dinanismos específicos que rigen las formas de vivir y las oportunidades para evolucionar. Y así como es una consecuencia puede ser también la causa de estas situaciones, ya que genera nuevas formas de pensar, delata malestares latentes, denuncia injusticias evidentes y hace que poco a poco se construyan colectivos que cambian las realidades. Se crea y se destruye, en memorias e ideales en un proceso de retroalimentación que hace parte de la manera en que funcionan todas las sociedades humanas. En este sentido, es posible afirmar que puerto resistencia es una manifestación artística consecuencia de los sentimientos inmediatamente causados por la situación crítica que se vivió en Cali en el marco del paro nacional, fue un llamado a la acción que rápidamente tomó fuerza. De la misma manera podemos decir que puerto resistencia dejó una huella, no solo es el recuerdo del momento, no solo remueve emociones del pasado, sino que también impulsa la elaboración de nuevas ideas de índole político, como semillas que se siembran con la posibilidad de que germinen y se conviertan en acciones. El monumento también está directamente ligado con el espacio, transformándolo, moviendo las fronteras y estigmas sociales, e incluso mejorando la economía a su alrededor. Para algunos funcionarios gubernamentales de la capital, su edificación generó inconformidad y se plantearon llevar a cabo la demolición del sitio, sin embargo no la lograron ejecutar. Así la mano en forma de puño construida en una glorieta del sector de Agua Clara es una evidencia de como las obras artísticas pueden tener impacto en el panorama social y convertirse en simbolismos o promotores de revolución, de resistencia y de unidad.

Bibliografía

BBC News Mundo (2021) El bastión de protesta y fiesta en Colombia de los “excluidos” de Cali. Formato de video <https://www.youtube.com/watch?v=9INC LQF5cPc>

- Cortés Garzón, L. (2022). Resistencia cultural de prácticas artísticas en el espacio público: mapeando artes en el barrio Veinte de Julio. Calle14: revista de investigación en el campo del arte. 17(31), pp. 16-35. <https://doi.org/10.14483/21450706.18688>
- El tiempo (2021) Se inauguró monumento a la resistencia en Cali. Formato de video <https://www.youtube.com/watch?v=wDol65z7tV0>
- Gómez (2021) Puerto Resistencia: punto de referencia para la resistencia en Cali. Estudios políticos. Universidad del valle. Revista la palabra <https://lapalabra.univalle.edu.co/cronica-puerto-resistencia-punto-de-referencia-para-la-resistencia-en-cali/>
- Herrera (2021) Monumento a la Resistencia de Cali: así es la obra conmemorativa del Paro Nacional creado por los manifestantes. Actualidad, Caracol radio https://colombia.as.com/colombia/2021/06/15/actualidad/1623778827_057371.html
- Iconoclasistas. (Junio de 2013). Iconoclasistas. Espacio de experimentación recursos libres y talleres de creación colectiva. Visaje, 2. 193-206. <https://www.revistavisaje.co/iconoclasistas-espacio-de-experimentacion-recursos-libres-y-talleres-de-creacion-colectiva/>
- Pille (2021) Yo estuve en | Puerto Resistencia, Cali, Colombia. Formato de video <https://www.youtube.com/watch?v=GxBkzSDFEm0>
- Toledo-Castellanos, R. (Ed). (2018). Abrir mundo: Resistencia, visualidad y producción artística. (pp. 26-38). Sello Editorial UNAD. <http://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/book/issue/view/296/showToc>
- Vindel, Jaime. (2014). Apuntes en torno a una exposición de arte y política: Perder la forma humana. El activismo latinoamericano de los años ochenta y la coyuntura política actual. Estudios curatoriales, 2. <https://revistas.untref.edu.ar/index.php/rec/issue/view/53>

Circuitos culturales y la antítesis del arte postautónomo

Colombia, arte, identidad y alteridad

Hilda Atenea Camacho*

Circuitos culturales y la antítesis del arte postautónomo

En su libro *La sociedad sin relato*, Néstor García Canclini (2007) propone al arte contemporáneo como el arte desenmarcado, que no quiere volverse símbolo de identidad o pertenencia (a un país, a una religión o una visión política), y que, sin embargo, termina cediendo a las presiones de homogenización, vinculación e institucionalización de las dinámicas de poder contemporáneas. El autor define la ambición del arte de convertirse en postautónomo, y lo explica como el desplazamiento de las prácticas artísticas del objeto al contexto, “hasta llegar a insertar las obras en medios de comunicación, espacios urbanos, redes digitales y formas de participación social donde parece diluirse la diferencia estética”. (p. 17) García ve en esta especie de democratización del arte una posibilidad para “reconcebir el papel del arte más allá de la museificación y la bienalización”, (p. 180) si bien advierte una especie de ciclo inevitable de reabsorción del arte por parte de estas instituciones. El circuito de arte como estrategia de circulación y divulgación de las políticas culturales actuales, es un claro ejemplo del proceso de desvinculación – absorción – reinstitucionalización que parece burlar al arte postautónomo en su ambición de ser todo y no ser nada a la vez. Para explicar en detalle esta postura, se presentará el ejemplo del barrio San Felipe en Bogotá, y la propuesta del Museo Abierto de Bogotá y sus intervenciones de arte urbano en las *zonas bajo puente*.

Estudiante del curso de Colombia, arte, identidad y alteridad

El circuito cultural artístico, según Ejea (2012), es aquel que busca “hacer una contribución al panorama general de la creación artística en determinada disciplina”. El autor lo diferencia del circuito cultural comercial o el comunitario en la medida en que su finalidad es la de “producir placer estético y, a partir de ello, lograr el reconocimiento por parte de expertos y conocedores, quienes al brindarles prestigio y validez los consagran como obras de arte”. (p. 207) El barrio San Felipe de Bogotá se convirtió en objeto de circuito artístico en 2017, más de una década después de que el arquitecto Alejandro Castaño adquiriera la primera casa para convertir en taller y bodega, en un barrio que cumplía con los requisitos para los artistas de la élite bogotana: Un barrio al norte de la ciudad, cercano a sus residencias, con un precio por metro bajo. (Revista Don Juan, 2016)

El desarrollo de San Felipe puede trazarse a través del archivo de noticias que empezaron a cubrir este nuevo “distrito de arte de Bogotá” alrededor de 2015. Cinco años después de la llegada de los artistas, empiezan a llegar galerías y centros de arte que le dan mayor visibilidad al barrio, en 2017 se incluye en los circuitos de Artbo y en 2018 se inaugura el festival Open San Felipe, con una propuesta de gastronomía y entretenimiento que contrasta con la realidad del barrio deshabitado y tranquilo que encontraron los artistas en 2005. En 2016 la Revista Don Juan encontró que “el precio del metro cuadrado se ha multiplicado un 300 % en las últimas dos décadas”. (parr. 12) Si bien este proceso de gentrificación estuvo en pausa a causa de la pandemia, Mauricio Gómez de la galería 12:00 en San Felipe comentó para Esfera Pública en 2022 que el barrio sigue volviéndose más costoso, que está cambiando su oferta a una de diseño y hostelería, y que, si sigue por este camino, se seguirá viendo la salida de las galerías que se han visto obligadas a mudarse a la periferia del barrio. (esferapublica, 2022)

Volviendo al momento en que San Felipe se convierte en objeto de circuito, se identifican dos hitos, uno de naturaleza público – privada, en 2017, cuando Artbo acoge al barrio dentro de su estrategia Fin de semana, “un evento que promueve la difusión, circulación y comercialización de los artistas y de sus obras en diferentes espacios” (Artbo, s.f.); y en 2018, cuando por iniciativa privada de las galerías y restaurantes del barrio, se crea Open San Felipe, “un festival que busca la pluralidad de las artes en un mismo escenario (...) un evento donde participan casi 70 espacios entre galerías, estudios de arte, talleres de moda, música, teatros improvisados, instalaciones, cine, restaurantes y más”. (Open San Felipe, s.f.) La pregunta más urgente cuando se mira en retrospectiva es: ¿Por qué estos circuitos no aparecieron antes? Si San Felipe se convirtió en un epicentro de producción artística alrededor de 2010, y se posicionó en 2013 cuando se inauguró el espacio Flora Ars+Natura del maestro José Roca y Adriana Hurtado, ¿por qué el circuito no reivindicó estas propuestas hasta seis años después? Si se reitera la definición de circuito artístico, en estos casos parecie-

ra que el prestigio y la validez de la creación artística la brinda primero el potencial comercial de la propuesta, pero a la vez, parece que el esfuerzo del arte desenmarcado por fundir la experiencia estética con la realidad más allá de la exposición, se vuelve el caldo de cultivo de una propuesta comercial exitosa.

La presencia del arte como motor en la ecuación renovación urbana ha sido objeto de estudio desde los años 90, con el auge de las industrias creativas como sector de la economía. (Fernández de Betoño, 2015) El circuito cultural, en el caso de San Felipe, podría considerarse el elemento catalizador del proceso. En el caso expuesto el origen fue orgánico y las políticas de renovación urbana ancladas a obras específicas se dieron después, sin embargo, el Distrito de Bogotá cada vez más utiliza el arte para procesos de urbanismo – con los riesgos de desplazamiento de las comunidades y rupturas en el tejido social inherentes a estos. El caso del Museo Abierto de Bogotá (MAB) es un ejemplo que vale la pena examinar bajo la lupa del arte postautónomo y el circuito cultural. El MAB es una iniciativa interinstitucional que tiene como propósito “fomentar la creación de proyectos de intervenciones artísticas con pintura a través de un proceso colaborativo y de cocreación con las comunidades de contexto de once Zonas Bajo Puente – ZBP priorizadas en Bogotá”. (Galería Santa Fé, 2021) En 2021 y 2022, la alcaldía a través de su programa de subvenciones ha otorgado recursos para financiar murales en los costados y los techos de las zonas peatonales debajo de los puentes que cruzan las principales avenidas de la ciudad.

El MAB es una propuesta de arte urbano, que intenta ser postautónomo a través de la inclusión de dinámicas de creación colectiva que involucren a las comunidades que transitan esas zonas marginadas, con el ánimo de inspirar al artista a generar una propuesta gráfica que permita a los transeúntes apropiarse de ellas. Esta iniciativa podría considerarse un circuito cultural comunitario, pues busca “la obtención de un bien comunitario, ya sea éste el desarrollo, la educación, la integración, la superación o el reforzamiento de la identidad de un grupo social determinado”, (Ejea, 2012:205) y ha sido acompañado de recorridos guiados y diferentes metodologías de circulación a cargo de la Galería Santa Fé, en un esfuerzo de generar un programa integral de “arte expandido en varios puntos de la ciudad relacionado a la apropiación de la población hacia las intervenciones artísticas en sus fachadas, edificios y otros espacios”. (Idartes, 2021: 2)

Aunque el MAB como circuito cultural parece ser la propuesta conciliadora con el arte postautónomo, deja de serlo al convertirse en un programa de embellecimiento de la ciudad, como un recurso de decoración que no sólo da una cara más amable a los puentes, sino al mandatario de turno. En uno de los laboratorios realizados en noviembre de 2022 en la plaza de mercado del 12 de octubre como parte del ejercicio, uno de los artistas urbanos mencionaba

con discreción que el proceso podía resultar en algo muy bonito, pero que no representaba su propuesta como artista callejero, ni a la cultura del graffiti y su legado. El resultado de las intervenciones en las zonas bajo puente dista de convertirse en una propuesta de arte urbano contradiscursiva, (Rubiano, 2012) y el circuito cultural que propone el MAB revierte cualquier intento de desenca-sillarse al cosificar el contexto en el que plasma su propuesta artística.

Rubiano define al arte urbano contradiscursivo como aquel que fractura la imagen de ciudad que promueve el urbanismo hegemónico “y revela el conflicto y la desintegración tanto del espacio urbano como de sus habitantes (la deriva y la tergiversación situacionista sería uno de sus modelos)”. (2012: parr. 4) El arte postautónomo, como lo define García, busca ser transgresor y subver-sivo, “intervenir en las relaciones de poder (en lugar de solamente reflexionar sobre ellas), (...) en todos sus aspectos, no solamente en su “forma” y su “con-tenido”, sino también en su forma de producción y de circulación”. (Fraser en Camnitzer, 2021) Ejea (2012) define tres tipos de circuito cultural: el artístico y el comunitario, cuya definición se mencionó anteriormente en este texto, y el comercial cuyo objetivo es la generación de intercambio de mercancías para la generación de ganancias económicas. En cualquiera de estos casos, el circuito cultural es la herramienta para realinear la subversión y convertirla en obra de arte, en renovación urbana o en mercancía.

En su revisión de la relación entre arte y gentrificación, Fernández de Betoño (2015) concluye que “El verdadero objetivo es crear una nueva imagen urbana postindustrial, limpia –desinfectada, luego despolitizada– y creativa, a través de las ya conocidas técnicas mercadotécnicas y de branding que han encontrado en los artistas a sus perfectos aliados”. (p. 159) Aunque este texto se centró en dos ejemplos ubicados en la localidad de Barrios Unidos de Bogotá, en la que los circuitos culturales terminan respondiendo a intereses urbanísticos, vale la pena preguntarse si a nivel distrital o nacional se pueden identificar propues-tas que logren circular obras “en oposición al discurso utópico y urbanístico (la organización racional, el tiempo sincrónico, el sujeto universal y anónimo)”. (Rubiano, 2012 : parr. 15)

Quizás en el circuito que se sale de lo urbano haya luces para lograr la divulga-ción sin destituir a la obra de su espíritu contradiscursivo, como parece indicar Díaz en su balance del 46 Salón Nacional de Artistas que se expandió a lo largo del río Magdalena: “el recorrido del río me llevó a conocer artistas, espacios, instituciones, gestores, y gestoras, obras, y prácticas en las regiones que, sin necesidad de un salón, existen y resisten”. (2022 : parr. 4) Por ahora, la escena bogotana y su potente órbita centralizadora, con una fachada moderna y pu-jante, no parece dejarse permeable por propuestas que la saquen de balance.

Bibliografía

- Artbo (s.f.). Circuitos Finde semana [en línea] URL: <https://www.artbo.co/fin-desemana/Circuitos> Recuperado 8/12/2022
- Binder, Pat & Haupt, Gerhard (2013). FLORA ars+natura en Bogotá [en línea] URL: <https://universes.art/es/magazine/articles/2013/flora-ars-natura#:~:text=Inaugurado%20en%20agosto%20de%202013,relaci%C3%B3n%20entre%20arte%20y%20naturaleza>. Recuperado 8/12/2022
- Camnitzer, Luis (2021). La Enseñanza del arte como fraude. Esferapublica [en línea] URL: <https://esferapublica.org/la-ensenanza-del-arte-como-fraude/> Recuperado 8/12/2022
- Díaz, Isabel (2022) Desbalance: encuentros y desencuentros alrededor del 46SNA. Esferapública [en línea] URL: <https://esferapublica.org/desbalance-entre-encuentros-y-desencuentros-alrededor-del-46-sna/> Recuperado 8/12/2022
- Ejea Mendoza, Tomás. (2012). Circuitos culturales y política gubernamental. Sociológica (México), 27(75), 197-215. Recuperado en 08 de diciembre de 2022, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732012000100007&lng=es&tlng=es.
- Fernández de Betoño, Unai (2015). Arte y gentrificación. La cultura como supuesto motor de la renovación urbana. Arquitectura, patrimonio y ciudad / coord. por Miguel Ángel Chaves Martín, 2015, ISBN 978-84-606-9565-3, págs. 155-160 Recuperado en 8/12/2022 de https://www.academia.edu/36835101/Arte_y_gentrificaci%C3%B3n_La_cultura_como_su_puesto_motor_de_la_renovaci%C3%B3n_urbana
- Galería Santa Fé (2021). Museo Abierto de Bogotá 2021 [en línea] URL: <https://galeriasantafe.gov.co/museo-abierto-de-bogota-2021/#:~:text=Museo%20Abierto%20de%20Bogot%C3%A1%3A%20Zona,de%20Cali%20con%20Calle%2026>. Recuperado en 8/12/2022
- García Canclini, N (2007). La sociedad sin relato. Madrid: Katz. http://blogs.fad.unam.mx/asignatura/adriana_raggi/wp-content/uploads/2013/01/La-sociedad-sin-relato-Nestor-Garcia-Canclini.pdf
- Idartes (2021). Cartilla Museo Abierto de Bogotá. Recuperado en 8/12/2022 de <https://galeriasantafe.gov.co/wp-content/uploads/2022/10/Cartilla-Mab-F-2.pdf>

Open San Felipe (2017). ¿Qué es Open San Felipe? [en línea] _URL: <https://www.opensanfelipe.com/que-es-open-san-felipe/> Recuperado 8/12/2022

Revista Don Juan (2016).La movida de San Felipe [en línea] URL: <https://www.eltiempo.com/don-juan/historias/barrio-san-felipe-en-bogota-y-sus-galerias-de-arte-16746161> Recuperado 8/12/2022

Rubiano, Elkin (2012). Arte urbano contradiscursivo: crítica urbana y praxis artística. Revista Bitácora Urbano/Territorial, Volumen 20, N° 1. Recuperado de esferapública URL: <https://esferapublica.org/arte-urbano-contradiscursivo-critica-urbana-y-praxis-artistica/> Recuperado 8/12/2022

Cartas adentro

Investigación de procesos artísticos

Gabriela Vega Moreno*

Introducción

La endometriosis es una enfermedad inflamatoria, crónica y sin cura, en la cual un tejido parecido al endometrio [...] se encuentra en otras partes del cuerpo. Generalmente involucra los ovarios, el intestino o la pelvis, aunque algunas veces se puede propagar más allá de la zona pélvica, incluyendo y sin limitarse al apéndice, el diafragma y los pulmones. (Murnane, 2021, p. 20).

Se estima que esta condición afecta alrededor de 176 millones de personas en el planeta y, sin embargo, demora en diagnosticarse entre siete y diez años (Murnane, 2021, p. 16). Esto se debe a varios factores entre los cuales se encuentra el machismo, la desinformación, el menosprecio de los síntomas que aquejan a las pacientes y la cultura de negacionismo y tabú que hay alrededor de la menstruación.

Es importante mencionar que hay maneras integrales de abordar el tratamiento de la enfermedad, en las que se busca sanar el espíritu de la mano con el cuerpo, aunque muchas veces “las teorías psicológicas de la enfermedad son maneras poderosísimas de culpabilizar al paciente. A este se le explica que, sin quererlo, ha causado su propia enfermedad, por lo que se le está haciendo sentir que bien merecido lo tiene” (Sontag, 1977: 32). Sin embargo, es una postura que no es para todo el mundo, y que fácilmente puede generar sensación de culpa en las personas enfermas: a veces el cuerpo se enferma y ya. Hacer las paces con la enfermedad es también una parte importante del proceso de sanación.

Estudiante del curso de Investigación de procesos artísticos

Me interesa hacer un llamado valiéndome de mi historia, mi cuerpo y los caminos que me han construido en los últimos años; aprovecharme del dolor y la enfermedad para visualizarla y así crear puentes entre mi experiencia y esa masa incomprensible que es el afuera, para hablar por fin con firmeza de aquello que muchas personas pueden estar viviendo sin conocerlo. En ese sentido, el proyecto de Investigación-Creación que estoy realizando y al que he llamado, provisionalmente, Cartas Adentro, trata la endometriosis como una enfermedad crónica, invisible y desconocida. A partir de este tema, he planteado la siguiente pregunta: ¿cómo visibilizar la endometriosis en un acto artístico, que genere conciencia de la enfermedad, a través de mi experiencia?

Para responderla, he acudido a fuentes de diversa naturaleza, tanto teóricas como plásticas, con el fin de comenzar a consolidar una propuesta robusta que permita un desarrollo creativo acertado. De este modo, continúo estudiando la teoría médica que investiga y sobre todo describe la endometriosis, así como la manera en que Susan Sontag relaciona las metáforas que se han construido históricamente alrededor de la enfermedad, la histórica relación que los seres humanos tenemos con nuestro cuerpo, con una mirada occidental, que Michel Foucault establece en el tercer volumen de *La Historia de la Sexualidad* (1987), además de la importante relación sociopolítica que se establece entre la endometriosis y el feminismo (ya que esta es una condición tan común, que se vuelve un asunto tanto de sociedad como de salud pública). Más adelante será importante también recopilar historias y vivencias de otras personas que padezcan esta condición, para poderle dar diversidad al relato.

A lo largo de este documento se encuentra el desarrollo que ha conducido a Cartas Abiertas hasta el momento. En primer lugar, la exploración conceptual que, a manera de breve ensayo de reflexión, consolida las fichas de lectura recopiladas durante la investigación de referentes teóricos. Seguidamente, el propósito general del proyecto, para continuar así con la recopilación del proceso de exploración plástica. Por último, se compiló el análisis realizado a partir de los referentes artísticos y plásticos.

Durante estos meses el mayor reto que he encontrado ha sido el de exponer mi más profunda vulnerabilidad, para que termine siendo objeto de juicio. Esto ha resultado en que me cuestione absolutamente todo, inclusive la viabilidad del proyecto a mediano y largo plazo, sobre todo cuando se tiene en cuenta que “la enfermedad vivida como invasión despiadada y secreta” (Sontag, 1977, p. 8) carcome la cotidianidad, consume el tiempo y las emociones y obliga a replantearse. El autoconocimiento resulta una herramienta fundamental si se quiere crear un acto artístico que ponga de manifiesto lo que es vivir con una condición crónica cuyos síntomas abarcan una esfera diversa de complicaciones, en varias áreas de la vida, tanto personal, como profesional: Michel Foucault (1987) argumenta que se puede caracterizar brevemente ese ‘cultivo

de Sí', por el hecho de que el arte de la existencia [...] se encuentra dominado aquí por el principio de que hay que 'cuidar de uno mismo'; es el principio de la inquietud de uno mismo el que funda su necesidad, gobierna su desarrollo y organiza su práctica. (p. 30).

Sin embargo, parece natural que en un proceso artístico de naturaleza autorreferencial como lo es este, atraviere momentos de duda y crisis en los que la incertidumbre y el miedo a exponerse invadan la mente. Después de todo, mostrarse vulnerable especialmente durante la experiencia, es decir, mientras se vive el proceso, a la espera de un juicio de un tercero que valide o condene la viabilidad de mi creatividad, deriva en un desafío que requiere mucha tenacidad para ser superado. He encontrado que, para esto, dada la naturaleza casi terapéutica o al menos catártica de un proyecto de esta índole, es necesario establecer un vínculo de absoluta confianza y seguridad con la persona que vaya a ser guía y mentora del proyecto.

Por eso es importante seguir a Foucault cuando recalca que "la instauración de esta relación con uno mismo como enfermo es tanto más necesaria cuanto que las enfermedades del alma -a diferencia de las del cuerpo- no se anuncian con sufrimientos que se perciban" (Foucault, 1987, p. 40). Resulta necesario revisarse continuamente y lograr entablar una relación dialógica con el cuerpo, en tanto que construir una buena calidad de vida se compone de hábitos diarios que en un todo, hacen soportable la experiencia. Esto implica también el cuidado de la salud mental, pues sobrellevar una carga emocional tan pesada como la de un cuerpo enfermo de manera crónica, que duele y debilita constantemente, tiene consecuencias tangibles en la salud mental, que pueden ser evitadas con una atención integral a la situación.

Al consolidar todo el proceso que ha significado la primera etapa de mi investigación-creación, es innegable que existe cierta reticencia de mi parte a continuar profundizando en mi experiencia, especialmente porque no estoy hablando de un momento de superación que ya terminó, sino de una cotidianidad que día a día me afecta y que precisamente por eso está llena de imprevistos. Hoy, estando cerca a finalizar este ciclo, me cuestiono la validez de la autoexploración como camino artístico. La necesidad de crear un discurso 6 más sobre la experiencia singular con una enfermedad. Especialmente cuando significa diseccionar por completo el ser, casi que en un ejercicio de despersonalización, que culminará en un juicio que valide o condene la creación. Mencioné arriba que en este momento siento que lo cuestiono todo. Que sea entonces la oportunidad para preguntarse ¿quién tiene el poder para avalar las emociones? ¿Por qué crear desde la autorreferencialidad cuando existen asuntos globales mucho más urgentes que descubrirse en el ser?

¿Cómo dictaminar si sí es o no válido?

Exploración conceptual y referentes teóricos

Hace más de cuatro años fui diagnosticada con endometriosis, pero es probable que lleve viviendo con ella muchos años más. En ese entonces no había oído hablar de esta enfermedad, lo cual no es sorprendente; pero sí fue chocante fue encontrar que los médicos del sistema de salud sabían muy poco al respecto. Me puse a investigar y a leer, con lo cual he podido constatar que la ausencia de conocimiento no es solo de los médicos y la ciencia colombianos: es un problema mundial derivado del machismo y del tabú que recae sobre la menstruación y las enfermedades del sistema reproductivo femenino.

En mis pesquisas y lecturas encontré que “La endometriosis es una condición inflamatoria en la cual un tejido similar al del endometrio (el tejido que recubre el interior del útero y que es expulsado durante la menstruación) se encuentra en otras partes del cuerpo. Generalmente compromete los ovarios, el intestino, o el tejido que recubre la pelvis, aunque a veces puede esparcirse más allá de la zona pélvica incluyendo, pero sin limitarse, al apéndice, el diafragma y los pulmones” (Murnane, 2021, pp. 78, 79).

Es fácil encontrar definiciones incompletas, incluso erróneas. A esta que cito en el párrafo anterior llegué luego de un proceso largo, solitario y tortuoso, un hecho que parece curioso en vista de que la endometriosis afecta a alrededor de 176 millones de personas en el planeta (Murnane, 2021, p. 16); sin embargo, el mundo, que sigue siendo dominado por el patriarcado y la visión machista de la salud invisibiliza y silencia la experiencia de las pacientes. En su libro “¿Por qué la endometriosis concierne al feminismo?”, Tasia Aranguren (2018) afirma que esta “Es una enfermedad de género, vinculada a los estereotipos que recaen sobre las mujeres y al tópico de que es normal que la menstruación duela [con lo cual se naturaliza] “el dolor de la mujer relacionado con la menstruación y lo reproductivo” (pp. 15, 31).

Ello también se explica en el hecho de que la sociedad está organizada en torno a la producción, y menstruar (y peor aún, menstruar con dolor) es un obstáculo para la eficiencia en estos “tiempos de una economía que impone la superproductividad destructiva y en el que pesan cada vez más sobre el individuo las restricciones burocráticas” (Sontag, 1977, p. 35). Así pues, el sistema problematiza un suceso mensual y natural para la mitad de la población, un evento que, además, es la razón de la existencia de la humanidad. De esta forma, el juicio moral ancestral sobre las mujeres, signo del machismo, arrecia con respecto a las afecciones que se cuecen en nuestra intimidad y se normaliza la culpa derivada de ser menos productiva que una persona sana.

Más allá de estas realidades que nos atañen como especie, entendí por qué durante tantos años me he sentido cansada, por qué me ataca el insomnio y en suma, por qué me resulta tan complejo, a veces imposible, descansar. Esto debido a que la endometriosis trae como consecuencia “la fatiga [que] produce una sensación de cansancio extenuante intenso, profundo y penetrante que no se puede sacudir, sin importar cuánto te esfuerces” (Murnane, 2021, p. 37), entre la variedad de síntomas y órganos que compromete, pues “el cuerpo experimenta una sensación constante de inflamación” (Murnane, 2021, p. 38).

Sin embargo, el agotamiento, para mí una de las manifestaciones más incapacitantes, me acompaña todo el tiempo como una niebla espesa que invade mi cuerpo desde dentro, impidiendo mi desenvolvimiento “normal” en el mundo. A la gente le resulta incomprensible que no desaparezca si duermes más, si descansas, como le sucede a la mayoría. A ello se le suma lo “exótico” que luce la fatiga como expresión de una enfermedad que ha sido erróneamente categorizada como del sistema reproductivo, pero que es multisistémica porque afecta varios órganos del cuerpo.

De esta forma, por necesidad y por definición, me volví más lenta, pero también más reservada y solitaria. Me marginé de la vida social, rechacé trabajos porque eran inflexibles con respecto a las necesidades de mi condición, renuncié a otros porque no comprendieron o por mi agotamiento. También decidí apartarme de la medicina alopática y su propuesta únicamente química, y de la manera en que la medicina occidental segmenta a las personas para tratar la enfermedad. Esta opción, evidentemente, dejaba por fuera las soluciones integrales necesarias para mí, que cobijan mi cuerpo, pero también mi mente y mis emociones, todo ello afectado por la endometriosis. En esta ruta, el cuidado de la salud mental es importante para sobrellevar la pesada carga emocional de un cuerpo adolorido y debilitado manera crónica.

Meses después de mi diagnóstico en 2019, encontré un camino de vida alternativo en fuentes confiables. Mi escogencia supuso un cambio radical y difícil en mis hábitos que incluyen la alimentación a base de plantas, pues no inflaman mi organismo, lo cual ha mejorado significativamente mi calidad de vida.

Sin embargo, la decisión también trajo el juicio de las personas de mi entorno: siempre me enfrento con la necesidad de otros de que les explique por qué no como carne u otros derivados de origen animal, por qué no bebo alcohol, en qué consiste mi enfermedad y por qué esos alimentos me hacen daño. Es extenuante porque, más que entender, la gente te cuestiona y, en casos extremos, pretende que desistas de tu determinación. En vista de que es poco usual encontrar empatía y comprensión, he optado por el silencio, la autocensura, por marginarme.

Esta realidad es descrita por la ensayista norteamericana Susan Sontag (1977) y observada en otras enfermedades crónicas como el cáncer, con circunstancias similares a la endometriosis. No en vano esta ha sido bautizada el cáncer blanco, pues aunque los focos de endometrio que crecen en el cuerpo no son cancerígenos ni implican, a primera vista, un riesgo para la vida, sí se comportan parecido a los tumores malignos, por su proliferación, reaparición, crecimiento y la manera en que pueden comprometer varios órganos. Cabe anotar que el primer examen médico que me ordenaron para diagnosticar una posible endometriosis es el mismo que busca células cancerígenas en el organismo.

En su libro “La enfermedad y sus metáforas. El sida y sus metáforas” (1977), señala Sontag que “el contacto con quien sufre una enfermedad supuestamente misteriosa tiene inevitablemente algo de infracción; o peor, algo de violación de un tabú” (p. 8). En la endometriosis, el dolor en distintas partes del cuerpo es permanente, pero quienes lo padecemos nos vemos constreñidas el silencio. Además, describirlo es difícil. Entonces, las metáforas constituyen una forma de verbalizarlo, pues “el pensamiento metafórico es el resultado de nuestras experiencias cotidianas” (Gołab, 2021, pp. 91, 94). En el artículo académico “Los dolores que matan – la representación metafórica de la endometriosis en los relatos de las mujeres” (2021), Ágata Golab afirma que “buscando formas de describir el dolor o los dolores, las protagonistas de nuestro estudio han empleado varias expresiones metafóricas” (pp. 91, 94).

Mi manera de verbalizar no es con palabras sino con metáforas visuales; el arte ha sido la forma de romper este incómodo silencio, pues me permite expresar de manera libre todo ello que hace parte de mi enfermedad: la fatiga persistente, las dificultades para dormir y las pesadillas constantes, los dolores continuos, la forma como se expresa la endometriosis en otros lugares de mi organismo. Forma parte, así mismo, del proceso de sanación, de hacer las paces con la enfermedad, y que otras mujeres se sientan acompañadas por mi experiencia vital.

Con mi propuesta pretendo, igualmente, llamar la atención sobre el tamaño de una situación social y su incidencia en la vida cotidiana de tantas personas y sus entornos (familiar, laboral y sanitario), que “también ha tenido históricamente un correlato en el ámbito de la investigación, donde no se han destinado los fondos, recursos y esfuerzos que corresponderían a una patología con la extensión epidemiológica y de carga de enfermedad y menoscabo de la calidad de vida que supone la endometriosis en nuestra sociedad” (Arânguren, 2018, p. 31).

El acto artístico permite aislarme del juicio moral, pues podría decirse que el arte acepta casi todo. Sin embargo, todavía no sé con certeza cómo será esta

propuesta plástica: la exploración, que implica un mejor conocimiento de mí misma, seguirá hasta cuando surja el lenguaje adecuado para expresar este dolor silenciado que, a mí y a otras mujeres, nos corroe.

¿Cuáles son?

El texto anterior se construyó a partir de la revisión minuciosa de las fichas de lectura realizadas durante la Fase 3 del curso, en la cual se investigaron y analizaron los siguientes referentes teóricos:

Susan Sontag

Sontag, S. (1977). La enfermedad y sus metáforas. El sida y sus metáforas. Titivillus.

El paralelismo entre el cáncer y la endometriosis es impresionante. Sontag describe de manera muy acertada las dificultades sociales que conlleva una enfermedad: el secretismo, el juicio moral, el sistema poco empático, etc. El libro resulta una guía importante para entender el comportamiento de la sociedad occidental en cuanto a las enfermedades.

Jessica Murnane

Murnane, J. (2021). Know your endo. Avery Publishing.

Este libro es una guía que acompaña un abordaje integral de la enfermedad, que tiene en cuenta hábitos saludables para mejorar la calidad de vida de las pacientes. Me resulta relevante al permitir que mi voz y experiencia propia se encuentren sostenidos con una fuente oficial. Esta es una característica fundamental de mi proyecto de investigación creación, por lo cual no puede pasarse por alto. Las traducciones de las citas son realizadas por mí.

Michel Foucault

Foucault, M. (1987). Historia de la sexualidad 3: la inquietud de sí. Siglo Veintiuno Editores.

Es importante referirse a una autoridad en filosofía como Michel Foucault para entender el origen de las razones que históricamente han conducido a la sociedad occidental hacia el pudor, la censura, el juicio y finalmente la desinformación y menosprecio sobre temas de salud femenina.

Tasia Aránguren

Aránguren Sánchez, T. (2018). ¿Por qué la endometriosis concierne al feminismo? Editorial Dykinson.

Este libro visibiliza la enfermedad de una manera punzante y urgente. No solo explica la endometriosis, labor de por sí muy importante, sino que la aborda como el problema social que es. Expone el caso de España, que ha avanzado con algunas leyes que benefician a las pacientes, pero además pone sobre la mesa un problema que debería ser de salud

pública, pues es inconcebible que una condición tan común sea tan desconocida inclusive por los mismos profesionales de la salud..

Agata Gołąb

Gołąb, A. (2021). Los dolores que matan – la representación metafórica de la endometriosis en los relatos de las mujeres. Lublin Studies in Modern Languages and Literature, 45(4), pp. 90-101. DOI:10.17951/lsmll.2021.45. 4.89-101

Este artículo académico recoge distintas descripciones metafóricas que pacientes europeas hacen sobre su dolor, causado por la endometriosis. Es importante analizar la manera en que se verbaliza el dolor, puesto que estas descripciones ayudan a entender a las pacientes, a orientarlas y a tomar decisiones. Ayuda, además, a empatizar entre pacientes, a no sentirnos solas, a entendernos y vernos reflejadas en la otra. Esta enfermedad puede sentirse muy solitaria, por la manera en que permea la cotidianidad y por la incomprensión e impaciencia que puede generar (incluso en el sistema de apoyo). La autora, además, contrasta el estudio realizado con el ensayo de Susan Sontag, que también estoy analizando, lo cual brinda una segunda perspectiva a las metáforas que se desprenden de una enfermedad crónica.

Jessica Murnane

Murnane, J. (2021). Know your endo. Avery Publishing.

Este libro es una guía que acompaña un abordaje integral de la enfermedad, que tiene en cuenta hábitos saludables para mejorar la calidad de vida de las pacientes. Me resulta relevante al permitir que mi voz y experiencia propia se encuentren sostenidos con una fuente oficial. Esta es una característica fundamental de mi proyecto de investigación creación, por lo cual no puede pasarse por alto. Las traducciones de las citas son realizadas por mí.

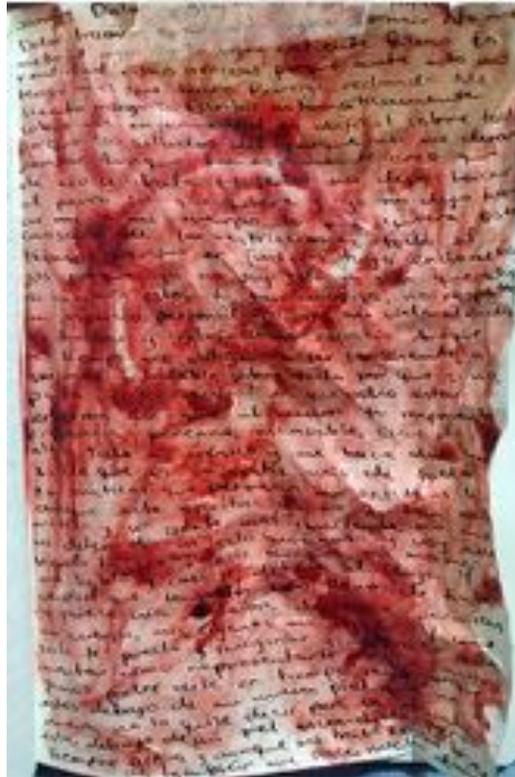
Propósito general del proyecto

A partir de un acto artístico, difundir y concientizar sobre la endometriosis y la vivencia cotidiana con esta enfermedad, con base en mi experiencia personal.

Bitácora de experimentación y registro

A continuación, un compilado del proceso de exploración plástica que realicé durante el mes pasado, en busca de un lenguaje artístico que pueda tanto tra-

ducir mi experiencia, como responder al propósito general explicado anteriormente. En las páginas siguientes se recopilaron las evidencias del proceso, así como algunas imágenes de la bitácora en la que estoy trabajando el proyecto. Además, el primer texto de reflexión que escribí acerca del proceso (mientras lo llevaba a cabo), y también un nuevo texto con las consideraciones que surgieron a partir de las correcciones y retroalimentación que me brindó el tutor. Todas las imágenes son de mi autoría.

Primera reflexión

Este proceso de exploración no ha sido únicamente artístico. Ante todo, ha sido introspectivo y experiencial. Es un reto enfrentarse con la creatividad porque no siempre nos lleva —o más bien, me lleva— hacia dónde queremos ir. Ha sido, sobre todo, un proceso de aprender y saber soltar, para estar abierta ante las posibilidades que se me presenten, que me conduzcan por caminos y decisiones inesperadas. Todo aquello le da forma y cuerpo a mi proyecto.

Enfrenté dos líneas de creación que me fueron surgiendo, pues, aunque tenía una idea muy arraigada (la ilustración), fue necesario para mí soltarla y escuchar lo que mi intuición me pedía hacer (la instalación). En ese sentido, tuve muy en cuenta la manera en la que Zúñiga Salas (2015) define “la investigación artística, mediante la cual, los artistas concretan en una imagen un proceso de pensamiento, investigan la práctica artística y definen estrategias para abordar los problemas sobre los que reflexionan” (p. 56). Para llevar una continuidad en mi proceso de exploración, decidí que la mejor manera de registrar mis ideas, pensamientos y emociones era a través de una bitácora: un espacio dedicado a revisar desenlaces plásticos.

Los textos de mi bitácora cobraron especial sentido al leer que “el presente individual se recompone a partir del pasado” (Giorgio Agamben, 2007, como aparece citado en Lapeña, 2014, p. 26), pues plasmé mis miedos, los obstáculos que enfrento, las ideas que surgen. Un espacio catalizador de nuevas ideas, de inspiración. Y fue a través de la escritura que pude dar forma a las exploraciones descritas arriba.

Esta primera fase de exploración abre la puerta a nuevas posibilidades, para seguir indagando el lenguaje más indicado que comunique estas emociones, base de mi proyecto. Creo de manera acérrima que, aunque enmarcada en un contexto académico y de investigación formal, busco transmitir y compartir emoción pura.

La ilustración surge como aquel lenguaje visual que me llama, especialmente desde este año, un enorme reto que quiero asumir en mi vida profesional y que me implica un gran esfuerzo porque aún la estoy aprendiendo. Por eso ideé el fanzine, para seguir profundizando este lenguaje, para poder comunicar en un formato accesible para cualquier persona. Al tiempo está otra exploración plástica que siento más profunda, más conceptual, que implicó en este caso recoger mi propia sangre, explorar mis propios límites creativos para construir una obra en línea con mis valores y que sea poderosa en sí misma.

Bitácora

Nov 11/21 Diario de Bipimentación
Ayer me hego la menstruación. Quise desce antes documentarlo, pero no fui capaz. Resolver que lo voy a escribir. A mano, además, se siente esta conexión más directa con mi cuerpo, con el proceso.
Estaba súper bloqueada creativamente, no logaba visualizar ninguna obra. Pero fue impresionantemente cómo cada etapa del proceso fue cogiendo forma, volviéndose imagen.
Primero, antes de la sangre, pensaba unas imágenes parecidas a o inspiradas en la obra del Santo Job de José Alejandro Restrepo de huellas de mi cuerpo cuando me dolía mucho. Grabado desde arriba, central, 30, un poco de sangrante, sobre un papel craft, o un tela blanca, y luego complementando mis huellas con carboncillo.
En la idea de hacer algo más gráfico, un fresco, algo que se alinee también con mis otras inquietudes, estaba ahí solo que no logaba ver ninguna imagen.
Después, con el dolor llegaron también las ideas como proceso este al de atravesar más que de decir como si fueran prueba de fuego mental, luego que alimentó mi capacidad creadora.
Al fin, luego de horas de llanto y dolor, logé hacer al menos un pequeño dibujo de cómo me estaba imaginando mis pieles, la textura de mi piel quemada por el calor de mar de lágrimas que derramé, el dolor

de fuego y metal, incluso las distintas etapas del dolor... Todo se fue volviendo imagen, por ahora solo en mi cabeza que ayer, antes de acostarme, iba a capturar y ni siquiera solo las describir, en una hoja de un app de Sketchbook en el celular.
Ahora me imagino el fresco, y ya siento que no me puedo desligar de ese impulso, de esa dirección que me jaló, que me abrí, más que mi huella sangrante y luego que ni siquiera comprendo cómo representa ni espontáneamente de todos modos, no es que descarte esa idea. La guardo para otro momento en el que también quiera representarla.
Por ahora igual, estoy recogiendo y guardando mi sangre, porque de pronto igual sí me va a usar para algo.
Me gusta de todos maneras pensar en instalaciones y en tal vez performances, tal vez por la conexión que he estado en Ana Mendive, en la conexión con el cuerpo y la esencia femenina, y en el cuerpo como herramienta y punto artístico.
Solo esto surge en mi cabeza, ni todo el material sugerido que creo que tengo hoy. Porque aunque me tardé el día para recoger y ocupar mi cuerpo (Showering Day Off), el cargo de consciencia de la impredecibilidad me gana, y me puede servir para seguir explorando de esta conexión visual que siento.
Me quedan los dedos al escribir, todos los días, todos de la espalda.
Necesito quedarme.

No logro desprenderme de la sensación de que el fantasma en 'poco con', comparada con una obra más conceptual.
 No logro desprender la idea de plasmar mi sangre sobre alguna superficie y tal vez mostrar la cartá herra símbolo de los focos de vida. La sangre es mi cuerpo y la herra es mi enfermedad que es también mi cuerpo.
 Como que siento esa necesidad de decirlo. De dejar una huella. Las huellas son más conceptuales porque son esbozos del pasado.
 ¿Será que los focos de endometriosis son huellas de mi enfermedad?
 Al mismo tiempo siento necesidad al fantasma. Siento que es importante que existan ambas. Pienso de punto. Una para mí - la instalación o performance - y una para el afuera: la enfermedad clíctica.
 Y, estoy estudiando la obra de Marta José López (para otra clase), y al performance de 'Seria Blanca - Anotada de Anotada', me habla. Ella seplanda está haciendo cosas sobre la pared. Dice de las cosas que me debiera para una instalación así es el presupuesto. No tengo trabajo. Me compré una tela, o sobana o algo que pudiera manejar.
 No lo tengo claro aún, así que seguiré cuestionando de un another dirección hasta que ya me toque elegir - en -
 (Cual sea)

Han pasado como cuatro horas desde que escribí lo anterior.
 Leer un texto en la Revista Errata que dice que el uso de sangre menstrual es un recurso hoy desgastado en el arte contemporáneo por su reurrencia. No sé si estoy de acuerdo, siento que no tengo las herramientas para refutarlo, pero tal vez así explica la inmovilidad que me genera al hacer una obra más "seria" que un fantasma.
 O sea, ambas ideas me incomodan.
 Dicen que las artistas (plural femenino reciente) nunca están conformes. Tal vez este sea el caso.
 De todos modos debo seguir explorando.

Por ejemplo... Ya estoy terminando de sangrar. Pero el dolor persiste, sólo en menor cantidad, pero ahí está. La próxima menstruación me llegará unos los últimos días del semestre (3 días). Tendría que hacer un gran esfuerzo para escribir en una lo que siento y lo que me pasa, y de alguna otra "nacer" un diario del día a día.
 Que serían las letras de este "tejido" o "loliado" de papeles sangrantes, cuerpo sangrante de papel.
 Frágilidad...
 Efímero...
 Impermanente.
 El papel y la sangre se desestructuran, me interesa mantener esa cantidad efímera en la obra.
 Nov 17.
 ¿Cartas a mi endometriosis?
 Sigo cuestionándome qué dirían los textos de papeles manchados y siento que eso podría ser.
 El papel de sangre es mi cuerpo, las letras son mi enfermedad.
 Lo pienso lo herra, lo made. No sé.
 Hope around me are going away, having kids, and i'm having PAIN.
 La gente a mi alrededor se va, tiene hijos, y yo... tengo dolor.

Nov 18.
 La sangre menstrual es así que el único tangible que pueda tener de mi enfermedad.
 ¿Idea que surge intempestivamente, que conecta al por qué es pertinente usar este recurso? si es tan criticado por lugar común.
 Usaré las manos de la sangre para impregnar el papel... ¿Antes o después de escribir? Tendré que probar.
 La simbología de llevar el papel de sangre con mis manos, como si yo fuera la enfermedad y el papel fuera mi cuerpo.
 Muy manual porque la sangre rechaza el papel porque no es igual = la sangre que sale de una herida, es viscosa, pegajosa y parece tener su propio cuerpo (corpus?).
 Y las letras del papel con, serán mis historias, mi experiencia, así la sangre de mi enfermedad vive y acompaña mis vivencias.
 Así, tengo otra ventaja para las ilustraciones. El otro día que debí mejorar mi técnica, que ya lo sé, pero no me parece tan grande como todo si con solo bocetos.
 Así me me gusta experimentar con la idea de hacer porque me encanta y me reta.
 ¿Habrán un otros paralelos?

¿Qué sigue?

A partir de ahora sigue buscando una resolución plástica. Es claro para mí que estas primeras exploraciones fueron, ante todo, exploraciones. Sin embargo, cada vez siento más que la ilustración, para este proyecto, puede no ser el camino. A pesar de que sueño con un libro ilustrado, que esté lleno de historias que acompañen a la mía, que abra las puertas de este tema tan complejo para las personas que pueden estar empezando su proceso, o para quienes les acompañan a vivirlo, soy consciente de que me falta desarrollar mi estilo de ilustración y sobre todo, practicar y aprender mucho, mucho, mucho más.

Por otra parte, los ejercicios de escritura automática y de cadáveres exquisitos propuestos por el tutor Esteban, me han mostrado un camino que siento afín a mi esencia: la instalación. Aunque cada vez se hace más fuerte la imagen de muchas cartas a la endometriosis, intervenidas con sangre y colgando de un hilo (como un tendedero de cartas), del mismo modo y con la misma fuerza, las ideas de creación van cambiando conforme la inseguridad sobre el proyecto aumenta. Esto proviene de la sensación que sucede al volverme un objeto de juicio, donde mis reflexiones y creaciones, que provienen de una experiencia activa y cambiante (estoy enferma, en tiempo presente, sigo y seguiré enferma, porque mi enfermedad es crónica y no tiene cura, y el dolor es actual) se vuelven evaluables de acuerdo con criterios académicos impersonales. No es que no lo quiera hacer, es que siento que pierdo el propósito general de difusión porque el lugar de poder y de voz me aterra y siento en cambio necesidad de protegerme y cuidar mi salud, y en cambio se proyecta en mi mente una nueva imagen visual: un cocuyo, la posibilidad de estar encerrada y protegida para poder sanar.

Por ahora, no sé cuál sea el rumbo que tome el proyecto. Pero agradezco las diversas maneras que he encontrado de plasmar mis ideas en una “pre-obra”, si se quiere. Pero sí sé que de la mano de una persona que me guíe, que empaticé conmigo y que me entienda, podré crear una obra poderosa que cumpla el propósito. Continuaré evolucionando.

Cambios

Como ya expresé antes, cada vez más siento que me alejo de la ilustración para esta obra. Soy consciente de la práctica que necesito para alcanzar mayores habilidades técnicas. Será importante continuar la revisión, de acuerdo con las sugerencias del tutor, del ejercicio artístico Drawing Now, aunque este ha sido difícil de encontrar. Sin embargo, por ahora el camino que se presenta con más claridad es el de la instalación, por lo que será el que continúe explorando.

Aciertos

Fue un acierto explorar varias técnicas. Gracias a la retroalimentación del tutor Esteban, entender que la sangre, aunque ha sido un recurso recurrente en la plástica, también es válida por el contexto de mi obra. Es un medio que he disfrutado, que sigo conociendo y que puede brindar diversos resultados.

Por otra parte, para mí fue un acierto comenzar a llevar una bitácora para plasmar todas mis reflexiones y procesos. Aunque para el maestro Esteban resulte incómodo que el diario no esté ajado, es la naturaleza real del proyecto. Continuaré haciendo ejercicios de cartas automáticas y cadáveres exquisitos a mi endometriosis, para construir un compendio que aterrice la idea de “tendedero de cartas” explicada anteriormente.

This is Endometriosis

Georgie Wileman

Referente temático

Problema

La endometriosis como una condición crónica ampliamente desconocida que afecta millones de personas en el mundo.

Tema central y posibles subtemas

La vida con endometriosis. Salud mental, cotidianidad con dolor crónico, manejo del dolor, trauma, fallas en el sistema de salud.

Metodología

Proyecto de investigación creación que recopiló varias historias de pacientes con endometriosis para crear una serie fotográfica que creara conciencia alrededor de la enfermedad.

Herramientas metodológicas usadas

Diarios, entrevistas, diarios fotográficos, recopilación de material de pacientes y documentación de espacios de las demás pacientes, recepción de fotografías de pacientes alrededor del planeta para una campaña en redes sociales.

Referentes artísticos y teóricos de la artista o proceso

En esta ocasión, no hay un recuento de cuáles fueron los referentes de la artista, pero puedo aventurar a Nan Goldin y a Lena Dunham.

Wileman, G. (2016a). *This is Endometriosis* [fotografía]. <https://www.georgiewileman.com/this-is-endometriosis-1>

Resolución material

Un ensayo fotográfico y un documental que retrata las experiencias de 8 personas que conviven con esta enfermedad.

¿Cuál es la relación del trabajo o proceso de estos artistas con mis propios intereses o procesos de investigación-creación, desarrollados hasta el momento?

Esta artista es muy importante para mí. Supe de ella antes de saber que tenía esta enfermedad. Recuerdo que vi la fotografía que le tomó a Lena Dunham (artista, escritora, directora de cine), en la que ella relataba su experiencia como paciente y pensar “qué difícil vivir con algo así, menos mal no me toca a mí”. Qué ingenua: sí me tocó y no ha sido fácil. Entonces el trabajo de Wileman ha servido como inspiración, como compañía, como maestra, como guía, en un recorrido que ya suma varios años, en el que no solo me he aprendido a conocer como humana que padece esta condición, sino como artista que quiere también visualizar una condición a personas de habla hispana. En pocas palabras, tanto Wileman como este proyecto puntual están intrínsecamente relacionados y casi que son culpables de que exista este interés en mí, que exploro a través de mi formación como artista.

¿Qué le aporta el referente a mi proyecto? ¿Es un referente técnico, temático, teórico o metodológico?

Este es un referente temático. Me interesa su acercamiento a la enfermedad, como paciente y como creadora del proyecto. La vivencia autorreferencial que sirve como motor para buscar otras historias (faceta del proyecto que me interesa explorar más adelante), la documentación fotográfica (diarios de campo visuales), y la confrontación con el ser que implica aceptar que se padece una enfermedad problemática social, y que es un privilegio aprovechar la voz para difundirlo.

Wileman, G. (2016b). This is Endometriosis [fotografía]. <https://www.georgiewileman.com/this-is-endometriosis-1>

¿En qué se diferencia de lo que quiero proponer?

En esta ocasión, aunque mi primera formación es como fotógrafa, me quiero alejar de la creación audiovisual y continuar explorando aproximaciones plásticas que le den otro sentido a la obra.

Ya he explorado la imagen fotográfica como lenguaje para representar mi dolor, y aunque es un camino igualmente válido, en este momento de mi vida quiero aprovechar esta segunda formación académica como artista para apropiarme de otros lenguajes igual de poderosos que transmitan mi mensaje.

9 meses de tejido y tiempo muerto

Silvia Ramos

Referente técnico

Problema

Dignificar la menstruación como método para reencontrarse con el ser.

Tema central y posibles subtemas

La menstruación como tabú, procesos de autoconocimiento para sanar.

Metodología

Proyecto de investigación-creación que explora la relación con el ciclo menstrual y la menstruación en sí para atravesar procesos de sanación consigo misma, con relaciones pasadas, con duelos.

Herramientas metodológicas usadas

A partir de una relación escatológica con su propio cuerpo, la artista experimentó de varias maneras cómo trabajar con su sangre, recogéndola durante meses, llevando un diario de campo.

Referentes artísticos y teóricos de la artista o proceso

Ana Mendieta, Louise Bourgeois, Cecilia Vicuña, María Buenaventura, María Evelia Marmolejo.

Resolución material

La artista aprovecha su sangre menstrual, recogida en su copa, para verterla

sobre distintos materiales, principalmente tela o papel de cocina, dejarla secar, y bordarla en lienzos de retazos de sangre que posteriormente enmarcó.

Ramos, S. (2020). Este proyecto lo estoy mostrando en @barcuferia por si quieren chismosearlo en la página de ellos o conocer el [fotografía]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/CGT-mkR5pPBc/>.

Ramos, S. (s.f.). Auto-retrato [Fotografía]. <https://manifiesta.org/wp-content/uploads/2021/03/1-1-1229x1536.jpg>

¿Cuál es la relación del trabajo o proceso de estos artistas con mis propios intereses o procesos de investigación-creación, desarrollados hasta el momento?

Siento el proyecto de Ramos como el más cercano a mí. Tal vez porque lo narra en primera persona, definitivamente porque es autorreferencial, y especialmente porque vuelve recurrentemente y con distintos enfoques y acercamientos a su sangre menstrual.

La artista busca desmitificar la menstruación, no solo en una reflexión para el público sino también en sí misma y la historia que ha tenido con ella.

Estos proyectos que son autorreflexivos me llaman porque cuestionan el ser y la identidad de adentro hacia afuera, y plantean preguntas que discuten problemáticas feministas actuales.

¿Qué le aporta el referente a mi proyecto? ¿Es un referente técnico, temático, teórico o metodológico?

Este es un referente técnico. Me interesa la aproximación que Ramos le da a sus tejidos menstruales. Más allá de 9 meses de tejido y tiempo muerto, la artista trabaja recurrentemente con su menstruación, como rito que cuestiona estereotipos sociales impuestos, de los cuales ella se quiere desprender.

Entonces, cómo planteó el cuestionamiento y cómo desarrolló los tejidos para su obra me guía para perderle el miedo a romper barreras impuestas por la sociedad, especialmente para hablar de temas complejos como la salud femenina.

¿En qué se diferencia de lo que quiero proponer?

Si bien escogí el trabajo de Ramos como referente técnico, su trabajo se diferencia del mío en varios aspectos. El primero es que yo no voy a hablar de mi menstruación, ni es mi tema central, aunque sí un componente muy importante en mi endometriosis. El segundo, respecto a que no estoy segura de trabajar con sangre, porque, aunque sé que es un lenguaje muy poderoso (por eso lo escogí), no quiero que sea la protagonista. Tal vez sí la use, probablemente sí, porque es bellissimo recogerla con la intención de volverla obra de arte, pero en diálogo con otros materiales.

Lo que más me habla de su trabajo es la construcción de piezas de retazos, el tejido y la construcción del propio material. No obstante, lo que más se diferencia de mi propuesta es la representación visual de su discurso, que igual siento en conexión con el mío, aunque sean diferentes.

**Quipu menstrual
la sangre de los glaciares**

Cecilia Vicuña

Referente metodológico

Problema

La privatización de los recursos naturales.

Tema central y posibles subtemas

La venta del glaciar, el deshielo, la política medioambiental chilena del gobierno Bachelet en 2006.

Metodología

Este proyecto se basa en la investigación creación, para poder crear una obra potente a partir de la exploración de la ecología y la crisis ambiental, que transmita un mensaje sobre la urgencia de preservar los glaciares.

Herramientas metodológicas usadas

Trabajo en comunidad, escritura de una carta a Michelle Bachelet solicitándole no vender los glaciares chilenos, escritura de poemas, acción ritual y tejido del quipu (herencia indígena).

Referentes artísticos y teóricos de la artista o proceso

Comunidades indígenas y tradiciones ancestrales andinas; historia nacional y latinoamericana. Arte precolombino. Land-art. Joseph Beuys, José Pérez de Arce, Martín Heidegger, Jorge Eduardo Eielson.

Vicuña, C. (2006). *Quipu Menstrual* [Instalación]. Vicuña, C. (2006). *Quipu Menstrual* [Instalación]. <http://www.quipu-menstrual.cl/exhibicion.html>

Vicuña, C. (2006). *Qui-pu Menstrual* [Instalación]. <http://www.quipumenstrual.cl/exhibicion.html> <http://www.quipumenstrual.cl/exhibicion.html>

Resolución material

Al ser instalación, tiene varias resoluciones: un quipu en los Andes chilenos, un quipu que cuelga desde el suelo en la galería. La clave está en los hilos rojos del quipu que representa la sangre de los glaciares.

¿Cuál es la relación del trabajo o proceso de estos artistas con mis propios intereses o procesos de investigación-creación, desarrollados hasta el momento?

La postura que Vicuña adopta en su filosofía artística es magnética: me siento irremediamente atraída a su pensamiento, porque todos los años de trayectoria que tiene, han creado un pensamiento artístico reflexivo, de admirar. Quiero tener esa conexión con las raíces, esa claridad identitaria que sirve de motor para cuestionar y crear diálogos.

Vicuña es multidisciplinar, lo cual resulta fundamental en su obra y trayectoria artística, porque sus creaciones se vuelven la unión de diversas sensibilidades. Esta sensibilidad con la que aborda temas de importancia global como el cambio climático, siempre en relación con prácticas ancestrales (su herencia indígena es fundamental en su trayectoria artística), toda la documentación e investigación que debe realizar para aterrizar un acto artístico y poético que además sea una protesta, me inspira.

¿Qué le aporta el referente a mi proyecto? ¿Es un referente técnico, temático, teórico o metodológico?

Este es un referente metodológico. Me interesa esa relación que tiene la artista con sus raíces y con sus principios, que siempre están presentes en su obra. La manera de entretelar —figurada y literalmente— conceptos sociales me parece fundamental para mi proyecto de investigación creación. Se necesita una fuerte relación personal con el problema, pero también una gran conciencia y apropiación temática que permita una correcta difusión, pues a la larga lo más importante es crear conciencia acerca de una enfermedad que afecta a millones de personas en nuestro país, y en el mundo.

¿En qué se diferencia de lo que quiero proponer?

Prácticamente en todo. La obra de Vicuña es una hoja de ruta, una fuente de inspiración personal y metodológica, pero no tiene mucho que ver con el tema que voy a trabajar. Ni siquiera el título de la obra que seleccioné -Quipu menstrual- está directamente relacionado con mi proyecto. Sin embargo, una artista de tal importancia y con semejante trayectoria siempre es buen punto de partida. En otras aproximaciones artísticas que he hecho al tema que planteo, he realizado instalaciones utilizando espacios cerrados (cajones, armarios, etc.) llenos de hilo rojo, de distintas texturas y materiales, que simbolizan la invasión que supone la endometriosis y el dolor. Me parece simbólico también relacionar una práctica ancestral como el quipo (de la cual Vicuña se apropia) y mi proceso artístico, para crear una nueva obra que tenga siempre en cuenta mis orígenes y mis raíces.

Referencias

Aránguren Sánchez, T. (2018). *¿Por qué la endometriosis concierne al feminismo?* Editorial Dykinson. <https://bit.ly/3fhk6GF>

Dávila, M.C. (2021). *Cinco artistas latinoamericanas que desafían al patriarcado con su sangre menstrual*. Manifiesta Media. <https://manifiesta.org/cinco-artistas-latinoamericanas-que-desafian-al-patriarcado-con-su-sangre-menstrual/>

Foucault, M. (1987). *Historia de la sexualidad 3: la inquietud de sí*. Siglo Veintiuno Editores.

- Gołąb, A. (2021). Los dolores que matan – la representación metafórica de la endometriosis en los relatos de las mujeres. *Lublin Studies in Modern Languages and Literature*, 45(4), 90-101. DOI:10.17951/lsmll.2021.45.4.89-101
- Kemelmajer de Carlucci, A. (2010). Una recensión tardía del libro de Susan Sontag “La enfermedad y sus metáforas”. *Revista de Bioética y Derecho*, 18. http://www.ub.edu/fildt/revista/RByD18_biblio.htm
- Lapeña, G. (2014). El caminar por la ciudad como práctica artística: *desplazamiento físico y rememoración*. Ángulo Recto. Revista de estudios sobre la ciudad como espacio plural, 6(1), 21-34. http://dx.doi.org/10.5209/rev_ANRE.2014.v6.n1.45321
- Murnane, J. (2021). *Know your endo*. Avery Publishing.
- Ramos, S. [@_todoesredondo]. (s.f.). *Publicaciones* [Perfil de Instagram]. Instagram. https://www.instagram.com/_todoesredondo/
- Rouse, T. (2022). ‘This Is Endometriosis’: *Life with a chronic disease*. The Washington Post. <https://www.washingtonpost.com/photography/2022/08/12/georgie-wileman- this-is-endometriosis/>
- Salas, X. Z. (2015). La investigación artística en las artes visuales: estudio de tres casos en la Universidad de Costa Rica. ESCENA. *Revista de las artes*, 74(2), 55-74. <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/escena/article/view/21175>
- Sontag, S. (1977). *La enfermedad y sus metáforas. El sida y sus metáforas*. Titi-villus.
- Vicuña, C. (2022). *León de Oro a la Trayectoria en Venecia y referente del arte contemporáneo en América Latina*. Rialta. <https://rialta.org/cecilia-vicuna-leon-de-oro-a-la-trayectoria-en-venecia-y-referente-del-arte-contemporaneo-en-america-latina/>
- Vicuña, C. (s.f.). *Dentro de la psique cósmica de Cecilia Vicuña / Entrevistada por Marla Bahloul*. Somos Ruidosa. <https://somosruidosa.com/lee/psique-cosmica-de-cecilia-vicuna/>
- Vicuña, C. (2006). *Quipu Menstrual, Glaciar del Plomo, Centro Cultural Palacio de La Moneda* [instalación artística]. <http://www.quipumenstrual.cl/exhibicion.html>

- Vicuña, C. (2014). *A conversation with Cecilia Vicuña: artists for democracy's 'future archive'* / Entrevistada por Lucy Quezada y Francisco Villarroel. *Artishock Revista de arte contemporáneo*. <https://artishockrevista.com/2014/06/23/conversation-with-cecilia-vicuna/>
- Vicuña, C. (2016). Cecilia Vicuña / Entrevistada por Camila Marambio. *En Revista Errata*, 15. <https://revistaerrata.gov.co/autor/cecilia-vicuna>
- Vicuña, C. (2021). Cecilia vicuña: “mi arte se basa en la idea de que la belleza y la justicia del intercambio puede transformar la realidad” / Entrevistada por Carolina Castro Jorquera. *Artishock Revista de arte contemporáneo*. <https://artishockrevista.com/2021/06/26/cecilia-vicuna-entrevista-2021/>
- Wileman, G. (2016). *This is Endometriosis*. <https://www.georgiewileman.com/this-is-endometriosis-1>

Conocer el cielo y la tierra a medida de lo humano

Las imágenes del arte y el humanismo

Edwin Erazo*

Introducción

El descubrimiento del continente americano fue uno de los hechos más importantes de la historia del mundo y de la humanidad, puesto que trajo cambios a la vida de los americanos, que fueron los más afectados al ser sometidos; y también a las sociedades europeas ya que, por una parte, la economía cambió radicalmente y se inició una nueva forma de vida: la de las colonias. Los europeos durante el siglo XVI, cuando se conoció la noticia de que se había encontrado un nuevo continente repleto de riquezas, quisieron de forma frenética venir al continente con la esperanza de enriquecerse fácilmente, incluidos los integrantes de la iglesia, los marinos y muchas personas de alto estatus social. En esta actividad tomaré el papel de un marinero que llega al continente. Este personaje desde su sencillez tratará de explicar todo aquello que observa en una carta a manera de informe que dirige al rey. Decidí realizarlo de esta manera para poder hacer una narración sencilla de cosas que se van descubriendo desde la mente de una persona corriente de la época. Por otra parte quiero centrarme en Sur América, específicamente en la zona norte. He decidido realizar la actividad de esta manera puesto que así puedo hablar de cosas que conozco y no perderme en la inmensidad de un continente, y además porque América central y el norte de sur América fueron los primeros lugares explorados posterior al descubrimiento de América.

Estudiante del curso de Las imágenes del arte y el humanismo

Crónica

DEL CONTRAMAESTRE EDWIN DE ÁVILA

Para el muy alto, y muy poderoso el rey de las Españas,

Don Fernando II de Aragón.

Muy alto y muy poderoso señor.

Durante esta carta me dispongo a narrarle nuestro viaje hacia las Indias, todos los acontecimientos que hemos vivido, y todas aquellas maravillas que hemos visto. Nuestro viaje inició a buen ritmo siguiendo la ruta del ya fallecido almirante Cristóbal Colón, partiendo desde el puerto en España hasta pasar por las Islas Canarias; posteriormente y siguiendo la petición de su majestad desviamos nuestra ruta para llegar al nuevo continente, que ya sabemos no es la costa asiática sino, como lo dijo el italiano Américo Vesputio, es la costa de un nuevo continente que ha sido bautizado por los cartógrafos como América en honor a este hombre, de esta manera hemos omitido la ruta del caribe para evitar confundir una isla con el continente como le sucedió al marino Cabral de Portugal. Es así como hemos llegado a la costa este de América siguiendo la ruta de los portugueses, pero modificándola un poco en dirección norte para evitar problemas con la corona portuguesa, ha sido un viaje tranquilo, esquivamos algunas tormentas y perdimos una nave; pero un mes y medio después de partir hemos llegado con gran parte de la tripulación, la nave cargada con alimentos y los caballos también han llegado en buen estado, en definitiva ha sido un viaje tranquilo.

Sin embargo, debo informarle que cuando nos faltaban pocas leguas para desembarcar, nos ha sucedido un hecho muy extraño, tal vez producto del mareo del viaje o de la imaginación, pues uno de los tripulantes ha visto lo que parecía ser una sirena, de esas que se describen en la mitología, pero mucho más fea y gorda, con bigotes y emitía unos sonidos muy extraños, realidad o alucinación lo que nos ha quedado claro es que los marinos que en el pasado vieron sirenas y las describieron como seres hermosos, debieron estar muy borrachos para hacer tales apreciaciones, según cuenta el capitán no somos los únicos que hemos visto estos seres porque él en alguna ocasión leyó en las crónicas de indias algo sobre avistamientos de sirenas.

Cuando desembarcamos descubrimos un paraíso natural, me atrevería a decir que aquí es donde Dios ha escondido el jardín del Edén. Por lo increíble de las vistas hemos observado muchos pájaros bonitos y coloridos, de plumas

de muchos colores; hay uno muy bonito que es de color rojo con plumas amarillas y azules, y que los nativos guardan en sus resguardos como mascotas sagradas; hay algunas aves con picos muy grandes que miden casi igual que su cuerpo, su plumaje es de color negro y el pico de colores brillantes. Aquí también hay muchas frutas que nacen de los árboles, algunas tan extrañas como la que los nativos llaman maracuyá, que es parecida a las granadas, pero su piel es amarilla y los frutos son pequeñas semillas negras cubiertas de pulpa y jugo; también hay una fruta llamada papaya, que es parecida al mango de las indias, pero más alargado, y su piel es de color anaranjado cuando está madura, su carne es del mismo color, es suave y dulce y en el interior tiene semillas de color negro. Por esta zona tropical hay muchas frutas que tardaría muchas páginas en describir, por ejemplo, en las grandes palmeras hay unas cosas peludas y redondas de color marrón, que parecen cabezas con hoyos, estas frutas se caen de los árboles y tienen agua adentro, su pulpa es blanca y dura, hemos decidido darles a estas frutas el nombre de cocos. También hemos encontrado una fruta muy curiosa, es ovalada de color marrón amarillento, tiene unas púas que cubren su piel, su pulpa es jugosa y muy dulce, además tiene una corona, por eso pensamos que es la reina de las frutas, se parece mucho a las piñas de los pinos por lo que hemos decidido llamarlas piñas, porque es a lo que más se asemeja.

Luego de desembarcar continuamos avanzando en dirección noroeste adentrándonos en la inmensidad de la selva, donde abundan animales extraños y peligrosos, como los tigres que no tienen rayas sino puntos en su pelaje, pero son igual de feroces como los tigres que conocemos, esto lo digo porque que en alguna ocasión nos atacaron, pero por suerte pudimos defendernos con nuestras armas, también hemos encontrado animales muy extraños que parecen salidos de bestiarios. En los árboles de esta inmensa selva hemos encontrado un animal pequeño que parece un dragón por su forma y por su piel escamosa, tiene una cresta con púas y es de color verdoso, también hay animales tan temibles como las serpientes venenosas que han acabado con algunos integrantes de la tripulación, pero lo más increíble fue una serpiente marina que atacó a uno de los tripulantes, era larga y gruesa, y media unos 4 metros; estas víboras enormes viven en el agua y cuando uno se acerca mucho al río atacan y envuelven a su víctima, algunos afirman que este es el leviatán que se describe en la biblia, pero yo creo que solo se trata de una serpiente enorme. Continuamos avanzando, siguiendo la costa para llegar hasta un gran río que nos dispusimos a seguir para poder adentrarnos en este continente y ver si es posible llegar a la ciudad que piensa fundar Bastidas, claro, nuestra intención, como ya se lo habíamos informado, es cruzar el continente de lado a lado.

Así continuamos avanzando durante meses, y desde ahora para no alargar tanto la carta empezaré a describir las cosas más interesantes que hemos descubierto y que nos han sucedido:

Cuando llegamos a un gran llano encontramos un animal bastante curioso que hemos decidido llamar encubertado pues realmente parece un caballo encubertado listo para la guerra, tiene una especie de caparazón duro con una piel parecida a la de un reptil, pero tiene patas y una cola como la de un ratón, en su cabeza tiene unas pequeñas orejas y un hocico alargado, este animal es de color grisáceo a veces blanco, por esta zona hemos visto algunos de este tipo. En esta gran llanura también hemos encontrado algunas frutas, como una que crece en pequeños árboles, que es como una manzana, pero de color verde, tiene una pulpa de color rosa muy dulce y sabrosa, también tiene muchas semillas pequeñas de color negro.

Durante nuestro viaje terrestre también hemos encontrado algunos asentamientos de nativos, algunos indios son feroces y salvajes, nos han atacado y nos han impedido acercarnos, pero otras comunidades son más tranquilas y amablemente nos han permitido entrar y aprender de sus culturas.

A mitad de nuestra travesía nos hemos encontrado con un gran inconveniente, y es que nos hemos topado con una gran cadena de montañas que van de norte a sur; las montañas más pequeñas se elevan a una altura de 1000 metros, pero hay otras enormes que creo superan los 5000 metros fácilmente. Esto nos ha retrasado mucho en nuestra misión, ya que nos toma semanas escalar estos grandes picos. Por lo extenso de esta cordillera creo que recorre gran parte del continente hacia el sur.

Por esta zona montañosa hemos visto una gran ave parecida a un buitre, pero mucho más grande, sus alas abiertas miden aproximadamente 3 metros, su plumaje es de color negro, con un recubrimiento blanco en el cuello y la cabeza descubierta, con muchos pliegues. A esta enorme ave que vuela sobre las grandes montañas las comunidades nativas la llaman cóndor. También hemos encontrado muchos alimentos muy extraños y que se cultivan en gran cantidad por las comunidades del lugar, alimentos como el choclo (así lo llaman los nativos), que son unos granos amarillos que crecen alrededor de un tronco delgado, aquí lo usan para fabricar muchos alimentos como sopas y una especie de panes, también preparan con este alimento bebidas embriagantes como la chicha que es el choclo masticado y fermentado, a nuestra llegada nos han ofrecido esta bebida pero al darnos cuenta de la forma de fabricación hemos decidido no recibirla a pesar de las exigencias de los nativos.

Por esta zona también hay gran variedad de tubérculos que los nativos consumen mucho; principalmente los cocidos tienen la piel de color marrón y su pulpa es de color blanco, hay tubérculos de diversas texturas y sabores, hay algunos que se parecen a las zanahorias, son muy sabrosos para acompañar con la carne y también se los puede comer solos. Hablando de carnes en este

lugar hay gran variedad de especias y condimentos que los nativos usan para sus preparaciones, productos como el pimiento que es rojo y alargado, los hay picantes y hay otros con un sabor más suave que sirven para preparar la carne, muy parecido a esté también hay otro alimento rojo y redondo que es utilizado para preparar salsas.

Al cruzar estas grandes montañas cayeron algunos de nuestros tripulantes debido al frío, pero al final hemos llegado a un gran y caudaloso río que fluye de norte a sur, tal como lo describe Bastidas, así que en los siguientes meses recorreremos este gran río en dirección norte para encontrar el asentamiento de Bastidas.

Su servidor, el contra maestre Edwin, que seguirá escribiendo para que su señoría pueda imaginar y tener una idea de este hermoso e inhóspito lugar: las Américas.

Conclusiones

Finalmente, y a manera de conclusión, puedo decir que el proceso de encuentro entre Europa y América es un proceso muy interesante de aprendizaje mutuo, es interesante imaginar en lo que pensaron los europeos al llegar al continente americano, pensar en esa primera impresión de lo que iban observando y descubriendo a su paso, de cierta manera debieron pensar que llegaban a un mundo mitológico, a alguno de los mundos fantásticos de dioses y bestias de alguna de sus mitologías clásicas. También creo que al descubrir un nuevo continente todo lo que sabían del mundo cambió de forma radical, ya que todo el conocimiento teológico, filosófico y geográfico ya no concuerda y es necesario volver a empezar, volver a descubrir y de cierta manera pensar fuera de la caja.

Realizar esta actividad ha sido muy interesante ya que he podido imaginar “que hubiera pasado si”. En este caso, como fue el encuentro de los europeos con un territorio natural, social y geográficamente nuevo, o mejor dicho un mundo no manipulado, igual recalco para ellos fue un privilegio poder evidenciar un mundo nuevo, un mundo en su estado más puro, aunque como ya sabemos, solo vinieron a destruir y saquear el continente. Realizar la actividad fue un arduo proceso de aprendizaje, tuve que investigar mucho sobre animales, plantas, sobre geografía y por supuesto sobre arte; pero no fue un proceso molesto sino un proceso de gran interés, al menos para mí. La verdad este tipo de actividades en las que hay que pensar, imaginar y crear opiniones propias me motivan mucho.

Referencias

- BBC News Mundo. (2020, 12 octubre). *Pedro Álvares Cabral, el inexperto navegante que «descubrió por accidente» Brasil en 1500*. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-54507707>
- Cervantes, B. V. M. de. (s. f.). *Historia de las Indias*. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/historia-de-las-indias--0/html/d31cc52d-acd9-4776-a069-ee37b963f399_12.html
- Conocimiento, V. A. (2021, 9 marzo). *Américo Vespucio dio nombre a América por error*. OpenMind. <https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/grandes-personajes/americo-vespucio-cosmografo-nombre-america-error/>
- El intercambio de alimentos entre América y Europa*. (s. f.). Rotary E-Club Puerto Rico y Las Americas. <https://portal.clubrunner.ca/7988/stories/el-intercambio-de-alimentos-entre-am%C3%A8rica-y-europa>
- Escobar, A (2020). OVI: Imágenes del Nuevo Mundo, Bogotá. [Recurso en vídeo]. Recuperado de: <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/38415>
- Historia de Colombia*. (s. f.). <http://www1.udel.edu/leipzig/254/colombiahist.htm>
- Nieto, M. (s. f.). *Historia Natural y política: conocimientos y representaciones de la naturaleza americana*. BanrepCultural. <https://www.banrep cultural.org/historia-natural-politica/hnp-05.html>
- Quesada, M. Á. L. (2008). La descripción del Nuevo Mundo en la primera mitad del siglo XVI: Pedro Mártir de Anglería y Gonzalo Fernández de Oviedo. *Catharum: Revista de Ciencias y Humanidades*, (9), 17-28. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2947292.pdf>
- Rodilla-León, M.J. (2007), *Bestiarios del Nuevo Mundo: maravillas de Dios o engendros del demonio*. Rilce. Recuperado de: <http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/6764/1/Rodilla.pdf>
- Tenorio Trillo, M, (2020). El futuro desconocido de España y Europa en 1520, México, Noticonquista. Recuperado de: <http://www.noticonquista.unam.mx/amoxtli/2458/2454>.

Progresividad y Simultaneidad de la Edad Media al Renacimiento

Las imágenes del arte y el humanismo

Luis Eduardo Vargas*

Introducción

En el estudio de la historia de la humanidad, y también en el estudio de la historia del arte, surge la necesidad metodológica de establecer tiempos, edades y divisiones. Sin embargo, ¿es posible separar la Edad Media del Renacimiento?

Desarrollo argumental

El Renacimiento no es un período de la historia del arte, es una manifestación de la historia humana que se da también en el arte. Todo hecho humano estará situado geográficamente y, asimismo, en sujeción y fijación temporal. El arte como hecho humano también lo está, se manifiesta en lugares y tiempos concretos y no puede hacerlo fuera de ellos, pero no necesariamente esta localización y temporalidad niega la posibilidad de la progresión y simultaneidad (Le Goff, 2016) de los componentes propios de las manifestaciones Edad Media y Renacimiento. La historia humana y, por tanto, el ser humano tiende a retomar lo que se ha dejado atrás. Incluso a nivel personal solemos decir que todo tiempo pasado fue mejor; manifestamos con ello el deseo de renacer, de retomar, de volver sobre los pasos ya dados, de asumir de nuevo el camino ya recorrido, tal vez por conocido. La sensación creciente que una minoría de escritores, eruditos y artistas tuvo en Italia, de estar viviendo una nueva época, un despertar, hace surgir la expresión Renacimiento (Burke, 1993), y con esto se fue dando una connotación negativa a la Edad Media por la necesidad de hacer diferencia, esta sensación va surgiendo de manera progresiva y abarcando

Estudiante del curso de Las imágenes del arte y el humanismo

a cada vez más personas hasta llegar a ser conciencia colectiva (Ruíz, s.f). En este aspecto fue de gran ayuda el invento de la imprenta, que hizo posible que el conocimiento pudiera llegar a muchas más personas. El Renacimiento no se manifestó únicamente en el arte, tuvo incidencia en las ciencias, en la filosofía, en la moral, en la política, en la religión, en la educación y en la percepción que se tenía del mundo y del ser humano (Editorial Grudemi, 2018).

No se puede establecer una fecha exacta para el fin de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento. Al intentar definir esta división se llega a percibir en la Edad Media formas y movimientos renacentistas (Ruíz, s.f.), hay numerosas cosas, hechos, pensamientos, costumbres, ideales, estéticas y temas comunes y simultáneos entre la Edad Media y el Renacimiento. Por esto, podemos encontrar una gran variedad de opiniones divergentes en cuanto a fechas límite, o incluso hasta llegar a la negación de la existencia del Renacimiento (Ruíz, s.f.). La insistencia en mostrar la Edad Media como una edad oscura no permitió ver lo que en ella había de científica y social (Ruíz, s.f.). En la Edad Media los monjes también tenían a los sabios griegos y romanos como modelo y los veían con nostalgia (Le Goff, 2016). La evolución de una época a otra fue muy extensa y con muchas superposiciones, según expresa Le Goff (2016), o como dice magistralmente Burke “Los hombres del Renacimiento eran en realidad bastante medievales” (1993). Además, señala Ruíz que en el Renacimiento se pueden encontrar muchas cosas medievales (p.14). Es de considerar que la percepción de un período histórico puede cambiar con el paso del tiempo (Le Goff, 2016), por ejemplo, la Edad Media ha ido perdiendo su connotación negativa y con ello se diluyen los mojones temporales entre ella y el Renacimiento.

Pese a lo anterior, sí se pueden establecer características con un acento propio para estas dos manifestaciones, características que se presentan en la línea del tiempo, muchas veces de manera simultánea, con progresiones y no siempre en ascenso. Se le puede llamar Renacimiento porque con el advenimiento del humanismo toda la vida de la sociedad y el saber se fue paulatinamente transformando. Guiados por el retornar a la antigüedad clásica, sin ser serviles imitadores y con el deseo puesto en superarla (Burke, 1993, p. 35), alcanzando avances en la pintura, como el claroscuro, y la perspectiva (Editorial Grudemi, 2018) y estudios escrupulosos de anatomía. Así, el humanismo también se expresó en la arquitectura y la escultura, con el retomar de las formas clásicas griegas y romanas (Burke, 1993, pp. 16, 20). Sin referencias en pintura clásica los pintores del Renacimiento imitaban las esculturas y monedas (Burke, 1993, p. 22). Por otra parte, en la literatura se rescataron textos griegos, e imitar a los grandes clásicos era un ideal (Burke, 1993, p. 34). Todo arte manifestaba el humanismo y su fuerte antropocentrismo que incitaba a la curiosidad científica y técnica, al estudio de la naturaleza. Se entiende el arte como conocimiento y se llega a la simetría, la proporción y el equilibrio

en las composiciones y construcciones. En general, se goza de una gran libertad en composición, estética y en temas tratados (Imaginario, s.f.). Sí, hubo un Renacimiento que evolucionó desde las raíces de la Edad Media y se fue constituyendo en un movimiento con carácter más intelectual y artístico que político y religioso (Burke, 1993, p. 10); un Renacimiento que fue asumiendo como ideal el perfeccionar al hombre, haciendo ver que hay que llegar al entender, propio del humanista, y a la vida contemplativa (Burke, 1993, pp. 28-29). Hubo un Renacimiento de las ciencias, las matemáticas y la magia (Burke, 1993, p. 30). Renació la literatura con traducciones acertadas de textos de los clásicos, muchas veces desconocidos o mal interpretados, de esta manera se van fijando las bases de la crítica textual (Burke, 1993, p. 31). Los poetas, filósofos y moralistas sentían que encarnaban una nueva moral con valores nuevos en los que el hombre ocupa el centro (Le Goff, 2016). Pero lo realmente propio del Renacimiento no son los contenidos sino las formas nuevas que ellos asumen (Ruíz, s.f.), los acentos dados, la nueva y coherente organización de los contenidos teniendo como eje al ser humano.

No es posible generar una separación estricta y reducida a una fecha, porque hay elementos comunes que hunden sus raíces simultáneamente en la Edad Media y en el Renacimiento, porque no hubo rupturas y sí mucha progresión, la evolución es lo natural. El término renacer tiene en sí mismo el germen de vida de lo que se nace. Fijar hitos estrictos contradice la realidad histórica y, más aún cuando, con nuevos estudios, se ven con claridad los motivos sesgados que condujeron a la contraposición entre la Edad Media y el Renacimiento, estudios que permiten ver la luz de la Edad Media y las oscuridades del Renacimiento.

El artivismo como poética & transformación

Prácticas nuevas y emergentes

Natalia Calao*

El Artivismo es una forma de práctica artística en la que el arte y el activismo tienen un equilibrio. Se trata de la construcción de un camino creativo que está atento a la realidad sociopolítica circundante y echa mano de esta para plantear preguntas desde el arte.

Es una forma de sumar a un contexto social una nueva capa de lectura sobre la realidad en clave de una práctica artística imbricada con la realidad social.

El ejercicio del artivismo implica una posición política clara frente a la realidad y ubica al artista en el lugar de enunciación del contrapoder, cuestionando el sistema y los poderes que lo ostentan. Para Ai Wei Wei el artista debe ser artivista en tanto la responsabilidad de su ejercicio, ya que el arte es una herramienta de comprensión para muchas de las condiciones humanas.

El artivismo no es un lugar al que se llega sino un espacio que se construye con el ejercicio permanente y que se reafirma en la medida en que dicho ejercicio se robustece con elementos de politización, esto por supuesto, debe estar acompañado del rigor investigativo y del uso de herramientas metodológicas que permitan la colectivización de las prácticas artísticas y la comprensión de las herramientas que pueden serle útiles al ejercicio del artivismo.

Título de la obra: Todo está muy Paro

Autora: Natalia Calao

Año: 2021

Estudiante del curso de Prácticas nuevas y emergentes

El 28 de abril del 2021 estalló en Colombia una movilización social a raíz de la decisión del gobierno del expresidente Iván Duque de presentar una reforma tributaria con medidas que afectaban negativamente la economía de la clase media.

A las calles se volcaron jóvenes, mujeres, indígenas y madres que siempre se han sentido excluidos. Algunos integrantes de las fuerzas policiales y militares respondieron con represión y violencia, y algunos sectores de la ciudadanía también. Durante 53 días hubo manifestaciones, bloqueos, muertos de lado y lado y un número indeterminado de desaparecidos.

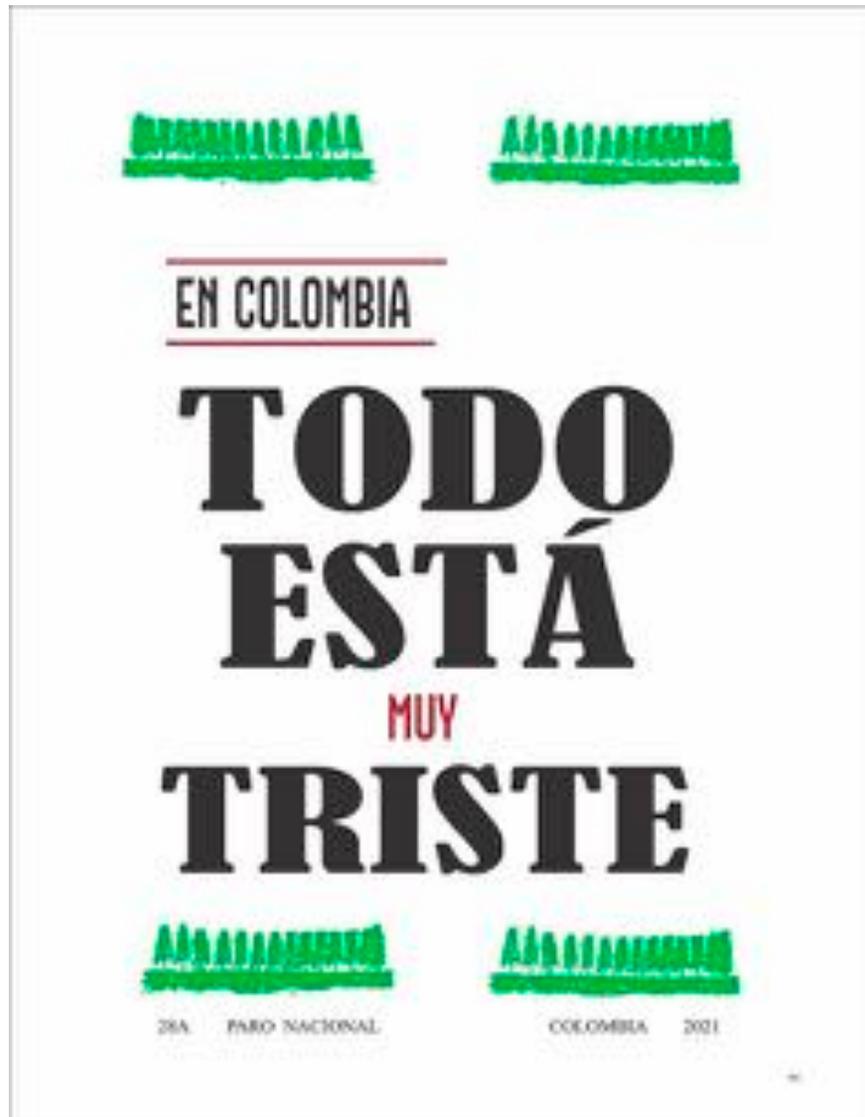
El registro de lo que sucedía podía verse en vivo y en directo por las redes sociales de los medios independientes: días de caos y noches de terror se volvieron escenas cotidianas que desfilaban por las pantallas de los celulares. Algunos artistas se sumaron con su oficio y materializaron su apoyo al paro con acciones artísticas y políticas que empezaron a replicarse en cada una de las ciudades que se volvían nodo del estallido social.

Un mes antes de que iniciara el Paro falleció Antonio Caro, un artista conceptual colombiano que tuvo como materia prima de su obra la palabra llevaba al límite de la figuración, ya no como un elemento para ser leído, sino como un recurso gráfico que daba cuenta de las tensiones sociales y políticas que atravesaba el país. La tristeza del país se juntó con la tristeza por su muerte, fue así como el primer día del Paro Nacional, el 28 de abril, circuló por redes sociales el primer cartel que decía: TODO ESTÁ MUY TRISTE., a partir de una re-apropiación de su obra TODO ESTÁ MUY CARO, dando inicio a un registro diario del ánimo del paro nacional con una palabra que cambiaba cada día.

Este ejercicio de serialidad reúne 30 carteles que circularon de manera gratuita y libre en diferentes soportes, y que van del 28 de abril al 28 de mayo, día en que finalizó este ejercicio con la distribución del primer cartel impreso en risografía, como homenaje a Antonio Caro y como memoria del hecho social y político al que asistimos como artistas.

Figura 1

Esta obra se trata de una reapropiación que echa mano de la intención de las obras de Caro de resignificarse con el contexto y con el individuo que se apropia de estas, revistiéndola de nuevas capas de significado, que son a la vez nuevas posibilidades de registro y de interpretación. Esta obra ha mutado en diferentes soportes, primero fue imagen que circuló en redes sociales, luego fue proyección sobre las paredes de varios lugares del mundo, ejercicio que luego se convirtió en video y, por último, volvió a su forma original de cartel, esta vez impreso bajo la técnica de la risografía, para ser distribuido de manera gratuita en El Guanábano, un bar en el centro de Medellín que frecuentaba Antonio Caro.

La obra «Todo está muy Paro» fue seleccionada para estar en la Feria de Arte Internacional de Bogotá ARTBO en la sección ArteCámara que se realizó en la Galería Santa Fe.

Artista: Diego Nicolás Díaz
Año: 2022

DOSSIER

Dossier

Ana María Magaldi Izquierdo

Andry Mayerli Andrade Perdomo

Beatriz Elena Londoño Varón

Beyer Ortiz

Daniela Carreño

Diego Nicolás Díaz Bermeo

Ivon Magaly Guevara Quebraolla

Julieth Paola Castillo Martínez

Laura Victoria Bernal Gutiérrez

Leonardo David Macea Benítez

Luz Estefani Caro García

Mónica Paola Murcia Riveros

Ocarina Campos Hernández

Ricardo Aguillón Duarte

El poderoso punto

Proyecto de grado

Ana María Magaldi Izquierdo*

El poderoso punto, es mi obra artística, mi punto de partida para realizar una serie de carteles trabajados de forma digital presentados como proyecto artístico. Cuenta con un proceso de investigación – creación basada en la motivación emocional a través la imagen en el cartelismo moderno.

En este proyecto investigue tres ejes temáticos con un caso específico en cada uno. La manipulación frente al consumo con el caso específico de Edward Bernays con Antorchas de Libertad, la manipulación frente a la política con el caso específico de Joseph Goebbels con el régimen Nazi y la manipulación frente al campo religioso con el caso específico de la cienciología creada por Ronald Hubbard. Debo resaltar que todos los ejes y casos están relacionados frente a la manipulación haciendo uso de la propaganda en especial del cartel.

Frente a la investigación determine realizar tres carteles, creando imágenes por medio de la ilustración que sean detonantes al motivar a la emoción que puede producir al espectador. Cada cartel de mi obra está relacionado con la conclusión a la cual llego en cada caso citado. En el ámbito político es visto desde el color, frente al consumo llegué a la asociación simbólica y visto desde la religión sería el uso de imagen -texto.

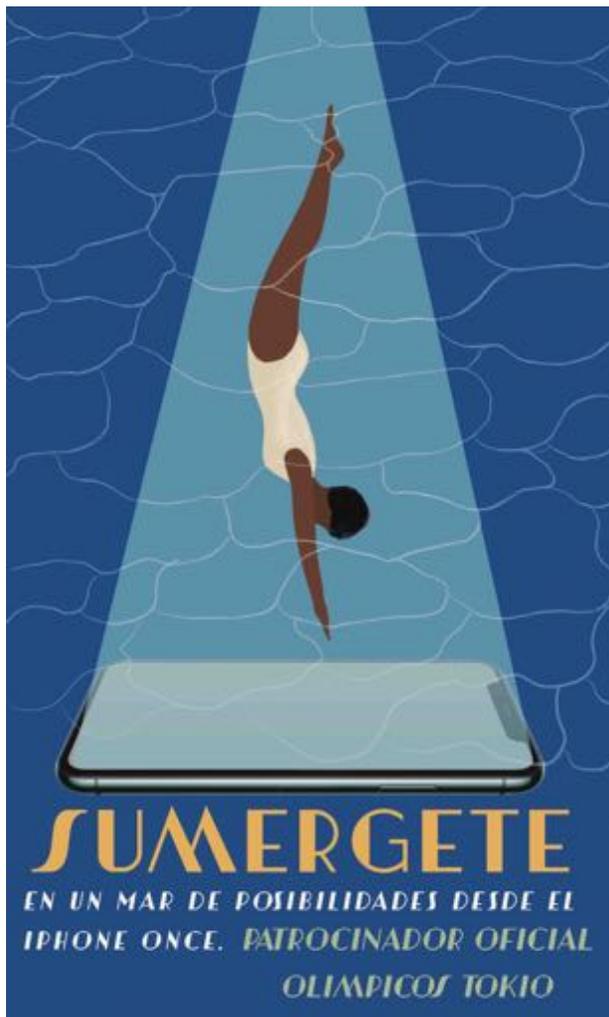
Como recurso artístico realice un libro de artista en donde documente mi investigación, parte de mi proceso artístico, los aciertos y desaciertos para llegar a concebir la obra. Allí recurrí a un recurso que es el binomio fantástico para crear detonantes visuales usados en algunas gráficas para los carteles.

Dossier

MAXIMIZAR LA VERDAD

Lenta pero
llega

Ficha Técnica

Título: El poderoso punto
Artista: Ana María Magaldi Izquierdo
Técnica: Dibujo digital
Dimensiones: Tres carteles,
cada uno de 30cm x 50cm
Año: 2022

Entrelazando nuestras raíces a la libertad: los peinados en las mujeres afro y el territorio.

Proyecto de grado

Andry Mayerli Andrade Perdomo*

El objetivo de mi proyecto de grado es desarrollar una obra que visibilice y exalte el papel del territorio en el camino de los esclavos afroamericanos en el suroccidente colombiano para escapar hacia la libertad, pero al mismo tiempo en un proceso de recuperación mis propias raíces negras hacia mis antepasados en esa zona del país, mediado a través de los peinados.

El presente proyecto contempla la creación de una serie de imágenes que transmita al espectador una revelación transformadora de la significación de los territorios en la lucha por la libertad de las comunidades afroamericanas junto con el trasegar de mis propias raíces afro, y el rol fundamental de los peinados en esto.

A lo largo de mi vida me he hecho consciente del profundo desconocimiento, y muchas veces desinterés, que he tenido por mis raíces negras. Dichas raíces provienen de la familia de mi papá, tanto él como su mamá (quien ya falleció) y hermanos son negros provenientes del Cauca.

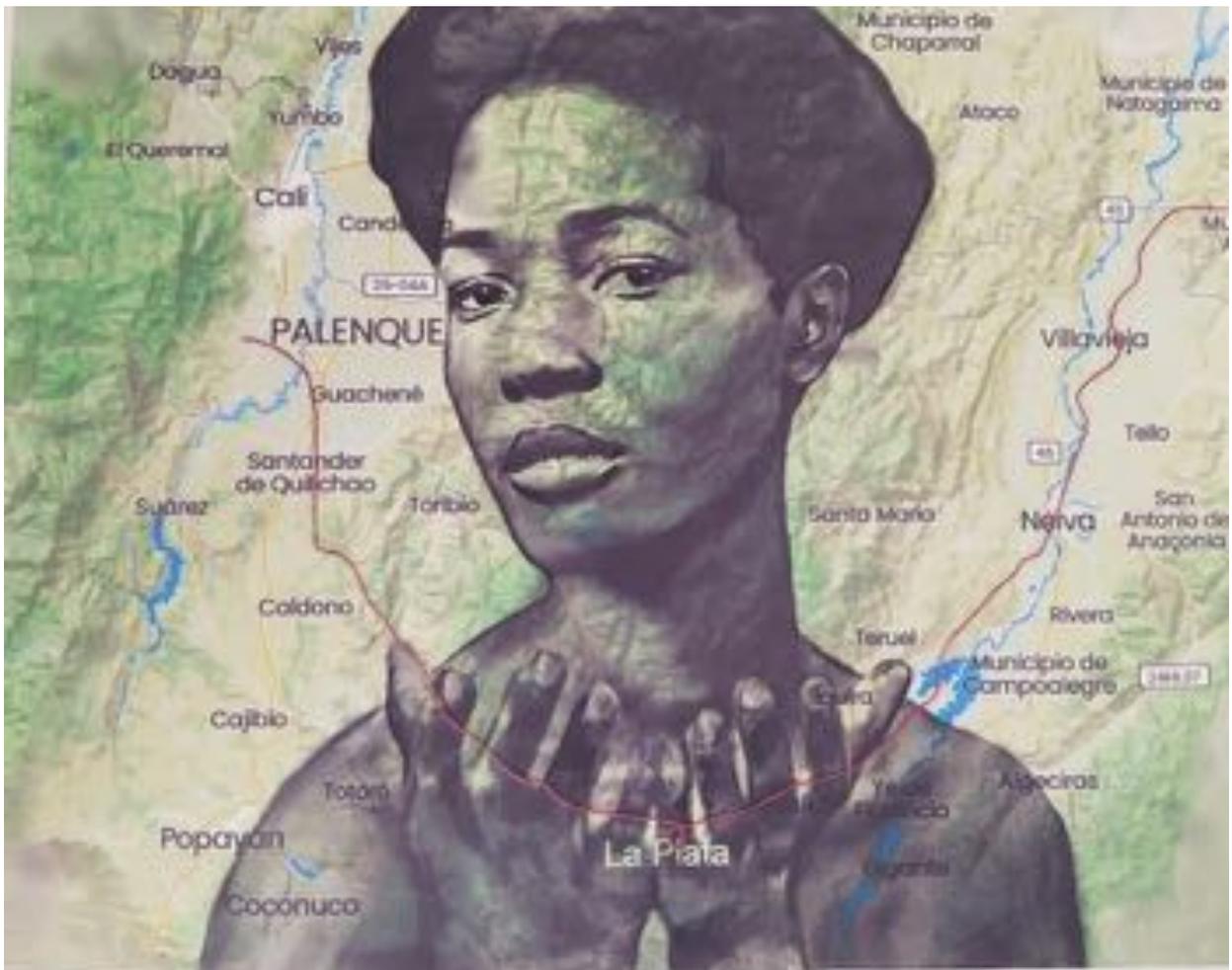
A medida que mi interés fue aumentando, traté de indagar con mi familia por esas raíces y descubrí, con profundo asombro y consternación, que en general la familia entera tenía un gran desconocimiento de sus raíces y una desappropriación significativa de las mismas.

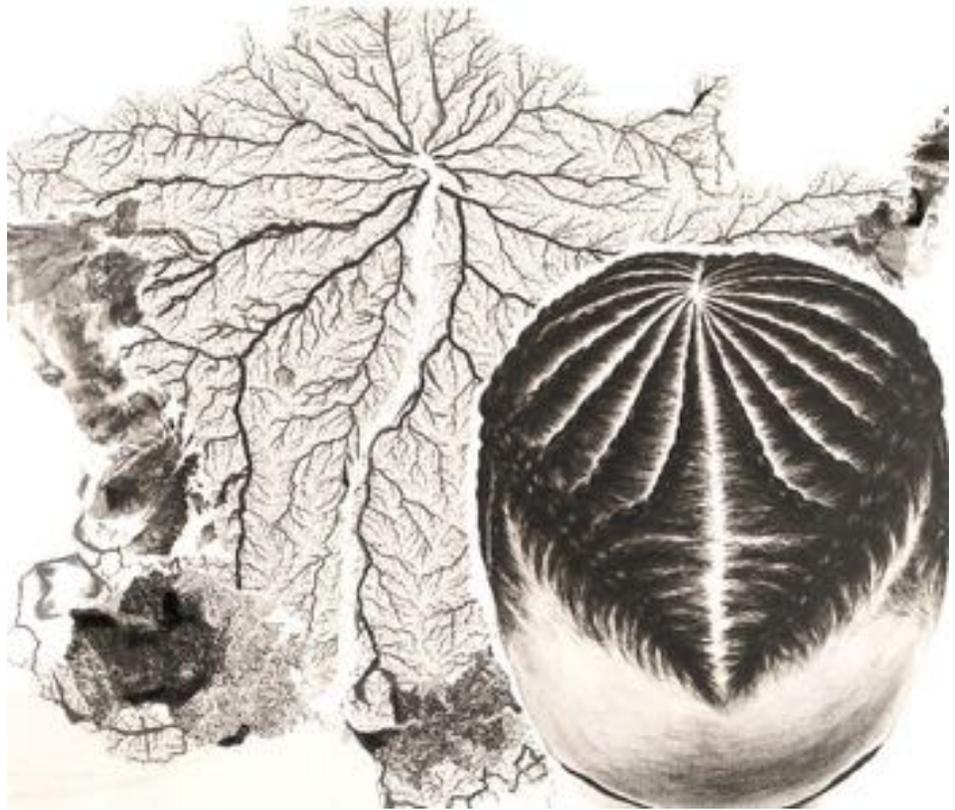
Fue mi búsqueda personal y familiar lo que me condujo a investigar sobre el pasado afrodescendiente en Colombia. Dicha investigación me llevó al descubrimiento del papel trascendental de los peinados, especialmente en las mu-

Dossier

eres, para la transmisión de conocimiento y la búsqueda de la libertad de los esclavos afrodescendientes durante la época colonial. Así, los peinados jugaron un papel fundamental como mecanismo de expresión, pero más aún, como mecanismo de codificación y transmisión de información que permitiera lograr la libertad enseñando las rutas hacia los palenques.

El descubrimiento de eso ha tenido un impacto muy profundo en mí como descendiente de raíces negras (aunque mi color de piel no lo refleje), como mujer, y como artista. Por esa razón decidí, que la obra artística para mi trabajo de grado, la cual a su vez es la obra más importante que habré hecho hasta ahora en mi vida, será dedicada a revelar al espectador el papel que jugó el territorio en la búsqueda de la libertad a través del arte que desarrollaron las mujeres afroamericanas en el suroccidente colombiano sobre el único lienzo posible para ellas, sus propios cabellos.

Ficha Técnica

Título: Entrelazando nuestras raíces
a la libertad: los peinados en las
mujeres afro y el territorio.

Artista: Andry Mayerlí Andrade Per-
domo

Técnica: Dibujo digital

Dimensiones: 60 x 42 cm

Año: 2022

Huellas eternas

Proyecto de grado

Beatriz Elena Londoño Varón*

Este trabajo constituye la materialización de una obra mural documentada, basada no solo en una investigación conceptual, sino un ejercicio de escuchar y abrir una página para que aparecieran las historias ocultas del pueblo afrodescendiente que ha habitado y habita en el municipio de El Cerrito Valle del Cauca, tres representantes de la Comunidad NARP (Negros, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros) y un historiador brindan un espacio para comprender sus historias de vida, su trabajo en la construcción y desarrollo del municipio y los legados africanos que han forjado la vida de la comunidad cerriteña, sin dejar atrás la sombra de la esclavitud, y aspectos más actuales como la desigualdad, discriminación étnica y falta de oportunidades.

Dossier

Ficha Técnica

Título: Huellas eternas
 Artista: Beatriz Elena Londoño Varón
 Técnica: Pintura mural
 Dimensiones: 660 cm x 230 cm.
 Año: 2022

Vidas prescindibles

Proyecto de grado

Beyer Ortiz*

El proyecto propone un espacio de discusión sobre el lugar que ocupamos como ciudadanos frente al Estado, cuando hechos violentos como el de los “falsos positivos” ocurren y se normalizan sin que, a mi parecer, se tenga conciencia de lo prescindibles que podemos llegar a ser frente a políticas, que, bajo el discurso de bienestar colectivo, seguridad ciudadana y protección a la democracia, estimulan el asesinato de inocentes usando su propio ejército.

El propósito es afirmar esa normalización con la que el grueso de la población colombiana asume los hechos de violencia, en una actitud pasiva que legitima a quienes los ordenan y ejecutan. También se busca establecer una conexión entre el hecho violento y la banalización que se genera de ese hecho cuando se ve a través de los medios de comunicación, con la posibilidad de vernos a nosotros mismos como seres prescindibles y entender que nuestra propia vida puede quedar por fuera del derecho, desnuda, para que cualquiera pueda tomarla si el poder de un gobierno así lo necesita.

El proyecto se sustenta en una investigación y recopilación de archivo audiovisual que, en un ejercicio de memoria, nos recuerda cómo se mostraba a través de los medios tradicionales, la discusión nacional alrededor de estas ejecuciones y se presenta como resultado una propuesta de videoinstalación con tres momentos en paralelo, un ejercicio de memoria, otro de representación de la normalización frente a la violencia y un tercer momento que busca interpelarnos sobre el carácter prescindible que podemos llegar a tener como ciudadanos.

Dossier

Ficha Técnica

Título: Vidas prescindibles

Artista: Beyer Ortiz

Técnica: Video instalación

Año: 2022

Melancolía de mi ser

Proyecto de grado

Daniela Carreño*

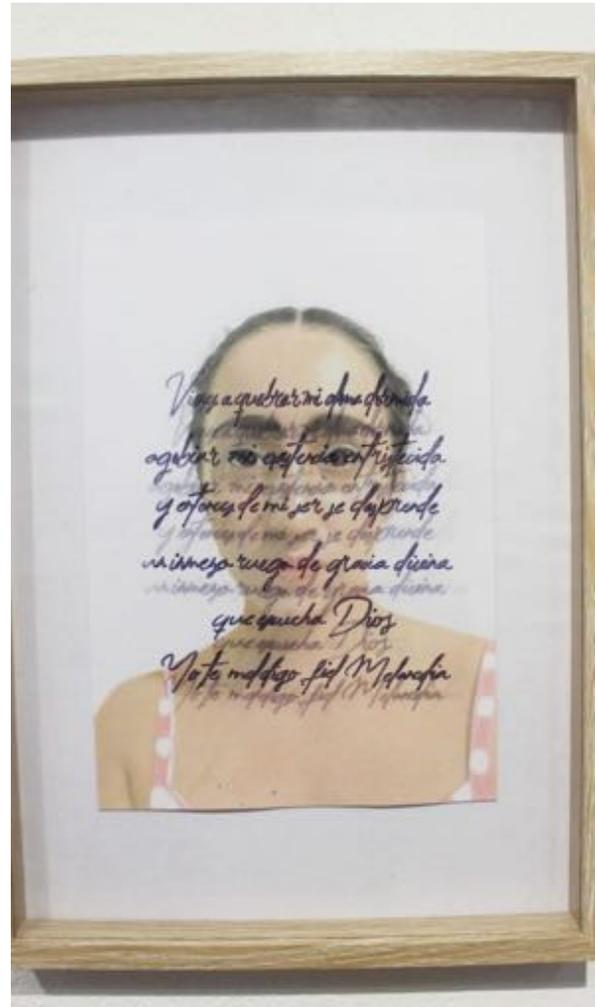
En este trabajo se encuentran acumulaciones de mis experiencias con las que decidí hacer una obra desde el arte, en las que pongo el desespero y las ganas de autodestrucción que me provoca a nivel bioquímico la depresión. El texto y la obra abordan como eje temático la melancolía como proyecto de investigación creación como opción de grado de la carrera de artes visuales de la Universidad Nacional Abierta y Distancia (UNAD), concebido desde lo autorreferencial con respecto a un hecho personal, que es la depresión como cuadro clínico que me ha traído problemas neuronales que a su vez irrumpen en mi sistema nervioso causándome una serie de estados anímicos complejos y difíciles de mi salud mental, aprovechando esta condición para desarrollar el proyecto de grado.

Asumir un proyecto de grado a nivel temático desde los ámbitos de lo íntimo ha sido un reto personal que me confronta con esa parte de mi vida que mantengo oculta desde la privacidad, ese mundo mío donde se encuentran mis traumas, mis duelos, las crisis nerviosas (llenas de ansiedades), y donde la depresión es aquel monstruo que no se va que sigue ahí todos los días las 24 horas, que me envuelve y crea esas situaciones duras que me han afectado como persona y mujer en muchos niveles tanto psíquicos como afectaciones emocionales, llegando afectaciones físicas complejas, por las cuales he pasado en mi vida y el dibujo ha sido la herramienta que me permite sacarlo de mí y ponerlo en un cuaderno. El arte es mi medio para la catarsis, es la manera sincera de sacar a

Dossier

luz esos fantasmas que habitan dentro de mí y que ahora confluyen en mi trabajo de grado, “melancolía de mi ser”, la raíz de los desequilibrios que se dan a nivel neuronal, químicos como la serotonina, norepinefrina, y la dopamina que alteran mi ritmo cardiaco, donde mi corazón dan saltos gigantes que me hacen entrar en sobresaltos que pasan a ataques de ansiedad e incluso de pánico extremo donde hay aumentos de cortisol, que me genera un llanto incontrolable e interrumpe mis ciclos de vigilia (sueño) y crean desórdenes hormonales, estos, llegando a que entre en episodios de estrés severo y me generan las crisis depresivas, y por las cuales vivo en constante lucha que muestro en cada dibujo de micropunta, así como mis dibujos hechos con lápices de colores que hago desde realismo, siendo estas forma de expresión artística manera de exteriorizar mi ser profundo, como se vio anteriormente en este documento.

Ficha Técnica

Título: Melancolía de mi ser

Artista: Daniela Carreño

Técnica: Instalación, dibujo,
ilustración y audio.

Dimensiones: 5 x 2,5 metros

Año: 2022

Mismo sitio, distinto lugar

Proyecto de grado

Diego Nicolás Díaz Bermeo*

El proyecto busca explorar y mostrar la relación existente entre los espacios naturales cercanos a la capital, a Bogotá como metrópoli, con la intención de eliminar la percepción de lejanía y ajenidad de estos lugares con respecto a la ciudad y visibilizar la importancia de cuidarlos y protegerlos.

Para este propósito se hace uso de la fotografía, pues, como medio artístico, en ella encontré la posibilidad de tomar acción para generar conciencia sobre las innumerables riquezas de nuestro país y la importancia de cuidarlas.

Para el desarrollo y construcción de este proyecto se visitaron lugares de gran importancia y riqueza de la región Andina. Se visitó el páramo de Sumapaz, páramo de Cruz Verde y el páramo de Chingaza; así mismo, se visitó el humedal de Córdoba y humedal de Capellanía. En estos espacios se logró visualizar el paso de la mano humana, la gran cantidad de especies que allí habitan y la innegable conexión con entornos urbanos como Bogotá.

Dossier

Ficha Técnica

Título: Melancolía de mi ser

Artista: Daniela Carreño

Técnica: Instalación, dibujo,
ilustración y audio.

Dimensiones: 5 x 2,5 metros

Año: 2022

Ritmos Paralelos

Proyecto de grado

Ivon Magaly Guevara Quebraolla*

Ritmos paralelos es un proyecto que evidencia la transición de la tradición cultural respecto a la música y la danza, en el municipio de Piedecuesta – Santander, usando fotografía histórica y actual, desde los años 50s aproximadamente, para ello se utilizó un método histórico – etnográfico, que permitió el acceso a los datos gracias a la observación meticulosa de la fotografía histórica, que fue adquirida por medio de técnicas como entrevistas, observación de material personal de artistas de la zona, búsqueda de registro en redes y fuentes bibliográficas, entre otras, lo anterior es referente al registro antiguo. La obra por su parte fue realizada haciendo fotografías de las acciones que se encontraron en las antiguas imágenes, acercándose a las características y reproduciéndose con la mayor exactitud posible, creando una exposición – instalación artística que refleja el paralelo temporal.

La instalación es un montaje mixto, cuenta con dos secciones, la primera de cuadros o retablos expuestos – colgados de forma común (No manipulable), y una segunda con elementos que se pueden manipular para ser apreciados, promoviendo de manera implícita la acción general que la población debe asumir desde la responsabilidad de sus raíces.

Se dispuso de tal manera que visualmente cumpliera con la observación de los paralelos y a la vez se tuviera una herramienta didáctica que enseñe y apropie tanto de la obra en sí, como de su temática, entonces se definieron 17 paralelos

Dossier

en 13 piezas, 9 colgadas en retablos y 4 en elementos (2 fanzines, un móvil y un carrito), los cuales fueron escogidos como analogía de movimiento, todos en sí requieren la manipulación, la acción del cuerpo sobre ellos para narrar y dar sentido, como sucede con el arte de la danza y la música.

Ficha Técnica

Título: Ritmos Paralelos

Artista: Ivon Magaly Guevara Quebraolla

Técnica: Dos fanzines de 20 x 20cm y 10 x 10cm. Un móvil de fotografías 20 x 30. Un carrete de 75 x 70cm.

Año: 2022

Agonía

Proyecto de grado

Julieth Paola Castillo Martínez*

El estado de la mente y sus emociones son factores determinantes en la conformación de los hábitos que derivan de las acciones recurrentes en el ser; cuando estos factores se ven alterados por cualquier circunstancia, todo lo que fluye del individuo también cambia, generando incluso, reacciones descontroladas ante situaciones que no lo ameritan. De la misma forma, la ansiedad se puede definir como una mezcla de sentimientos relativos a la preocupación, temor, pánico, desesperación, agitación y nerviosismo que ocurren en momentos repentinos e indeterminados de forma aguda y logran desencadenar síntomas en el cuerpo haciendo que la persona que lo padece experimente malestar físico.

Este planteamiento de investigación-creación sobre ansiedad hace alusión específicamente a los efectos que esta condición me ha provocado durante los últimos años, evocando secuelas de una vida laboral, académica y social convertidas en una carga difícil de llevar entre el 'silencio y la oscuridad'. La obra se materializa a través de esculturas de torsos que evocan a los humanos, elaborados con papel maché y vidrio, acompañados de sonidos que provienen del interior de estos (Palpitaciones, pensamientos descontrolados y respiración agitada), transmitiendo sensaciones que afectan al cuerpo y la mente durante los episodios de ansiedad.

El proyecto se desarrolló partiendo de esta condición que afecta de manera 'silenciosa' a las personas y de igual modo, mi vida a nivel emocional y física. El abordaje se realizó en tres momentos que evocan crisis ansiosas, las cuales generan un impacto directo en el comportamiento del ser y sobre el cuerpo, incluso, en su apariencia externa. Las esculturas presentan un trabajo de mode-

Dossier

lado con papel de distintos gramajes con los cuales se crea la estructura base rígida de los torsos y los rasgos texturizados de piel devastada observables en las piezas; a esto se le añade el sonido con el que se evocan los síntomas de la ansiedad, aportándole otro sentido de sensibilidad estética a toda la obra.

El primer momento de la obra (Primer torso) corresponde a las palpitations y se nombró: “Desconcierto”, los vidrios atraviesan principalmente el pecho. El segundo momento (Segundo torso) corresponde a los pensamientos descontrolados y se nombró: “Confusión”, los vidrios atraviesan en esta pieza principalmente, el cuello o cabeza inexistente. El tercer momento de la obra (Tercer torso) corresponde a la respiración agitada y se nombró: “Agobio”, los vidrios atraviesan principalmente, la espalda a la altura de los pulmones. La obra, además, es emplazada en un espacio oscuro, con un fondo negro y en un lugar silencioso en el que se podían escuchar los sonidos emitidos desde el interior de cada torso por medio de pequeños parlantes.

Esta propuesta es exhibida por medio de recursos virtuales en los que se daba acceso libre a los visitantes mediante un enlace al sitio web. El registro fotográfico y de vídeo permite observar y escuchar cada uno de los momentos creados para este proyecto y entre otras cosas, facilita la aproximación con las piezas escultóricas desde todos sus ángulos. Los receptores dejan sus apreciaciones en el mismo sitio web de la exposición por medio un formato diligenciado.

Mediante este planteamiento artístico presento mi percepción acerca de esta condición y a su vez, se abre la puerta a la reflexión respecto a cómo es asumido y entendido el trastorno en el contexto social. La obra busca generar una impresión reflexiva en el receptor, el cual, al observarla y escucharla pueda plantearse una idea, significado o concepto de esta condición asumiendo una postura frente al trabajo escultórico, sobre sí mismo y de igual forma, frente a las personas que pudieran estar padeciéndolo a su alrededor.

Ficha Técnica

Título: Agonía

Artista: Julieth Paola Castillo Martínez

Técnica: Modelado en papel maché

Dimensiones: 150 x 40cm

Año: 2022

Reminiscencias

Proyecto de grado

Laura Victoria Bernal Gutiérrez*

La riqueza cultural de un pueblo se sustenta en el conocimiento, conservación y valoración de su historia. Bajo esta premisa nace Reminiscencias, un proyecto artístico que busca rescatar un pequeño fragmento de la identidad del municipio de Fusagasugá (Cundinamarca), a través de la recopilación de la memoria colectiva e individual de construcciones que fueron testigos de importantes sucesos históricos para el municipio. En especial de aquellas que se perdieron y que con el tiempo su trascendencia se ha ido desvaneciendo con el olvido de los ciudadanos, sin tener en cuenta que sus pilares guardaban recuerdos de importantes sucesos vinculados al desarrollo social de sus habitantes en diferentes periodos: La Palma en el S. XVIII, La Venta en el S. XIX, y el Hotel Sabaneta en el S. XX.

En relación con lo anterior, el proyecto consiste en la realización de una producción artística que refleje no solo la pérdida material de construcciones con un alto valor histórico, sino el deterioro del recuerdo y reconstrucción de la memoria. A través del proyecto se evocan esas imágenes borrosas y vacías que se han desdibujado por el olvido y abandono. La delgada línea de lo inmaterial, de la fragilidad, construyéndose con los relatos y vivencias de estos inmuebles que aún se han logrado conservar. Fragmentos que se tejen entre sí para construir una pequeña pieza de la identidad del territorio, y así incentivar reminiscencias en los asistentes.

Dossier

Ficha Técnica

Título: Reminiscencias

Artista: Laura Victoria Bernal Gutiérrez

Técnica: Transfer y grabado sobre acrílico

Año: 2022

Micosis, trazos autobiográficos

Proyecto de grado

Leonardo David Macea Benítez*

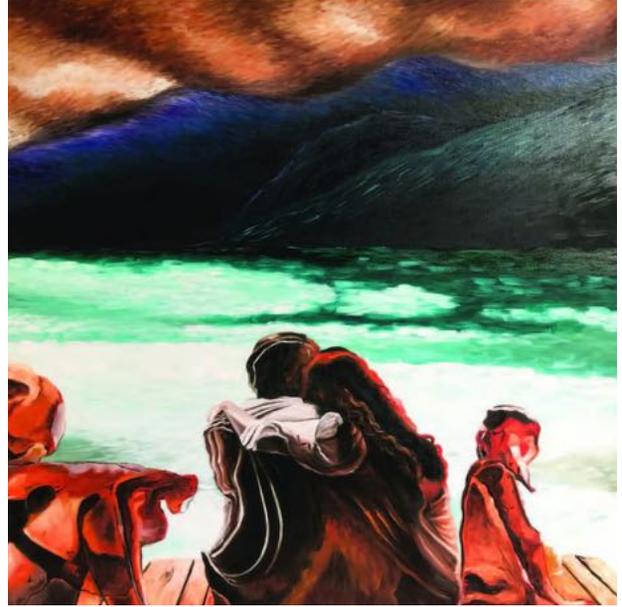
El proyecto artístico “Micosis, trazos autobiográficos” es una obra artística la cual se presenta como una colección de tres autorretratos como piezas pictóricas, en donde cada pieza toma como base un momento a representar, desarrollándose bajo el motivo de una vivencia personal enmarcada en una enfermedad crónica.

Esta enfermedad aparece a mis trece años; sin embargo, es hasta los dieciséis que inicio un tratamiento médico en busca de una recuperación. Si bien, este suceso marca un antes y después en mi vida, debido no solo a los cambios que se generaron en mi contexto social y cultural; sino que además, sobrellevaba la transición de mi infancia a la adolescencia, etapa en la cual se da la construcción y mismo sostenimiento de la/mi identidad. En ese sentido, el proyecto se concibe con el objetivo de plasmar dichos autorretratos, mi identidad, teniendo en cuenta la influencia de esta experiencia en concreto, como también las vivencias y contextos en los que me encontraba. El autorretrato me permite desenvolverme en esa marea de cuestionamientos, de reflexiones y divergencias, gracias a que es un estudio sobre la identidad, personalidad y carácter de la persona autorepresentada, es uno de los ejercicios de análisis más profundos que pude realizar más que como un artista y el cual protagonizo con el fin de plasmar el ser y la sensibilidad misma. Sugiriendo a su vez, un trabajo introspectivo que implica el desarrollo de un intercambio simbólico entre autor y espectador, con la cla-

Dossier

ve de descifrar no sólo lo que he revelado; sino, lo que inconscientemente me he permitido ocultar. Para el propósito del proyecto según lo planteado, a modo personal la pintura permite interactuar desde polos distantes incluyentes, de manera que, si se sitúa A pueda vincular a B, sin excluir uno del otro, permite ir y venir, construir y deconstruir sin destruir, sujeto a la experiencia de vida que se fundamenta en lo irreparable o irrenunciable. La pintura se convierte en ese gesto íntimo que quizás se transforma en terapia, pero no entendida como esta, sino como mediador y acción que posibilita al sujeto quedar expuesto libremente sin prejuicios, sin necesidad de la oralidad para su soporte. Es imposible explicar la pintura, si se ha pintado es precisamente porque no puede explicarse de otra manera, lo único que se puede ofrecer es un indicio de la dirección que se tenía en mente.

Ficha Técnica

Título: Micosis, trazos autobiográficos

Artista: Leonardo David Macea Benítez

Técnica: Óleo sobre lienzo

Dimensiones: Tres pinturas, cada una de 1x1metro

Año: 2022

Memoria y Resistencia 28ABR

Proyecto de grado

Luz Estefani Caro García*

En el marco de las protestas sociales que dieron inicio al paro nacional del 28 de abril de 2021, el país vivió una de las tantas oleadas de violencia a las que las fuerzas públicas y el Estado nos tiene acostumbrados, decapitados, desaparecidos, violaciones, ahogamientos, entre otros, marcaron la vida de muchas familias que vieron cómo ante sus ojos sus hijos y familiares fueron atacados y desaparecidos por las fuerzas públicas y el Estado.

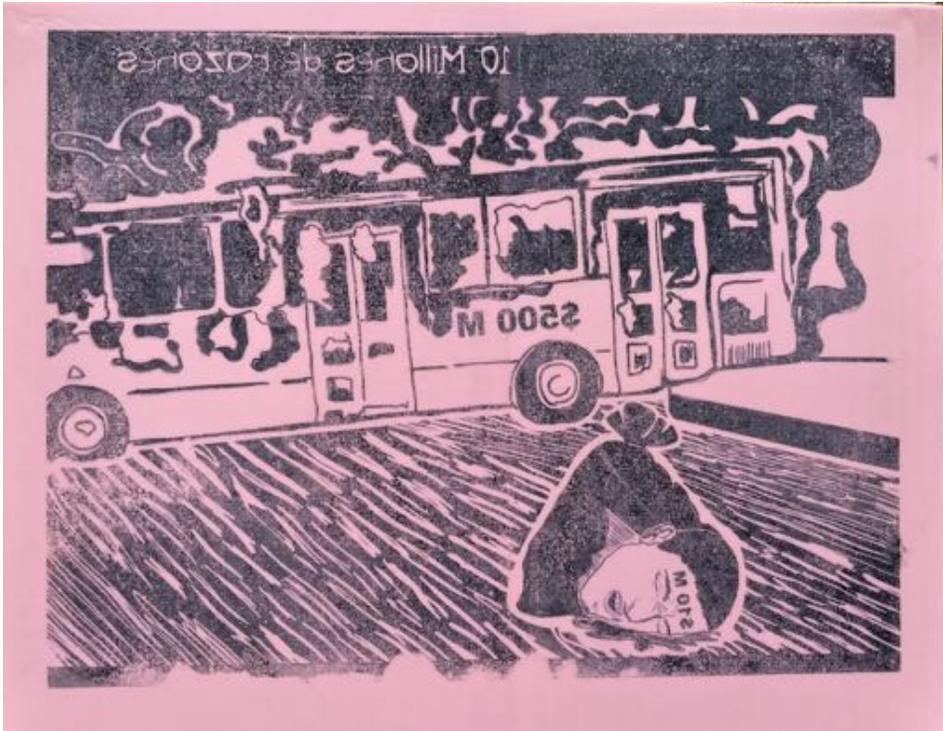
Casos de ahogamientos como los que se han anunciado en el río Cauca, violaciones en las instalaciones de los Comandos de Atención Inmediata (CAI), entre muchos otros casos que horrorizan el país, han manchado lo que inició como una protesta pacífica que exigía mejores garantías para la ciudadanía.

Desafortunadamente, para las familias de las víctimas, estas denuncias, a pesar de su gravedad, han sido pasadas por alto u omitidas por el gobierno en curso; estamos viviendo de nuevo desapariciones forzadas, asesinatos, violencia sexual y de género, violencia ocular y violencia física contra manifestantes por el simple hecho de exigir nuestros derechos y estar en contra de lo que suscita el Estado y sus fuerzas públicas.

Debido a esto, el presente proyecto de investigación – creación se va a enfocar en abordar los tipos de violencia perpetrados por las fuerzas públicas contra los manifestantes durante las protestas del 28 de abril de 2021 y los meses siguientes en Colombia, buscando a través del arte hacer visibles estos casos que el Estado se empeña en silenciar.

Dossier

Para ello dispondré del arte como medio de crítica social, mecanismo de resistencia, organización y transformación de la sociedad, exponiendo de manera gráfica estos tipos de violencia; haciendo uso de técnicas mixtas como la ilustración digital y el grabado en linóleo con el propósito de entrelazar una técnica tradicional como es el grabado en linóleo, con técnicas digitales contemporáneas como la ilustración y la impresión digital para los textos; como estudiante de Artes Visuales en esta era de las nuevas prácticas artísticas contemporáneas y de los nuevos medios, considero que se hace pertinente generar lenguajes mixtos de comunicación para el espectador, que no dejen de lado la parte estética de la técnica y que se mezclen con nuevas tecnologías.

Ficha Técnica

Título: Micosis, trazos autobiográficos

Artista: Leonardo David Macea Benítez

Técnica: Óleo sobre lienzo

Dimensiones: Tres pinturas, cada una de 1x1metro

Año: 2022

¿Cuál fue el secreto del amor de mis abuelos?

Proyecto de grado

Mónica Paola Murcia Riveros*

La obra ¿Cuál fue el secreto del amor de mis abuelos? Se realizó con el propósito de hacer un homenaje a una pareja que mantuvo fuerte su relación durante todo el transcurso de sus vidas, por medio del apoyo incondicional, la comprensión, el respeto y el amor, puntos claves que les permitió ser compañeros inseparables, mis abuelos.

A partir de allí y por medio de los conocimientos adquiridos durante la carrera de Artes Visuales, puedo representar a esta pareja, la cual más que un proceso de investigación-creación, se centró en un el auto-reconocimiento de vivencias y situaciones que me permitió ahondar en diferentes aspectos que deben ser considerados importante en la relación de pareja. Durante este proceso me encontré con varias situaciones y acciones que reflejan las relaciones de pareja, su significado y realidades que deben ser atravesadas para que ese amor siga siendo fuerte y permanezca sin importar las situaciones o el tiempo.

Este proyecto es creado a partir de las vivencias y relatos de mis familiares en torno al amor de mis abuelos y el contraste de otras realidades de mi familia que no llegaron a tener un amor como el que se refleja en mis abuelos o sus padres, logrando contar y plasmar una historia llena de amor, sentimientos, recuerdos, memorias, reflexión y análisis de nuestras vidas.

Dossier

Finalmente, este proyecto concluye con un mosaico de veintiún fotografías de diferentes sucesos durante la relación de mis abuelos y estas componen un retrato de mis dos abuelos, las cuales cuentan con bordados, así mismo, se realiza un árbol familiar bordado que va desde los papás de mis abuelos hasta las hijas de ellos.

Ficha Técnica

Título: ¿Cuál fue el secreto del amor de mis abuelos?

Artista: Mónica Paola Murcia Riveros

Técnica: Mosaico y foto bordado

Dimensiones: 55cm x 100cm

Año: 2022

Propuesta y realización del libro álbum ilustrado: La Ballena y el Elefante

Proyecto de grado

Ocarina Campos Hernández*

La Ballena y el Elefante es un libro álbum ilustrado infantil para niños entre 4 a 6 años, el cual busca desarrollar valores importantes en los niños y niñas que lo lean a través de la sensibilización artística gracias a las ilustraciones que componen este cuento.

El libro Álbum infantil es un producto que fusiona el arte visual (ilustración) con la literatura para lograr en los lectores primerizos una buena interpretación de la historia que se les cuenta. Este proyecto de grado busca analizar el libro álbum ilustrado como obra artística, para demostrar a través de la elaboración y diseño propio de un libro álbum ilustrado digital, como se realizó y todo el trabajo artístico que hubo detrás de la creación de esta obra, que en este caso es un álbum infantil digital titulado “La Ballena y el Elefante”, con la idea de presentar este proyecto en un futuro a convocatorias de apoyo para su difusión.

Para este proyecto se desarrolló un libro álbum infantil ilustrado que consta de 24 páginas interiores guardas, portada y contraportada con un formato cuadrado de 21 cm. por 21 cm, esto incluye la adaptación del texto original, la realización de 25 ilustraciones, la diagramación y edición del libro en el programa InDesign.

Dossier

Ficha Técnica

Título: Propuesta y realización del libro álbum ilustrado: La Ballena y el Elefante

Artista: Ocarina Campos Hernández

Técnica: Ilustración digital

Dimensiones: 21x21cm

Año: 2022

Primera línea somos todos

Proyecto de grado

Ricardo Aguillón Duarte*

El proyecto de investigación-creación Primera línea somos todos, se basa en un trabajo de fotorreportería, en el marco del paro nacional en Colombia, que inicio el 21 de noviembre de 2019 y que se relaciona con el estallido social del 28 de abril de 2021. Este trabajo se realizó en las tres ciudades más grandes del país; Bogotá, Medellín y Cali y, se centró en la protesta ciudadana, específicamente en el surgimiento de un fenómeno denominado como la Primera Línea, grupo que surge para defender la protesta de la represión de las fuerzas que representan al estado.

Como resultado del proyecto, se propuso una galería fotográfica sobre la protesta social en Colombia, desde la perspectiva de la fotorreportería. En esta se puede apreciar una línea de tiempo de antecedentes; una selección del trabajo de campo fotográfico realizado, que obedece a la experiencia personal de los eventos y, una reflexión visual realizada con la técnica del collage, que parte de dichas experiencias.

Ficha Técnica

Título: Primera línea somos todos

Artista: Ricardo Aguillón Duarte

Técnica: Fotografía digital, collage.

Año: 2022

Dossier

Daianna Sierra

Expe
riencias
en clave

DE DIÁLOGO

Experiencias de diálogo

*Daianna Sierra
Lina Salamanca*

Entrevista

Daianna Sierra*

Alejandro Martínez, líder del Programa de Artes Visuales, entrevista a Daianna Sierra, a quien acompañó en el proceso de desarrollo de su proyecto de grado “Herbofanías: grimorio en un libro abierto” como asesor.

Alejandro: ¿En qué consiste tu proyecto de maestría en la universidad de Barcelona?

Daianna: Mi proyecto de maestría en la Univesidad de Barcelona se basó en indagar desde una mirada contemporánea de forma crítica, estética y antropológica, la construcción de la realidad imaginada y, de lo que yo denomino la verdad a oídos. Usando como marco de análisis, relatos supersticiosos acerca de cuerpos aparecidos. Mi proyecto se llama Mosquerías, con relación a “las cosas que hacen las moscas” a partir de gestos retóricos, metafóricos y anecdóticos. Mosquerías, es una instalación que consta de cinco piezas, una escultura sonora, una pieza site-specific, mi interpretación de las moscas contenedoras, una muestra etnográfica compuesta por silbatos, fotografías y una ficha, por último, un video. Todas están construidas en barro blanco y negro a excepción de un video y se relacionan de manera cohesiva en el espacio, y entre sí, tanto por su material, como por lo conceptual y lo formal. A través de estas piezas Interpreté narrativas visuales y sonoras, con las que, a través de su montaje, creé un nicho en el que el espectador, tuviera una experiencia inmersiva, cada vez que iba descubriendo estos discursos. Cuando hablo de experiencia inmersiva, me refiero a la relación que surge cuando el espectador se convierte en parte de la obra, no solo por la percepción sensorial que surge a través de la plasticidad del sonido, también, cuando quien la experimenta, se convierte en parte de la obra mediante el reflejo de su cuerpo aparecido en el cristal donde se proyecta el video y, además, cuando se adentra en la muestra etnográfica antropológica, a través de objetos “generadores de verdad”.

Alejandro: ¿Qué son y cómo operan las cerámicas sonoras?

Daianna: La cerámica sonora son piezas con fundamentos acústicos que como bien lo dice su nombre, están hechas en barro cerámico. Los más conocidos, en el caso de América, fueron los aerófonos antropomorfos, aunque vale la pena decir, que en Catalunya también existe tradición de estos artefactos hechos en barro, en mi caso, que provengo de Colombia, uso como referencia para una de mis piezas a los silbatos precolombinos, ya que, durante la primera parte del proceso de investigación, encuentro un relato que me contó un amigo y que se convierte en el centro de mi proceso de investigación + creación. Este se trata de una “mosca narradora”, a partir de este relato, produzco neo-silbatos antropomorfos de moscas-mujeres que escuchan, cuentan y contienen historias, y que, a su vez, simbolizan personajes o entidades relacionadas con el mundo de los espíritus, los cuales están destinados para ser utilizados en rituales individuales o comunitarios con el objeto de mantener las tradiciones orales vivas. Básicamente, con esta pieza, quise que la funcionalidad del objeto no fuese únicamente su utilidad sonora, pues mi objetivo con esta pieza es el construir a partir del objeto realidad y a su vez memoria colectiva.

Alejandro: ¿Consideras que hay conexiones entre tus intereses como artista en el programa de Artes Visuales y la maestría en Barcelona?

Daianna: La maestría que acabo de terminar es en investigación y producción artística. El querer venir a realizarla, surge indudablemente de la experiencia que tuve a través de los proyectos de investigación que inicié durante mis estudios de pregrado en la UNAD, ya que para mí era importante certificarme como investigadora en artes, pues este es un campo que me gusta y deseo seguir explorando de forma profesional

Alejandro: ¿Qué proyectas para la circulación de tu nuevo proyecto y piensas continuar en Barcelona en el futuro inmediato?

Daianna: Hasta el momento, a partir de este proyecto han surgido varias cosas interesantes, estoy finalizando una residencia en la fábrica de creación Fabra i Coats, hago parte del festival de arte emergente de Barcelona Art Nou y la obra se está exponiendo en La Casa Elizalde, un centro cultural en el que también he venido desarrollando talleres de creación en torno a mi proyecto. Creo que todos los artistas, cuando realizamos un proyecto de investigación del que surge una obra, queremos seguir explorando, sobre todo después del proceso que conlleva el hacer un trabajo final de máster, ya que es un periodo de investigación profundo. En mi caso, a partir de la deriva teórica que surge de mi proyecto, me estoy postulando para continuar con el doctorado en la UB y por supuesto, deseo trabajar de forma profesional, como artista investigadora y en la circulación de mi obra.

Alejandro: Finalmente ¿Qué recomendación puedes dar a los estudiantes que están culminando taller integral II

Daianna: A los estudiantes que están culminando taller integral II, les puedo decir desde mi experiencia que, ya que para este momento tienen una idea clara del proyecto que van a realizar, cada uno desde sus propias metodologías por su puesto, es importante que elijan muy bien el medio en el que lo piensan desarrollar, pues los elementos muchas veces son los que ayudan o no, para el desarrollo un proyecto de creación. El medio es importante definirlo desde las habilidades con las que cada uno cuenta, o que hace falta desarrollar; y en ese caso, decidir si es necesario reforzar esas destrezas con cursos adicionales. Por otra parte, creo que es importante aprovechar las tutorías, ya que el profesor que sigue este proceso tiene experiencia y muchas veces esta experiencia no se aprovecha. Para terminar, considero que, de ser posible, es bueno conseguir un espacio en donde montar la obra, esta es una experiencia importante, no importa si es en espacio público o en un lugar cerrado. Creo que este es un buen ejercicio, pues te deja visualizar mejor la obra y encontrar posibilidades narrativas, que sobre el papel uno no puede ver; los soportes son importantes y el cómo el espacio dialoga con lo que cada uno quiere decir, cómo estos elementos potencian o debilitan los proyectos.

Entrevista

Lina Salamanca*

Viviana Aguillón, docente del Programa de Artes Visuales, entrevista a Lina Salamanca autora del proyecto de grado: “El viajero del Tundama: una experiencia de trueque y creación”, primer proyecto con reconocimiento de tesis laureada del programa. Viviana Aguillón acompañó el proceso de creación de este ejercicio investigativo bajo la figura de asesora en el curso Taller Integral II.

¿Qué es el proyecto El viajero del Tundama?

El proyecto de investigación denominado “El Viajero del Tundama”: Una experiencia de trueque y creación, es la construcción y reflexión alrededor de la percepción cultural e identitaria de la ciudad de Duitama (Boyacá), inspirada en el nombre del líder indígena de la familia muisca que habitó las tierras que son la esencia de la ciudad donde nací y tengo el privilegio de habitar.

Llamada también “Tundamateca” itinerante, realmente funciona como una amalgama de expresiones artísticas y colectivas que plasman y convocan perspectivas especiales de la ciudad de Duitama desde canales narrativos y visuales como experiencias de intercambio cultural en la ciudad.

Esta propuesta cumple las funciones básicas de una biblioteca itinerante y a la vez, la de una caja de arte, desde un mobiliario que en su composición contiene tres grandes potenciadores de saberes de la ciudad de Duitama: primero, las representaciones editoriales de escritores locales o “artefactos plásticos o escritos” que ayudan a construir una cartografía narrativa de la ciudad a partir del trueque como estrategia de intercambio con artistas Boyacenses. La segunda categoría de creación a partir de talleres de participación donde

se propone la construcción de libros artesanales, que surgen del encuentro y el diálogo con niños, jóvenes y adultos del territorio teniendo como objetivo reconocer su percepción y consideraciones narrativas y culturales de la ciudad. Y, por último, una tercera sección donde se toman en cuenta, las curiosidades de la ciudad, que se traducen a elementos físicos recolectados a lo largo de las visitas del “viajero” y que llevan implícita una historia especial o alusión a un recuerdo de la “Perla de Boyacá”

“El viajero del Tundama “ tiene hoy en día una dualidad viva, que se ve reflejada en el carácter físico del material bibliográfico y los demás “artefactos” que se han venido recolectando, así como, desde lo virtual e inmaterial, que se traduce, en la activación de estas experiencias y materiales a través de redes sociales como Facebook o Instagram, donde es posible seguir el recorrido del viajero y su relación con iniciativas comunitarias como la biblioteca itinerante adscrita al proyecto cultural - social que adelanto en mi barrio desde el año 2016: La Biblioteca Comunitaria en María Auxiliadora.

Alguna vez mencionaste que uno de los momentos claves en tu proceso fue el de “abandonar”, de alguna manera, el control sobre la obra. Esto consistió en definir una metodología precisa enmarcada en el trabajo de creación colectivo donde es importante la presencia de la comunidad. Cuéntanos un poco respecto a ese proceso de creación del viajero ¿Cómo llegaste a esta idea y a la metodología de creación participativa que propones?

La Tundamateca itinerante nace de un querer salir del solitario estudio de pintura, o de artes plásticas, y compartir la construcción de la obra con otros, pensando en puntos de encuentro específicos desde la observación de las dinámicas propias de esta comunidad.

Una idea que se empezó a gestar desde un cúmulo de preguntas, dando paso a la curiosidad y a la necesidad de conexión con otras expresiones artísticas desde lo individual y lo colectivo. Esta curiosidad me permitió aproximarme a otras perspectivas y pensamientos sobre la ciudad desde alternativas narrativas y visuales, que posteriormente fueron de interés para muchos en las experiencias participativas y culturales que propuso el proyecto.

Explorar el poder de la caja (teka), que se abre ante un público específico en cada oportunidad, (en un taller de libros hechos a mano, o una lectura de un libro con un tema especial), permite una interacción donde hay aportes valiosos que proceden de individuos diversos: adultos mayores que aportan con sus historias de la ciudad que conocieron o niños y jóvenes que hacen preguntas y proponen una nueva visión de ciudad.

El Viajero alberga una construcción colectiva que cada vez que se moviliza a un punto nuevo, o a una sesión nueva, comparte y recibe nuevos puntos de vista.

Actualmente, “El viajero del Tundama” ha transmutado desde el diseño original de cajas de madera diseñadas durante el proyecto de grado a maletas y cajas portátiles con temáticas específicas que se preparan según la invitación y sitio a visitar.

La metodología colectiva y comunitaria es la misma y su esencia sigue caminando por la ciudad.

Tu obra tiene rasgos en los que convergen el arte comunitario, la autopublicación y la pedagogía ¿Cómo llegaste a conectar estos elementos?

La propuesta se pensó desde estrategias que pusieran en práctica lenguajes como la gráfica, la plástica y las narrativas que se decantan para generar un pequeño producto y que se transforman en esos “artefectos” que cargamos en la Tundamateca. Este conglomerado de experiencias y objetos se producen en el intercambio y la donación (donde fluye lo comunitario), las auto-publicaciones (donde se motiva a lo creativo y a la investigación) y finalmente el aprendizaje mutuo (donde vive siempre el componente pedagógico)

A medida que se sigue trabajando en este proyecto, estos componentes continúan construyendo y dialogando entre sí. La magia del trasegar colectivo permite que se unan estas características para que la biblioteca itinerante siga generando expectativas y trabajo cívico alrededor de ella.

Algo importante no solo en proyectos de corte participativo, sino en general en la creación de proyectos artísticos, son las redes de circulación y difusión de obra. Cuéntanos un poco respecto a las convocatorias, instituciones o personas que han ayudado en la gestión y continuación del Viajero del Tundama.

“El viajero del Tundama” una experiencia de creación y trueque ha sido el inicio de nuevos caminos, entre ellos destaco el premio de estímulos recibido gracias a la Gobernación de Boyacá y a la Secretaría de Cultura y Patrimonio del departamento, el cual me permitió realizar una exhibición de 8 libros escultura inspirados en la ciudad de Duitama que hacen parte de la colección del Viajero. Esta exhibición se realizó en cuatro itinerancias: la Biblioteca Pública Municipal Zenón Solano Ricaurte, la Biblioteca Comunitaria en María Auxiliadora (con cuatro emplazamientos diferentes), la Plaza de los Libertadores y el Parque del Carmen o Parque Luis A. Soler. El resultado de esta beca de creación se compartió por varias semanas en esos espacios físicos y en medios radiales de la región.

También obtuve un reconocimiento en la convocatoria Promover para la Semana internacional de la Cultura Bolivariana y de los países hermanos. Por otro lado, el “Viajero del Tundama” participo en una edición especial del programa “Peluchicuentos” (Programa infantil donde mi persona interactúa con unos personajes titiritescos que exploran temas de historia de un modo un poco gracioso con un trabajo manual al final de cada capítulo). El primero de estos tres capítulos, estuvo dedicado al “Indomable Cacique Tundama”, el segundo a “Bolívar y el paso de la campaña libertadora por Duitama” y el tercero nuestro “Plaza de mercado de Duitama”. Estos programas fueron creados originalmente con mi hermana Zoraida Salamanca Manrique para su canal de YouTube Mundo Zol, y fueron dirigidos a la primera infancia en el marco de la pandemia.

Finalmente, la obra ha circulado gracias a invitaciones especiales y conferencias en diferentes entidades académicas universitarias y colegios, comentando la experiencia y compartiendo nuestro archivo digital.

Tu proyecto de grado se destacó por obtener la primera mención como tesis laureada del programa de Artes visuales, lo cual es un logro además de inédito muy relevante. Sin embargo, me gustaría preguntarte desde esta nueva perspectiva como egresada y como artista en ejercicio: ¿Qué elementos consideras que te hubiese gustado mejorar de tu propio proceso y también que asuntos consideras que te llevaron a obtener una obra tan consistente?

Debido a que el proyecto se gestó y se desarrolló durante las etapas más crudas de la pandemia del Covid -19, siento que en el primer momento hizo falta mucha más interacción con las comunidades alrededor de las crónicas del Tundama y un mejor desarrollo de las actividades en la realización de los talleres de libros artesanales. Esto se vio entorpecido por la premura del tiempo y de las recomendaciones de bioseguridad que no nos permitían un mayor número de personas en un recinto específico.

Hoy estamos en el rediseño total de la caja contenedora y se están gestionando recursos para que sea adaptada a un carro vendedor de alimentos ambulante, con sillas y mesas desplegadas que tengan la potencialidad de ser montadas en cualquier esquina y que permitan la protección de los materiales alojados en su interior. El proyecto sigue evolucionando y creciendo con miras de volverse biblioteca móvil en la ciudad de Duitama.

Con respecto a la distinción de este proyecto desde su gestación en la UNAD, siento que “El Viajero del Tundama”, reúne muchos aspectos interesantes que lo hacen auténtico, evidenciando no solo la parte cultural de una ciudad, sino, además, rescatando un patrimonio inmaterial Boyacense y sumándose a lo anterior los aspectos lúdicos de una maleta viajera. El viaje donde se comparten una o muchas historias que se enlazan, varias versiones de un mismo personaje, el poder grandioso de los libros que desde sus escritos nos permiten volar a otras épocas o también la caja de arte que permite crear libros propios. Una “Tundamateca” de propiedad comunitaria y con la firma de un viajero que se sorprende en cada encuentro y que busca fortalecer su estructura para llegar a más sitios en una ciudad Boyacense que sigue creciendo poco a poco.

#9 BACK PROTECTION