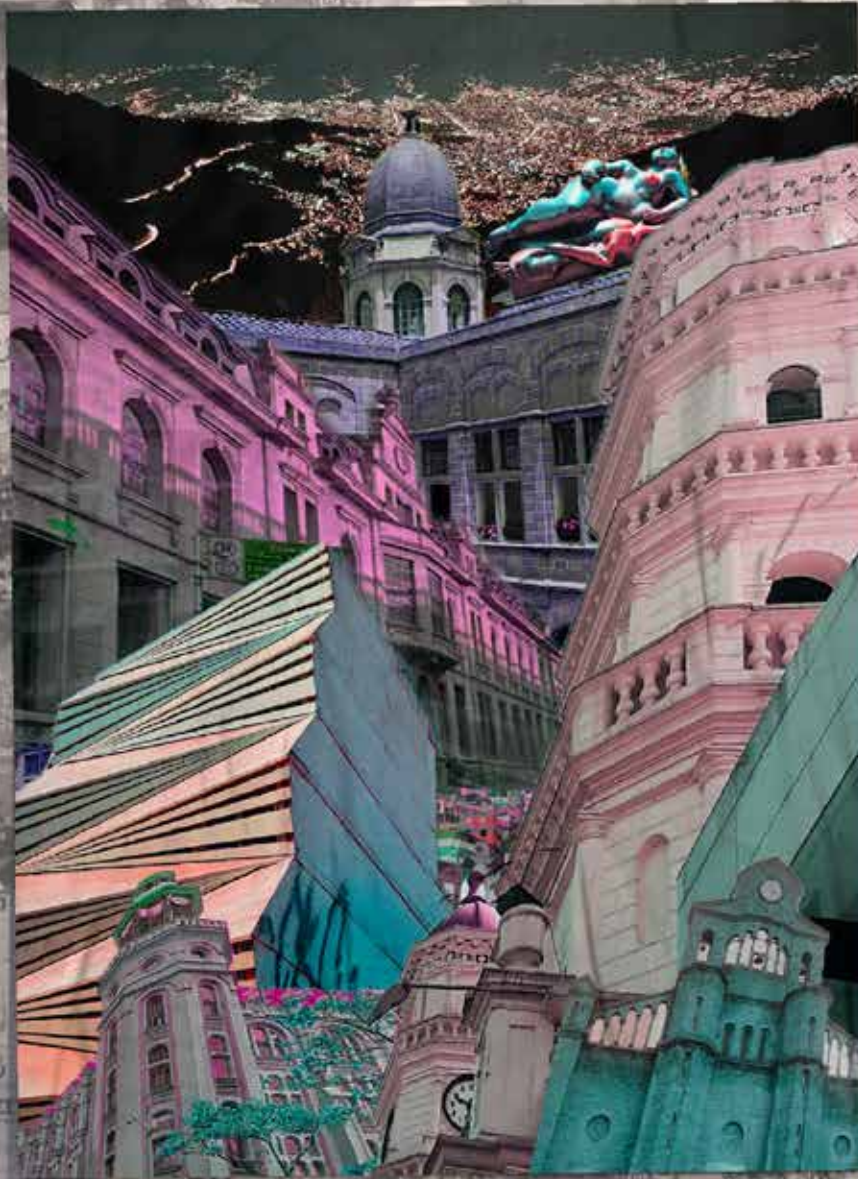

SALÓN 12.

ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS VISUALES

UNA CIUDAD, MÚLTIPLES MIRADAS

12° Salón: Estudiantes en Prácticas Visuales: Una ciudad, múltiples miradas / Exposiciones estudiantes del VI semestre - Tecnológico de Artes Débora Arango Institución Redefinida - N° 12 (jun. 2024) - Envigado - Sello Editorial Débora Arango 145 p.: il

ISSN-2619-290X

ISSN-2619-1954 (en línea)

1. Arte colombiano-Exposiciones-Catálogos 2. Artes visuales-Exposiciones-Catálogos 3. Artes plásticas-Exposiciones-Catálogos

4. Artes visuales-Envigado (Colombia) I. Tecnológico de Artes Débora Arango Institución Redefinida.

709.86 (Dewey)

S175

Catalogación en la Publicación - Biblioteca Jesús Mejía Ossa - Tecnológico de Artes Débora Arango Institución Redefinida

Catálogo Salón 12 compila los resultados de procesos de investigación creación de los estudiantes de la Técnica Profesional en Creación de Objetos para las Prácticas Visuales y la Tecnología en Gestión y Producción Creativa para las Prácticas Visuales, compartidos a la comunidad a través de las exposiciones del PFI del 2023-2.

Exposiciones:

PROYECTO FORMATIVO INTEGRADOR (PFI) 2023-2

12° SALÓN DE ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS VISUALES

LA DÉBORA SE TOMA EL OLAYA

Fecha: 4 al 29 de octubre de 2023

Lugar: Aeropuerto Olaya Herrera

PROYECTO FORMATIVO INTEGRADOR (PFI) 2023-2

12° SALÓN DE ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS VISUALES

Fecha: 28 de octubre de 2023 al 29 de enero de 2024

Lugar: Sala Ciudad, Biblioteca de EPM

Líderes del Proyecto Formativo Integrador

Líder de gestión: Carlos Alberto Rúa Puerta

Líder de investigación: Jorge Andrés Marín Vásquez

Líder de producción: María Elena Restrepo Zabala

Docentes acompañantes en las unidades de formación

Maximiliano Nulchis Graffitti

José Gabriel Sanín Williamson

Juan Felipe Pérez Taborada

John Mario Montoya Ramírez

Juliana Pizarro Ibarra

Jackeline Ortiz

Augusto Jaramillo Costa

Juan David Berrío Guerra

Julián Ramírez Ortiz

Néstor Raúl Pérez Ramírez

Diego Toro Rojas

Carmen Cecilia Álvarez Mazo

Mayerly Vargas Palacio

Laudith Vila Solano

María Elena Restrepo Zabala

Jorge Andrés Marín Vásquez

© Tecnológico de Artes Débora Arango Institución Redefinida

Rector

Juan Carlos Mejía Giraldo

Vicerrectora Académica

Paola Cristina Gómez Cano

Decano Prácticas Visuales

Carlos Alberto Rúa Puerta

Comité de Publicaciones

Paola Cristina Gómez Cano - Vicerrectoría Académica

Laura Carolina Torres Enk - Subdirección de Investigación

José Octavio Castro Bedoya - Facultad de Prácticas Escénicas

Juan Sebastián Gil Gil - Facultad de Contenidos Audiovisuales y Digitales

David Esteban Valencia Espinosa - Facultad de Gestión Creativa

Carlos Alberto Rúa Puerta - Facultad de Prácticas Visuales y Multimediales

Rodrigo Esteban Vélez Murcia - Facultad de Prácticas Musicales y Sonoras

Óscar Darío Montoya Gómez - Comunicaciones

Helí Arias Sánchez - Biblioteca

Comité Editorial de este número

Jorge Andrés Marín Vásquez

María Elena Restrepo Zabala

Gabriel Jaime Lopera Maya

Obra en carátula

Autor: Sarah López Escobar

Técnica: Collage digital.

Registro fotográfico del catálogo

Augusto Jaramillo Costa

Jorge Andrés Marín Vásquez

Diseño y diagramación

María Elena Restrepo Zabala

Jorge Andrés Marín Vásquez

Corrección de textos

Gabriel Jaime Lopera Maya

Grupo de Investigación: Prácticas Artísticas en Contexto

Línea de Investigación: Imagen y Mediaciones

Código de proyecto: PFI-52-2023

Editado, aprobado y publicado en junio de 2024 por

© Sello Editorial Débora Arango

Calle 38 Sur #44-120, Envigado (Antioquia, Colombia)

Laura Torres Enk

Directora Sello Editorial Débora Arango

investigacion@deboraarango.edu.co

Gabriel Jaime Lopera Maya

Coordinador Sello Editorial Débora Arango

publicaciones@deboraarango.edu.co

Los contenidos aquí publicados son responsabilidad de los autores; el Sello Editorial Débora Arango respeta las formas del lenguaje de género usadas por cada uno de ellos. Prohibida la reproducción total o parcial en cualquier medio o para cualquier propósito sin la autorización escrita del Sello Editorial Débora Arango.

Sello Editorial
Débora Arango

Catálogo Salón / y Exposiciones VI semestre	Envigado, Antioquia	No. 12	pp. 145	junio	2024	ISSN-2619-290X ISSN-2619-1954 (en línea)
--	------------------------	--------	---------	-------	------	---

Una ciudad no se mide por su longitud y anchura, sino por la amplitud de su visión y la altura de sus sueños.

Herb Caen

En América Latina, lo maravilloso se encuentra en la vuelta de cada esquina, en el desorden, en lo pintoresco de nuestras ciudades... En nuestra naturaleza... Y también en nuestra historia.

Alejo Carpentier

Por la ciudad en ruinas todo invita al olvido, los viejos portales, la gran plaza desierta y el templo abandonado... La ciudad se ha dormido.

Abraham Valdelomar

La ciudad con el cielo repleto de cables, con las nubes tachadas, la ciudad que siempre encuentra a sus perdidos.

Asier Triguero

La mayor parte de la gente en la ciudad corre tanto, que no tiene tiempo de mirar flores. Quiero que las miren, lo quieran o no.

Georgia O'keeffe

La ciudad es como una casa grande.

Rafael Alberti

Es una ciudad extraña, porque cuanto más feo el tiempo, más hermosa la ciudad. Y el más feo de los edificios, es el más coherente de la ciudad.

Rem Koolhaas

No quiero vivir en una ciudad cuya única ventaja cultural es poder girar a la derecha con el semáforo en rojo.

Woody Allen

CONTENIDO

Pág. 8 // **TEXTO INVESTIGACIÓN**

SALÓN, Reflexiones sobre resultados de aprendizaje

Jorge Andrés Marín Vásquez

Pág. 28 // **TEXTO CURATORIAL**

Una ciudad, múltiples miradas

Jorge Andrés Marín Vásquez

Pág. 30 // **ESPACIOS EXPOSITIVOS**

Aeropuerto Olaya Herrera
Parque Cultural Débora Arango / Tecnológico de
Artes Débora Arango
Sala Ciudad, Biblioteca EPM

// **RESULTADOS DE APRENDIZAJE**

Pág. 38 Lugar

Pág. 50 Construcción

Pág. 60 Acontecimiento

Pág. 74 // **ESPACIOS INDIVIDUALES**

Pág. 76 **Le Petit Mort**
Pablo Molina Uribe

Pág. 78 **FIFAS**
Miguel Ángel Vasco Rojas

Pág. 79 **Atiquifobia**
Ana Sofía Posada

Pág. 80 **Especies prehistóricas**
David Camilo Guerrero

Pág. 81 **Punto de Vista**
Emmanuel Ramírez

Pág. 82 // **RESIDENCIAS ARTÍSTICAS NAVIERA**

Pág. 84 ¿Quién decide qué se recuerda y qué se olvida?

Diego Alzate

Pág. 86 Anónimos y escombros

Juan David Montoya

Pág. 88 // **DE LA IDEA AL OBJETO, DEL OBJETO A LA DIGITALIDAD**

Pág. 94 // **TALLER DE URBAN SKETCH Y LIBRO DE ARTISTA**

Pág. 98 // **COMPONENTE ACADÉMICO**

Pág. 102 // **TEXTOS DE ESTUDIANTES**

Pág. 112 // **ETÉREO**
Exposición Colectiva; estudiantes VI semestre,
Tecnología en Gestión y Producción Creativa
para las Prácticas Visuales

SALÓN

REFLEXIONES SOBRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE

SALÓN 12

Jorge Andrés Marín Vásquez
Docente de tiempo completo Facultad de Prácticas
Visuales y Multimediales

» Introducción

El Tecnológico de Artes Débora Arango viene gestando, desde hace más de 10 años, una estructura metodológica y pedagógica que busca articular los perfiles de salida de los futuros egresados con las necesidades del campo laboral a partir de estrategias culturales institucionales que se conciben bajo el nombre de Proyectos Formativos Integradores. Desde la Facultad de Prácticas Visuales y Multimediales, y específicamente desde los programas de Prácticas Visuales, se viene desarrollando un proyecto formativo denominado PFI SALÓN, el cual articula unidades de formación de los ciclos técnico y tecnológico para la producción y gestión de un evento semestral de mediana escala que busca relacionar el hacer, el saber hacer y el saber ser de los estudiantes de Prácticas Visuales desde los objetos y proyectos artísticos; productos que consolidan los resultados de aprendizaje que se dan dentro de los ambientes especializados con escenarios de validación y circulación que se encuentran en el sector productivo y cultural, permitiendo corroborar competencias, resultados de aprendizaje y salidas ocupacionales que se encuentran adscritos a los programas formativos y sus ciclos propedéuticos.

En sus veintiuna versiones, los PFI de los programas de Prácticas Visuales han sondeado diversas estrategias y escenarios de circulación, buscando visibilizar resultados de aprendizaje desde articulaciones multidisciplinares e interdisciplinares que en un principio se estructuraron con los programas de Prácticas Escénicas y Prácticas Musicales, para pasar

a modelos propios del campo artístico como bazares, subastas, ferias, exposiciones comerciales y recientemente Salones de Arte, donde se viene desarrollando y consolidando una propuesta desde las dinámicas y posibilidades que revela un escenario de circulación como el SALÓN DE ESTUDIANTES DE PRÁCTICAS VISUALES.

El presente texto revisa la construcción del PFI de Prácticas Visuales para plantear una reflexión que sirva de insumo para la consolidación de una metodología formativa que continúe fortaleciendo el ejercicio académico que se viene desarrollando desde hace más de 10 años, convirtiéndose en un proyecto institucional capaz de validar resultados de aprendizaje desde las líneas de creación, producción y gestión de los programas de Prácticas Visuales. A su vez, se analizan las estrategias que se vienen implementando en las últimas versiones con miras a un crecimiento y fortalecimiento de los alcances del mismo Proyecto Formativo Integrador, no sólo desde la articulación de las unidades de formación, sino también desde las metodologías de enseñanza que se utilizan en el aula y las actividades y dinámicas que se vienen implementando y que apoyan los procesos formativos extracurriculares.

“estrategias culturales institucionales que se conciben bajo el nombre de Proyectos Formativos Integradores”

* Este texto es producto del Proyecto de Investigación SALÓN: Reflexiones sobre resultados de aprendizaje del Tecnológico de Artes Débora Arango, con código PRI-58-2023.

Este análisis se apoya en las memorias consignadas en los repositorios institucionales, en los archivos resguardados en la base de datos de la Facultad de Prácticas Visuales y Multimediales, sumado a la trazabilidad, posicionamiento y circulación que ha tenido el PFI desde su consolidación como SALÓN DE ESTUDIANTES DE PRÁCTICAS VISUALES y las actividades que durante las últimas versiones se han venido dando para sumar a las indagaciones conceptuales y teóricas de cada una de las versiones. Este análisis espera convertirse en material de consulta que ayude a proyectar futuras versiones del Proyecto Formativo Integrador y consolide procesos metodológicos con miras al fortalecimiento de las salidas ocupacionales de los estudiantes de los programas de Prácticas Visuales.

» Rastreo del término SALÓN

Orígenes del término SALÓN

El término *Salón* proviene de la tradición artística francesa y tuvo su primera aparición en 1664¹. Para aquel momento, la concepción de las Prácticas Artísticas o Prácticas Visuales no existía y el término lo encontramos ligado a las Bellas Artes desde la práctica de la pintura y la escultura. Con los años, y en futuros escenarios, se dará entrada también a objetos decorativos tales como mobiliario y objetos funcionales. En los escenarios de circulación, el término *Salón* comienza a referenciar aquellos productos que destacan desde el dominio técnico, el goce estético y el buen gusto, donde la producción y valoración de objetos artísticos se fundamenta en el tema representado su carga simbólica y en su notable dominio y destreza de los medios

y herramientas. Dichos objetos sobresalían en la magistral concreción de los resultados que allí se congregaban: alto nivel de detalle, complejidad en las composiciones y estructuras narrativas de gran valor.

Con el paso de los años la palabra *Salón* se replantea y tanto la escala como los alcances de las exhibiciones comienzan a ser revisadas. Para el año 1855² se consolida la Exposición Universal en territorio francés; una muestra que recibiría un total de 2176 artistas, de los cuales sólo 1072 serían franceses, este nuevo formato que aprovecha los parámetros de su antecesor impacta notablemente fuera de territorio francés. A partir de 1863³, el término *Salón* comienza a ser usado no sólo dentro de la tradición académica y clásica de las Bellas Artes sino también fuera de este, con el *Primer salón de los rechazados* comienzan a surgir espacios de exposición que utilizan la denominación para poner en circulación propuestas innovadoras que rompían con los cánones de representación y figuración estipulados desde las instituciones académicas, culturales y sociales más conservadoras. Esta ruptura entre la academia y la vanguardia, permite que, al día de hoy, el término sea utilizado en espacios más experimentales y con propuestas visuales más arriesgadas y divergentes. A partir de 1874⁴, el término comienza a consolidarse como una etiqueta capaz de nombrar no sólo la maestría técnica, sino también la ruptura y una nueva gestualidad desde la *Primera Exposición Impresionista*, formato expositivo que nace del *Salón*, trazando así dos caminos opuestos pero paralelos dentro de la historia del arte. El *Salón* se convertirá por lo tanto en un ferviente escenario donde Bellas Artes y prácticas de vanguardia se encontrarán hasta nuestros días.

1- Museo Nacional de Arte. (s.f.). *Cronología Salones*. México. <https://www.munal.mx/micrositios/placeryorden/descargables/Cronologia.pdf>. Consultado el 18 de abril de 2024.

2- *Ibid.*

3- *Ibid.*

4- *Ibid.*

“término que abre el debate alrededor de las nuevas formas de hacer y la consolidación de espacios colectivos que son más que circuitos expositivos”

Sin embargo, desde mediados del siglo XX, el término comienza a decaer en su uso dentro de los espacios artísticos, como consecuencia de su carga histórica y su relación con etiquetas o denominaciones centradas en formas de representación rezagadas o ya superadas. Las nuevas formas de hacer industria, los nuevos materiales y soportes, así como la alta carga conceptual y discursiva que trajeron consigo los movimientos de vanguardia y la producción industrial, relegaron en apariencia el saber-hacer y la concepción magistral del objeto artístico. La denominación *Salón*, con sus supuestas limitaciones estéticas, conceptuales y su nula interpretación de su tiempo, comenzó a ser debatida y hasta clausurada. Las nuevas manifestaciones artísticas, comenzando con la fotografía, y los debates alrededor de los conceptos de mimesis y realidad que se daban en la academia, terminaron por asentar nuevas denominaciones al espacio expositivo.

Las universidades y escuelas de arte, desde sus metodologías y estrategias formativas sumadas a los espacios alternativos de la práctica artística contemporánea, recientemente han retomado el término *Salón* como un término que abre el debate alrededor de las nuevas formas de hacer y la consolidación de espacios colectivos que son más que circuitos expositivos, replanteando así su sentido y posibilidades desde las prácticas

expandidas y experimentales que desde la posmodernidad se vienen desarrollando a nivel global en la práctica visual.

En la actualidad, el término también se puede encontrar en exhibiciones destinadas a creadores que gozan de un alto reconocimiento, reputación y repercusión dentro de la escena artística. También se puede encontrar en las denominaciones que algunos procesos curatoriales deciden acuñar para nombrar la congregación de artistas u obras que se encuentran articuladas bajo premisas que destacan lo formal, lo tradicional y lo moderno, muy por encima de la experimentación y la búsqueda conceptual, aunque en muchos de estos casos la denominación ha entrado en desuso.

SALÓN en el contexto nacional

En el contexto colombiano, la evolución del término desde lo expositivo y lo artístico comenzó a darse a partir de 1940 con el *Primer Salón Anual de Artistas en Colombia*, celebrado durante la presidencia de Eduardo Santos y bajo la dirección del Ministro de Educación Jorge Eliécer Gaitán. Sin embargo, un referente importante para la consolidación de este espacio sería la *Primera Exposición Anual* de 1886 que buscaba reunir en un mismo espacio propuestas vinculadas a las áreas de la Pintura, Escultura, Arquitectura, Grabado, entre otros y que buscaba consolidarse como un escenario de circulación nacional que, podríamos suponer, no tendría el éxito esperado y no lograría trascender en el tiempo. En 1931 se acuñó el término *Salón* para nombrar un nuevo proyecto expositivo de envergadura nacional: el *Primer Salón de Artistas Colombianos*, también llamado Salón de Artistas Nacionales o Salón Anual de Artistas Colombianos, que servirá de referente para el Salón de 1940⁵.

5- 45 Salón Nacional de Artistas. Ministerio de Cultura. (2019). *Historia del salón y su revés*. Colombia. <https://45sna.com/historia> Consultado el 18 de marzo de 2024. Ministerio de Cultura. *Historia del Salón Nacional de Artistas en Colombia*. Colombia. <https://universes.art/es/sna-colombia/salon-nacional-colombia-historia>. Consultado el 20 de marzo de 2024.

El *Primer Salón Anual de Artistas en Colombia* se convierte en un importante espacio de circulación y divulgación para la plástica nacional ya que comienza a trazar dos importantes líneas dentro de su planteamiento curatorial y expositivo: por un lado tenemos la apertura al diálogo, el debate y la crítica por parte del público, permitiendo discernir si hay buen arte o no, si hay un arte representativo del contexto nacional o no, si hay tendencias o artistas innovadores o no; y por otro lado, se consolida como un espacio formador de artistas, quienes desde la crítica imparcial y alejados de cualquier escuela o tendencia podían juzgar la calidad de las piezas presentadas desde la conceptualización de la idea y la ejecución de la misma.

A finales de los años 40 con el *Salón de los 26* y el *Salón de Arte Moderno*⁶, el término comenzará a consolidarse como un espacio de circulación centrado en manifestaciones de arte moderno y nuevas visualidades que empezarán a emerger en el continente suramericano; en algunos casos, estos espacios se especializan y se volverán cada vez más selectivos en técnicas, medios, temas o movimientos artísticos, con una concentración y consolidación dentro de la escena artística bogotana.

Estos nuevos escenarios se convierten en una importante vitrina para un nuevo grupo de artistas mediados de siglo XX, que lentamente comienzan a distanciarse de la academia, sus modos de hacer y pensar anclados en la tradición. Los nuevos cambios en la mirada y la consolidación de nuevas narrativas permiten que una nueva generación de artistas se apropie de los procesos técnicos que muchos maestros

“Los nuevos cambios en la mirada y la consolidación de nuevas narrativas permiten que una nueva generación de artistas se apropie de los procesos técnicos que muchos maestros comienzan a traer de Europa”

comienzan a traer de Europa, ajustando o simplemente transformando los modos de hacer acorde a requerimientos y necesidades. Atrás quedan viejas búsquedas y preguntas, ahora se congregan nuevas materialidades y experimentaciones que responden a un nuevo tiempo y contexto.

Por otra parte, la inserción del término en el campo académico se comienza a gestar con la necesidad latente de visibilizar los nuevos y emergentes talentos que comienzan a salir de las academias, escuelas y facultades de arte de las principales ciudades del territorio nacional, con una amplia hegemonía de la capital a partir de 1957, pero cobrando más fuerza entre 1963-1964 con el surgimiento del *Salón Intercol de Artistas Jóvenes*⁷ y el *Salón Nacional de Pintura Croydon*, a los cuales les seguirán el *Salón Universitario* y el *Salón ESSO de artistas jóvenes* de 1965⁸. Estos espacios de visibilización emergente comienzan a generar resistencias, fugas y derivas; las nuevas generaciones responden a nuevas pulsiones y desde allí comienza el surgimiento de una serie de *Salones* que, apoyados desde el mecenazgo institucional y empresarial, visibilizan nuevos talentos. Sin embargo, estos nuevos espacios

6- Obregón, Alejandro. (1949). *Salón de Arte Moderno*. Colombia. <https://icaa.mfah.org/s/en/item/1092503#c=&m=&s=&cv=1&xywh=1116%2C100%2C3930%2C2199>. Consultado el 15 de mayo de 2024.

7- Obregón, Alejandro; Traba, Marta; Gómez Sicre, José. (1964). *Primer Salón Intercol de artistas jóvenes*. Museo de Arte Moderno de Bogotá. Colombia. <https://icaa.mfah.org/s/es/item/1097953#c=&m=&s=&cv=13&xywh=419%2C-1%2C3037%2C1700> Consultado el 3 de abril de 2024.

8- Gómez Sicre, José. (1965). “Introducción”, *Salón de Artistas Jóvenes: Patrocinado por la Unión Panamericana y Esso*. Unión Panamericana. EEUU. <https://icaa.mfah.org/s/es/item/1091951#c=&m=&s=&cv=&xywh=419%2C-1%2C3037%2C1700> Consultado el 3 de abril de 2024.

“El público y la crítica encontraron nuevas apuestas visuales, incentivando la circulación de propuestas disruptivas e innovadoras”

son de poca duración, no logran sostenerse en el tiempo; como sí lo hace, a pesar de las dificultades, el *Salón Nacional de Artistas*.

En 1975, el crítico y curador Eduardo Serrano, crearía uno de los espacios más importantes para los artistas emergentes del país. El *Salón Atenas*⁹, que sólo tendría nueve ediciones, pero que se desarrollarían de manera consecutiva, convirtiéndose en una catapulta para jóvenes artistas (muchos de ellos recién graduados) que participaron con propuestas innovadoras y transgresoras, y que bebían de planteamientos formales y discursivos de las vertientes internacionales de su momento. Muchos de sus participantes se convertirían en los artistas más representativos de su generación (Antonio Caro, Rosemberg Sandoval, Miguel Ángel Rojas, Raúl Marroquí, entre otros), permitiendo la entrada de nuevas voces dentro de la crítica artística colombiana. Los parámetros bajo los cuales se regía este nuevo espacio serían, entre otros: número limitado de participantes por edición, rangos de edad de los artistas o la prohibición de volver a repetir en nuevas ediciones. El público y la crítica encontraron

nuevas apuestas visuales, incentivando la circulación de propuestas disruptivas e innovadoras.

Si bien son muchos más los eventos que utilizan la denominación *Salón* en la escena nacional -y nombrarlos a todos no es el objetivo de este texto-, sí vale la pena mencionar dos eventos que se desarrollan en Cali y que permiten revisar la evolución del término en el ámbito artístico de la segunda mitad del siglo XX. El primero de ellos es el *Salón Nacional de Arte Joven* del Museo de Arte Moderno La Tertulia de Cali, que crea la Medalla Marta Traba en 1983¹⁰, con la cual buscan dar a conocer al público general la apuesta que las nuevas generaciones de artistas tienen alrededor de la renovación artística nacional desde cualquier medio de expresión. Y el segundo es el *Salón Panamericano de Artes Gráficas*, desarrollado igualmente en el Museo de Arte Moderno La Tertulia de Cali a partir de 1971, donde la gráfica y el Diseño Gráfico dialogaban desde formas de producción no canónicas (cartelismo). Vale la pena mencionar que dicho evento sería sucesor del *Primer Salón Nacional de Diseño Gráfico* que realizaría Cartón de Colombia en 1969¹¹.

La denominación termina mutando a etiquetas como “Muestra” o “Exposición”. La mayor repercusión que tendrá la palabra *Salón* se presentará dentro del ámbito académico, desde la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Bogotá, con la creación del *Salón Cano* en 1958¹². Dicho escenario, que tendrá intermitencias y cambios estructurales al igual que su símil nacional, será concebido desde la planta docente como un espacio de

9- Serrano, Eduardo. (1981). “Introducción” *VII Salón Atenas*. Museo de Arte Moderno de Bogotá. Colombia. <https://icaa.mfah.org/s/es/item/1098691#c=&m=&s=&cv=&xywh=419%2C-1%2C3037%2C1700>. Consultado el 3 de abril de 2024.

10- Uribe de Urdinola, Maritza. (1983). *Salón de Arte Joven, Medalla Marta Traba*. Museo de Arte Moderno La Tertulia. Colombia. <https://mariafernandacardoso.com/wp-content/uploads/2019/03/Mari%CC%81a-Fernanda-Cardoso.-In-Salo%CC%81n-de-Arte-Joven%E2%80%AFMedalla-Marta-Traba.-Cali.-Museo-de-Arte-Moderno-la-Tertulia.-1985..pdf> Consultado el 20 de marzo de 2024.

11- Abadía, Iván. (2020). La gráfica rebelde. Las Bienales de Artes Gráficas y su relación con la consolidación del campo proyectual en Cali. Institución Universitaria del Valle. Bellas Artes. Colombia. <https://repository.bellasartes.edu.co/handle/123456789/281> Consultado el 20 de marzo de 2024.

12- Cristancho, Raúl. (2003). *Salón Francisco Antonio Cano : 30 versiones : 1958 - 2003*. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de artes. Colombia. Roca, José. (1999). EL SALÓN CANO Y LA ACADEMIA. Periódico El Tiempo. Colombia. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-951753> Consultado el 3 de abril de 2024.

visibilización y retomado por el estudiantado como un espacio de formación extracurricular que permitirá la adquisición de habilidades y conocimientos que no logran darse dentro de la malla curricular. Esta nueva visión traerá una renovación a la denominación *Salón* y permitirá construir un nuevo andamiaje reflexivo alrededor del saber y no sólo del hacer.

A pesar de comenzar como una designación anclada en las artes decorativas y las Bellas Artes, poco a poco se transforma en un término de resistencia y pulsión creativa dentro del ámbito académico, convirtiéndose en una referencia no sólo como espacio de circulación a partir de su exposición, sino desde su propuesta de laboratorio disciplinar, los espacios que abre para el diálogo intergeneracional y las posibilidades de construir desde la colectividad y la autogestión.

SALÓN en el contexto local

A medida que la denominación *Salón* se consolidaba en el ámbito capitalino, en el contexto local su arribo lo podemos datar fuertemente a partir de la segunda mitad del siglo XX. En la ciudad de Medellín el término comenzará a resonar en propuestas como el *Salón Nacional de Artistas Jóvenes Colombianos* de la Universidad de Antioquia en 1968¹³, una propuesta expositiva que entregó premios en pintura, dibujo, grabado y escultura, y que se transforma posteriormente en los *Premios Nacionales de Cultura*, uno de los certámenes culturales más importantes del país. Esta apuesta cultural es relevante en la revisión histórica del término, ya que se impulsa

y desarrolla desde un espacio universitario, lo que permite la consolidación de prácticas artísticas dentro de los ambientes formativos a partir de la convocatoria y exhibición de propuestas en el Museo Universitario. Otros eventos que comparten la denominación son el *Salón de Arte Joven del Museo Zea* (actual Museo de Antioquia) que desde 1968 comienza a premiar propuestas artísticas de nuevos artistas de la escena nacional¹⁴. A un año de la fundación del Museo de Arte Moderno de Medellín, Tulio Rabinovich, socio fundador y luego director del Museo, crea el *Salón Arturo y Rebecca Rabinovich* en 1981, espacio que tendría una notoria participación de artistas locales y nacionales, especialmente de jóvenes artistas que comenzaban su carrera en la escena nacional y que finalizará en 2001 con importantes premios de adquisición que entrarían a formar parte de la colección del museo¹⁵. Sin embargo, y a pesar de estos importantes escenarios, en la ciudad dicho término comenzará a desaparecer y sólo en años recientes se verán pequeños impulsos por tratar de revivirlo desde proyectos culturales académicos e institucionales.

SALÓN en la actualidad

Son pocas las propuestas que actualmente se articulan alrededor del término *Salón* y que sirven de referencia para esta investigación. La más importante es la intermitente presencia que en años recientes ha tenido el *Salón Cano* de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, donde se presentan cambios de denominación que permiten revisar con

detenimiento la evolución e implicaciones de este proyecto académico, comenzando como *Laboratorio Salón Cano* en 2011 de la mano de María Belén Sáenz¹⁶ y continuando con las denominaciones *Programa Salón Cano* y *Proyecto Salón Cano* en años recientes, nombres que desbordan lo netamente expositivo y que, sin desviar la atención en la circulación de los productos, permiten pensar en activaciones y actividades que pueden ir sucediendo en el tiempo en beneficio de la comunidad estudiantil y el aprovechamiento del conocimiento y experiencia de la plantilla docente. En la última década, el *Salón Cano* ha tenido una amplia y nutrida participación académica, con voz de todas las partes interesadas y con la ejecución de propuestas extracurriculares que ayudan y fortalecen los conocimientos y saberes que no se logran suplir dentro de los espacios de aprendizaje.

En el año 2017, la docente de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, María Teresa Cano¹⁷, socializó una importante investigación que desmenuzaba las acciones y escenarios que se implementaron en este importante modelo académico durante los últimos años y que, en algunos casos, se nutría de procesos o acciones implementadas desde los años 70 como respuesta a las deficiencias que los estudiantes comenzaron a denunciar fuertemente dentro del espacio institucional. Si bien el espacio no es dirigido por los estudiantes, la coordinación y apoyo que reciben desde el cuerpo docente y algunos estamentos universitarios permiten llevar a cabo un proyecto que podríamos identificar como institucional y que no se queda únicamente en los espacios de la Escuela de Arte. Por otra parte, el proyecto busca fortalecer

“las denominaciones Programa Salón Cano y Proyecto Salón Cano en años recientes, nombres que desbordan lo netamente expositivo y que, sin desviar la atención en la circulación de los productos, permiten pensar en activaciones y actividades que pueden ir sucediendo en el tiempo en beneficio de la comunidad estudiantil y el aprovechamiento del conocimiento y experiencia de la plantilla docente”

líneas de formación en curaduría y formación en gestión artística, sumado a su tradicional escenario de circulación y exhibición, líneas que no se encontraban articuladas de manera eficiente dentro de la malla curricular y que ofrecen al estudiantado unas bases para operar en el contexto profesional. Incluso, en el año 2018 el *Salón* se traslada al escenario virtual y digital, buscando reflexionar sobre los entornos mediales y las posibilidades que allí se encuentran dentro del escenario creativo¹⁸. Este espacio, que podríamos encontrar arriesgado y experimental, se merece un análisis independiente que desborda la reflexión central del presente texto.

Otro importante escenario académico es el *Salón de Octubre* que congrega a todas las

13- Piedrahita Tamayo, Natalia; Avendaño Yepes, Leidy. (2018). Cincuenta años de los Premios Nacionales de Cultura. Universidad de Antioquia. Colombia. <https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/udea-noticias/udea-noticia/tut/p/z0/fy9DslwDIRfhaVj5VBKGLFiQEIMDAi1WZCVRmBInf4kiMcnBQZYWHy-S-cDBSUoxjud0ZNjtNFXSp6Wq3U2LXXxEzKXopD7fL7lNrPDUcAW1H8gNtC161QBSjv25uGhbF3v0YbaYcJw-HUX15j3Ps4JOo-acEjE65updiP1FQfrQx9xTayDYY8pshvStjeNRf3cob2p6gnwzC4u/>. Consultado el 20 de marzo de 2024.

14- Este año el premio lo recibe la artista Mariana Varela. <https://www.museonacional.gov.co/Lists/Eventos%20Museo/DetalleEvento.aspx?ID=1712>. Consultado el 21 de marzo de 2024.

15- Museo de Arte Moderno de Medellín. <https://www.elmamm.org/nuestra-historia/eventos-historicos/salones-arturo-rebecca-rabinovich/>. Consultado el 3 de abril de 2024.

16- Malagón Llano, Sara. (2016). *Los experimentos artísticos del Laboratorio Cano*. Revista Semana. <https://www.semana.com/arte/articulo/situaciones-en-suma-laboratorio-cano-museo-universidad-nacional-maria-belen-jaime-ceron/50178/>. Consultado el 13 de mayo de 2024.

17- Facultad de Artes UN. (2017). *Salón Cano*. Universidad Nacional de Colombia. <https://www.youtube.com/watch?v=ejuw4bPeQc&t=212s>. Consultado el 3 de abril de 2024.

18- Facultad de Artes UN. (2018). *SProyecto Salón Cano 2018. Inauguración*. Universidad Nacional de Colombia. <https://www.youtube.com/watch?v=RHZTFgQMBDO>. Consultado el 3 de abril de 2024.

Facultades de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia. Este espacio, que se convierte en un escenario de debate y reflexión académica alrededor de importantes temas de la profesión gracias a su agenda académica, es además, una importante vitrina de los mejores trabajos de las asignaturas de Diseño de la malla curricular, desde el nivel I hasta el nivel IX. Este espacio de socialización, permite que los estudiantes provenientes de diversas coordenadas geográficas puedan relacionar y conectar sus experiencias, desde ejercicios prácticos que obligan a leer el contexto y buscan resolver propositivamente una serie de retos que impactan el territorio. Desarrollado una vez al año, el Salón de Octubre circula por las diferentes facultades de arquitectura de la universidad, permitiendo que el conocimiento no se centralice, sino que se despliegue y cobije a todos los núcleos institucionales.

Estos dos casos de estudio, provenientes de escenarios académicos, nos permiten evaluar la pertinencia y posibilidades que un proyecto como el PFI SALÓN DE ESTUDIANTES DE PRÁCTICAS VISUALES puede tener dentro del contexto formativo universitario con miras a las necesidades y exigencias del sector productivo y los escenarios artísticos de nuestro territorio.

» PFI SALÓN DE ESTUDIANTES DE PRÁCTICAS VISUALES

ANTECEDENTES

El PFI SALÓN DE ESTUDIANTES DE PRÁCTICAS VISUALES se viene consolidando como un producto cultural institucional del Tecnológico de Artes Débora Arango, proyecto que busca responder a las nuevas dinámicas y retos del

campo artístico local y nacional, así como a los procesos de formación en artes, proponiendo un modelo metodológico de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)¹⁹, donde se busca no sólo el fortalecimiento del hacer y el saber, sino también el fortalecimiento del factor humano en los estudiantes por medio de la comunicación, el desarrollo de destrezas, habilidades y el reconocimiento de responsabilidades para, de este modo, conectar con los cambios sociales, culturales, económicos y académicos que se vienen dando desde hace algunos años a nivel global.

Sin embargo, consolidar este proyecto formativo integrador a nivel institucional no ha sido fácil, ni tampoco es la primera propuesta y/o puesta en escena que nace desde los programas de Prácticas Visuales. Su construcción y fortalecimiento tiene unos antecedentes que se remontan al año 2011 y que requieren ser analizados a la hora de abordar el actual estado del proyecto.

Antes de consolidarse el *Proyecto Formativo Integrador* como estructura metodológica y pedagógica institucional, los programas de Prácticas Visuales venían construyendo su propio escenario de visibilización y circulación como respuesta al escenario laboral que se ofrecía a los futuros egresados dentro de la naciente política de las industrias creativas y culturales, con el objetivo de mostrar los objetos artísticos resultado de las unidades de formación en un escenario validador.

Los espacios de circulación se localizaban inicialmente en el municipio de Envigado, espacios culturales que eran suministrados por instituciones educativas o entidades gubernamentales que permiten identificar esta

primera etapa como una fase de afianzamiento en el contexto local, posicionando la oferta institucional en el radar cultural por medio de espacios de exhibición y comercialización bajo el modelo de exposiciones comerciales. Estos primeros espacios de exhibición buscan conectar el sector productivo y el escenario del mercado con el contexto académico desde las mencionadas industrias creativas y culturales, como una política cultural en gestación dentro del contexto artístico y académico.

En el primer semestre del año 2013 se consolida la primera versión del *Proyecto Formativo Integrador* de los programas de Prácticas Visuales alrededor de los conceptos “obra de autor” y “producto artístico”. Más que una pregunta problematizadora, lo que encontramos es una hoja de ruta que permite trazar un campo de análisis y discusión alrededor de la circulación y validación de obras y productos artísticos. Se plantea por lo tanto, un proyecto formativo que se vale del formato exposición comercial como un escenario que abre el debate a los conceptos “obra de arte”, “autoría” y “artista” dentro de la estructura discursiva y conceptual de los programas. Este primer proyecto formativo, permite revisar fundamentos y alcances de la práctica artística, denominaciones a usar en los ciclos propedéuticos y, a partir de allí, afianzar la estructura curricular de los programas, consolidando el saber hacer de la práctica

“escenario que abre el debate a los conceptos “obra de arte”, “autoría” y “artista” dentro de la estructura discursiva y conceptual de los programas”

Auditorios Monaguillos, Parque cultural Débora Arango, 2013-2. Archivo fotográfico Facultad de Prácticas Visuales y Multimediales.

III Feria de Arte, Parque Marceliano Vélez 2016-2. Archivo fotográfico Facultad de Prácticas Visuales y Multimediales.

visual desde el aprendizaje y fortalecimiento de las técnicas y los oficios.

Ahora bien, el *Proyecto Formativo Integrador* comenzó a transformarse en las siguientes versiones, buscando vincular asertivamente las necesidades y requerimientos del medio. Estas transformaciones comienzan a leer las salidas ocupacionales y los perfiles de salida no sólo de los estudiantes de Prácticas Visuales, sino de todos los programas ofertados a nivel institucional; es por ello que se revisan metodologías y modelos que permiten consolidar ensambles escénicos y musicales desde enfoques interdisciplinarios y transdisciplinarios, espacios que permitirán afianzar el *Proyecto Pedagógico Integrador* (PPI) como un nuevo espacio de investigación,

19- Tippelt, Rudolf; Lindemann, Hans. (2001). *El método de proyectos*. <http://www.halinco.de/html/doces/Met-proy-APREMAT092001.pdf> Consultado el 3 de abril de 2024.

producción y circulación académica que vincula a todos los programas ofertados por la institución.

La suma de estas experiencias permite revisar diferentes posibilidades que desde los espacios de circulación y validación del arte se podrían desarrollar por parte de los programas de Prácticas Visuales. Es así como propuestas propias del campo artístico como son: bazares, subastas y ferias de arte, comienzan a ser desarrolladas versión tras versión, con la intención de consolidar una agenda cultural institucional en el municipio, con activaciones en espacios públicos y recintos culturales que permitan desarrollar apuestas desde el cubo blanco y espacios del mercado.

Sin duda alguna, los aprendizajes ganados con los *Proyectos Formativos Integradores* entre el 2013 y el 2017 suman experiencias y propuestas ante los retos formativos que desde la institución, y desde la mirada de pares académicos, llegarán a los programas de Prácticas Visuales y a su comunidad académica.

Aplicación y consolidación del PFI SALÓN de Prácticas Visuales

En el año 2017 los programas reciben la renovación de su Registro Calificado por parte del Ministerio de Educación, fruto de esta renovación se revisa el Proyecto Formativo Integrador de Prácticas Visuales desde preguntas clave que buscan revisar las implicaciones y alcances de dicho proyecto en la comunidad estudiantil ¿Podemos hablar de obra de arte en los ciclos técnica profesional y tecnología? ¿Qué implica la denominación artista dentro de las prácticas artísticas y visuales? ¿Cómo fortalecer los perfiles de salida de los programas con el Proyecto Formativo Integrador?

Desde el Comité Curricular de Prácticas Visuales se concreta el PFI SALÓN DE ESTUDIANTES DE PRÁCTICAS VISUALES como un espacio

de circulación y visibilización académica que, sumando las experiencias de anteriores proyectos integradores, busca fortalecer no sólo el escenario académico en torno a las nociones: productor y objeto artístico -elementos centrales y diferenciadores de los programas en Prácticas Visuales del Tecnológico de Artes Débora Arango-, sino que también busca fortalecer las nociones: asistente y auxiliar en procesos de producción y gestión de proyectos artísticos, museográficos, expositivos y escenográficos. Esta nueva propuesta refuerza aquellos elementos diferenciadores y distintivos de la oferta académica y se brinda una mayor apertura a las líneas de gestión y creación de los programas dentro del Proyecto Formativo Integrador que se construye a nivel institucional.

La comunidad académica comienza a trabajar a partir de preguntas problematizadoras, permitiendo que cada estudiante, sin importar su nivel formativo, pueda indagar, desarrollar y producir objetos y proyectos visuales dentro del aula a partir de una lectura del contexto. A su vez, el pasar de espacios municipales a espacios culturales de otros municipios del Valle de Aburrá convierte cada versión del PFI SALÓN en un nuevo reto, lo que conlleva a que en cada versión el nivel técnico incremente, la

“Las nuevas activaciones y los nuevos escenarios de circulación permiten que los estudiantes consoliden equipos de trabajo y desempeñen labores de logística, planificación y gestión, acoplados a las particularidades y retos que trae una formación en prácticas visuales en los niveles técnico profesional y tecnólogo”

PFI SALÓN 11, Sala Ciudad, Biblioteca EPM, 2023-1.
Archivo fotográfico Facultad de Prácticas Visuales y Multimediales.

recepción por parte del público aumente y la participación en el PFI SALÓN se convierta en un estímulo para cada uno de los estudiantes de la comunidad académica.

Desde su primera versión, el proyecto logra integrar unidades de formación que no sólo responden a unidades de formación centradas en la producción de objetos, sino que también posibilitan la vinculación de unidades de formación de las líneas de creación y gestión; esta última, una línea que se encontraba ausente en muchas de las mallas académicas del Valle de Aburrá y que al día de hoy sigue teniendo una gran falencia en el ciclo formativo profesional de la región. La inserción de dichas líneas formativas permite que los estudiantes sumen los conocimientos que se imparten en el aula desde unidades teóricas en pro de aquellos requisitos y necesidades del proyecto artístico. Las nuevas activaciones y los nuevos escenarios de circulación permiten que los estudiantes consoliden equipos de trabajo y desempeñen labores de logística, planificación y gestión, acoplados a las particularidades y retos que trae una formación en prácticas visuales en los niveles técnico profesional y tecnólogo; un

“las metodologías que suman los docentes dentro de sus espacios formativos acordes a las necesidades de los contenidos temáticos y los alcances de cada uno de los niveles pedagógicos [Creación Colectiva - IAP (Investigación Acción Participativa), Aula Invertida, Design Thinking, Visual Thinking, Aprendizaje Basado en el Pensamiento, Microaprendizaje]”

ejercicio real en el contexto profesional que saca la propuesta del espacio institucional y la inserta en el contexto social y del mercado.

Si las primeras versiones del Proyecto Formativo Integrador de los programas de Prácticas Visuales comenzaron a visibilizar la versatilidad y fortaleza de la formación por medio de ciclos propedéuticos en el campo artístico, adecuando los productos, resultado de los procesos que acontecen en el aula, a las necesidades y demanda del sector productivo, las versiones que se han desarrollado desde la constitución del PFI SALÓN han centrado la mirada de la comunidad estudiantil no sólo en el objeto, sino también en la manera de visibilizarlo a través de elementos relevantes del contexto para su posterior análisis y reflexión, implementando procesos de indagación que comienzan a ser desarrollados no sólo desde la creación objetual, sino también desde el pensamiento creativo, la escritura y la implementación de procesos de gestión y planificación.

El PFI SALÓN confirma lo asertivo de la metodología de aprendizaje ABP (Aprendizaje basado en Problemas o Proyectos) dentro del aula, ajustándose perfectamente a las particularidades de los procesos formativos enmarcados dentro del arte, el diseño y la cultura, exigiendo del estudiante una alta dosis de creatividad y una alta calidad humana para saber afrontar y llevar a cabo las decisiones que día a día se van trazando en los planes de trabajo del proyecto. Además, las metodologías que suman los docentes dentro de sus espacios formativos acordes a las necesidades de los contenidos temáticos y los alcances de cada uno de los niveles pedagógicos [Creación Colectiva - IAP (Investigación Acción Participativa), Aula Invertida, Design Thinking, Visual Thinking, Aprendizaje Basado en el Pensamiento, Microaprendizaje], terminan nutriendo las bifurcaciones y derivas que los estudiantes tomarán en la consolidación de cada uno de

los productos, resolviendo y visibilizando sus puntos de vista personales a un colectivo participante.

La virtualización del evento en el año 2020 exigió repensar nuevamente las posibilidades del *Proyecto Formativo Integrador* desde las limitaciones que las contingencias del momento le sumaban a los procesos que se venían dando. Para el PFI SALÓN, la virtualidad permite incorporar un componente académico que al día de hoy se convierte en uno de los elementos de valor más importantes del proyecto formativo, permitiendo la incorporación de actividades extraacadémicas que permiten sumar nuevos saberes a los ofrecidos por la malla curricular.

Cada una de estas actividades ha contado con invitados externos que han sumado desde su experiencia a los contenidos temáticos propuestos en cada una de las versiones, abriendo la puerta a charlas, recorridos, talleres y laboratorios que permiten a los estudiantes una participación activa en el acceso a nuevo conocimiento, con propuestas académicas o creativas de carácter intensivo que suman a los aportados por los docentes de la plantilla institucional.

Un ejemplo de esto son las charlas académicas que se han presentado en las últimas versiones del evento, las cuales han contado con reconocidos artistas de la escena nacional (Nadín Ospina y Fredy Alzate), quienes de manera abierta han compartido sus experiencias y trayectorias con los estudiantes de los programas, permitiendo que los estudiantes vislumbren las posibilidades que tienen en el escenario profesional no sólo desde la producción, sino también desde la gestión y la asistencia a proyectos artísticos. A su vez, se han presentado charlas que abren la mirada a temas como: derechos de autor, mercado del arte, producción artística o museografía y que han contado además con profesionales de otros campos disciplinares, experiencias que

permiten una profundización de saberes. Sin duda, la ausencia de Proyectos Formativos Integradores centrados en prácticas artísticas en el contexto local y regional, permiten que este proyecto institucional resalte y se convierta en un claro referente de metodología formativa, un sector donde el resto de programas académicos terminan circulando únicamente asignaturas de producción específicas de su malla curricular desde la autogestión del docente o las conocidas exposiciones de trabajos de grado, requisito para optar al grado. Este escenario confirma la necesidad de seguir operando bajo este modelo y continuar construyendo un proyecto integrador que permita no sólo la activación de un escenario de exhibición, sino que también logre consolidar versión tras versión, una agenda académica y extracurricular que permita a los estudiantes una participación activa en procesos de fortalecimiento humano y profesional. La apuesta por un modelo formativo innovador y disruptivo, termina abriendo las puertas a un proceso inclusivo y propositivo entre el equipo docente y el estudiantil. El PFI SALÓN se vislumbra como un escenario idóneo para el desarrollo de propuestas vinculantes y articuladoras dentro del currículo y los micro currículos de cada uno de los niveles formativos de los programas,

“la virtualidad permite incorporar un componente académico que al día de hoy se convierte en uno de los elementos de valor más importantes del proyecto formativo, permitiendo la incorporación de actividades extraacadémicas que permiten sumar nuevos saberes a los ofrecidos por la malla curricular”

PFI SALÓN 7. Biblioteca Pública y Parque Cultural Débora Arango, 2020-2. Archivo fotográfico Facultad de Prácticas Visuales y Multimediales.

PFI SALÓN 6. Biblioteca Pública y Parque Cultural Débora Arango, 2021-1. Archivo fotográfico Facultad de Prácticas Visuales y Multimediales.

dando a cada uno de los niveles un espacio de reflexión y acción acorde a los alcances de cada una de las unidades de formación.

Preguntas problematizadoras

Las preguntas problematizadoras de los PFI SALÓN de Prácticas Visuales tienen su origen en el tema de investigación que se abordará por parte del equipo docente en cada una de las versiones del proyecto. Dicho equipo estará conformado por un docente líder del proceso de investigación quien será el encargado de realizar todo un análisis y reflexión académica en torno al objeto de estudio y que servirá de hoja de ruta para la propuesta curatorial, museográfica y para pensar las actividades que acompañarán el componente expositivo.

A partir de la versión PFI SALÓN 10 realizada en el semestre 2022-02 y titulada Memoria y Transición, las preguntas problematizadoras

abandonaron la autorreferencialidad de la práctica visual y las interrogantes por el carácter y particularidades de los productos artísticos desde la formación técnica profesional y tecnológica, focalizando la mirada en problemáticas reales del contexto social y cultural; esto permitió que ejes temáticos y discursivos que se encuentran como elementos problematizadores dentro del contexto se convirtieran en insumo para la reflexión creativa de los estudiantes de los programas.

La pregunta “¿Puede ser la creación artística una forma de construir memoria?”, permitió vincular nuevas capas de complejidad al saber-hacer que se venía desarrollando dentro del aula, comenzando con la concepción de una idea o boceto, continuando con la manera de abordar cada trabajo en medio del proceso creativo y terminando con la consolidación formal del producto en cada una de las unidades de formación. Esto permitió que los estudiantes comenzaran a relacionar sus intereses creativos con los ejes temáticos que se desprenden de la pregunta problematizadora, fortaleciendo el pensamiento creativo desde el reto analítico y conceptual que este tipo de ejercicios implica para el estudiante.

A pesar de que versiones anteriores se logran construir bajo un tema central, las preguntas problematizadoras no lograban responder a las interrogantes que desde allí podían desprenderse y los temas centrales terminaban convertidos en simples etiquetas que servían de títulos para el componente expositivo, sin ahondar demasiado en las particularidades que desde allí se podían revelar. El ajuste de este componente investigativo ha sido crucial para el crecimiento exponencial del PFI SALÓN y para las reflexiones que desde allí se vienen generando por parte de los estudiantes.

La calidad en los resultados obtenidos en la décima versión permite vislumbrar que los estudiantes se encuentran en capacidad de

afrontar de manera seria y consciente los retos creativos que implican los cambios en los temas de investigación, conduciendo a productos y proyectos formales de mayor profundidad y de mayor calidad estética. Los cruces entre los intereses personales y los lineamientos propuestos desde la investigación permiten que los estudiantes se desenvuelvan de manera más asertiva en un escenario real de creación visual, respondiendo a las necesidades y requerimientos del contexto sin abandonar su esencia creativa.

A partir de esta versión surgieron preguntas dinamizadoras y problemáticas centradas en la apropiación en el arte y las maneras de mirar y vivir la ciudad: ¿Cómo aporta la estrategia del «apropiacionismo» a la producción de objetos artísticos en el proceso de aprendizaje técnico de las prácticas visuales?, y ¿cómo transformar la ciudad en utopía desde la producción de objetos asociados a procesos formativos dentro de las prácticas artísticas en contexto con los estudiantes de los programas de Prácticas Visuales del Tecnológico de Artes Débora Arango?

Se concluye en este punto, que las preguntas problematizadoras enfocadas en elementos problemáticos del contexto no pueden abandonarse; por el contrario, se deben afianzar y fortalecer dentro del ejercicio académico, buscando que cada versión posea ejes conceptuales claros que permitan a los estudiantes poder elegir la ruta más conveniente para su producción creativa y no frustrar los procesos que se puedan generar en el aula.

Resultados de aprendizaje

Los resultados de aprendizaje permiten validar el cumplimiento de las competencias que demarcan cada uno de los ejes de formación desde sus respectivas unidades de formación. Dichos resultados se pueden evidenciar desde

la producción de objetos, la consolidación de proyectos creativos, el desarrollo de procesos de reflexión y análisis dentro del aula, la comprensión y puesta en marcha de procesos de gestión o la formulación de proyectos.

La revisión pormenorizada de las memorias de cada una de las versiones del PFI SALÓN, permite encontrar un mayor impacto de los resultados de aprendizaje dentro de este proyecto colectivo, tanto en el programa técnico profesional, como en el ejercicio que desarrollan los estudiantes de la tecnología, proceso de investigación, gestión y producción que se incorpora al PFI SALÓN desde el año 2021. La vinculación de una mayor cantidad de unidades de formación en el proceso de construcción del PFI SALÓN, pasando de 12 unidades de formación en sus antecesores a 33 unidades de formación en su última versión, ha permitido que cada uno de los estudiantes pueda desarrollar, desde el ejercicio práctico real, aquellos elementos de valor que se declaran con las salidas ocupacionales y los perfiles de salida de los programas, permitiendo la formación de estudiantes más capacitados para el sector productivo y laboral no sólo por el conocimiento impartido en el aula, sino también por el componente práctico que se lleva a cabo en cada una de las versiones del proyecto formativo.

Como se mencionó previamente, el cumplimiento de dichos resultados sólo es posible desde las metodologías que se desarrollan en el aula, a partir de las particularidades y alcances esperados en cada unidad de formación. La tarea que se desarrolla desde el comité curricular al definir claramente cuáles son los productos esperados, fruto de los procesos de aprendizaje, ha permitido que los docentes desde su libertad de cátedra puedan llevar a cabo metodologías que robustecen y dinamizan el ejercicio docente y se articulan propositivamente a las necesidades y requerimiento de cada versión del PFI SALÓN.

PFI SALÓN 9, Sector Barrio Colombia, Medellín, 2022-1.
PFI SALÓN 10, Biblioteca Pública y Parque Cultural Débora Arango, 2022-2.
Archivo fotográfico Facultad de Prácticas Visuales y Multimediales.

Esto permite evidenciar un crecimiento tanto en los productos y objetos visuales desde su calidad técnica y estética como en los textos reflexivos que han comenzado a ser construidos para el catálogo por parte del cuerpo docente y los alumnos en las diferentes unidades de investigación en el aula. Sin embargo, este último producto requiere revisar los alcances del catálogo como producto editorial y visualizar la evolución que dicho elemento debe tener, pensando en la construcción de un insumo que sirva para el fortalecimiento de la investigación y la construcción de memoria del evento.

Curadurías, museografías y espacios de circulación

Uno de los elementos más importantes del PFI SALÓN es sin dudas el componente expositivo. A pesar del crecimiento que viene teniendo el componente académico a través de sus charlas, talleres y laboratorios, la exposición sigue siendo el elemento constituyente más importante del Proyecto Formativo Integrador de los programas de Prácticas Visuales. Su activación ha venido presentando un crecimiento paulatino en el contexto local y regional, con una progresión en el impacto que genera en la población por medio de los espacios culturales y patrimoniales en los cuales se viene desarrollando.

Sin lugar a dudas, cada uno de los espacios en los que ha circulado el PFI SALÓN ha conllevado sus propias particularidades y exigencias, lo que ha permitido desarrollar propuestas museográficas que no sólo responden a la temática del evento, sino que también cumplen requerimientos logísticos especiales acordes al lugar que albergará la muestra académica. Esta puesta en escena, se convierte en la oportunidad de unidades de formación enfocadas en el componente expositivo y museográfico, donde los estudiantes auxilian y asisten la producción

y gestión de la exhibición y ponen en práctica conceptos que hasta ese momento pueden ser ambiguos o requieren de un ejercicio práctico de mayor envergadura. Los montajes realizados en la Sala Ciudad de la Biblioteca EPM, son una muestra del trabajo mancomunado que debe desarrollarse y la articulación entre unidades de formación y líderes del proyecto formativo, donde el resultado se convierte en un resultado tangible en el contexto laboral y profesional, permitiendo enfatizar las capacidades de los futuros egresados en espacios culturales de la ciudad.

Ahora bien, las últimas versiones del PFI SALÓN nos permiten analizar las posibilidades y alcances que vienen teniendo los componentes museográficos y curatoriales de este espacio académico y cómo se vienen implementando estos elementos en reconocidos espacios de la escena regional, puntualmente en la Sala Ciudad de la Biblioteca EPM. En su undécima versión y bajo el tema Referentes, la curaduría analizó las repercusiones de la apropiación dentro del campo artístico, permitiendo que los estudiantes reflexionaran sobre el referente, la imitación, la copia, entre otros, a partir de los derechos de autor y la propiedad intelectual y patrimonial de una imagen y un objeto artístico. Dicho tema, de vital importancia en el ciclo formativo, permitió que se consolidara una museografía que pensaba la sala expositiva en núcleos que reunían un mismo medio de representación, permitiendo identificar algunos lenguajes expresivos y búsquedas visuales de los alumnos desde los diferentes talleres y aulas especializadas del eje de producción. Un gran acierto de esta museografía se reflejaba en el hecho de poder ver trabajos de estudiantes de primer, segundo y tercer semestre de manera conjunta, evidenciando la calidad técnica de las propuestas sin importar su nivel de formación. Dicha propuesta, creaba además algunos focos de atención que lograban resaltar objetos visuales puntuales, señalando la importancia de procesos y formas de producción que hasta

“cada uno de los espacios en los que ha circulado el PFI SALÓN ha conllevado sus propias particularidades y exigencias, lo que ha permitido desarrollar propuestas museográficas que no solo responden a la temática del evento, sino que también cumplen requerimientos logísticos especiales acordes al lugar que albergará la muestra académica”

ese momento estaban pasando desapercibidos. Por su parte, la duodécima versión enfocada en la ciudad, desarrolló una curaduría que mostraba las diversas maneras de contar, recorrer y mirar lo urbano, lo arquitectónico y al transeúnte. En este caso, la museografía trazó diversas líneas espaciales que permitían que el espectador recorriera desde la deriva el espacio expositivo, vinculando la traza urbana a la experiencia museográfica. También se valió de componentes gráficos y elementos que reforzaban las estéticas que se encuentran en las calles de la ciudad y que fueron otro elemento importante a la hora de difundir y publicitar cada uno de los eventos y activaciones del PFI SALÓN durante ese semestre (el póster y el afiche por un lado, el engrudo y el caos por el otro). La incorporación de los representantes de la institución en Residencia Artística Naviera de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, visibilizó la necesidad de seguir participando en este tipo de espacios y dinámicas, permitiendo que estudiantes, egresados y la misma institución, adquieran experiencias que suman a la experiencia académica.

Una posibilidad que se abre desde esta versión del PFI SALÓN es la construcción de una agenda expositiva de menor escala, mas no de menor calidad, que se pueda articular de manera satelital por diversos espacios del Valle de Aburrá, consolidando en cada uno de estos nichos un eje investigativo específico de la curaduría y permitiendo que cada espacio posea una propuesta museográfica que sepa leer las particularidades del espacio a partir de las necesidades temáticas del evento, ya que un elemento que logran evidenciar las recientes versiones del evento son las dificultades que se presentan a la hora de gestionar los pocos espacios expositivos de mediana o gran escala del Valle de Aburrá, donde se consolidan pequeños espacios que podrían ser gestionados más fácilmente.

Es evidente que el PFI SALÓN desde su componente expositivo viene creciendo exponencialmente, lo que lleva a revisar los alcances del evento desde el organigrama y objetivos que se esperan alcanzar, buscando dar respuesta efectiva a las expectativas que este evento viene teniendo en el interior de la institución y en el exterior. La circulación del evento, los espacios en los cuales se viene desarrollando y las actividades que semestre a semestre se vienen proponiendo, deben empezar a repercutir no sólo en los procesos de las unidades de producción, también debe articular de manera más certera las líneas de creación y gestión.

Propuestas para el fortalecimiento del PFI SALÓN de Prácticas Visuales

El rastreo que se realizó en los catálogos del PFI SALÓN DE ESTUDIANTES DE PRÁCTICAS VISUALES, evidenció la necesidad de fortalecer y repensar el componente editorial, convirtiendo la pieza en una memoria del proyecto y abandonando la simple composición del catálogo expositivo. Dicha pieza, requiere la implementación de nuevas

búsquedas y estructuras desde la diagramación y la composición, permitiendo la inserción de textos, registros y reflexiones de las activaciones realizadas durante la presente versión y productos de la investigación y la producción del proyecto.

Además, ha permitido repensar la manera en la cual se construyen y consolidan este tipo de materiales entendiendo que, más que una memoria, es un apéndice y resultado perdurable del PFI SALÓN que debe ser estructurado y pensando desde unas lógicas de experimentación visual y gráfica que logre conectar de mejor manera con la identidad de los programas y de las temáticas abordadas en cada una de las versiones; esto, sin perder el rigor académico e investigativo institucional y de cada una de las versiones. No se puede seguir pensando en la pieza editorial catálogo, como una estructura anclada en el pasado; al igual que el término SALÓN, esta pieza editorial necesita repensarse.

Es evidente que falta anexar información que debería estar consignada en cada ejemplar, permitiendo el acceso y rastreo de información que puede aportar en consultas posteriores y que permitirá un fortalecimiento de los contenidos. A su vez, es necesario revisar la información consignada; en algunos ejemplares, por ejemplo, se encuentran fichas técnicas ausentes o incompletas, lo que dificulta el rastreo de registros fotográficos. Se carece en muchos casos de pie de foto, y en los primeros ejemplares hay una ausencia de textos curatoriales o textos reflexivos.

También se logran evidenciar algunas dificultades a la hora de vincular ciertos objetos seleccionados con la línea curatorial propuesta, dejando en evidencia que en algunos casos los docentes se desarticulan de las reflexiones colegiadas y de los lineamientos de los líderes del PFI SALÓN, por lo que las propuestas se sienten aisladas del conjunto, perjudicando la curaduría del evento. Es necesario crear estrategias que concienticen a los docentes en la importancia de los procesos que se desarrollan

y articulan desde este Proyecto Formativo Integrador y reforzar en los estudiantes la importancia de ceñirse a la temática de cada semestre.

Las temáticas, actividades y laboratorios que se gesten cada semestre deben considerar las necesidades y peticiones de los estudiantes, buscando fortalecer procesos que la comunidad estudiantil quisiera ampliar desde la oferta extracurricular, brindando nuevas oportunidades a sus procesos de producción, reflexión y gestión. No quiere decir esto que los docentes y líderes no puedan proponer, es poner en consideración algunos requerimientos para el beneficio y disfrute de cada estudiante, recordando que el PFI SALÓN es un proyecto para los estudiantes, tal como sucedió con el Salón Cano.

Las últimas versiones del PFI SALÓN han puesto en escena la necesidad de crear fuertes lazos de articulación y colaboración interuniversitaria. Las recientes alianzas con el FabLab de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y Residencias Naviera de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia han fortalecido procesos que permiten proyectar nuevas alternativas para los programas como para el Proyecto Formativo Integrador.

Por último, y partiendo de la experiencia adquirida por la virtualidad del evento en el año 2020, se podría fortalecer la memoria del evento con el desarrollo de una museografía virtual de cada versión, que piense lo museográfico como un repositorio vivo que puede continuar en el tiempo, permitiendo la consulta y revisión de cada proyecto expositivo, para así convertirse en material de consulta dentro del aula. Un ejemplo que podría tomarse de referencia es el repositorio virtual de las entregas conjuntas que realiza la Facultad de Arquitectura de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, que semestre a semestre almacena los proyectos expuestos en un repositorio digital de libre acceso por parte de la comunidad interna y externa.

TEXTO CURATORIAL

En las prácticas artísticas la ciudad sigue cautivando y posibilitando procesos creativos que indagan por el material, el soporte, los formatos, la gestualidad y la técnica desde la representación del objeto y las posibilidades visuales y compositivas de la imagen. A su vez, la ciudad obliga a asumir posturas críticas y reflexivas que ponen en evidencias problemáticas, relacionamientos, mutaciones y transformaciones de esta célula viva desde su pasado, su presente y su futuro. A su vez, nos permite entablar conversaciones con la arquitectura desde las formas y los espacios urbanos, así como la antropología y la sociología desde los habitantes, el habitar y las maneras de relatar la ciudad, donde también podemos encontrar lo popular, la imaginaria y la tradición. Tomando las palabras del artista Gustavo Zalamea:

“Concebida al mismo tiempo como el lugar físico de los encuentros e intercambios, y como una red de relaciones y de signos capaces de ser interpretados y leídos por los ciudadanos, la ciudad puede ser un enorme collage de múltiples propuestas visuales que alimenten la vida ciudadana. Lo constructivo y lo geométrico,

lo monumental y lo íntimo, lo sagrado y lo falso, lo humorístico y lo crítico, lo local y lo popular —entre decenas de categorías— pueden entrar en la historia de una ciudad posible.

Hay que transformar la ciudad en utopía.”

Para la duodécima versión del PFI Salón de estudiantes de prácticas visuales, se plantea la ciudad como incitador de procesos creativos y la utopía como una excusa para pensar en la ciudad del mañana desde las múltiples miradas de sus habitantes y transeúntes, aquella ciudad que soñamos, necesitamos o proyectamos. Los resultados académicos logran abordar una pequeña parte de esta compleja red desde la observación, la reflexión y el hacer, evidenciando estrategias y herramientas de producción que reafirman ese vínculo innegable que existe entre lo particular y lo grupal cuando hablamos de este espacio vivo, que podemos leer como una escenografía. Como lo afirma Xavier Monteys en su libro *La calle y la casa. Urbanismo de interiores*:

“La calle es, entre otras cosas, un escenario, y no solo un lugar de tránsito y de actividades...”

Líder de investigación: Jorge Andrés Marín

Líder de producción: Maria Elena Restrepo

Líder de gestión: Carlos Alberto Rúa

ESPACIO EXPOSITIVO

Aeropuerto Olaya Herrera

SALÓN 12

La duodécima versión del PFI Salón de estudiantes de los programas de Prácticas Visuales del Tecnológico de Artes Débora Arango, plantea la ciudad como un incitador de procesos creativos, una excusa para pensar la urbe desde las múltiples miradas de sus habitantes y transeúntes, permitiendo visualizar ese lugar físico que soñamos, añoramos o necesitamos.

Desde el aula, la ciudad estimula la observación, la reflexión, la imaginación y el hacer, evidenciando estrategias y procesos que son apropiados y adaptados por los estudiantes con miras a expresar y evidenciar sus inquietudes e impresiones. Desde la unidad de formación *PD Fundamentos de video*, la construcción narrativa desde el guion, la obtención de imagen en movimiento y el montaje permiten hilar discursos visuales que nos muestran múltiples formas de observar y recorrer el término ciudad.

A partir de la memoria emotiva como elemento provocador, los estudiantes de la unidad de formación *PD Imagen y espacio*, valoran la intimidad del espacio interior desde las primeras casas que habitaron, constituyéndose en un lugar de enunciación donde se metaforiza desde la ensoñación y la imaginación. El desarrollo del acto creativo deviene en la apropiación del espacio, connotado de signos y símbolos que adquieren importancia al transitar los territorios sensibles de la memoria, invitando al acontecimiento como una experiencia estética.

Declarado Monumento Nacional en 1995, el Aeropuerto se presenta como un escenario idóneo para la circulación del PFI SALÓN 12 *Una ciudad, múltiples miradas*. A partir de un convenio institucional que permite la circulación de propuestas culturales y artísticas en este espacio de ciudad, la Facultad de Prácticas Visuales se suma a la propuesta *La Débora se toma el Olaya*.

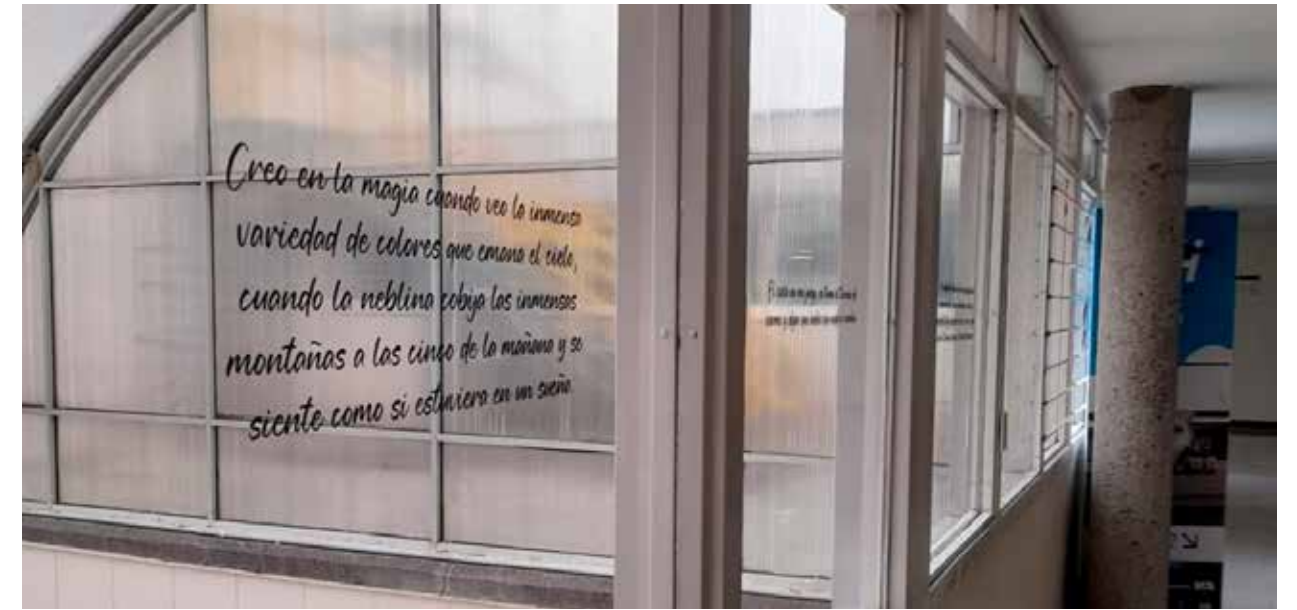
El semillero de investigación *Instantes de luz* del Tecnológico de Artes Débora Arango, visita las instalaciones del Aeropuerto Olaya Herrera con la intención de resaltar las cualidades formales de este icónico espacio arquitectónico a partir de registros fotográficos análogos (fotografía estenopeica y cianotipia) y fotografías digitales. De esta visita, se realiza una selección que resalta la apropiación de la técnica y refleja los intereses de los estudiantes.

Montaje expositivo semillero *Instantes de luz*. Hall principal Aeropuerto Olaya Herrera.

Detalle registro fotográfico. Semillero *Instantes de luz*.

Montaje in-situ, *Vent Cogitaciones*, estudiante Sara Sofía Mejía Delgado, quinto semestre. Zona administrativa Aeropuerto Olaya Herrera.

El cielo no me juzga, se toma el tiempo de verme y dejar que hable sin nada a cambio.

He dejado de lado un rato mis agobiantes pensamientos, para comenzar a sentir el presente otra vez, para volver a vivir y dejar que el tiempo respire a través del espacio.

Creo en la magia cuando veo la inmensa variedad de colores que emana el cielo, cuando la neblina cobija las inmensas montañas a las cinco de la mañana y se siente como si estuviera en un sueño.

Detalles, *Vent Cogitaciones*.

ESPACIO EXPOSITIVO

Tecnológico de Artes
Débora Arango

Parque Cultural Débora Arango
Tecnológico de Artes Débora Arango

SALÓN 12

Montaje in-situ, *Ausencias visibles*. Parque Cultural Débora Arango.

Estudiantes participantes
Alejandro Agudelo Bolívar
Ana Ximena Gil
Daiana Peña Carrillo
Joyce Wanda Coradine
Juan Camilo Duque
María Benjumea
Marlon Pinzón
Santiago Gutiérrez
Sara Sofía Mejía Delgado

Articulando los resultados del PFI SALÓN 12 *Una ciudad, múltiples miradas* con las dinámicas institucionales, las unidades de formación *Escenografía II* de cuarto semestre e *Imagen y espacio* de quinto semestre, desarrollaron proyectos que se instalaron en el Parque Cultural Débora Arango y en las instalaciones del Tecnológico de Artes Débora Arango.

Escenografía in-situ. Escenografía II. Parque Cultural Débora Arango.

Estudiantes participantes
Pablo Molina
Daniela Duica
Laura Díaz
Sergio Velásquez
Emmanuel Ramírez
Sara Loaiza
Antonio Tamayo

Escenografía in-situ. Escenografía II. Parque Cultural Débora Arango.

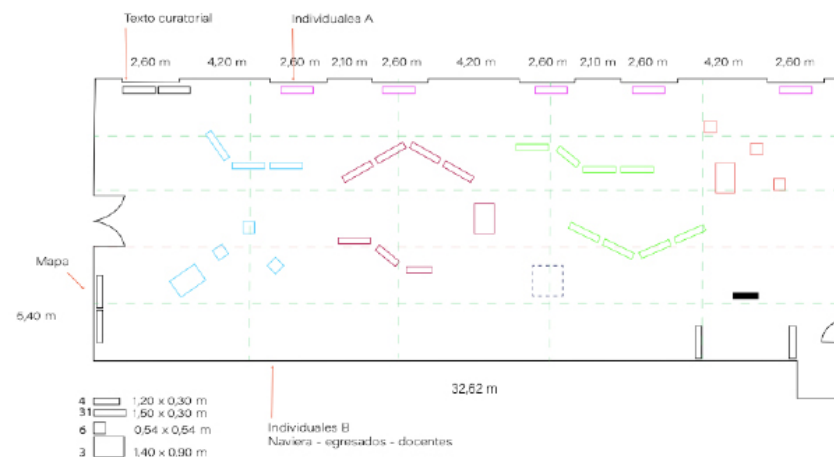
Estudiantes participantes
Diana Castro
Miguel Vasco
Nicole Serna
Esteban Mejía
Alejandra Bermúdez
Ana Sofía Rodas

ESPACIO EXPOSITIVO

Sala Ciudad, Biblioteca EPM

SALÓN 12

Propuestas museográficas: Marco Alejandro Londoño y Manuela Cardona - Estudiantes del sexto semestre.
Propuesta museográfica: líderes PFI SALÓN 12.

El eje temático abordado en el Proyecto Formativo Integrador, sumado a las condiciones y capacidades instaladas del espacio, permiten concebir una propuesta museográfica que abstrae la trama urbana y el movimiento de la ciudad en el espacio expositivo. Inicialmente, los estudiantes de sexto semestre: Marco Alejandro Londoño y Manuela Cardona, proponen trazados que direccionan al espectador al centro del espacio, jugando con elementos como la rotonda, el cruce peatonal y las diagonales.

Ubicada en el centro de la ciudad de Medellín, Sala Ciudad de la Biblioteca EPM se presenta como un escenario idóneo para la circulación del PFI SALÓN 12 *Una ciudad, múltiples miradas*, de los programas de Prácticas Visuales del Tecnológico de Artes Débora Arango.

Las propuestas son socializadas y adaptadas a las particularidades de la Sala por parte de los líderes del PFI SALÓN 12, quienes plantean con el uso de diagonales y nodos, recorridos no jerarquizados que buscan el deambular del espectador dentro del recinto expositivo, cruzando los ejes temáticos y los procesos creativos de los estudiantes.

LUGARES

ARQUITECTURA <

URBANISMO <

CARTOGRAFÍA <

1

4

4 > Viviana María Vélez
"Repartidor"
Óleo sobre lienzo
100 x 70 cm
Semestre III

5 > Sarah Lopez Escobar
"Ciudad Creciente"
Collage digital
40 x 30 x 1 cm
Semestre I

6 > María Isabel Quintero
Henao
"El túnel"
Collage digital
30 x 40 cm
Semestre I

1 > María Paulina Carmona
"Insumisión"
Acrílico, aerosol y collage sobre lienzo
110 x 110 cm
Semestre III

2 > Mariana Martínez Rincón
"Detente un momento"
Gigantismo
70 x 35 x 35 cm
Semestre III

3 > Erika Lorena Barrios
"Elemento de ciudad: Hidrante"
PVC y plástico, papel maché, acronal,
pinturama, aerosol
75 x 30 cm
Semestre III

40

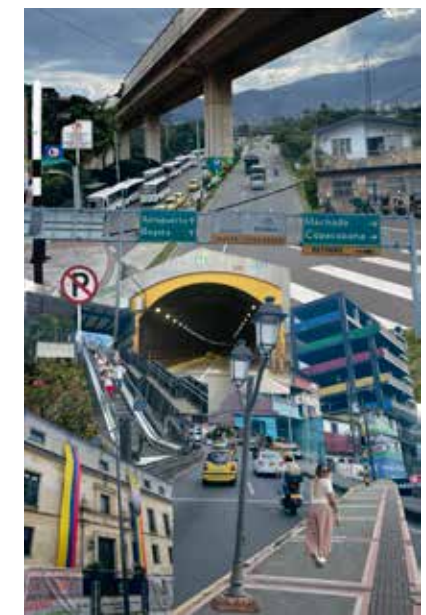
2

3

5

6

41

7

8

9

7 > Juan Sebastián Flórez Pino
"Cielo sobre la ciudad"
Óleo sobre lienzo
52 x 41 x 3 cm
Semestre I

8 > Viviana María Vélez Sepúlveda
"Cajetilla sin salida"
Fotografía digital
30 x 45 cm
Semestre III

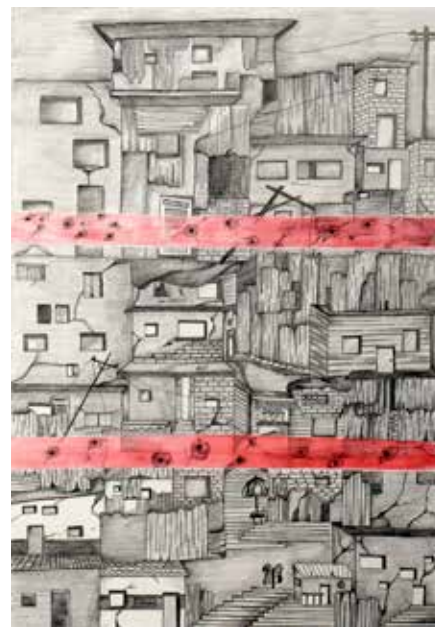
9 > Samara Montoya Henao
"Gulupa ecologe"
Acrílico sobre lienzo
40 x 50 cm
Semestre I

10 > Sofía Soto González
"Paisaje decadente"
Óleo sobre lienzo
50 x 37,5 x 4 cm
Semestre I

11 > Valentina Sucerquia Garzón
"La ciudad fragmentada"
Grafito sobre papel de acuarela
30 x 40 cm
Semestre I

42

11

10

12

13

12 > María Isabel Quintero Henao
"Los colores"
Acrílico sobre lienzo
50 x 70 cm
Semestre I

13 > Sara Cuartas Valencia
"Vistas"
Acrílico sobre lienzo
51 x 41 cm
Semestre I

14 > Andrés Londoño Vélez
"Inicio"
Marcadores
20 x 100 cm
Semestre II

14

43

- 15 > José Luis Bustamante Merchán
"Trampa Urbana"
Ensamble en madera
45 x 55 x 35 cm
Semestre III

- 16 > Paula Andrea Jiménez García
"Díptico Catedral de Manizales"
Óleo sobre lienzo
60 x 50 cm
Semestre II

- 17 > María Camila Chaverra Jiménez
"La soma siete treinta"
Óleo sobre lienzo
40 x 50 cm
Semestre II

15

16

17

18

19

20

21

22

- 18 > Carolina Alcaraz Restrepo
"Observación en memoria"
Rapidógrafo y acuarela
35 x 100 cm
Semestre II

- 19 > Sara María López Arango
"Sin título"
Fotografía, serie de 3
20 x 30 cm
Semestre III

- 20 > María Isabel Quintero Henao
"Yamesies"
Relieve mixto en cemento
19 x 22 x 7 cm
Semestre I

- 21 > Kenia Meliza Córdoba
"Crater city"
Relieve mixto/cemento
21 x 18 x 4 cm
Semestre I

- 22 > Samara Montoya Henao
"Contraste"
Papel pulpa, grafito y café
35 x 50 cm
Semestre I

23

24

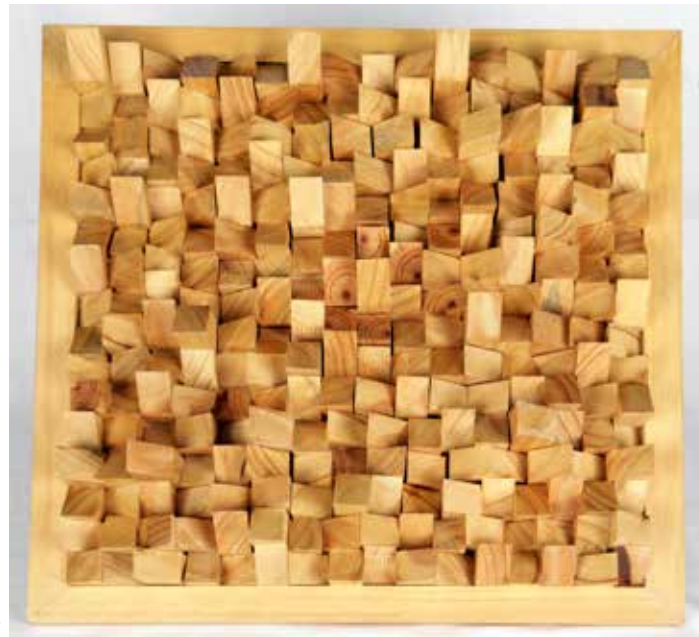
25

23 > Valentina Sucerquia Garzón
"Des-habitada"
Tallado
22 x 9.5 cm
Semestre I

24 > Juan Sebastián Flórez Pino
"Cabina"
Tallado
21,5 x 14,3 x 14 cm
Semestre I

25 > Vincent Yépez Samper
"Retorno"
Tallado
22,5 x 10 x 10 cm
Semestre I

26 > Felipe Ogaza Vargas
"Congruencia"
Instalación en madera
50 x 50 cm
Semestre III

26

27

28

27 > Salomé Álvarez Trespalacios
"Farol"
Papel pulpa, lápices de grafito y
carboncillo
36 x 49 cm
Semestre I

28 > Paula Sánchez
"La infancia"
Escultura
20 x 27 cm
Semestre II

29 > Paula Andrea Jiménez García
 "La MURCIEgalería"
 Vitrinismo
 20 x 40 cm
 Semestre II

30 > Maria Camila Chaverra Jiménez
 "Párchese"
 Vitrinismo
 36,5 x 40,15 cm
 Semestre II

31 > Paula Sánchez
 "One way"
 Mixta, variedad de materiales,
 Acrílicos y acuarelas.
 40 x 41 x 30 cm
 Semestre II

29

30

31

32

33

34

32 > Maria Camila Martínez Montoya
 "Sewersip"
 Vitrinismo
 40 x 20 x 20 cm
 Semestre II

33 > Alejandro Velásquez
 "Calatrava"
 Vitrinismo
 29 x 20 x 15 cm
 Semestre II

34 > Estefanía Varela Montoya
 "NoNo'S"
 Vitrinismo
 40 x 40 x 20 cm
 Semestre II

SITUACIONES

HISTORIAS <

RELACIONES <

ACONTECIMIENTOS <

1

1 > Sebastián Tapias Serna
"PAZ POSTMORTEM"
Ensamblaje con material reciclado
27 x 10 x 26 cm
Semestre III

2 > Diana Paola Castro Jiménez
"Ciudad Transaccional"
Ensamble
60 x 60 x 0,5 cm
Semestre III

3 > Carolina González Alzate
"Una ciudad nublada"
Óleo sobre lienzo
70 x 100 cm
Semestre II

2

3

52

4

4 > Carolina Alcaraz Restrepo
"Civilizada"
Escultura
18 x 25 x 25 cm
Semestre II

5 > Manuela Suárez Chalarca
"Conexión"
Cartón industrial
13,7 x 29,5 x 9 cm
Semestre III

6 > Darío Gilberto Puerta Vélez
"Cabeza de Botero"
Vaciado en yeso piedra
20,5 x 15 x 15 cm
Semestre II

5

53

6

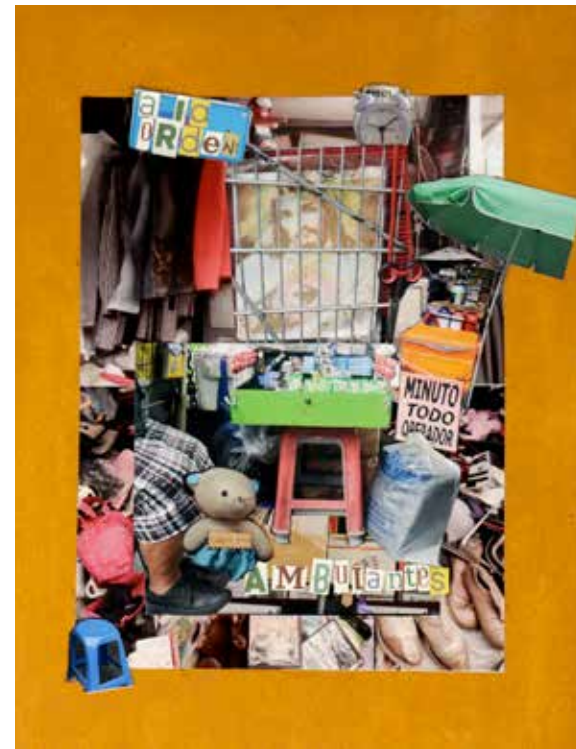

7

8

9

10

7 > Isabella Cano Marín
"Metrositos"
Acrílico sobre lienzo
50 x 70 x 4 cm
Semestre III

8 > Andrea Giraldo Chica
"Dando vida"
Acrílico sobre lienzo
70 x 100 cm
Semestre III

9 > Yessica Marín Monsalve
"Ambulantes"
Collage
40 x 30 x 1,5 cm
Semestre I

10 > Valeria Luján Mesa
"Conflicto"
Fotografía digital
30 X 40 cm
Semestre III

11

12

13

14

11 > Johan Esteban Marin
"Escape de la realidad"
Papel pulpa, lapices de grafito
35 x 50 cm
Semestre I

12 > Ruth yamel Arroyave Restrepo
"Vista a la ciudad"
Mixta
70 x 50 cm
Semestre II

13 > Salome Alvarez Trespalacios
"Energías"
Acrílico sobre lienzo
50 x 40 cm
Semestre I

14 > Salome Álvarez Trespalacios
"Año 6023"
Dibujo digital
40 x 30 x 0,7 cm
Semestre I

15

16

17

18

- 15 > Darío Gilberto Puerta Vélez
"Dentro del ferrocarril"
Grafito y carboncillo sobre dúrex
50 x 70 cm
Semestre II
- 16 > María Isabel Quintero Henao
"La ciudad de los vivos y la ciudad de los muertos"
Trama con rapidógrafo sobre dúrex
50 x 35 cm
Semestre I
- 17 > Juan José Ruales Zapata
"Buda con el peso del pasado distorsionado"
Linografía
50 x 45 cm
Semestre II
- 18 > Isabella Rincón Acosta
"Lecho de dolor"
Ensamble
10,5 x 38 x 19 cm
Semestre III

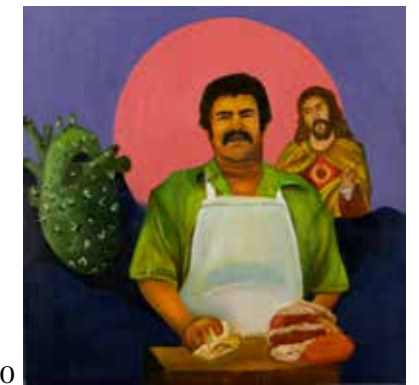
19

21

22

20

- 19 > María Camila Martínez Montoya
"Abismo"
Fotografía digital
30 x 40 cm
Semestre II
- 20 > Sara María López Arango
"El Zar del dolor"
Óleo sobre lienzo
30 x 30 cm
Semestre III
- 21 > Valeria Vargas Osorno
"Pasajero"
Óleo sobre lienzo
50 x 40 cm
Semestre II
- 22 > Sara Alzate
"Trayecto"
Grafito
30 x 50 cm
Semestre I

23

24

25

- 23 > Paula Thalía Rueda
"Luces nocturnas"
Dibujo digital
40 x 30 cm
Semestre I
- 24 > Sofia Soto Gonzalez
"Chongquip, 3199"
Dibujo digital
43,2 x 27,9 cm
Semestre I
- 25 > Paula Thalía Rueda Pelayo
"La armonía en la dualidad"
Rapidógrafo sobre papel dúrex
30 x 40 cm
Semestre I

26

- 26 > Isabella Cano Marín
"Un pequeño perro"
Linografía
25 x 35 cm
Semestre III
- 27 > Daniela Alexandra Ruiz Restrepo
"Fluoxetina"
Ensamble
50 x 40 x 15,5 cm
Semestre III

27

DERIVAS

HABITAR <

CAMINAR <

RELATAR <

1

2

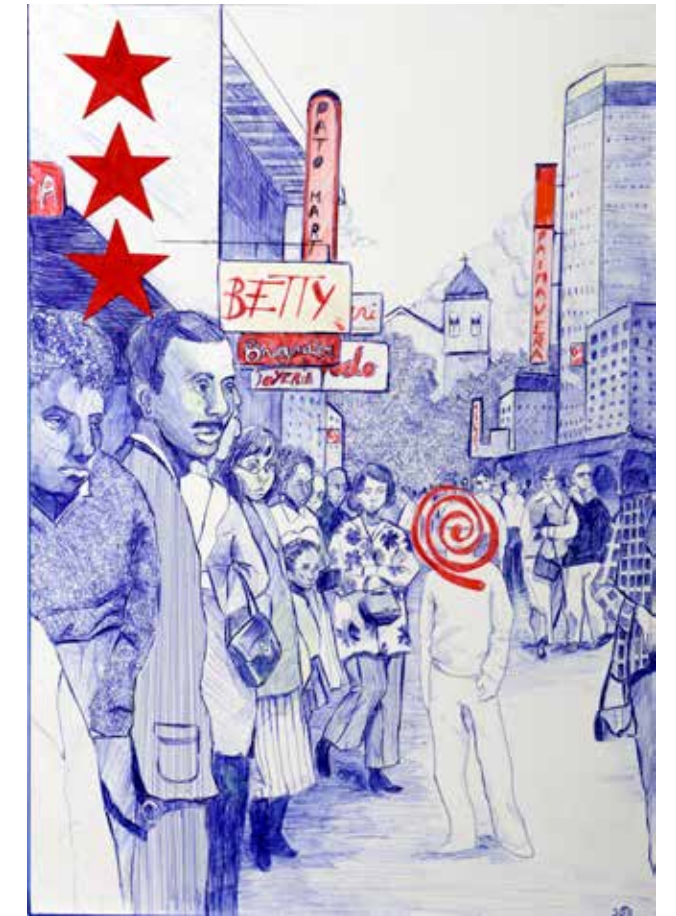

3

- 1 > Mariana Ospina Orrego
"Aguardar"
Acrílico sobre lienzo
90 x 45 cm
Semestre II
- 2 > Sara Sepúlveda Arango
"Luces nocturnas"
Óleo sobre lienzo
41 x 50,5 x 2 cm
Semestre I
- 3 > Laura Díaz Carrasquilla
"La ciudad perdida"
Acrílico sobre lienzo
38 x 51 cm
Semestre IV

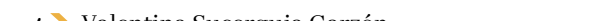
4

5

6

- 4 > Valentina Sucerquia Garzón
"Cyber city"
Dibujo digital
40 x 30 cm
Semestre I
- 5 > Sofía Soto González
"Juniniano, 1971"
Papel pulpa, bolígrafo azul y color rojo
50 x 35cm
Semestre I
- 6 > Angie Natalia Enríquez Puerres
"Tokio en Cenizas Estelares"
Dibujo digital
45 x 30 cm
Semestre I

7 > Jhojan Pérez Henao
 "Marcas de ciudad"
 Fotografía digital
 60 x 40 cm
 Semestre II

8 > José Luis Bustamante Merchán
 "Dicotomía mental"
 Fotografía digital
 47 x 31 cm
 Semestre III

9 > Sebastián Tapias Serna
 "Sueño Perimortem"
 Fotografía digital
 45 x 45 cm
 Semestre III

10 > María Camila Martínez Montoya
 "Capital"
 Acrílico sobre lienzo
 50 x 70 cm
 Semestre II

11 > María Camila Martínez Montoya
 "12:31 PM"
 Mixta
 50 x 60 cm
 Semestre II

12 > Carolina Alcaraz Restrepo
 "Ciudad de ratas"
 Acrílico sobre lienzo
 60 x 40 cm
 Semestre II

10

11

12

13

14

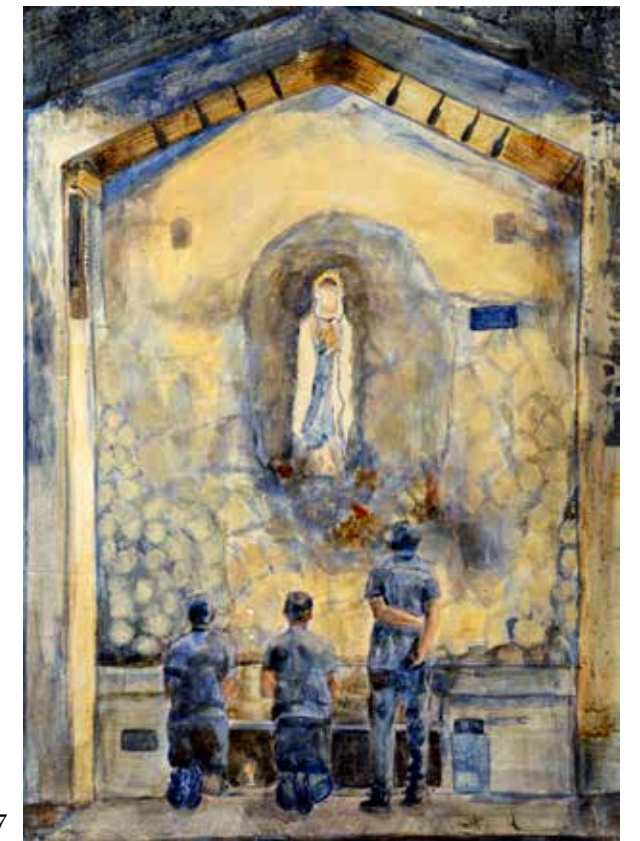

15

16

- 13 > Felipe Ogaza Vargas
"Una dulce caja vacía"
Óleo sobre lienzo
120 x 90 cm
Semestre III
- 14 > Manuela García
"Acervo II"
Óleo sobre lienzo
70 x 60 cm
Semestre II
- 15 > Manuela García
"Acervo I"
Acuarela y lápices de color sobre
papel acuarela
70 x 50 cm
Semestre II
- 16 > Isabel Osorio Bolívar
"Ambulantes"
Pintura
30 x 50 cm
Semestre II

17

18

- 17 > Manuela García Urzola
"Plegarias en la ausencia"
Temple sobre MDF
50 x 35 x 3 cm
Semestre II
- 18 > Isabel Osorio Bolívar
"Virgen callejera"
Fotografía digital
30 x 40 cm
Semestre II

19

20

21

19 > Juan José Buitrago Becerra
"Punto de quiebre"
Fotografía
40 x 30 cm
Semestre II

20 > Leidy Tatiana Martínez Vahos
"Etopeya"
Fotografía digital
30 x 40 cm
Semestre II

21 > Daniel Galvis Rendón
"Puente cárnico"
Tinta y grafito
89,5 cm x 64 cm
Semestre II

22

23

22 > Sara María López Arango
"Ausencia"
Óleo sobre lienzo
100 x 70 cm
Semestre III

23 > Sara María López Arango
"1987 Froilán Arango"
Intervención
39 x 37 x 87 cm
Semestre III

24 > Daniela Alexandra Ruiz Restrepo
 "Ultraviolencia"
 Óleo sobre lienzo
 100 x 70 cm
 Semestre III

24

25 > Isabela Rincón Acosta
 "Inocencia perpetuada"
 Óleo sobre lienzo
 70 x 100 cm
 Semestre III

25

26

27

28

27 > José Luis Bustamante Merchán
 "Gigantismo cepillo"
 Gigantismo
 60 x 15 cm
 Semestre III

28 > Paulina Carmona
 "Pincho gigante"
 Gigantismo
 40 x 50 cm
 Semestre III

29 > Valeria Luján Mesa
 "Geisha"
 Gigantismo
 55 x 20 cm
 Semestre III

29

30

30 > Daniela Alexandra Ruiz Restrepo
 "Disney Tsum Tsum Jack Skellington"
 Gigantismo
 17 x 25 x 18 cm
 Semestre III

31 > Isabella Rincón Acosta
 "Bloque?"
 Gigantismo
 55 x 55 cm
 Semestre III

32 > Joyce Wanda Coradine Fuentes
 "Coradine: Medio punto"
 Diseño de empaque
 20,5 x 21,5 x 6 cm
 Semestre V

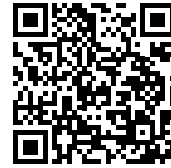
31

32

INTRODUCCIÓN AL VIDEO

1. Erika Lorena Barrios, Título: "Amor al parque" (Video. 00:35 min) Tema del video: La ciudad y el amor. Género: romántico.

1

2. Elizabeth Zapata Pérez, Título: "Medellín de mis ojos" (Video. 02:14 min) Tema del video: La ciudad. Género: biográfico.

2

3. Sara María López Arango, Valeria Luján Mesa, Isabella Rincón Acosta, Daniela Alexandra Ruiz Restrepo, Verónica Taborda Ardila, Sebastián Tapias Serna, Título: "Silencio tras la ventana" (Video. 04: 20 min) Tema del video: feminicidio. Género: drama.

3

FUNDAMENTOS DEL VIDEO

1. Alejandro Agudelo Bolívar, María Fernanda Benjumea Velásquez, Joyce Wanda Coradine Fuentes, Adelaida Galeano Carmona, Ana Ximena Gil Peláez, Manuela Giraldo Fuentes, Sharid Gómez Barrera, Santiago Gutiérrez Londoño, Sara Sofía Mejía Delgado, Daiana Peña Carrillo, Marlon David Pinzón Mazo, Stephanye Valencia Restrepo, Título: "Pim Pum Pam La calle." (Video. 40:59 min) Tema del video: La ciudad. Género: videoarte.

1

ESPACIOS INDIVIDUALES

Los Proyectos Individuales son una muestra de la diversidad temática y creativa de los estudiantes de Prácticas Visuales del Tecnológico de Artes Débora Arango. Cada propuesta que contemplamos es una puerta abierta a una perspectiva única y una necesidad creativa singular. La diversidad de temas y técnicas es un reflejo de la riqueza de sus experiencias, sus culturas y perspectivas, pero además es un testimonio de la versatilidad, capacidad técnica y recursividad lograda a través de la formación académica en el programa *Técnico Profesional en Producción de Objetos para las Prácticas Visuales*. Cada estudiante ha aprovechado una amplia gama de herramientas y recursos técnicos para llevar a cabo sus proyectos creativos. Cada uno de ellos ha explorado sus propias pasiones y preocupaciones, permitiendo que sus productos artísticos hablen en voz alta sobre lo que los impulsa en el mundo.

Jhon Mario Montoya Ramírez
Docente de tiempo completo
Facultad de Prácticas Visuales y Multimediales

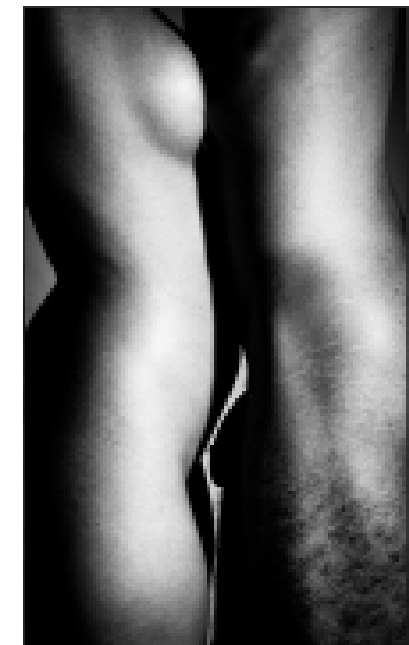
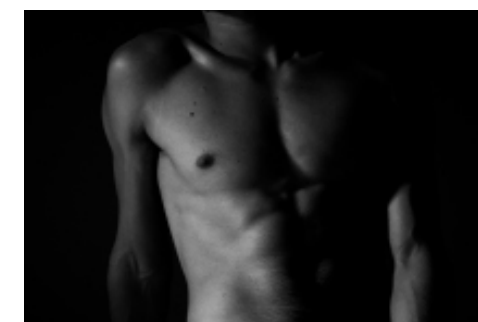

PABLO MOLINA URIBE

Le Petit Mort

Hedonismo, placer y dolor son los pilares de la propuesta. El placer que nace y se reconoce a través del autoplacer en un presente detenido. Su antítesis, el dolor, que se convierte en una experiencia palpable y conmovedora, representada en cuerpos castigados. La propuesta busca desafiar las normas convencionales y provocar una reflexión profunda desde la relación entre el placer y el dolor en la experiencia humana. El espectador se convierte en un actor activo de esta experiencia a partir de la observación detallada y revela el *voyage* como un elemento determinante en la interacción de las personas.

MIGUEL ÁNGEL VASCO ROJAS

FIFAS

La propuesta se adentra en la fragilidad masculina en el contexto del deporte. A través de momentos que muestran una mayor cercanía entre jugadores masculinos, busco desafiar el estigma que rodea las expresiones de afecto entre ellos. Mis pinturas capturan la intimidad genuina entre deportistas, liberándola de las restricciones sociales y revelando la belleza y la humanidad en estos momentos de conexión auténtica.

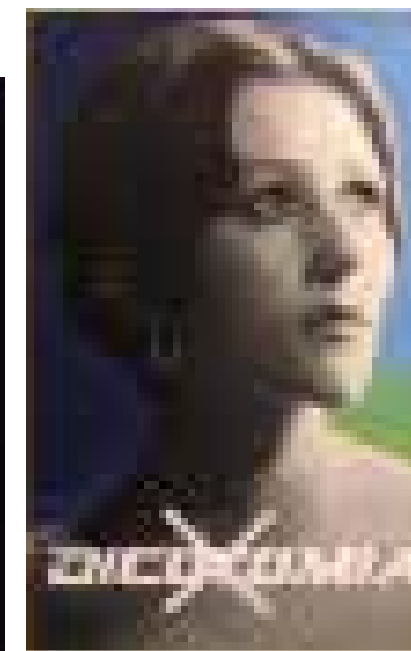
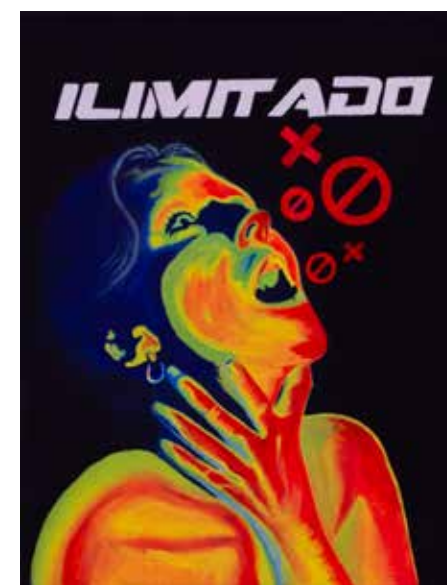

ANA SOFÍA POSADA

Atiquifobia

La propuesta tiene la intención de expresar desde una mirada artística la atiquifobia, patología que se refleja en el miedo irracional y enfermizo al fracaso y los errores. Las piezas expresan mediante el arte una situación personal que también se presenta muy frecuentemente en los demás, abriendo un espacio para reflexionar y afrontar ese miedo desde su raíz.

DAVID CAMILO GUERRERO

Especies prehistóricas

La propuesta se centra en la representación de especies prehistóricas que habitaron Colombia hace millones de años, con la intención de rescatar el patrimonio paleontológico del país por medio del paleoarte, reflejando nuestra cultura y su vasta riqueza histórica. Cada pintura representa una especie en el lugar donde fue encontrada como por ejemplo: el *Padillasaurus Leivaensis* en Villa de Leyva o el *El Perijasaurus Lapaz* en la serranía del Perijá, entre otras especies en diferentes lugares del país.

EMMANUEL RAMÍREZ

Punto de Vista

La propuesta refleja las miradas, sentimientos y a veces miedos que sentimos por las palabras y miradas ajenas. En la sociedad siempre encontramos la necesidad de juzgar y ser juzgados, el simple hecho de caminar por las calles y cruzar miradas con otros es un detonante para hacernos sentir incómodos. Es agobiante el saber que hay tantas miradas encima nuestro. A través de estas, se crea una ansiedad social la cual hace que empecemos a entrar en los estándares de los demás, haciendo que lo ajeno controle nuestras vidas, desligándonos de nuestro criterio, ética y moral.

RAN

RESIDENCIAS ARTÍSTICAS NAVIERA

Como parte de un diálogo e intercambio institucional, los programas en Prácticas Visuales del Tecnológico de Artes Débora Arango recibieron la invitación por parte de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia para ser parte del programa RAN (Residencias Artísticas Naviera), espacio académico que fomenta la experimentación, la creación, el diálogo y la reflexión desde la práctica artística en contexto. Desde el PFI Salón de estudiantes de Prácticas Visuales se seleccionaron el estudiante Diego Alzate de la *Técnica Profesional en Producción de Objetos para las Prácticas Visuales* y el egresado Juan David Montoya de la *Tecnología en Gestión y Producción Creativa para las Prácticas Visuales* como representantes de los procesos formativos institucionales.

Las piezas que vemos en sala son fruto de una profunda reflexión conceptual que -gracias al acompañamiento docente, el diálogo y colaboración entre residentes, y la exploración de materiales y soportes- han podido concretar en un conjunto de objetos con una alta carga poética y estética, y permiten visualizar en estos espacios académicos nuevas oportunidades y fortalezas dentro del ejercicio creativo.

¿QUIÉN DECIDE QUÉ SE RECUERDA Y QUÉ SE OLVIDA?

➤ **Diego Alzate**

Estudiante de la Técnica Profesional en
Producción de Objetos para las Prácticas Visuales

Taller dentro de RAN.

Vista general y detalles del montaje en el PFI SALÓN 12.

La estructura de poder en la historia hegemónica busca silenciar las voces marginadas, los relatos y las historias ocultas que han sido excluidas del discurso dominante.

En mi trabajo investigo las relaciones entre el pasado, la muerte y la memoria a través de objetos domésticos desechados que colecciono y transformo, para devolverles la vida, darles alma, como una forma de recuperar la belleza que existe en ellos después de que cumplen su propósito y ciclo vital. Recupero cosas que otros han diseñado y desechado para crear nuevas historias a partir de sus partes o dotar de una nueva función que empieza a gestarse en la aguda intuición que me habita entre la muerte y la vigilia. Parto de la fotografía, el video y la instalación para inventar mecanismos que exploran la luz, el sonido, la imagen y la palabra desde una perspectiva trágica de la existencia humana. Lo misterioso, simbólico e íntimo son características esenciales en mi trabajo.

ANÓNIMOS Y ESCOMBROS

➤ **Juan David Montoya Cortés**
Egresado de la Tecnología en Gestión y Producción
Creativa para las Prácticas Visuales

Taller dentro de RAN.

Mi trabajo artístico se adentra en la exploración del valor propio de los objetos y sujetos a través de la presentación y representación, creando así un ejercicio poético. Este trabajo se compone de modelados escultóricos y objetos encontrados, los cuales poseen un contenido discursivo que reflexiona sobre la fragilidad y lo efímero.

La fragilidad y lo efímero emergen como temas centrales en mi obra, donde cada objeto y escultura parecen contar historias de transitoriedad y vulnerabilidad. Al dar forma y presentar estos objetos, les otorgo una nueva vida y voz, permitiendo que hablen sobre la condición humana y la fugacidad de la existencia.

Esta exploración poética no solo reflexiona acerca de la relación entre el ser humano y su entorno, sino que también invita al espectador a cuestionar el valor asignado a las cosas en la vida cotidiana. Mi trabajo artístico es un recordatorio de que, incluso en la fugacidad, encontramos belleza y significado, y que la representación artística puede transformar objetos comunes en vehículos de expresión profunda.

Vista general y detalles del montaje en el PFI SALÓN 12.

DE LA IDEA AL OBJETO, DEL OBJETO A LA DIGITALIDAD

En el marco del convenio entre el Tecnológico de Artes Débora Arango y la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia se desarrolló un importante fortalecimiento de la red colaborativa institucional y una activación del tejido académico con miras a visualizar potenciales resultados de aprendizaje que pueden salir del ejercicio académico que se desarrolla dentro de los ambientes especializados de los programas en Prácticas Visuales.

En este sentido, se desarrollaron tres ejercicios que buscaban fortalecer los resultados de aprendizaje de unidades de formación como Introducción al modelado 3D, Obra Visual II: Dibujo digital, Obra Visual I: Escultura y Obra Visual II: Escultura.

Los estudiantes de la unidad de formación Introducción al Modelado 3D liderados por la docente Mayerly Vargas, desarrollaron modelos 3D que posteriormente fueron analizados y procesados para su impresión 3D. Los estudiantes de la unidad de formación Obra Visual II: Dibujo Digital, liderados por la docente María Elena Restrepo, desarrollaron

piezas vectoriales que posteriormente fueron dibujadas por máquinas. Los estudiantes de las unidades Obra Visual I: Escultura y Obra Visual II: Escultura, liderados por el docente Maximiliano Nulchis, desarrollaron piezas escultóricas con materiales y procesos tradicionales que posteriormente fueron escaneados y convertidos en objetos 3D para su aprovechamiento digital.

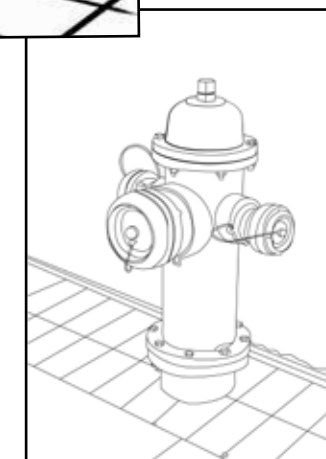
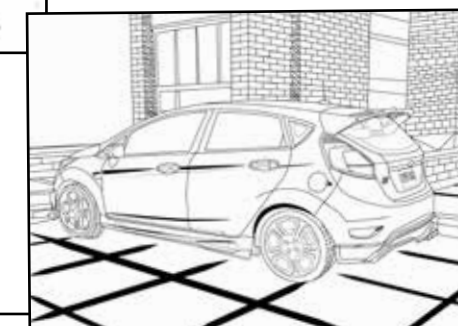
Cada uno de los procesos arrojó resultados y reflexiones desde los resultados de aprendizaje que no solo permiten visualizar las múltiples posibilidades del hacer, sino que también permiten revisar las metodologías y alcances de los productos que se obtienen en el aula. El desarrollo de los procesos de digitalización, escáner e impresión 3D fue liderado por el docente Luis Frey Henao y llevado a cabo por los laboratoristas David Volkmar Vélez y John Fernando Tangarife en el FABLAB de la I. U. Colmayor.

Aquí se comparten algunas imágenes de los procesos de digitalización y los resultados obtenidos dentro de los ambientes especializados.

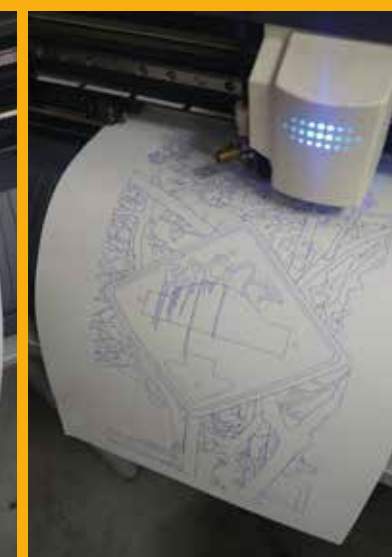
SALÓN 12

SALÓN 12

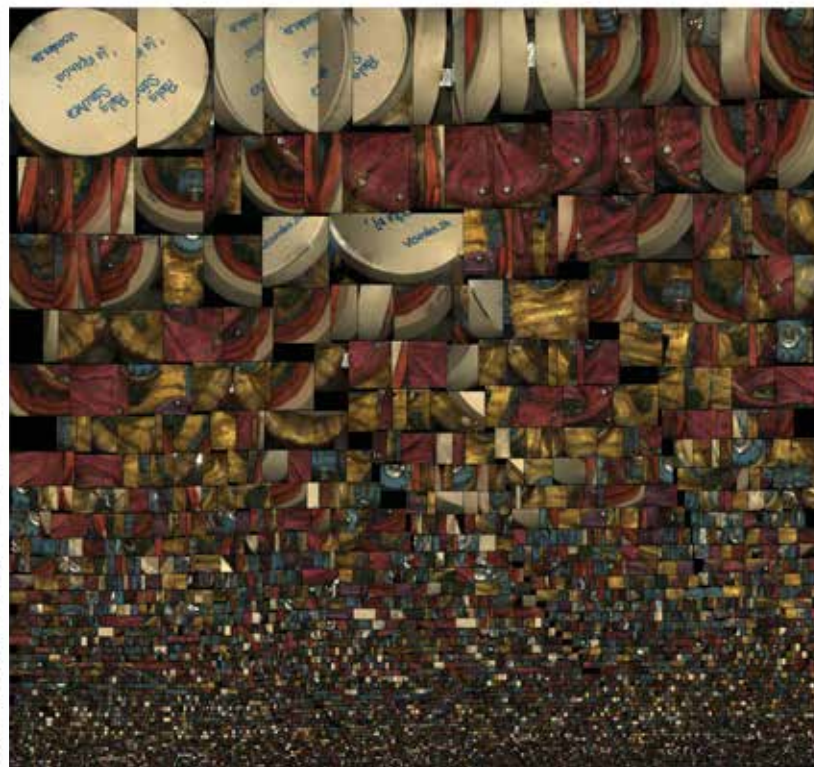
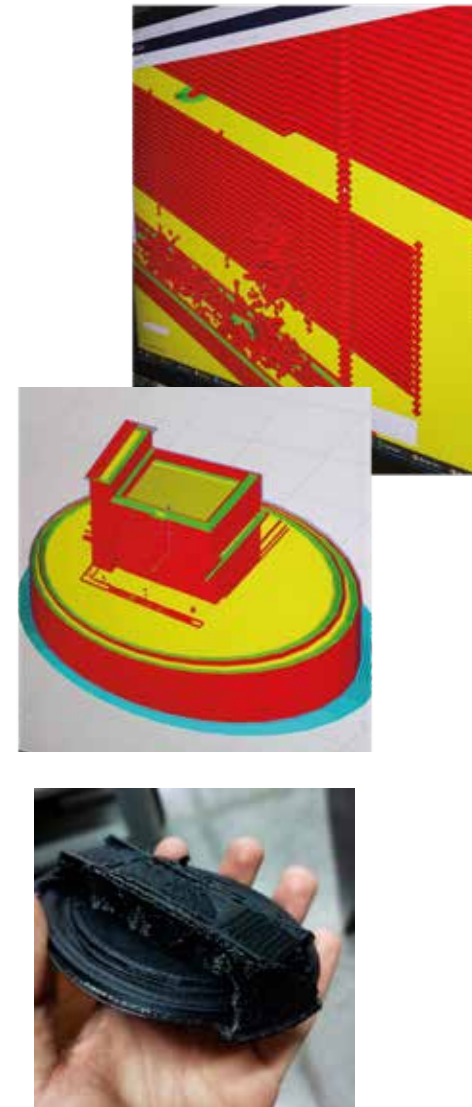
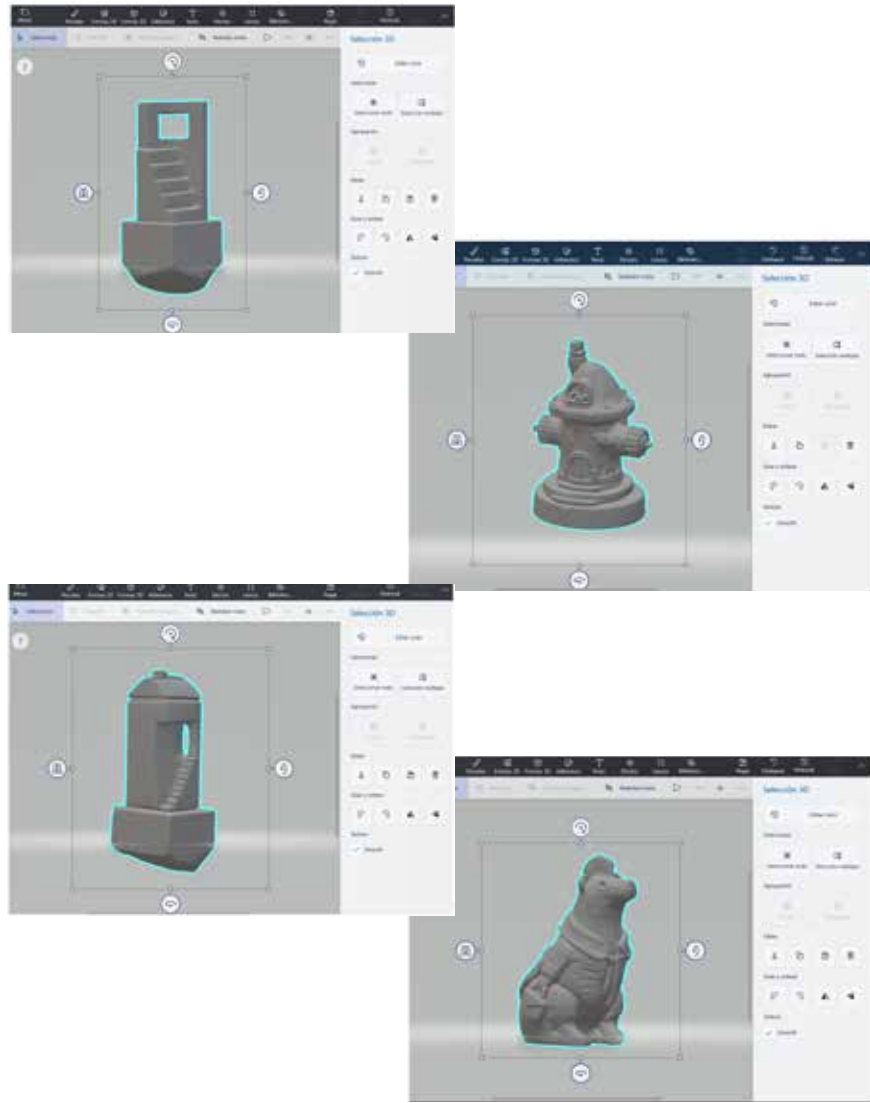

VECTORIZACIÓN E IMPRESIÓN

Estudiantes participantes

- Juan José Buitrago
- Maria Camila Chaverra
- Luis Antonio Flores O.
- Daniel Galvis Rendón
- Emmanuel Hernández Restrepo
- Kevin Alejandro López
- Isabel Osorio Bolívar
- Jhojan Pérez Henao
- Ana Sofía Restrepo
- Juan José Ruales
- Paula Sánchez
- María Fernanda Tibocho O.

ESCANER Y MODELADO 3D

Estudiantes participantes

Valentina Sucerquia Garzón, "Des-habitada" (Tallado, 22 x 9.5 cm), Semestre I.

Vincent Yépez Samper, "Retorno" (Tallado, 22,5 x 10 x 10 cm), Semestre I.

Paula Sánchez, "La infancia" (Escultura , 20 x 27cm), Semestre II.

Carolina Alcaraz Restrepo, "Civilizada" (Escultura , 18 x 25 x 25 cm), Semestre II.

Alejandra Bermúdez (Modelado 3D), Semestre IV.

Antonio Tamayo (Modelado 3D), Semestre IV.

Daniel Serna (Modelado 3D), Semestre IV.

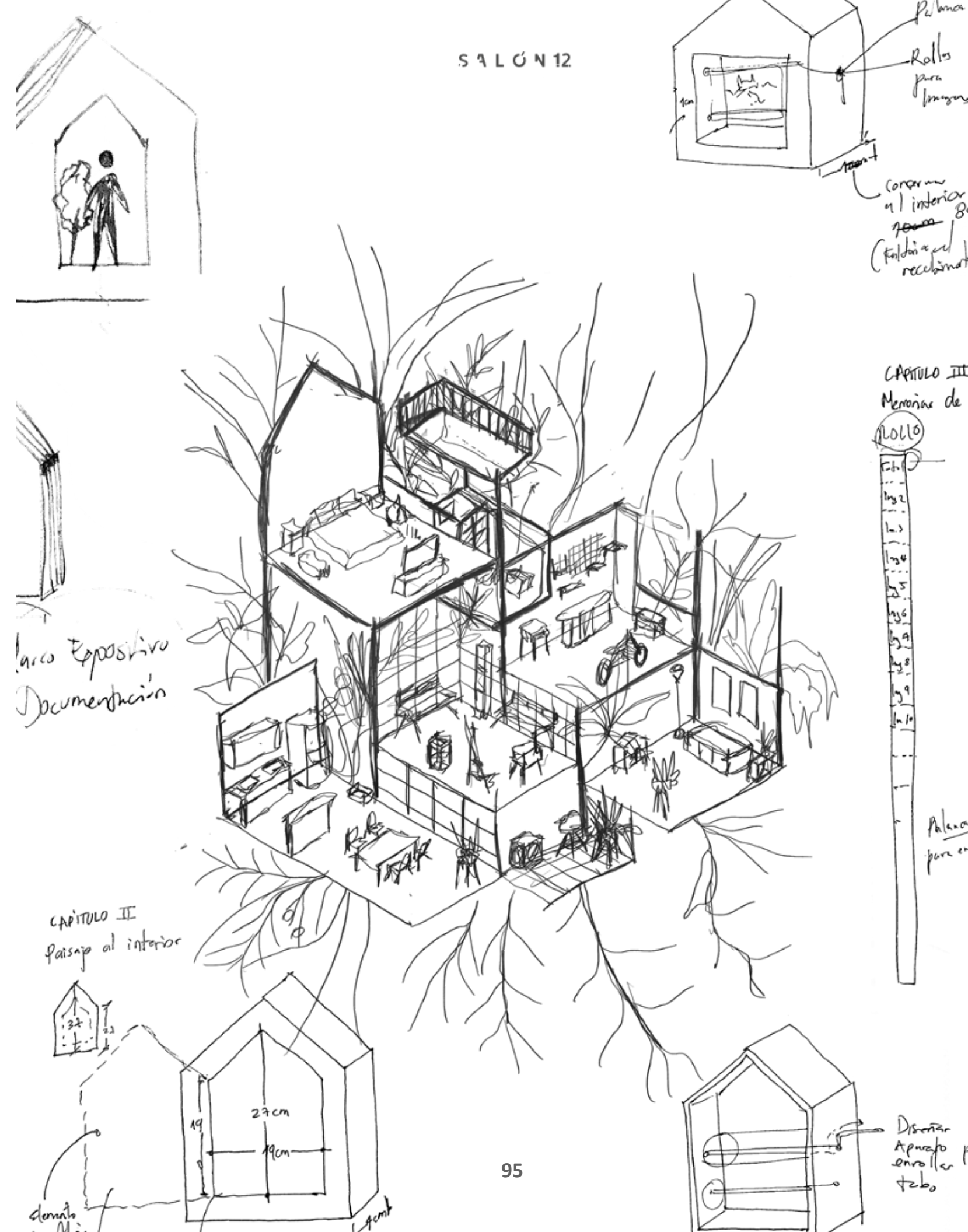
Nicol Serna (Modelado 3D), Semestre IV.

Sara Loaiza (Modelado 3D), Semestre IV.

Valeria Burgos (Modelado 3D), Semestre IV.

TALLER DE URBAN SKETCH Y LIBRO DE ARTISTA

Como parte del componente académico de la duodécima versión del PFI Salón de Estudiantes de Prácticas Visuales, se llevó a cabo el Taller de Urban Sketch y Libro de Artista, dirigido por las arquitectas y docentes de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia: Ana Sofía Henao y Susana Uribe (Colectivo Casalola). El Taller contó con la participación de estudiantes de la unidad de formación Obra Visual II: Dibujo y algunos estudiantes de la *Tecnología en Ilustración para Productos Editoriales y Multimediales*, quienes en dos sesiones teórico prácticas y con un fuerte componente de trabajo independiente desarrollaron una propuesta visual que indagaba por el paisaje y la ciudad. Las dos propuestas más destacadas quedaron seleccionadas para ser parte del componente expositivo del PFI SALÓN 12.

SALÓN 12

Paula Andrea Jiménez García, "Recorriendo Envisgado" (mixta, cerrado 22,5 x 27,6 x 4,5 cm). Semestre II.

Carolina Alcaraz, Yuri María Arenas y Pablo Molina, "Libro de artista" (mixta, 2 cofres de 30 x 15 cm c/u). Semestre II y IV.

COMPONENTE ACADÊMICO

Jorge Andrés Marín Vásquez
 Docente de tiempo completo
 Líder de Investigación
 Facultad de Prácticas Visuales y Multimediales

Dentro del componente académico del PFI SALÓN 12 *Una ciudad, múltiples miradas* de los programas de Prácticas Visuales, se contó con una nutrida agenda que contó con invitados externos nacionales e internacionales, quienes desde su campo disciplinar ampliaron las líneas investigativas del Proyecto Formativo Integrador.

La agenda académica contó con una charla virtual por parte del artista salvadoreño Ernesto Bautista, quien compartió sus experiencias y recorrido profesional con los estudiantes y docentes de los programas. El artista brindó recomendaciones a los asistentes con miras a potenciar sus portafolios y hojas de vida y nos permitió interrogar las posibilidades y límites de la creación visual en el contexto actual.

Como parte de la agenda inaugural de la exposición SALÓN 12, se contó con la participación de los arquitectos y docentes Luis Frey Zapata y Sandra Vélez, quienes compartieron su ponencia Museos y Museografías, fruto de una investigación académica que abordó la evolución de la práctica museal en el campo artístico y arquitectónico, con miras a vislumbrar posibilidades en la virtualidad. La charla permitió que los estudiantes visualizaran las complejidades y posibilidades que presentan los proyectos creativos en las etapas de circulación.

También se contó con la presencia del artista y docente Fredy Alzate, quien compartió su recorrido en el campo de la creación visual

en la charla titulada Prácticas Artísticas, Ciudad y Arquitectura. La charla se centró en su etapa de formación en la Universidad de Antioquia, sus primeros años como artista en el campo profesional y su paso por la Maestría en Artes Plásticas en la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. La ponencia permitió que los estudiantes pudieran ver las preocupaciones y derivas de un artista consolidado, permitiendo visionar un futuro en el campo profesional.

Además se contó con una charla sobre Presentación de propuestas para los premios y convocatorias de arte joven por parte del docente de la Facultad Jorge Marín, donde se brindaron recomendaciones para la elaboración de un portafolio y la redacción de una propuesta para las convocatorias que los estudiantes tienen en el medio, y se ofreció un Taller de Introducción al Fanzine y Escritura Creativa dictado por Alejandro Metaute, taller dirigido a los docentes de la facultad con la finalidad de abrir posibilidades creativas y pedagógicas en el aula.

Taller de introducción al Fanzine y Escritura Creativa, dictado por Alejandro Metaute en Por Estos Días.

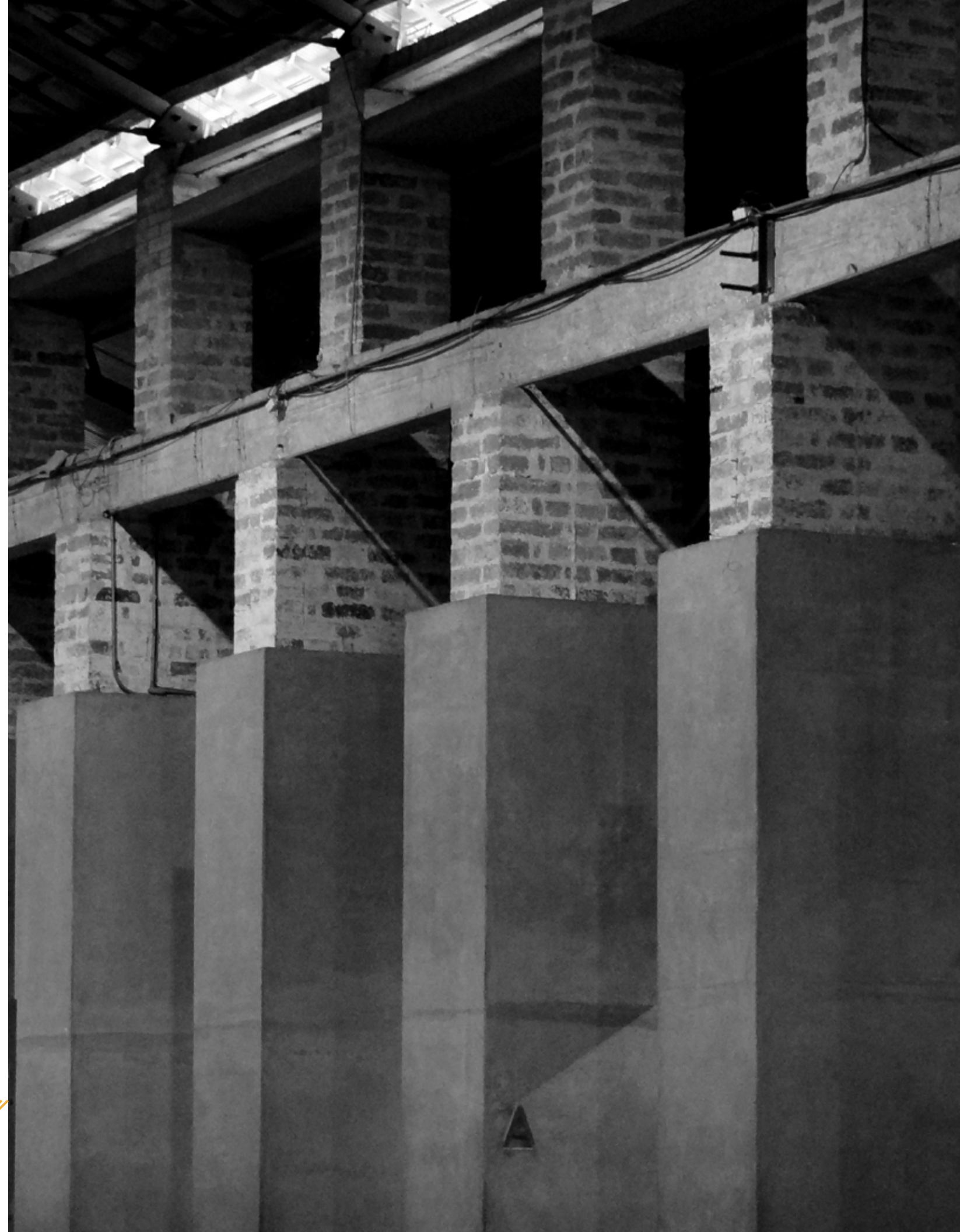
Sandra Vélez y Luis Frey Zapata, conversatorio Museos y Museografías.

Fredy Alzate, conversatorio Prácticas Artísticas, Ciudad y Arquitectura.

TEXTOS DE ESTUDIANTES

Desde versiones anteriores del PFI SALÓN se propone que las unidades de formación de la línea de creación se vinculen a los procesos reflexivos y creativos que se gestan en las unidades de la línea de producción y gestión, apoyando la construcción discursiva del tema propuesto dentro del Proyecto Formativo Integrador de los programas de Prácticas Visuales. Desde ejercicios que observan e interrogan la temática, los estudiantes construyen algunos resultados de aprendizaje que se consolidan en ejercicios de escritura creativa. A partir de estos resultados, se seleccionaron los siguientes textos, que abordan desde miradas personales la ciudad y sus bifurcaciones. Los textos son resultados de las unidades de formación: Pensamiento Creativo en la Cultura y la Imagen de primer semestre, Semiótica de la imagen y del espacio de segundo semestre y Estética y Estudios Visuales de cuarto semestre.

BUSTEANDO

Al salir de mi casa y llegar a la calle, advierto un caballo parado en la tienda de la esquina esperando a que su dueño se rasque más con un par de cervezas. Veo la hora en el reloj, arranco a correr y veo el bus llegando a la parada, llegué tarde, pensé. Para coger bus en el pueblo, se necesitan 40 minutos libres y yo no los tenía. Le grito al chofer; este hace una breve parada y me indica con la mano que pase corriendo. Me subo y comienza el recorrido en bus.

Primero, pasamos por un mural tan largo como la cuadra, que al final tiene dos conejitos arrunchados. "Oee", le grita una señora al chofer para que se detenga. Se sube y continuamos con el viaje.

Cuadras allá aparecen tres caballos pastando junto a una casa de campo rosada, con una Virgen en el jardín delantero. En medio de ellos, dos columpios que se mueven al vaivén del día. El recorrido transcurre sin novedades; metros y metros de manga, laderas llenas de nidos de ratas y un par de vacas, hasta llegar a la cancha de Machado. Aún con los ojos cerrados podría reconocer aquel lugar. Los vestigios del aroma de un Curtiembre que alguna vez fue, caminan como fantasmas por las calles, espantando a los transeúntes con su ímpetu. Después, todas son curvas que marean hasta llegar a la estación Madera; allí, el paisaje se empieza a componer de gente y un asfalto caliente que brilla con el sol. Zamora comienza a aparecer entre el desorden de los talleres. Calles y calles llenas de motos, llantas y mecánicos con el uniforme

sucio y la barriga al sol. Más adelante, bodegas atiborradas de cosas hasta el techo: jaulas, marcos, puertas, ventanas y demás cachivaches. En la tarde todo es caos entre el polvo y el humo. Los carros intentan pasar al mismo tiempo por la estrecha calle que dejan los vendedores, y las motos culebrea entre los buses intermunicipales.

Avanzando por la vía, llegamos a Acevedo y, más que la estación, se ve una enorme carpa roja que alberga varios puestos de comida rápida: chorizos, salchipapas, perros y muchas mujeres sudorosas con secadores atizando el fuego anuncian que son más de las 6.

El busero acelera, prende las luces neón y le sube al radio.

A Moravia la reconozco por la rumba y las barberías, ya no talleres ni bodegas, sino locales llenos de gente bailando o haciéndose algún motilado extraño. Casas y casitas conectadas por escaleras y pasillos pequeños, niñas con trenzas sentadas en el andén, jugando o hablando entre ellas.

Un par de cuadras más tarde y después de un gran mural del Nacional, se levanta el Centro Cultural Moravia, detrás de las ciclas azules de Encicla, los locales de comida y ropa de segunda. En la plazoleta se ven niños haciendo piruetas, jugando con patines y bicicletas; gente paseando a sus mascotas y alguno que otro enamorado chupando piña. Nuestro recorrido termina, pero la ciudad apenas comienza.

Semiótica de la Imagen y del Espacio
Yessica Marín Monsalve

REFLEXIÓN DE LA CIUDAD

La película "Medianeras", dirigida por el argentino Gustavo Taretto en el año 2011, nos hace ver la vida de una forma que muchos normalizamos. Empecemos con el tamaño de los departamentos: hoy en día para cumplir la demanda de viviendas por el crecimiento de la población, los departamentos cada vez se hacen más diminutos; esto con el fin de permitir a muchas personas un lugar donde vivir. Así, con el precio de sentirse en un hormiguero, muchas personas ven sus casas como un lugar seguro, hasta el punto de ni siquiera convivir con sus vecinos. A costa de esto se ha perdido lo que es el contacto, el quedar con alguien para hablar frente a frente, el salir para conocer gente nueva en la vida real, porque ahora nos comunicamos a través de un chat y en vez de verlo como un beneficio para facilitarnos un poco la vida, lo tomamos como algo fundamental para vivir.

Ahora todo se hace de manera virtual. Muchos tomaron el encierro como una forma de vida. Actualmente todo se puede hacer a través de internet, ya no es necesario salir de la casa. El conocer lugares nuevos ahora es buscar las imágenes tomadas por otras personas. El mantener el contacto visual con alguien es una llamada e la que a veces no podemos ni ver la cara de la otra persona, tanto así que llegamos al punto de que nuestros hobbies deben ser completamente virtuales; por ejemplo, el ir hasta una biblioteca y buscar información desde un libro físico se volvió algo absurdo, cuando tranquilamente en menos de dos minutos podemos buscar el mismo libro en internet.

Se ha perdido la comunicación entre las personas. A cualquier parte que vamos o donde es-

temos vemos a todos mirando directamente a una pantalla, tanto así que ya no hay conversaciones donde se miran directamente a los ojos, sino que ignoran a la otra persona que tienen al lado. ¿Cuánto nos han contaminado las redes sociales?, ¿hasta qué punto ignoramos todo lo que nos rodea? Solo vivimos por vivir, ni siquiera para disfrutar todas las cosas que nos ofrece el mundo como su naturaleza, la cual es muy escasa en las grandes ciudades, sin contar el árbol que ponen en medio del parque para que haya naturaleza en medio de un mundo lleno de caos. Llegamos a convertir todo en una simple rutina y normalizamos todo aquello que nos llega a hacer daño.

Pero todo puede tomar un giro con un simple cambio.

"Medianeras" me hace analizar que por más encerrados que estemos podemos abrir una ventana que nos hace abrir los ojos. Puede ser una simple acción que afecte completamente nuestras vidas: hacer algo que nos abra un interés como, por ejemplo, cocinar, dibujar, caminar o algo nuevo que nos abra el interés, que nos dé un propósito para seguir viviendo y a la vez cambiando nosotros mismos por algo mejor, llegando a valorarnos mucho más de lo que somos, que no somos solamente humanos controlados por la tecnología, por lo nuevo que surge del día a día, sino que somos capaces de aprender algo nuevo todos los días, que somos capaces de amarnos a nosotros mismos de una manera única. El querer a uno mismo, es el principio de un romance para toda la vida.

Pensamiento Creativo
Nicol Serna Valencia

¿LA BELLEZA?

Umberto Eco en su libro *la Historia de la fealdad*, para referirse a Marco Aurelio, lo hace nombrándolo como el sabio, así describe “la belleza de lo imperfecto”, como las grietas de un pan.

Sin embargo, me ha costado verme de esa manera, me he identificado más con Alejandra Pizarnik, cuando escribía: “Te deseo otra, la otra que eres se desea otra”.

Así mi voz interior es un recuento de catástrofes:

Mis dientes amarillos, mis rodillas secas, mis brazos gordos, mis pechos caídos, mis ojos pequeños, mi nariz brillante, mis gafas, mi incipiente papada, mi piel manchada y lunareja, las uñas carcomidas, mi falta de cintura y curvas traseras, mi culo plano, mis cinco kilos de sobrepeso, los pelos de mi pubis, mis pezones invertidos y pequeños, mi abdomen, el tono de mi voz, mi aliento, el color de mi vagina, mi sangre..., y todavía me falta envejecer. Nadie podría despreciarme mejor que yo, esa es mi conquista.

Aunque no siempre fue ese el caso. Crecí y me desarrollé en el campo, en un municipio cerca de la ciudad, pero al fin y al cabo era un contexto rural; lejana de la imagen estereotipada de la belleza ideal para una mujer en lo que implica el territorio narco-cultural de Medellín.

De niña creía ser lo más bonito del mundo. Al crecer y conocer la sociedad, sentí que no encajaba en ningún espacio. Por más que tratara de acondicionarse a la estética que conocí, la estética de culo y tetas grandes, lucir exageradamente arreglada, tener un cabello largo y perfecto, donde mi objetivo principal debía ser la atención de los hombres...

Medellín, mi ciudad amada, me condicionaste a pensar que la imagen de lo bello en mí como mujer era solo eso; y a pesar de tantos esfuerzos nunca logré cumplir a cabalidad lo que casi me exigías, mi Medellín querida.

Huí de esas victorias que me prometían para conquistar las mías, a pesar de que hay veces que me desprecias por no hacer lo que todos.

Mi Medellín, a ti te debo lo que soy, pues no sería nada si no hubiera nacido bajo tu cielo; en el mismo cielo donde me imagino de nuevo descubriéndome y diciéndome: eres lo más bonito del mundo; así como las grietas de un pan, como y con la belleza de lo imperfecto.

Pensamiento Creativo
Nicol Serna Valencia

REFLEXIÓN

Hilos que conectan es una obra que busca simbolizar la conexión que existe entre las ciudades, las personas y las ideas. Esta obra consta de dos cuadros pequeños, cada uno con un rostro de perfil y una ciudad en su interior. Utilizando la técnica de pintura acrílica sobre lienzo, los cuadros se unen de lo que serían los ojos de los perfiles a través de hilos de diferentes tonos de azul.

Los hilos se han convertido en un elemento esencial en mi vida personal a través del bordado a mano, representando conceptos significativos como la conexión, la extensión, la resistencia y la flexibilidad. Al incorporarlos en mi obra, pretendo transmitir la conexión de ideas, pensamientos y acciones que existen entre las personas, formando una comunidad y una ciudad.

Para este proyecto, me inspiré en tres artistas: Victoria Villasana, Julie Cockburn y Ana Teresa Barboza. Cada uno de ellos ha explorado la noción de la conexión y el uso de materiales inusuales en sus trabajos. Victoria Villasana utiliza hilos para intervenir fotografías, Julie Cockburn transforma imágenes a través del bordado y Ana Teresa Barboza incorpora tejidos en sus obras textiles. Estas artistas influyen en mi enfoque al utilizar hilos como medio de expresión.

Hilos que conectan, refleja la importancia de la conexión en nuestras vidas, simbolizando cómo las personas se entrelazan para formar una ciudad y cómo la resistencia y flexibilidad de estos hilos es la capacidad de las personas para superar desafíos y adaptarse a las circunstancias cambiantes.

Pensamiento Creativo
Maria Isabel Quintero Henao

Mi corazón es **Déborah**

Narrativas estéticas desde el acontecimiento

**Exposición de estudiantes del programa Tecnología en Gestión y
Producción Creativa para las Prácticas Visuales**

ETÉREO

Narrativas estéticas desde el acontecimiento

Jorge Andrés Marín Vásquez
Docente de tiempo completo
Líder de Investigación

Los estudiantes del programa Tecnología en Gestión y Producción Creativa para las Prácticas Visuales del Tecnológico de Artes Débora Arango reúnen en esta muestra un conjunto de piezas que revisan los conceptos *cuerpo, intimidad, familia y territorio* desde miradas personales que logran englobar preocupaciones colectivas generacionales, comprobando y debatiendo sus definiciones y considerando nuevas posibilidades discursivas y emotivas. Cada uno de los proyectos permite reconocer perspectivas frágiles, sensibles y evocadoras que orbitan el autorreconocimiento, las complejas relaciones humanas que se tejen en la cotidianidad y la proyección del ser desde lo legado, lo ofrendado, lo espiritual y lo cultivado. Estas líneas conceptuales se consolidan en objetos artísticos que no solo demuestran un oficio desde el manejo técnico y la apropiación del medio, sino que también demuestran una reflexión alrededor de las emociones y las conexiones que se tejen en los espacios sociales y culturales del contexto local.

Valentina Echeverri transita la delicada trama que une lo corpóreo con lo espiritual, donde el dolor, la tristeza y la fragmentación de lo femenino se convierten en el vehículo que le permite conectar con sus ancestras, ritualidades y saberes para sanar y reconstruir ese espacio que les une. Manuela Cardona recorre los hilos que le conectan con su abuela y su madre, interacciones que le permiten construir identidad y memoria desde el afecto y el sentir, reflejado en el espacio doméstico y el oficio de la costura. Marco Londoño interroga el concepto de identidad, a través de las capas de afecciones que marcan y transforman el exterior del ser, alterando la forma en que nos manifestamos y percibimos. Manuela Giraldo nos presenta un imaginario que desborda

lo onírico, con una narrativa que explora las complejas capas de la infancia y la vida cotidiana a través de seres que pueblan su mundo personal. Sara Escobar transita la dualidad del ser: luz y oscuridad, positivo y negativo, como búsqueda interminable del espíritu humano, un tránsito cíclico por las profundas capas del ser y el alma. Juan Mateo Velásquez construye escenarios donde la sensualidad y el erotismo del cuerpo femenino se relacionan con lo salvaje y lo indómito del mundo animal, creando relaciones que abordan la coexistencia de los seres vivos. Daniel Díaz nos comparte la memoria e historia del municipio de Envigado, recordando las raíces de la otrora ciudad “señorial” a partir de sucesos y personajes que moldearon la identidad del territorio.

Vistas generales de sala. *Etéreo*. Casa de la Música EPM. 2023-02.

El hilo de lo que soy se ha ido entrelazando en mi trabajo artístico alrededor de la luz de lo femenino, como una esencia que transmuta y pasa por lo corpóreo, la herida, el dolor y la cicatrización (sanación). Estos conceptos me permiten indagar en la fragmentación y abertura del interior como un puente hacia los procesos de regeneración y reconstrucción del cuerpo y del alma. Concibo el arte y su materialización como una forma de reconectar con mis ancestras, sus experiencias, emociones y angustias para así tratar de entender lo que atraviesa mi propio ser.

Los materiales y formas que emergen de mi obra dialogan con lo orgánico, con la relación vida-muerte, cuerpo-tierra, dolor-sanación; simbolismos poéticos que revelan la fragilidad y la ciclicidad que nos habita. Soy creadora de rituales, acciones que en el hacer se desdoblán en el más allá, en los recovecos más profundos de la cotidianidad.

VALENTINA ECHEVERRI

Hendirse, poéticas de una herida ancestral

Hendirse, poéticas de una herida ancestral se pregunta por lo profundo del ser femenino, sus experiencias y conexiones a través del vacío, las tristezas, la ansiedad y los traumas como heridas que se arraigan en el cuerpo y la psique. Estas vivencias dolorosas, como cicatrices o fracturas invisibles, se entretajan con lo interno, lo emocional, lo espiritual y lo inconsciente; remitiendo al pasado para indagar sobre la herida ancestral que parece anidar en el útero, en la esencia que se ha transmitido de generación en generación entre las mujeres y que recurre a mí en busca de un proceso sanativo, ritual, de autoconocimiento, reconstrucción y exploración estética.

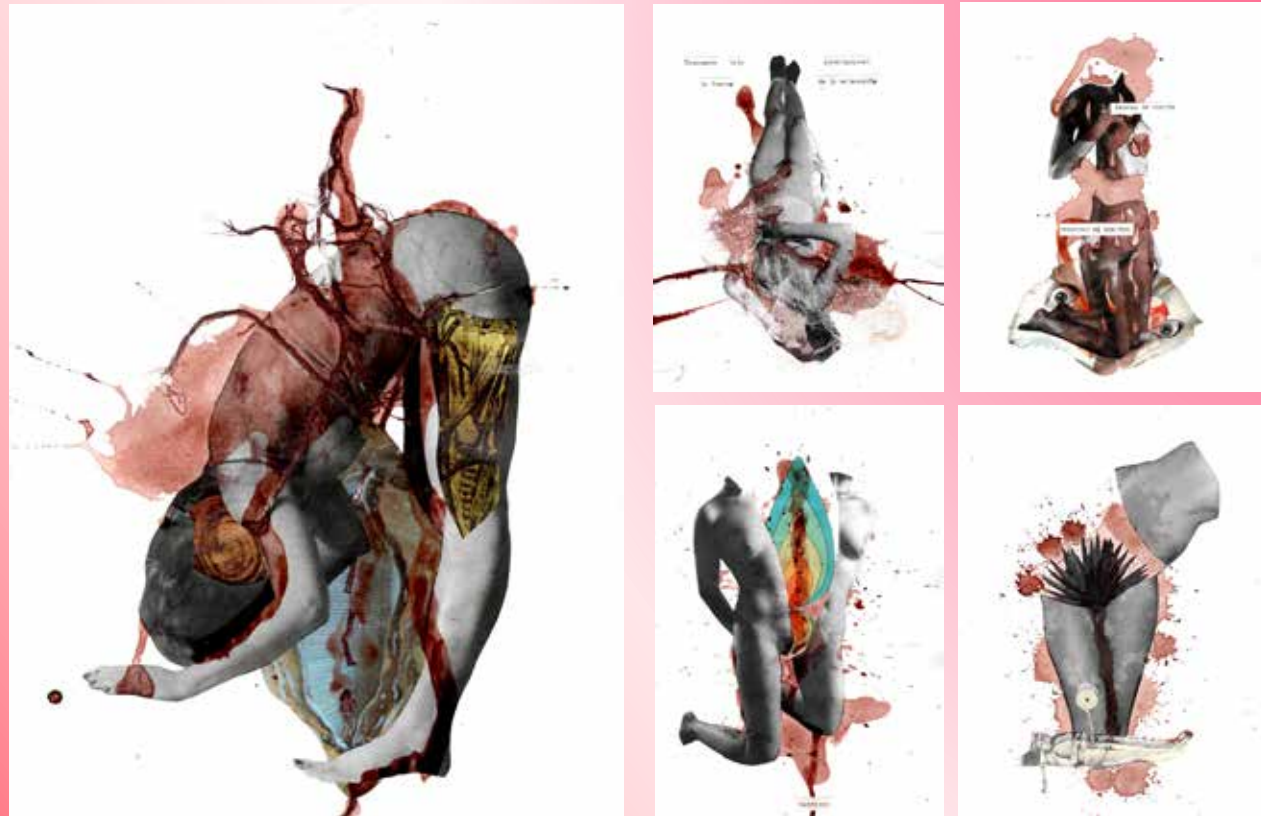
A través de técnicas mixtas que incluyen el collage, el dibujo expandido, la exploración de materiales orgánicos y sustancias que emanan de mi cuerpo como la sangre menstrual, busco un camino para la catarsis, la sanación y la resignificación de lo que aflige bajo la piel mediante los misterios de lo cíclico y simbólico.

Feminidad
Cuerpo
Espiritual
Ritual
Sanación
Fragilidad

SPM: Siento pura melancolía

En esta serie de collages en donde intervengo copias de fotografías de cuerpos femeninos con sangre menstrual y otros elementos, hablo sobre el síndrome premenstrual, que ha sido conocido por ser el causante de múltiples síntomas, días antes de que las mujeres entren en su fase menstrual. Alrededor de este tema han existido algunos estigmas que nos han hecho percibir nuestra menstruación como algo vergonzoso o algo que debemos ocultar; de hecho, en otras épocas relacionaron el SPM con la histeria y la locura. A pesar de que actualmente se ha comprendido más abiertamente que lo que pasamos es un proceso natural, aún existen señalamientos que se arraigan profundamente a pensamientos que refuerzan ideas misóginas en contra de los cuerpos femeninos.

Siento pura melancolía trata sobre las sensaciones emocionales y físicas por las que paso cuando me va a llegar el periodo. Durante mucho tiempo no entendía por qué había momentos en el mes en los que me sentía demasiado triste, sensible y llorona, realizando un seguimiento de este patrón descubrí que eran síntomas premenstruales. En estos collages expreso de manera abierta que incluso en esos días pienso en la muerte y me siento tan extraña que creo que voy a enloquecer. Todo esto se relaciona con el dolor, un dolor que en mi caso no siempre es físico; es un malestar que viene de mi vientre y que afecta mi emocionalidad. En este trabajo se involucra la sangre como ese devenir del dolor, algo inevitable que nace y muere, un duelo que fluye en mi interior y que abrazo, aunque cause sufrimiento.

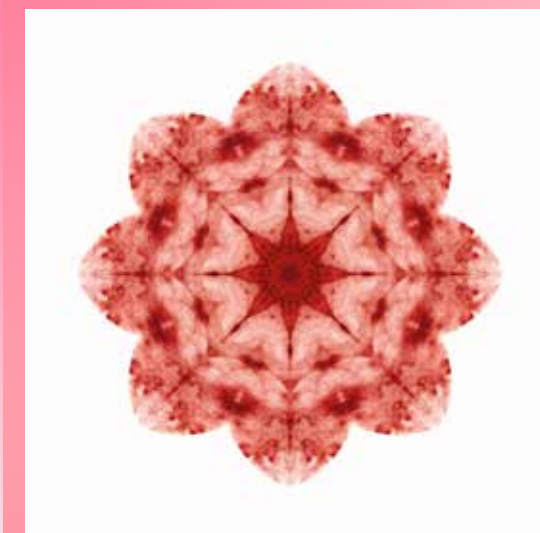
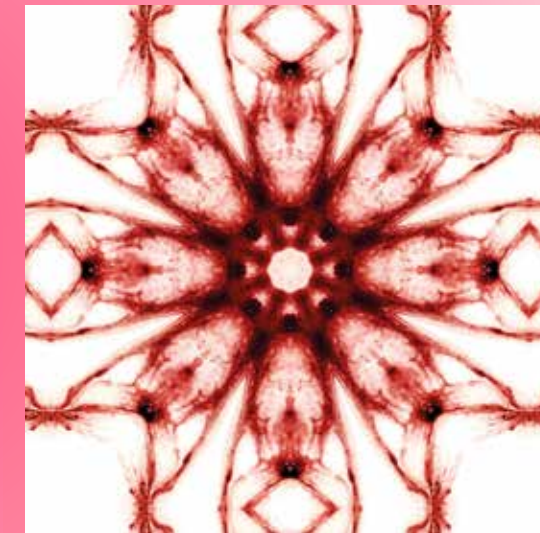
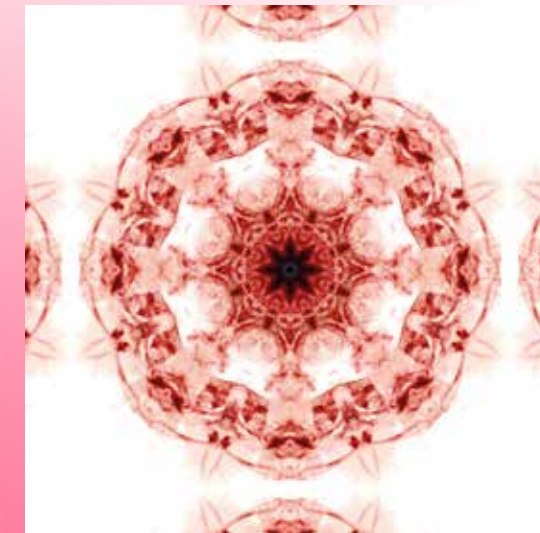

Detalles de la serie.

SereSanaS

Esta serie nace de manchas menstruales que estuve recolectando durante meses como un proceso de introspección y consciencia, preguntándome cómo era mi relación en torno a este cuerpo sangrante que habito y sus ciclos. Descubrí que la sangre, más allá de ser solo una sustancia que expulsamos o eliminamos, transmite mensajes que poseen diferentes niveles de complejidad, aunque en apariencia una mancha sea algo "superficial".

Trasladando a imágenes físicas la información que me traía la sangre, surgieron entonces símbolos del inconsciente, patrones y estructuras que se repetían por medio de fractales. Gotas, rostros, corazones, espirales y flores se manifestaron como una llamada a lo ritual, a tomar la cotidianidad como un acto sagrado que trae consigo a muchos seres que nunca han existido físicamente pero sí espiritualmente dentro de mí y que repiten continuamente que todo es un retorno, un flujo que nos conecta de manera física y energética con los cambios que se dan en el universo. Nuestras dinámicas corporales y mentales son muy diferentes al sistema que se ha impuesto patriarcalmente; todo el tiempo estamos ciclando a través de 4 fases que van de la mano con la luna y que nos brindan variados conocimientos mediante arquetipos como la bruja, la virgen, la madre y la hechicera.

Detalles de la serie.

Vista general del montaje.

Ofrendas Nogorae

Al preguntarme por el dolor, por aquello que está dentro de mí y dentro de otros, también me pregunto por lo que fui en un pasado. Para mí todo ha venido retumbando en el útero, ese recipiente que almacena la energía vital de las mujeres y que es capaz de retener la vida y la muerte, las tristezas, los dolores y las angustias.

Estos pensamientos, inevitablemente me llevaron a pensar en las mujeres, no solo de mi familia, sino también en seres, energías y recuerdos lejanos, en las mujeres indígenas y su estrecho vínculo con la tierra. Para la mayoría de los indígenas la tierra es como su propio cuerpo; si se hiere la montaña, se hiere al ser humano. Así es como la naturaleza se convierte en un punto de origen, en un útero que cíclicamente crea vida y al cual retorna con la muerte.

Las ofrendas están moldeadas con arcilla terracota y prestan su nombre de la representación femenina de los Uitotos: *Nogorae*. Este tipo de vasija se ubica en el centro de la maloca conteniendo la Cahuana (líquido amniótico), bebida a base de agua, almidón de yuca y frutas, que debe ser compartida. Según uno de los mitos fundacionales, esta vasija representa a la madre.

Estas piezas son la materialización de un proceso de sanación conmigo misma, pero al mismo tiempo son una búsqueda por conectarme con la tierra y sus propiedades curativas, una forma de recordar que estamos en este mundo gracias a nuestras antepasadas y que sin los sufrimientos que han llevado en sus vientres, no podríamos estar aquí.

Detalles de la serie y vista general del montaje.

A las mujeres que me habitan

*Aún seguimos siendo niñas
y no comprendemos del dolor.*

*Reímos, jugamos y danzamos
sobre las cuerpas y silencios de
nuestras antepasadas.*

*Buscamos la cura al vacío
de un duelo pasado que nos hirió.*

*Nos derramamos a sangre y lágrimas porque
sabemos del poder del agua y la tierra.*

Parte de aprender a hendirse tiene que ver con encontrar las formas de resistir las rupturas, las maneras de no quebrantarse por completo y encontrar la puntada ideal para unificar y pasar la aguja por lo que duele.

Para llevar a cabo una especie de sutura con el linaje femenino, utilicé el hilo rojo como un símbolo de la sangre que las mujeres compartimos en este plano terrenal, entretejido sobre un vestido blanco que le pertenece a mi madre, quien me ha regalado sus más profundos sentires y a su vez me ha transmitido los de mis abuelas. Utilizo esta prenda para hablar de las historias con que nos vestimos diariamente, narraciones que se han visto distorsionadas por una sola visión: la masculina; pero que en un acto de resistencia, perdón y resignificación muestra que la hendidura se unifica volviendo atrás, hablando con la niña interior que siempre vive con nosotras y que ha crecido sin comprender el porqué del dolor y el inmenso poder que germina de su ser.

Vista general del montaje.

Búsquedas a partir de la identidad, teniendo en cuenta las afecciones y dinámicas que se producen a través del individuo y su desenvolvimiento con el entorno, reflejo de la comunicación entre el ser y el espacio que lo rodea, un intento de comprender y revelar su esencia. Me interesa la relación entre cuerpo y tiempo, su constante transformación y las diferentes maneras en que se es percibido. Las huellas, marcas y texturas que se van adquiriendo por factores externos y que comienzan a modificar la manera en que nos percibimos.

Me desenvuelvo desde la pintura, técnica que me permite, por medio de la gestualidad y el color, jugar con texturas y generar nuevos lenguajes a través de la reinterpretación de la realidad. A su vez, el dibujo está muy presente en mi proceso creativo, en un juego con la línea y su capacidad de generar volúmenes mediante el tejido de la trama. En este sentido, son técnicas imprescindibles en mi producción, las cuales me motivan a seguir experimentando con sus posibilidades.

MARCO LONDOÑO

Mudamento

La deconstrucción y la exploración del ser revelan distintas dinámicas alrededor del cuerpo y su condición de vulnerabilidad. Desde allí, indago sobre su capacidad de transformación y sus múltiples maneras de manifestarse, sugiriendo reflexiones sobre la construcción de identidad a partir del entendimiento del cuerpo como un ente cambiante.

Abordar la esencia de un ser por medio de la repetición y la serialidad, me permiten mostrar cómo un cuerpo no se puede definir por medio de una sola visión, generando múltiples percepciones a partir de un mismo individuo, creando diferentes cuerpos que provienen de uno solo. Busco conservar las pieles que se mudan, entender el cuerpo como un espacio habitable donde la materia que lo conforma atraviesa cambios, pérdidas y renovaciones; seres variables que mutan, se transforman, crecen y se fragmentan.

Identidad
Cuerpo
Individuo
Huella
Percepción
Transformación

Tanto verme para no reconocirme

En esta serie se plantea una interpretación del cuerpo a partir de la multiplicidad, sugiriendo la idea de que podemos ser muchos, somos y dejamos de ser; un entendimiento fluido del ser que se desarrolla a partir de la repetición y el cuestionamiento de la forma. Un ejercicio de reconocimiento y juego con la percepción, en el que se busca hablar de lo variable que puede ser la identidad, un concepto no edificado, sino más bien, una construcción constante e interminable. Hablar de lo impreciso que puede ser el uso de una sola imagen para hacer referencia a un individuo, produciendo un juicio a partir de una única visión. Por esto, a partir de una serie de autorretratos se lleva a la literalidad la noción de ser muchos, hacer un catálogo en donde se desglosa un mismo individuo y se exponen así múltiples facetas, sensaciones o ideas, a partir del habitarse.

Inspirado en la obra de Juan Pablo Echeverri, comencé a fotografiar mi rostro semanalmente, para posteriormente realizar pinturas en donde se genera una intervención de la imagen más completa, y en donde se le da una interpretación por medio de la forma y el color, además de añadir distintos elementos para reforzar las ideas e intenciones. En este proceso se da importancia a las sensaciones generadas en las fotografías, jugando con el color, los trazos y las pinceladas, con el fin de dar diferentes muestras de lo "idéntico" en un mismo rostro: ¿qué se estaba sintiendo, qué hacía que fuesen diferentes entre sí?

A partir de los autorretratos se busca mostrar las interpretaciones generadas en base al cuerpo y nuestra relación con él, entendiendo el autorreconocimiento como un ámbito fragmentado, en el que habitan diferentes entes que generan una aparente unidad.

Vista general del montaje.

Mudarse

De un cuerpo se desprenden distintas formas y maneras de ser percibidos, *Mudarse* se vuelve así una alegoría de aquello que dejamos de ser y una búsqueda por conservar las corazas que se mudan.

A partir de un único molde del rostro, se generaron vaciados de yeso de forma consecutiva con la intención de evidenciar cómo proviniendo de una misma matriz ninguna de las piezas va a ser igual a otra y que por cada pieza que se produce la copia anterior afecta de alguna manera la matriz de origen. Las piezas creadas se disponen espacialmente con la intención de evidenciar la transformación, las heridas que consecutivamente se hacían más grandes, ya que el peso también afectaba en sus resultados, generando deformaciones; un intento de hablar sobre el cambio respecto a lo físico y personal, el paso del tiempo, la degradación y la regeneración.

Detalle del montaje.

Vista general del montaje.

Me sumerjo en la intrincada conexión que comparten el reino animal y lo femenino. Un vínculo que proviene históricamente desde escenarios de dominación, autoridad, cultura y mercado. Exploro los profundos vínculos que entrelazan lo exótico, lo erótico y lo salvaje desde representaciones que entrelazan la pureza y la ferocidad, revelando deseos primitivos y carnales que se manifiestan en facetas indómitas y bestiales.

En mi obra, la mujer y el animal no solo coexisten, sino que forman una armonía única que nos recuerda que, más allá de nuestras construcciones sociales y culturales, estamos inexorablemente unidos a la naturaleza y a nuestros instintos más profundos. Mis creaciones son un recordatorio visual de que la intimidad, en todas sus formas teje un hilo común que nos conecta a todos en el tapiz de la vida y la existencia.

JUAN MATEO VELÁSQUEZ

Nativas

**Animal
Femenino
Erótico
Exótico
Deseo
Indómito**

Este proyecto artístico es una reflexión sobre la conexión intrínseca entre el ser humano y la naturaleza, enfocado desde la interacción entre la mujer y el animal. A través de dibujos y pinturas, manifiesto la sensualidad, la belleza y la fuerza de nuestro vínculo animal. Las piezas sumergen al espectador en escenarios oníricos, donde mujeres y animales forjan una conexión singular. Esta intimidad, resalta la belleza compartida y nos aproxima a los lazos fundamentales que fusionan nuestros aspectos más animales con los humanos. Mediante este proyecto, busco destacar la profunda y misteriosa relación que vincula al ser humano con el mundo natural, invitando a una contemplación más profunda de nuestra esencia compartida y de nuestra coexistencia en el planeta.

Vínculos oníricos

Con la mirada perdida en el horizonte, *Vínculos oníricos* nos transporta a un mundo donde mujeres y animales convergen en un escenario de ensueño, tejiendo una conexión llena de simbolismos y metáforas. Las posturas, la intimidad y la gestualidad pictórica, se convierten en elementos que permiten revelar una belleza compartida entre el reino humano y el animal desde un espacio poético.

Detalles de la propuesta.

Vista general de la propuesta.

La intimidad revelada

En *La intimidad revelada* exploro los misterios de la privacidad. Aquí, nos acercamos a los vínculos que tejen nuestra parte animal con nuestra esencia humana, revelando similitudes y diferencias. En estas piezas, se subraya la conexión profunda y misteriosa que yace entre ambos mundos.

Este proyecto artístico se erige como un testimonio que invita a meditar sobre la conexión con la naturaleza y a contemplar la belleza que entrelaza a la mujer con la bestia. A través de estas obras, quiero revelar sensualidad, belleza y fuerza, así como el descubrimiento de una intimidad compartida que refleja nuestra esencia más primitiva y animal.

Detalle de la serie.

Vista general de la serie.

Después de haber dedicado la mitad de su vida al teatro, de donde trae herramientas y metodologías, se proyecta como creadora visual con la capacidad de realizar exploraciones artísticas desde diferentes disciplinas, valiéndose de variedad de técnicas y materiales, con la única intención de explorar los pensamientos y cuestionamientos a partir de su ser y la relación que establece con su entorno. La lucha entre el caos y el orden, el desequilibrio del ser y el sentimiento de insaciable búsqueda son los ejes temáticos que permiten esa conexión entre la creadora y el arte.

La imagen, los sentidos, la interacción, el juego, el origen, la revolución y el espíritu se convierten en canales de comunicación. Invitando a que el otro se involucre, que el espectador se sienta atravesado por los proyectos en cualquiera de sus formas, que el resultado final sea un baile entre dos.

SARA ESCOBAR

Indomable

Indomable es un proyecto artístico de carácter introspectivo y exploratorio, donde me permito indagar la conexión que existe entre el ser, el alma o espíritu y el entorno, a partir de su interacción con diversas manifestaciones sociales. Cada pieza nos permite reconocer cómo todos los seres nos desplazamos cíclicamente en un ejercicio de búsqueda eterna e insaciable.

Esta propuesta, con un tinte existencialista, responde a los momentos de la vida en los que transitamos a través del alma, el camino dual que se revela entre el bien y el mal, el orden y el caos. Dichos contrapuestos son abordados desde el color, las formas y los elementos naturales y artificiales que emergen en cada uno de los objetos y las imágenes.

Insinuar, confrontar y cuestionar son mis principales herramientas, las cuales me permiten plasmar algunos de mis pensamientos más antiguos, mi sed de búsqueda y mis experiencias de dicha y dolor.

No sabemos nada, somos infantes ante el misterio y el propósito de la vida.

¿Qué tal si te permites liberar tu alma?

Ser
Orden
Caos
Espíritu
Entorno
Revelación

En la oscuridad nada, en la luz todo

Atrapar al espectador con un juego de color y vacío, de luz y de sombra, sí, en pares, en dualidades que se complementan como el juego de la vida. El concepto dual de lo bueno y lo malo, que ha servido de inspiración en cientos de creaciones, es en esta pieza el protagonista para hablar de las luchas internas que combate el ser, de las experiencias que enfrenta a lo largo de su vida y de las decisiones que toma y terminan comprometiendo su entorno. Aquello que cuestiona nuestra moral siempre está sujeto a la luz que habita nuestra oscuridad y a la oscuridad que habita nuestra luz, como un parásito que se alimenta del otro para subsistir.

Figuras humanas sin género que ubican el alma como una semejanza. Aquí no se trata de la forma o el detalle de una mirada, es esencial comunicar a través de la emoción y la sensibilidad del color.

Detalles de la serie.

Vista general de la serie.

El entorno nos permea

Propuesta escultórica que se vale del juego de pares, para hacer referencia a los roles que ocupamos socialmente, juez o acusado, a veces por fuera de nuestra suerte y control. Sin embargo, y sin importar dónde nos ubique el universo, poseemos la capacidad de decidir desde qué punto y hacia dónde fijaremos nuestra mirada ¿será una posición de juzgamiento moral hacia el otro o por el contrario seremos nosotros los juzgados?

No hace falta explicar cómo la sociedad tiene un plan para transformarnos y como nos acogemos con facilidad y resignación. Las esculturas se proponen como espejos, que reflejan pensamientos, posturas y acciones; nos invitan a tomar una posición.

Vista general del montaje.

Detalles del montaje.

Como creador visual encuentro mi enfoque y su punto de interés creativo en el rescate y reivindicación de la historia y la memoria de Envigado. Cada proyecto es una búsqueda, una forma de conectar con mis raíces, con la historia de mis ancestros y con la historia de Envigado. El pasado nos permite saber de dónde venimos y tomar decisiones para proyectar hacia dónde nos dirigiremos, así que siempre trato de recuperar, visualizar y proyectar en mis pinturas esas imágenes de antaño.

DANIEL DÍAZ

Arraigos

Arraigos parte de la memoria, la identidad y la nostalgia, con un enfoque especial en el municipio de Envigado. A través de la pintura, el dibujo y la acuarela busco resignificar los valores fundamentales de la comunidad, honrando a los ancestros y transmitiendo su legado a las futuras generaciones. Cada pieza es un testimonio visual que rinde tributo a la idiosincrasia, cultura y patrimonio, desde la ficción y la tradición oral, desentrañando capas de tiempo y espacio para revelar la esencia de la otrora *Ciudad Señorial*.

Herencia
Comunidad
Ancestros
Patrimonio
Tradición
Raíces

Utilizando trazos cuidadosamente ejecutados y colores expresivos, busco capturar el Envigado-pueblo que se ha ido perdiendo o modificando. En este sentido, cada pieza es una búsqueda por mis raíces y por los sucesos y personas que moldearon el municipio. En última instancia, quiero inspirar un sentido de pertenencia, fortaleciendo el vínculo entre el pasado y el presente para alimentar un futuro vibrante y conectado con nuestras raíces.

Miradas envigadeñas

Retratos que buscan resaltar y homenajear a esos personajes que se han encargado de ir moldeando la identidad envigadeña, esa que tanto caracteriza a la ciudad señorial. Cada una de las piezas es una revisión a fondo del personaje desde su esencia, a partir de elementos que lo caracterizaban y representaban desde su ser y hacer.

La serie surge de una investigación donde se analizan a fondo características y elementos particulares de Envigado: lugares, objetos, narraciones; conectadas estrechamente con cada uno de los personajes, lo que permite definir elementos compositivos y una paleta de colores determinada.

La acuarela me permitió crear un vínculo histórico, pictórico y estético con importantes referentes artísticos como la escuela acuarelista antioqueña y con cada uno de los personajes representados, para terminar explorando una estética pictórica mucho más personal, por medio de una técnica completamente nueva en mi hacer plástico.

Detalle de la serie.

Detalles de la serie.

Recorrido Señorial

Esta serie pretende ser un recorrido imaginativo por el otrora pueblo envigadeño, así como una deconstrucción, una suerte de collage o composición desde el relato oral de los viejos, que pretende dar a conocer esos lugares o locaciones que conforman la cosmovisión y el imaginario cultural del Envigado ahora inexistente.

Vista general de la serie.

Como creadora visual me adentro en los apegos domésticos y los afectos que se desprenden de las interacciones familiares. A través de operaciones artísticas, resignifico y retrato los vínculos fraternos, explorando la forma en que estos influyen en nuestra identidad, memoria y descendencia. En un mundo donde las conexiones humanas habitualmente se manifiestan en actos meramente rutinarios y vacíos, busco resaltar la importancia de los lazos familiares para así recordar el significado que estos pueden tener en nuestro crecimiento personal, el cómo afectan nuestros sentires y percepciones del mundo.

Mi práctica artística se basa en una combinación de técnicas y medios que incluyen la fotografía a manera de archivo y principio de creación e indagación, de donde emergen figuras de la relación entre memoria-ausencia y tradición-legado. Estas imágenes las represento mediante medios plásticos como el dibujo y el grabado en diferentes superficies.

MANUELA CARDONA

Perdūrāre

Memoria
Identidad
Familia
Afectos
Tradicción
Doméstico

El proyecto *Perdūrāre* busca retratar a esa persona que ha provocado en mí el deseo por guardar memorias. Mi abuela como núcleo integral de la familia, ha generado vínculos desde el amor, el cuidado maternal y el afecto, marcando la manera en la que percibo diversas manifestaciones de apego y visualizo el temor a su ausencia. Con trazos delicados y detallados busco capturar su esencia, reflejando su amor incondicional, sabiduría y presencia reconfortante, evocando además la conexión y la continuidad generacional mediante el oficio de la costura, un arte de tradición que la ha marcado a ella, a mi madre y a mí. Además, enaltezco su importancia como pilar fundamental de la familia, preservando su memoria, contemplando su vida, evidenciando sus marcas, sentires y experiencias; destacando su influencia perdurable.

Tejerte

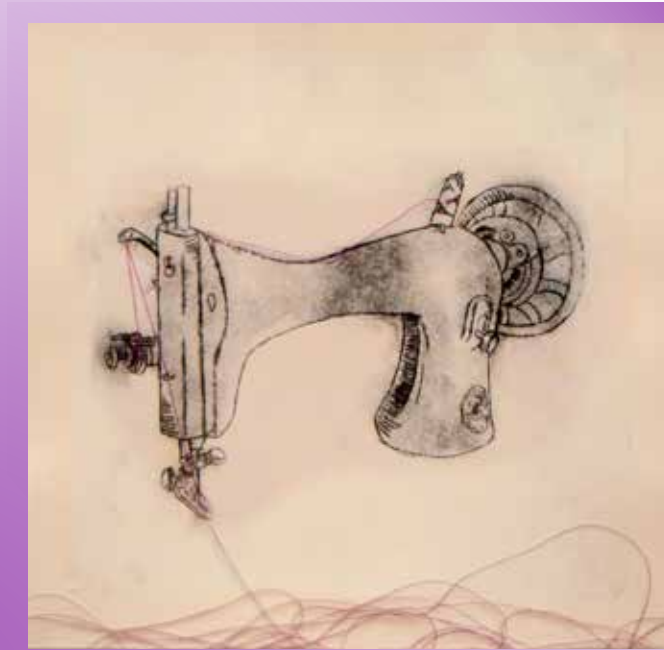
En esta serie retrato a mi abuela a través de sus manos, mostrando las marcas que el tiempo ha generado en su piel en actos de historia y de sabiduría ancestral. Comienzo a meditar sobre sus memorias, sobre el temor a su ausencia y la fragilidad de su ser, encontrando en ella un apego hacia la costura, por su dominancia en este oficio. Mi abuela encuentra en el tejer un canal por el cual logra hilar nuevas generaciones, ocupar su mente en un pasado que aún añora y un taller de vida, donde este se convierte en un espacio más propio e íntimo que la conecta con las memorias de su familia.

El hablar con ella sobre esto e investigar el cómo la costura ha permitido a generaciones de mujeres sentir un orgullo por el trabajo manual donde convergen reparación, transformación y unión, asimismo convirtiéndose en una acción de protección y remembranza, encuentro una conexión inmediata con este oficio, pues mi

abuela fue la primera persona que de pequeña me enseñó a cómo tejer un botón y enhebrar una aguja. Es por esto que ahora siento la necesidad de retratar este quehacer que me permitió entender a través de ella todos aquellos aspectos de abrazar nuestra tradición. Por esto, elijo el dibujo con grafito como medio plástico de creación, donde mediante esta práctica aludo al detalle, tanto en la costura como a las marcas de una generación; y naturalmente a aquellas acciones de tejer una prenda que mis ancestras me han permitido conocer, manifestadas en las manos de la persona que actualmente carga con sus historias. Además, mediante el soporte en vidrio un tanto opaco, quiero evocar a una sensación de recuerdo que mediante espacios vacíos me permiten representar una ausencia predeterminada que muchos nos negamos a aceptar, pues el temor a la falta de mi abuela es el que me ha permitido más aún querer hablar de ella y, por tanto, crear estas piezas.

Legado

Mi abuela, mi madre y yo hemos adquirido la costura como una práctica de conocimiento ancestral, convirtiendo la réplica de dichas habilidades en un rito de paso por el cual la tradición se mantiene viva. En esta serie quiero dar cuenta del objeto que nos conecta; un contenedor íntimo donde se albergan memorias de anhelo, consuelo y temor. Estas se hacen presentes mediante el uso del grabado, donde doy cuenta de ese quehacer artístico/artesanal que se graba en el tiempo. A través de una superficie delicada al tacto y traslúcida que depende de otra más rígida para su apreciación, sigo comprendiendo la fragilidad emocional de lo objetual; aquella dependencia me remite al acto de la intervención con el hilo, convirtiendo la acción de enhebrar en una conexión asociada a una historia que se mantiene en el tiempo hilando su propia esencia.

Detalle de la serie.

Vista general de la serie.

Vista general del montaje.

Mi arte es un reflejo de las personas, objetos y momentos que se encuentra en la cotidianidad de la vida, en espacios personales, familiares y sociales, las cuales, ayudan a construir la esencia de nuestra existencia, capturando la magia que se encuentra en las circunstancias de la vida diaria. La ilustración, entendida como una posibilidad de la gráfica contemporánea, la expando a los campos de la pintura y la escultura con la finalidad de dar vida a los personajes que pueblan mis bitácoras y diarios, dotándolos de nuevas características a ojos del público. Cada uno de los personajes y escenas, es la oportunidad de narrar historias, de explorar las texturas de la vida y de compartir las tradiciones que nos unen. Las páginas de mis bitácoras son un viaje que, por medio de personajes, recetas culinarias y pequeñas reflexiones, busca encapsular la esencia de la infancia y la cotidianidad.

MANUELA GIRALDO

Nocere

Nocere es un proyecto que explora la infancia y la vida cotidiana a través de microcuentos, vinculando escritura y la culinaria, con medios como el dibujo, la pintura y la escultura, en un esfuerzo por enriquecer la narrativa con dimensiones sensoriales y visuales. Para ello, se emplean colores vibrantes y una técnica artística que, de manera encantadora, suaviza los contornos de la realidad, otorgándoles una atmósfera mágica y sugestiva.

Infancia
Cotidianidad
Historia
Narración
Creatividad
Imaginación

Estas historias, algunas basadas en experiencias reales y otras ficcionales, se presentan desde un enfoque infantil, utilizando colores vibrantes y una técnica que suaviza la realidad. *Nocere* busca capturar la esencia de la niñez en relatos encantadores y llenos de vida. Cada página y cada imagen quiere ser un testimonio del poder de la imaginación y la creatividad, un recordatorio de que, en el mundo cotidiano, incluso las experiencias más simples pueden cobrar vida con un toque de magia e intuición.

La fuerza de mamá

Mi madre enfrentó la maternidad siendo aún muy joven y sin el apoyo de una pareja. Criar a dos hijos en estas circunstancias no fue tarea fácil; mi abuela le brindó su apoyo incondicional, y mi madre no se detuvo ante las adversidades. Decidió estudiar y trabajar simultáneamente, buscando forjar su propio camino hacia la autosuficiencia y el éxito.

La serie pictórica busca capturar no solo la dureza de su travesía, sino también la resiliencia y la valentía que la caracterizaron. Cada pincelada y tono vibrante que se marca en el lienzo es una representación simbólica de la fortaleza interior que le permitió superar los obstáculos y triunfar. La elección de un estilo de ilustración que se asemeja al peluche no es accidental; pretende transformar la realidad en algo más parecido a un cuento, donde los colores brillantes y las formas suaves sirven como metáfora de la capacidad de mi madre para encontrar belleza y esperanza, incluso en las situaciones más desafiantes.

Vista general de la serie.

A través de estas obras, busco desafiar las críticas y los prejuicios que rodearon la vida de mi madre, transformando su experiencia en un relato visual lleno de optimismo y vitalidad. Cada cuadro es un recordatorio de que la fuerza interior puede convertir incluso las realidades más difíciles en cuentos infantiles. En este mundo de colores y formas, quiero rendir homenaje a la mujer que es mi fuente constante de inspiración, celebrando su historia única con la esperanza de que su valentía resuene en los corazones de quienes se sumergen en estas pinturas.

Sueños entrelazados

Aborda de manera profunda y conmovedora los variados sueños que desde mi infancia hasta el presente han poblado mi imaginación, tejiendo anhelos de transformación en mi vida y en la sociedad que me rodea. En la búsqueda de un mundo sin odio, anhelo no solo la experiencia de sabores exquisitos que pudieran iluminar mis días, sino que también ansío un escudo protector contra los traumas, no solo para mí, sino para todos los niños que enfrentan momentos difíciles.

Motivada por esta visión seleccioné tres personajes, representaciones que han tenido un impacto significativo en mi existencia, y los llevé al campo tridimensional como una forma de perdurarlos. Estos personajes, convertidos en esculturas, fueron modelados y vaciados con resina de poliéster, simbolizando así su fuerza y resistencia ante las adversidades. Para realzar la esencia de estas representaciones, opté por aplicar pinceladas de colores brillantes, asegurándome de que cada tono resaltara la vitalidad y alegría característica de cada personalidad. Esta elección estética no solo busca preservar la realidad de los personajes, sino también transmitir un mensaje de optimismo y esperanza.

Detalles del montaje.

De la cocina al corazón

Esta propuesta se compone de dos bitácoras: una bitácora que presenta personajes a través de sus representaciones, minicuentos y lecciones de vida, con los que busco entregar enseñanzas mediante las descripciones de sus vidas y labores. Cada historia está diseñada con el propósito de tocar el corazón de los espectadores y evocar recuerdos de su infancia.

La segunda bitácora, está dedicada a recetas que ofrecen una variedad de platillos, acompañadas de breves reseñas que las conectan con cada uno de los personajes. La cocina, ese espacio lleno de emociones y recuerdos, se convierte en el escenario perfecto para conectar la ficción con la realidad, lo personal y lo colectivo, la niñez y la adultez. Cada plato lleva consigo un profundo significado para quienes lo disfrutan; y con estas recetas, mi objetivo es transportar a cada lector a través del tiempo, permitiéndole revivir los recuerdos asociados a esos sabores, recordar a la persona que solía prepararlos y sumergirse en una agradable nostalgia.

Detalle del montaje.

Título:
Louise y su tazón de cereales.
Estatura:
20 cm.
Oficio:

Louise es un pollito que tiene 6 hermanos. Siempre deseó cereales de dinosaurios, pero sabía que su madre no podía comprarlos. Un día, Louise conoce a un hada que le concede dos deseos y el pollito pidió riqueza para su madre y un tazón gigante e infinito de cereales de dinosaurio. Louise al cumplir sus deseos le agradeció mucho al hada y fue muy feliz.

Título:
La niña zorro.
Estatura:
1.45 cm.
Oficio:

Lian es un espíritu de una niña que acompaña a los niños y los protege de todo tipo de malicias y malas personas que habitan en el mundo.

Lian sufrió mucho cuando vivía por ello cubre su rostro con una máscara de su animal favorito y por eso protege a aquellos niños para que no sufran lo mismo que ella.

Título:
Baltisor el solitario.
Estatura:
1.10 cm.
Oficio:

Baltisor es un bibliotecario demanio y mano derecha del rey de los demonios. Fue considerado uno de los mejores demonios y el más aplicado del reino. Baltisor dedica demasiado tiempo a su trabajo y por ello es un ser solitario.

Detalles de la serie.