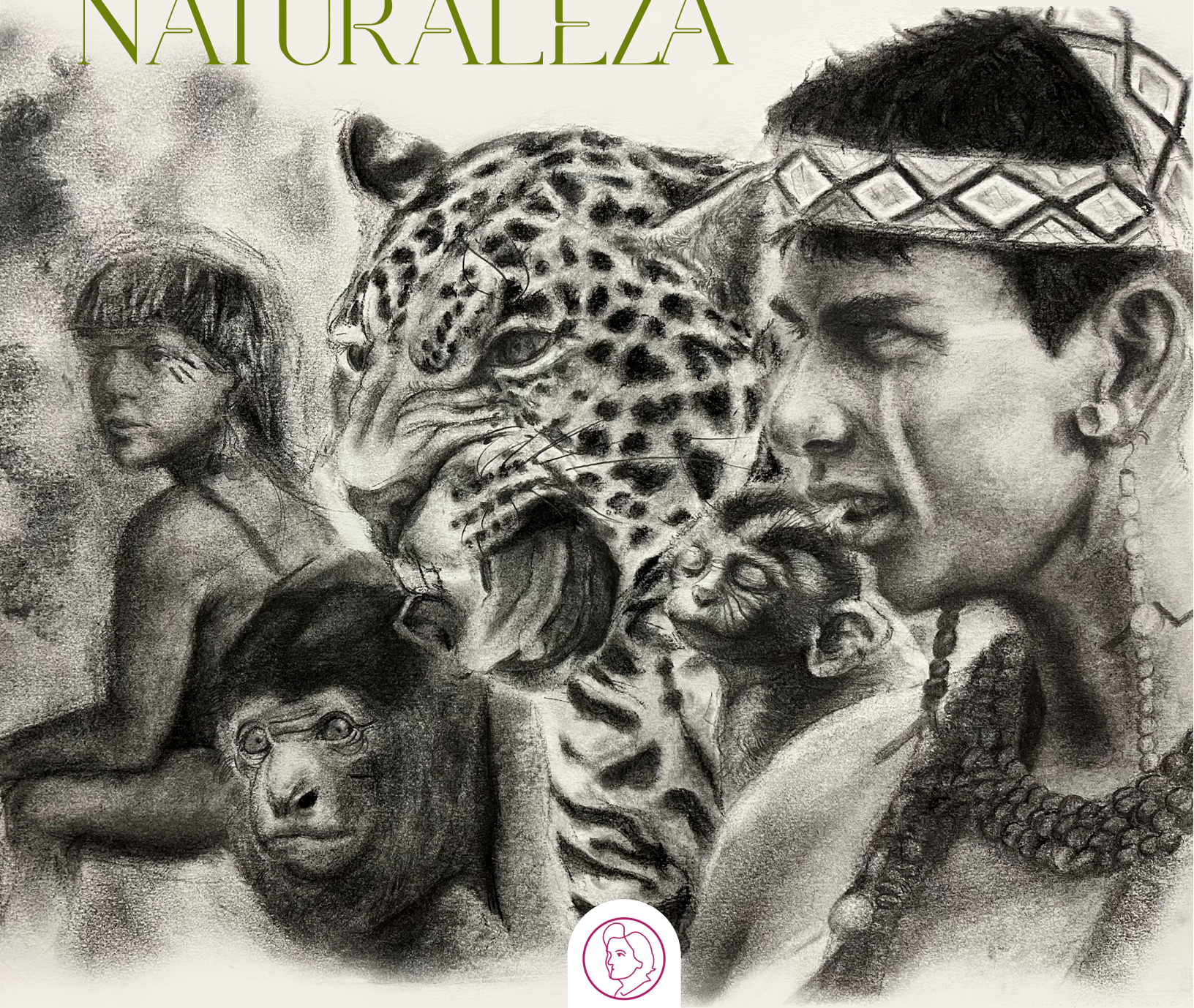
SALÓN 14

ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS VISUALES

MÁS ALLA DE LA NATURALEZA



Tecnológico de Artes
Débora Arango

Sello Editorial
Débora Arango

Catálogo Salón: Estudiantes en Prácticas Visuales: Referentes / Exposiciones estudiantes del VI semestre / Tecnológico de Artes Débora Arango Institución Redefinida - N° 14 (jun. 2025) - Envigado - Sello Editorial Débora Arango, 2025
119 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 14 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 2024-2.

Exposiciones:
PROYECTO FORMATIVO INTEGRADOR (PFI) 2024-2
14° SALÓN DE ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS VISUALES
MÁS ALLÁ DE LA NATURALEZA
Fecha: 13 de febrero al 8 de marzo de 2025
Lugar: Museo de Ciencias Naturales de la Salle, ITM, campus Fraternidad

PROYECTO FORMATIVO INTEGRADOR (PFI) 2024-2
Exposiciones Estudiantes Tecnología en gestión y producción creativa para las prácticas visuales
AMORA - ECOX ROJOX
Fecha: 20 al 27 de septiembre de 2024
Lugar: edificio La Naviera

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
Juan Felipe Pérez Taborda
Augusto Jaramillo Costa
Diego Toro Rojas
Mayerly Vargas Palacio
María Elena Restrepo Zabala
Felipe García López
Jorge Andrés Marín Vásquez
José Gabriel Sanín Williamson
John Mario Montoya Ramírez
Jackeline Ortiz
Juan David Berrio Guerra
Néstor Raúl Pérez Ramírez
Carmen Cecilia Álvarez Mazo
Laudith Vila Solano

© Tecnológico de Artes Débora Aarango 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
Maria Elena Restrepo Zabala

Obra en carátula
Autor: Santiago Cardona Mesa
Técnica: Mixta

Registro fotográfico del catálogo
Augusto Jaramillo Costa

Diseño y diagramación
María Elena Restrepo Zabala
Jorge Andrés Marín Vásquez

Corrección de textos
Sandra Catalina Peña Gil

Grupo de Investigación: Prácticas Artísticas en Contexto
Línea de Investigación: Imagen y Mediaciones
Código de proyecto: PFI-73-2024

Editado y publicado en junio de 2025 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

Sandra Catalina Peña Gil
Coordinadora Sello Editorial Débora Arango
publicaciones@deboraarango.edu.co

Los contenidos aquí publicados son responsabilidad de los autores. 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

SALÓN 14
ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS VISUALES

CONTENIDO

Pág. 8 Texto Editorial

Pág. 9 Texto Curatorial

Pág. 10 Espacio Expositivo

Pág. 12 Resultados de aprendizaje

Pág. 39 Espacios individuales

Pág. 40 Carolina Alcaraz

Pág. 42 Isabel Osorio

Pág. 44 Daniela Ruiz

Pág. 46 Maria Fernanda Tibocha

Pág. 48 Yara Karina El Zein

Pág. 50 Viviana Vélez

Pág. 52 Sofía Ramírez

Pág. 54 Manuela García

Pág. 56 Sara López

Pág. 58 Jose Javier Laguado

Pág. 60 Docente invitado
Gabriel Sanín

Pág. 62 Residencias Artísticas Naviera

Pág. 64 Santiago Gutierrez

Pág. 68 Textos de estudiantes

Pág. 76 Modelos 3D

Pág. 78 Talleres y conversatorios

Pág. 86 Procesos gráficos alternativos y sus posibilidades en la producción serial

Pág. 90 Por un auto-reconocimiento sensible en la cuenca de la quebrada La Ayurá: Una aproximación ecosófica desde las Prácticas Artísticas

Pág. 95 **AMORA**
Exposición colectiva estudiantes Daniela Duica y Pablo Molina,
VI semestre, Tecnología en Gestión y Producción Creativa para las Prácticas Visuales

Pág. 110 **ECOX ROJOX**
Exposición individual estudiante Miguel Angel Vasco, VI semestre, Tecnología en Gestión y Producción Creativa para las Prácticas Visuales

EDITORIAL

Más Allá de la Naturaleza. Complejidades e Interacciones de lo Natural desde las Prácticas Visuales, es el nombre del Proyecto Formativo Integrador PFI de los programas Técnica Profesional en Producción de Objetos para las Prácticas Visuales y Tecnología en Gestión y Producción Creativa para las Prácticas Visuales.

Este título responde a un currículo problematizador, proyectado a través de espacios de formación teórico-práctico, donde los estudiantes reconocieron y aplicaron diversas técnicas tanto análogas como digitales, movilizando el plano de las ideas y actuando en el plano de la forma, cuyo resultado de acción creativa, es también producido y gestionado por estudiantes y docentes; para, finalmente, ponerlo en circulación en escenarios de ciudad; expuestos y abiertos al mundo donde todos pueden reconocerse y ser reconocidos a través de su producción objetual. Reconocidos no solo por su práctica artística sino, por sus procesos de pensamiento crítico, reflexivo e investigativo.

Estos tránsitos académicos y formativos animan el contenido de la publicación de la revista SALÓN en su decimocuarta versión.

El tema surge desde preguntas en torno a la conmemoración de los 100 años del libro *La Vorágine* de José Eustasio Rivera.

Desde el aula se abordó el texto como detonante para que los estudiantes actualizaran y reinterpretaran temáticas que abordan la interconexión hombre-naturaleza desde narrativas de sostenibilidad, colonialismo, resiliencia y adaptación natural.

Estos detonantes, como ruta académica y reflexiva, permitieron que los estudiantes transitaran metodológicamente desde las distintas unidades de formación, en la creación de múltiples propuestas que derivaron en la producción de objetos e imágenes que dialogan con las problemáticas medioambientales y sociopolíticas actuales.

Más Allá de la Naturaleza implica reconocer y valorar conscientemente la interconexión entre lo humano y la naturaleza, lo profano y lo divino, el pasado y el presente, mediado por la ciencia, el arte y la tecnología, dialogando en espacios narrativos sociopolíticos, medioambientales, éticos y estéticos.

Decano de Prácticas Visuales
Carlos Alberto Rúa Puerta

TEXTO CURATORIAL

A propósito del centenario de *La Vorágine* de José Eustasio Rivera, surge una pregunta clave: **¿cómo articular los programas de Prácticas Visuales del Tecnológico de Artes Débora Arango con esta conmemoración?** Desde una mirada contemporánea y académica, esta exposición busca interrogar la novela y sus ecos, **explorando la simbiosis** entre el **ser humano y la naturaleza** en sus dimensiones sociales, culturales y medioambientales, considerando sus **bifurcaciones críticas y poéticas**.

Este proyecto de **investigación-creación**, desarrollado en el marco del **Proyecto Formativo Integrador**, se estructura en dos ejes: el primero, **revisar las narrativas** donde naturaleza y espiritualidad se entrelazan, abriendo un espacio para pensar **la sostenibilidad y la conservación**; y el segundo, visibilizar las **huellas de la explotación desmedida** de los recursos, exponiendo prácticas colonialistas y la **negación del daño ambiental**.

Como **artistas en formación** del **Tecnológico de Artes Débora Arango**, con plena conciencia de nuestros entornos, es imprescindible interrogar nuestra **relación con los recursos naturales**, el impacto de nuestras acciones sobre los ecosistemas y las posibilidades que los medios, técnicas y materiales nos ofrecen para **generar conciencia**. Esta reflexión nos lleva más allá de la selva y los llanos orientales que retrata la novela, nos traslada a nuestros espacios naturales: **aquellos que podemos recorrer, revisar y narrar**.

Esta exposición invita a repensar nuestra relación con el entorno desde lo visual, tomando ***La Vorágine*** como un punto de partida para **imaginar otros modos de habitar y representar el mundo natural**.

Líder investigación: Jorge Andrés Marín.
Líder producción: Maria Elena Restrepo.
Líder gestión: Carlos Alberto Rúa.
Coordinación museografia: Víctor Del Valle Díaz.
Montaje: Carlos Caro Torres, Alejandro Ibata Madrigal, Andres Bermudez Rios, Sara Álzate Sierra, Samara Montoya Henao, Juan Flórez Pino, Manuela García Ursola.

Agradecemos especialmente a los estudiantes y docentes de los programas de Prácticas Visuales.

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DE LA SALLE. ITM. CAMPUS FRATERNIDAD

Ubicado en el Campus Fraternidad del ITM, sector Villa Hermosa de la ciudad de Medellín, el Museo de Ciencias Naturales de La Salle abre sus puertas al Proyecto Formativo Integrador *SALÓN 14 Más allá de la naturaleza*, de los programas de Prácticas Visuales del Tecnológico de Artes Débora Arango.

ESPACIO EXPOSITIVO

Repensar nuestra relación con la naturaleza a partir del centenario de ***La Vorágine***, permitió que los estudiantes de los programas de Prácticas Visuales imaginaran, narraran, reflexionaran y representaran de forma crítica y poética las interacciones entre el ser humano y lo natural desde una mirada contemporánea; esbozando vínculos frágiles, difusos, agresivos pero también proteccionistas y custodios. Los resultados permitieron estructurar tres momentos que terminaron construyendo un recorrido visual para el espectador, partiendo de una armonía natural hasta llegar a un desbalance causado por el pensamiento capitalista y extractivista. El primer momento denominado **simbiosis y preservación**, muestra que lo natural y lo humano convergen en armonía, resaltando que la naturaleza es quien define y estructura. El segundo momento, **misticismo y espiritualidad**, evidencia esa integración sagrada y armónica entre el hombre y su entorno, entendiendo al humano como una parte de ese gran universo natural. Y el tercer momento **negación y explotación,** centra la mirada en el impacto nocivo ante la extracción desmedida de los recursos y sus visibles consecuencias.

Detalles de salas
Inauguración SALÓN 14
Más allá de la naturaleza
Museo de Ciencias Naturales de La Salle
Cortesía Museo de Ciencias Naturales de la Salle, ITM

SIMBIOSIS Y PRESERVACIÓN

1

1 Santiago Cardona Mesa
"Masacre"
Mixta
35 x 50 cm

2

3

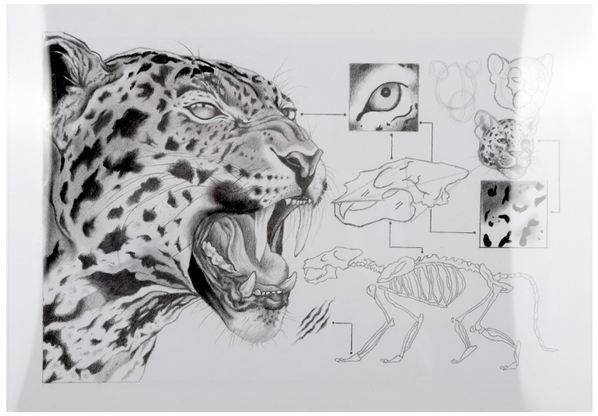
2 Mariana Maya Valencia
"Un nuevo renacer"
Dibujo digital
30 x 40 cm

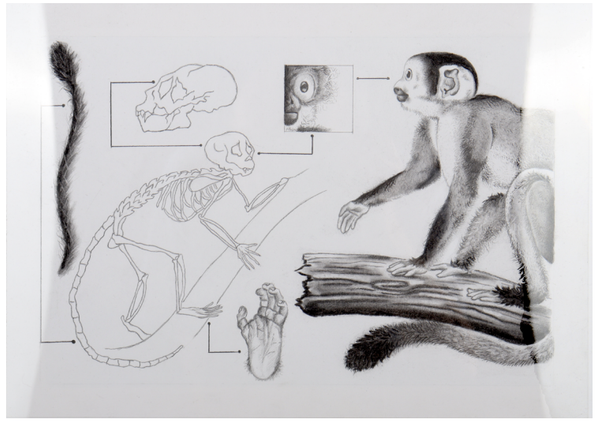
3 Manuela Alzate
Harmandarián
"Ela"
Dibujo digital
30 x 40 cm

4 Madelyn Ledezma Muñoz
"Azulado"
Dibujo y cianotipia
21,5 x 28 cm

4

5





5 Santiago Tuiran Gonzalez
"Protectores del caucho"
Lápices de grafito y carboncillo
35 x 25 cm

6

6 Valeria Cobos Pérez
"Jaguar y Guacamaya "
Cianotipia
42 x 36 cm

7

7 Salomé Ruiz Marín
"Cattleya de muliere"
Cianotipia sobre papel
40 x 50 cm

8

8 Ruth Yamel Arroyave Restrepo
"Vibraciones "
Acrílico sobre lienzo
70 x 100 cm

9 Paula Andrea Jiménez García
"Mandril"
Gigantismo
55 x 70 x 80 cm

10 Alejandra Marcela Patiño Úsuga
"Creencias del Bosque"
Vitrinismo
40 x 25 x 47 cm

9

10

11 Estefanía Varela Montoya
"Ecos de vida y muerte "
Óleo sobre lienzo
100 x 100 cm

12 Andres Londoño Vélez
"Oveja negra"
Taco perdido
22 x 36 cm

13 Salomé Álvarez Trespalacios
"Bella muerte "
Taco perdido
42 x 32 cm

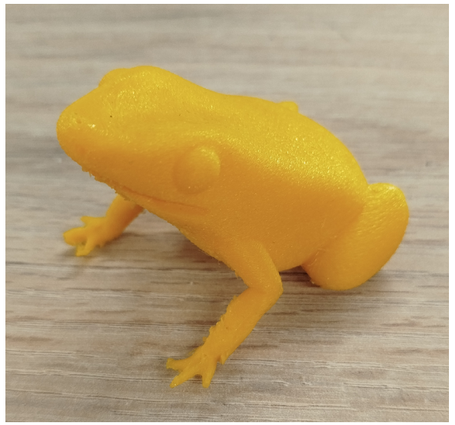
11

12

13

14

15



16

17

14 Ana Sofia Osorio
"Nacer"
Escultura
12 x 12 x 28 cm

15 Ana Sofia Restrepo
"Rana"
Modelado e impresión 3D
15 x 10 x 3.5 cm

16 Luis Florez
"Rana"
Modelado e impresión 3D
12 x 7 x 7 cm

17 Jhojan Pérez
"Capibara"
Modelado e impresión 3D
12 x 10 x 5 cm

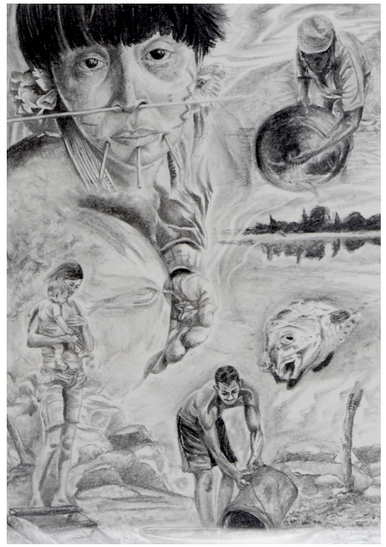
18 Diana Cristina Toro Peña
"Portada de La Voragine"
Dibujo digital
20 x 25 cm

18

MISTICISMO Y ESPIRITUALIDAD

18

19



20

21

18 Santiago Cardona Mesa
"Masacre"
Mixta
35 x 50 cm

19 Paula Andrea Jiménez
"Sin título"
Taco perdido
28 x 38 cm

20 Cristian Cartagena
"Degradacion ambiental humana"
Carboncillo y grafito
53 x 80 cm

21 Ana Sofia Urrea Velez
"Amantes"
Rapidografo
25 x 35 cm

22

23

24

25

22 Daniel Rubio Puerta
"Meditador Quimbaya"
Tallado escayola
9 x 8 x 23cm

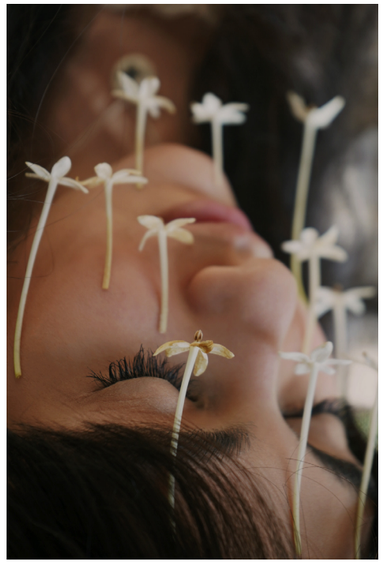
23 Diego Alexander Benitez
"Orador"
Talla
23,5 x 9 x 9 cm

24 Salomé Ruiz Marín
"Identidades salvajes"
Carboncillo
30 x 40 cm

25 Salomé Ruiz Marín
"Amazonas vivo"
Pintura al óleo
35 x 50 cm

26

27



26 Valentina Campillo
"Magdalena"
Acrílico sobre retable de MDF
35 x 50 cm

27 Manuela Alzate Harmandarián
"Florecer en silencio"
Fotografía digital
30 x 40 cm

28 Santiago Cardona Mesa
"Ofrenda"
Pintura al óleo
50 x 70 cm

29 Susana Rave Cardona
"Sosegada "
Fotografía digital
30 x 40 cm

28

29

30

31

30 Carolina Hincapié Carvajal
"Ephemera"
Fotografía digital
30 x 40 cm

31 Carolina Hincapié Carvajal
"Un camino hacia la sabiduría"
Vitrinismo
35 × 40 × 15 cm

32

32 Natalia Barrientos Rodriguez
"Culturas"
Óleo sobre lienzo
30,5 x 40,5 cm

33

33 Natalia Parra Foronda
"Sobre la tierra "
Dibujo digital
30 x 45 cm

34

35

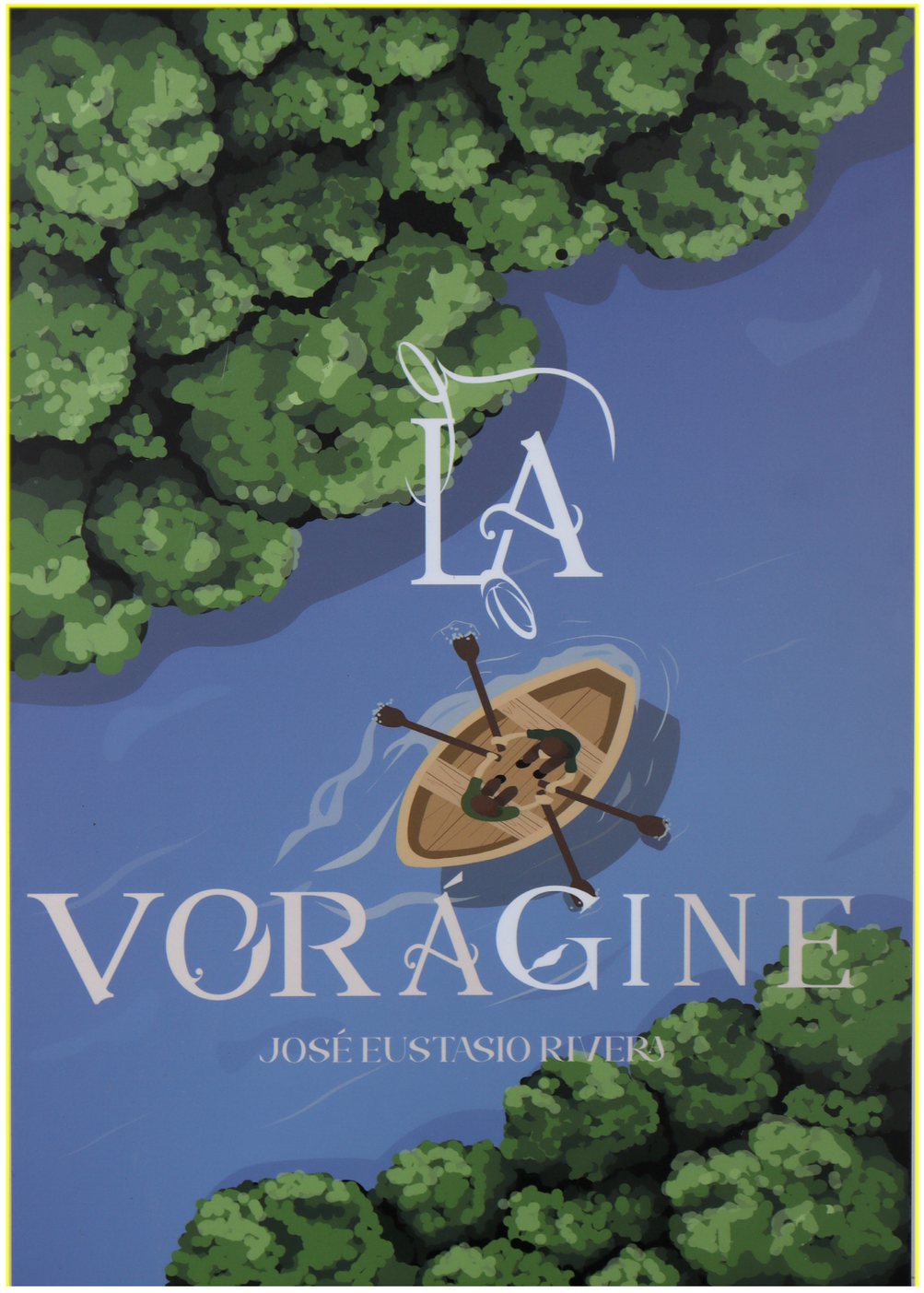
36

34 Sebastian Ceballos
"El mundo de los niños -
Las plantas"
Libro de artista
Medidas variables

35 Cristian Cartagena
"Sin título"
Escultura
19 x 27 x 14 cm

36 Juan Felipe Acosta Álvarez
"Piel de tierra"
Escultura
17 x 14 x 33 cm

37 Sofía Gil Muñoz
"Portada de La Vorágine"
Dibujo digital
35 x 50 cm



37

NEGACIÓN Y EXPLOTACIÓN

38

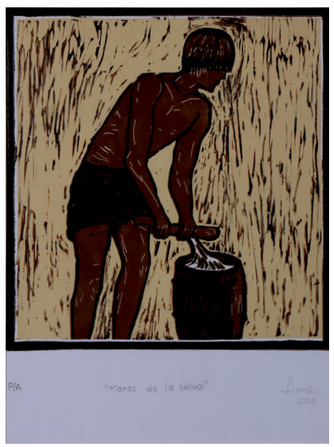
38 Cristian Cartagena
"Degradacion ambiental humana"
Carboncillo y grafito
53 x 80 cm

39 Daniel Rubio
"La última salida"
Dibujo análogo
37,8 x 27,8 cm

40 Ana Sofía Bedoya García
"Manos a la selva"
Taco perdido
21 x 28 cm

39

40



41 Andrés Ordoñez
"¿Progreso?"
Libro de artista
35 x 30 cm

42 Valeri Arteaga
"Sin título"
Dibujo digital
43 x 28 cm

43 Salomé Álvarez Trespalacios
"Canto del adiós"
Pintura al óleo
70 x 100 cm

41

43

42

44

45

46

44 Ana Sofía Bedoya García
"Cenizas del bosque"
Ensamblaje
35,5 x 55 cm

45 Andrés Felipe Diosa
"Residuos en vasos de vidrio"
Ensamble
39 x 19 x 9,5 cm

46 Karen Montoya
"Ecos de la selva"
Vitrinismo
35 x 40 x 16 cm

47 Paulina Arango Mora
"El ayer "
Vaciado concreto
22 x 22 x 9 cm

47

48 Sara Sepúlveda Arango
"Taxonomía de los contaminantes "
Caja de artista
40 x 30 cm

49 Valentina Campillo
"Esmeralda"
Vitrinismo
35 x 50 c

50 Santiago Tuiran Gonzalez
"Explotación del arbol"
Vitrinismo
40 x 50 cm

48

49

50

51

52

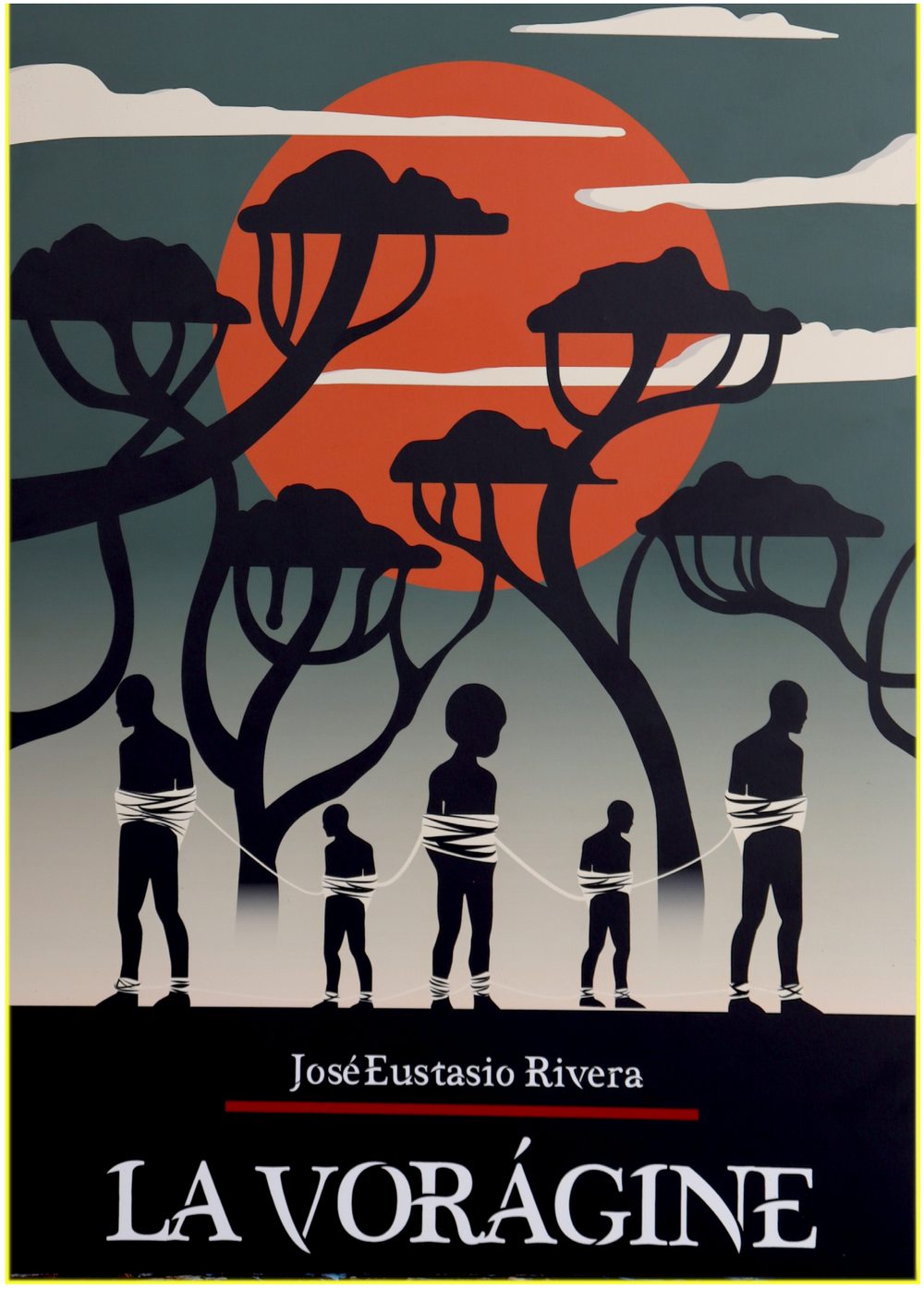
53

51 Salomé Álvarez Trespalacios
"Despojos del océano"
Ensamble
27 x 42 x 15 cm

52 Estefanía Varela Montoya
"Punto de inflexión"
Ensamble
20 x 24 x 24 cm

53 Salomé Ruiz Marín
"Lo que se oculta"
Vaciado en molde flexible de escayola y resina poliéster
23 x 30 x 20 cm

54 Juan Felipe Acosta Álvarez
"Cautivos en la selva "
Dibujo digital
40 x 30 cm



54

ANIMACIÓN 2D

1. Dahianna Villa Alzate, Paula Thalía Rueda
   “El bosque”
   Animación 2D
2. Paula Andrea Jimenez
   “Holocausto indígena ”
   Animación 2D
3. María Paulina Henao
   “Sumergida ”
   Animación 2D
4. Sara Sepúlveda Arango
   “Sin título ”
   Animación 2D
5. Daniel Galvis Rendón
   “Lágrimas en la selva ”
   Animación 2D

FUNDAMENTOS DEL VIDEO

1. David Camilo Guerrero
   “Cautchouc”
   Video arte
2. Nicole Serna
   “Ecos en el silencio ”
   Video arte

INTRODUCCIÓN AL VIDEO

1. Sara Cuartas Valencia
   “Bosque Electrónico”
   Video
2. Daniel Galvis Rendón
   “Bullicio en los árboles ”
   Video
3. Samara Montoya, Yessica Marín
   “El cristo de caucho”
   Video
4. Juan Davila, Sarah Lopez
   “Exquizo ”
   Video
5. María Paulina Henao
   “La última sombra”
   Video
6. Edison Stivens Valencia, Brayan David Martines, Manuela Suárez Chalarca
   “La vida de la muerte ”
   Video
7. Meliza Córdoba, Vincent Yepez
   “Latidos del bosque”
   Video
8. Juan José Londoño
   “Mula ”
   Video
9. Paula Andrea Jiménez
   “Silenciado”
   Video
10. Paula Thalía Rueda, Dahianna Villa
    “Sinal”
    Video

Lista de reproducción

ESPACIOS INDIVIDUALES

Los Proyectos Individuales son una muestra de la diversidad temática y creativa de los estudiantes de Prácticas Visuales del Tecnológico de Artes Debora 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 Ramirez
Docente Planta
Facultad de Prácticas Visuales y Multimediales

Carolina Alcaraz

Vivir un TCA

Este proyecto presenta al espectador lo que es vivir un TCA de manera gráfica y directa, buscando expresar desde la literalidad de la imagen, la cantidad de emociones que cargan las personas que sufren el TCA. El proyecto busca que muchas personas que no entienden como es vivir esto, tal vez puedan entenderlo y sentirlo, y que la gente que lo vive, se vea reflejada y se sienta comprendida. Todo esto por medio de la pintura expandida, una exploración de la técnica, pintando también en objetos no convencionales.

Vivir un TCA
"Dismórfia corporal"
Óleo sobre lienzo y bolsas de suero
Medidas variables
2024

Isabel Osorio

¿Cómo conduzco?

Este proyecto explora la estética del transporte público en Medellín, enfocándose en los buses que conectan los pueblos aledaños. A través de una mirada artística, destaca la decoración vibrante y festiva de estos vehículos y cómo refleja la cultura colombiana. Se evoca un estilo *camp* y *kitsch*. Además, el proyecto revela la diversidad de los pasajeros: cada persona que sube a un bus lleva consigo una historia, visible en los detalles de sus manos, desde uñas bien arregladas hasta manos manchadas de tierra. A través de estas representaciones, se buscó generar un diálogo sobre la vida urbana y las experiencias cotidianas, invitando al espectador a reflexionar sobre su propia identidad y vivencias.

¿Cómo conduzco?
"Toque el timbre"
Video instalación
40 x 40 x 35 cm
2024

¿Cómo conduzco?
"Pasajero # 1" (vista frontal)
Acrílico sobre objeto encontrado
42 x 35 cm
2024

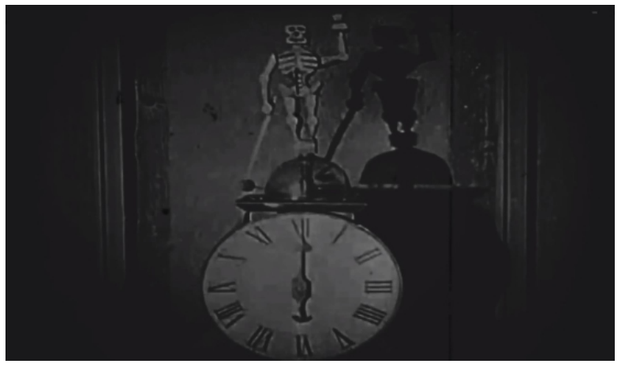
¿Cómo conduzco?
"Pasajero # 1" (vista posterior)
Acrílico sobre objeto encontrado
42 x 35 cm
2024

¿Cómo conduzco?
"Conductor # 1"
Acrílico sobre objeto encontrado
42 x 35 cm
2024

Daniela Ruiz

Captus est libidine

Este trabajo aborda la pérdida de la virginidad y el dolor emocional asociado a la creencia de que esta define la valía de la mujer. Surgida en la Europa medieval y perpetuada por la lógica colonial, esta noción aún influye en diversas culturas religiosas. La virginidad se ve como un atributo de decencia y su pérdida fuera del matrimonio es considerada una grave transgresión. El proyecto explora cómo esta creencia, que sugiere expiación y expurgación del pecado, genera en las mujeres sentimientos de culpa y vergüenza, distorsionando su valor personal.



Captus est libidine
“Misericordia y absolución”
Video
Duración 3‘15
2024

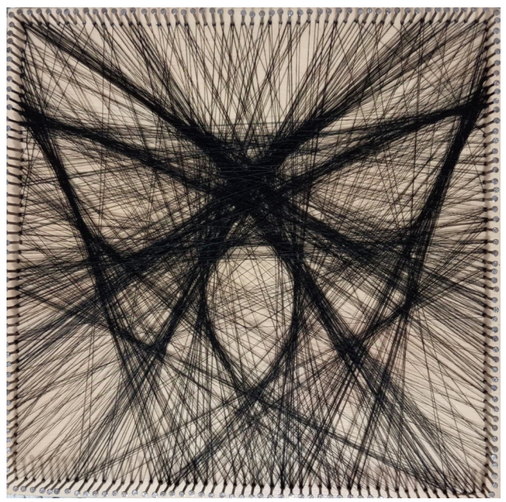
Captus est libidine
“La tonta y el tribunal burlón”
Ensamble
27cm x 22cm x 9,7cm (cerrada)
27cm x 45cm x9,7cm (abierta)
2024

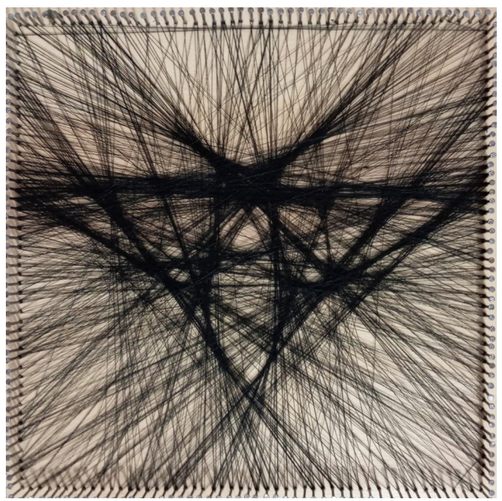
Captus est libidine
“Gálatas 5: 16-19, 21.”
Ensamble
13cm x 9cm x 3cm (cerrada)
13cm x 19cm x 3cm(abierta)
2024

Maria Fernanda Tibocha

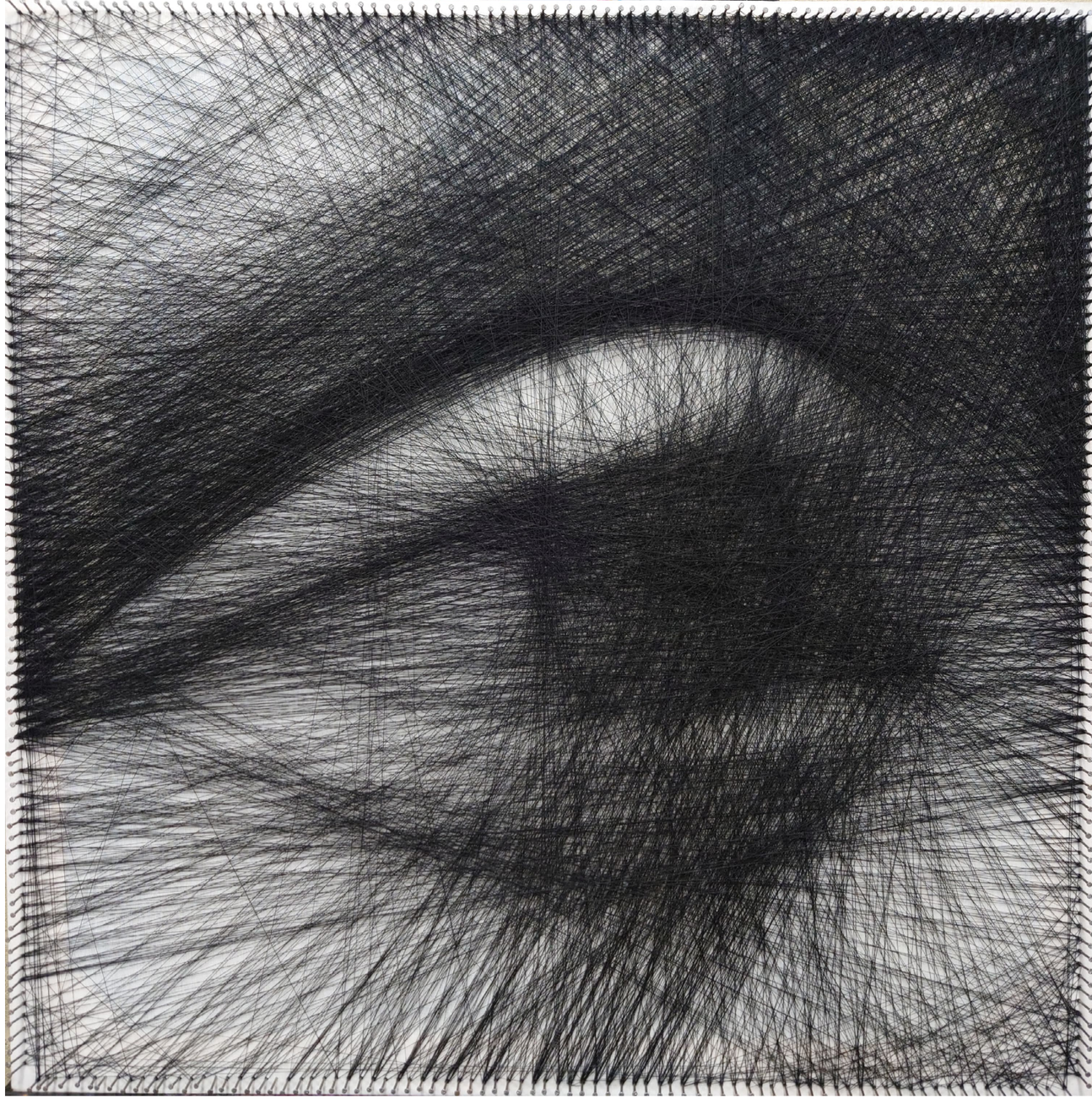
Homines Natura

“Todos los hombres desean, por naturaleza, saber“
En este diálogo, cada descubrimiento se convierte en un hilo que une al ser humano con su entorno natural, surgiendo así el conocimiento. El hilorama se presenta como el arte de la probabilidad, donde más espacio significa más posibilidades. Al igual que el gusano pierde su capacidad de emerger como polilla al extraer la seda, la propuesta invita a reflexionar sobre cómo las especies pierden su esencia ante la creación de la identidad del ser humano.





Homines Natura
“Bombyx 473” / “Bombyx 474”
Hilorama
30 x 30 cm c/u
2024



Homines Natura
“Oculus”
Hilorama
70 x 70 cm
2024

Yara Karina El Zein

Fracturas de vida

El proyecto está conformado por una serie de pinturas hechas al óleo sobre lienzo montadas en marcos reciclados que tienen el cristal quebrado, representando así la fractura. Esta fractura habla sobre los conceptos frágiles de la vida (maltratados o menospreciados), tales como la libertad, el tiempo, la inocencia, la vejez, y lo visceral (esta última refiriéndose al ego, la impulsividad o los instintos), ya que es muy sencillo que se vulneren nuestros derechos, sueños y deseos en nuestro día a día.

Fracturas de vida
“Tiempo”
Óleo sobre lienzo y marco reciclado
13 x 18 cm
2024

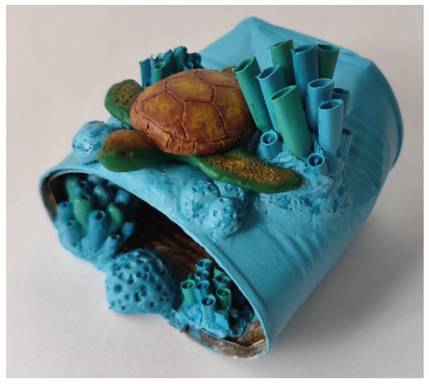
Fracturas de vida
“Inocencia”
Óleo sobre lienzo y marco reciclado
16.5 x 16.5 cm
2024

Fracturas de vida
“Olvido”
Óleo sobre lienzo y marco reciclado
16.5 x 16.5 cm
2024

Viviana Vélez

Marea Baja

Este proyecto presenta una pintura y una serie de esculturas que abordan la contaminación marina a través de tortugas y desechos plásticos. Se destaca la conexión entre biodiversidad y contaminación, subrayando la urgencia de conservar los ecosistemas. El impacto humano en los hábitats acuáticos es el eje central, buscando crear conciencia sobre su fragilidad. Las obras, hechas con materiales reciclados y arcilla, enfatizan la reutilización y la creatividad ante los desafíos ambientales



Marea Baja
“Refugio invadido”
Ensamble
2024

Marea Baja
“Santuario frágil”
Ensamble
2024

Marea Baja
“Red atrapada”
Óleo sobre lienzo y red de pesca
2024

Marea Baja
“Carga plástica”
Ensamble
2024

Sofía Ramírez

Acuarela Botánica

Este proyecto está enfocado en resaltar la belleza que podemos encontrar entre los animales y la botánica de nuestro país, a través de la ilustración con acuarelas sobre papel, trabajando a la vez, todo lo que esta técnica nos puede brindar a nivel terapéutico. Cada pieza es elaborada con la finalidad de resaltar detalles y texturas de la especie representada y que se embellecen a partir de cada una de las pinceladas.

Acuarela botánica
"Colibrí chillón"
Acuarela sobre papel
21.59 x 27.94cm
2024

Acuarela botánica
"Orquídea en movimiento" / "Orquídeas Monopodales"
Acuarela sobre papel
21.59 x 27.94cm c/u
2024

Manuela García

Memoria territorial: origen y tradición

Este proyecto está creado a partir de la relación que establezco entre mi lugar de precedencia, la afectividad que conservo y el legado visual que quiero plasmar en cada pieza. En mi imaginario siguen estando todas esas imágenes que evocan a Caucasia, no solo desde el paisaje con el papel que juega el río Cauca, las altas temperaturas, las casas a orillas del río, sus crecientes y las inundaciones, sino también, desde las adversidades y las luchas que pasa la gente cotidianamente y la violencia que les rodea. También abordo el concepto chilapo (persona de raices costeñas criada bajo la cultura antioqueña), termino con el cual no me siento completamente identificada, aunque quizás lo soy. Es por eso, que cada pieza indaga cómo nuestro lugar de precedencia condiciona nuestra manera de habitar, observar el paisaje y adaptarnos a nuevos entornos.

Memoria territorial:
origen y tradición
“Archivo de la nostalgia”
Óleo sobre madera
2024

Memoria territorial:
origen y tradición
“Perla verde”
Óleo sobre madera
2024

Memoria territorial:
origen y tradición
“Río de la memoria”
Óleo sobre madera
120 x 50 cm
2024

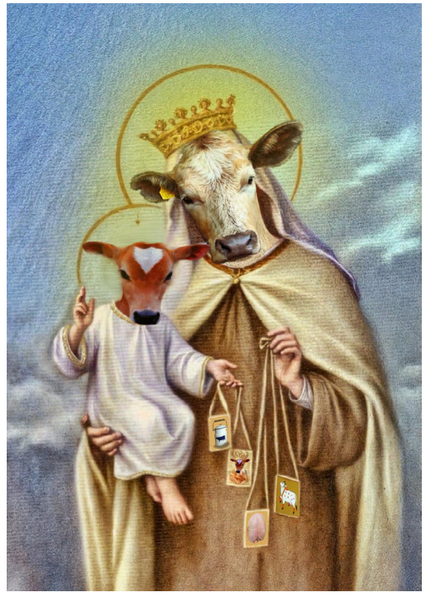
Memoria territorial:
origen y tradición
“Chilapa”
Óleo sobre silla en madera
44,5 x 105 x 44,5 cm
2024

Sara López

De leche y tierra

Este proyecto artístico explora la relación simbólica y cotidiana entre la vaca y el ser humano en el contexto rural colombiano, anclado en mi experiencia personal desde la infancia hasta la actualidad. La vaca, más allá de ser una fuente de alimento y materia prima, emerge como un símbolo de maternidad, protección y conexión con la tierra, encarnando las dinámicas de la vida rural y familiar. Este animal, omnipresente en los paisajes de pueblos y fincas, se convierte en un testigo silencioso de la memoria y el devenir de generaciones el proyecto combina diversas técnicas artísticas como el bordado, el collage y la fotografía, creando un diálogo entre lo manual y lo visual. El bordado conecta con lo femenino y lo doméstico, mientras que la pintura y la fotografía me permiten captar tanto la imagen de la vaca como la memoria evocada por su figura. Estos lenguajes se complementan para una narrativa visual y táctil que busca reconstruir la experiencia de vida rural, la sensibilidad hacia la naturaleza y el legado familiar.

De leche y tierra
Vista general
2024



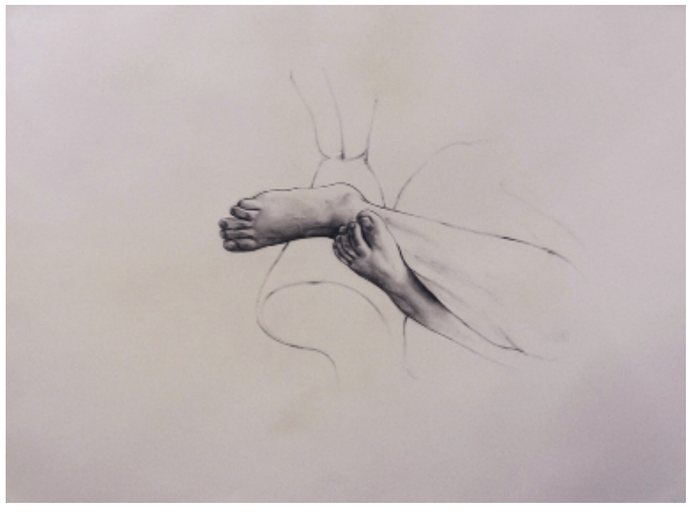
De leche y tierra
“La santa vaca”
Collage digital
35 x 50 cm
2024

De leche y tierra
“Madre de vida”
Bordado
235 x 80 cm
2024

Jose Javier Laguado

Ecos de una máscara rota

Este proyecto artístico explora la manifestación de la identidad psicológica y emocional de una persona en momentos de intimidad, lejos de las máscaras sociales. A través de una serie de dibujos, se captura la tensión entre lo visible y el universo interno. Las líneas, espacios vacíos y texturas profundizan en la relación entre el cuerpo y las emociones, revelando la vulnerabilidad humana y conectando al espectador con su propia introspección y autenticidad.



Ecos de una máscara rota
“Piezas #1, 2, 4”
Dibujo con gráfito.
75 cm x 56 cm c/u
2024

DOCENTE INVITADO

Gabriel Sanín

Cuando me preguntan qué relación puede tener un montón de hojas secas con las masacres, la respuesta que se me ocurre es decir: no sé. Ni yo mismo sé por qué un montón de hojas secas me buscan para que las retrate sobre un pedazo de papel y les ponga nombre de masacres.

Lo mismo me ocurrió hace algún tiempo, cuando pedazos de pared me perseguían para que dibujara sobre ellos imágenes de masacres. Con los pedazos de pared supe, después, que dibujaba sobre la piel de las casas que habían sido vulneradas por los actores del conflicto, y que, al hacer un dibujo sobre ella, denunciaba el genocidio y quedaba el recuerdo de las víctimas.

Con las hojas secas pienso que dibujo sobre la piel marchita de la tierra, la que queda cubriendo el suelo después de una masacre, y que, al llevarlas al papel, estoy dando vida a un sinnúmero de muertos que van quedando en el olvido, y tratando de recordar una época de terror que vivió el país.

¿Por qué es recurrente este tema? Quizás por la cercanía que tuve, desde pequeño, con la muerte. Y porque nunca, desde que tengo memoria, ha pasado un solo día sin que escuche de un asesinato o una masacre cometida en el país.

"Non nomine"
Dibujo
37 x 25 cm
2024

"Non nomine"
Dibujo
35 x 50 cm
2024

"Optimus angulus"
Dibujo
35 x 50 cm
2024

RESIDENCIAS ARTÍSTICAS NAVIERA

Como parte de un diálogo e intercambio institucional, los programas en Prácticas Visuales del Tecnológico de Artes Débora Arango continúan siendo parte del programa RAN (Residencias Artísticas Naviera) de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, espacio académico que fomenta la experimentación, creación, diálogo y reflexión desde la práctica artística en contexto. Desde el PFI Salón de estudiantes de Prácticas Visuales se seleccionaron a los egresados Santiago Gutierrez y Valentina Echeverri de la Tecnología en Gestión y Producción Creativa para las Prácticas Visuales como representantes de los procesos formativos institucionales.

Las piezas desarrolladas 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, se concretaron en piezas con una alta carga poética y estética, concretando nuevas oportunidades y capacidades dentro de su práctica creativa, poniendo en cuestión el hacer, el saber-hacer y el saber-saber dentro de este espacio académico que articula un conjunto de Escuelas y Facultades de Arte de la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá.

RAN

Primer encuentro de residentes 2024-02.
Socialización de procesos y vista detalle de los espacios de trabajo.

Santiago Gutierrez

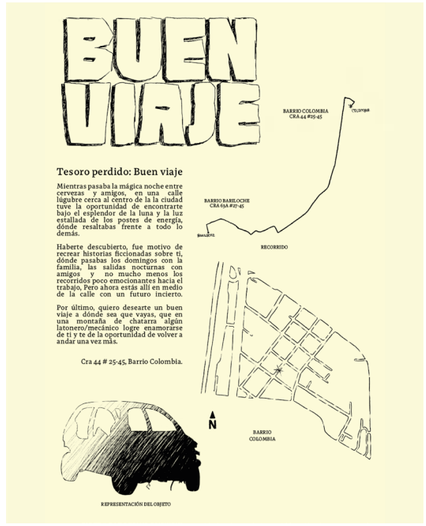
La experiencia en la Residencia Artística La Naviera 2024-2 fue un espacio de encuentro para las artes plásticas y visuales, en el que se reunieron artistas emergentes de diversas universidades del Valle de Aburrá, con el objetivo de crear y habitar un espacio patrimonial como lo es el edificio La Naviera, ubicado en el centro de Medellín.

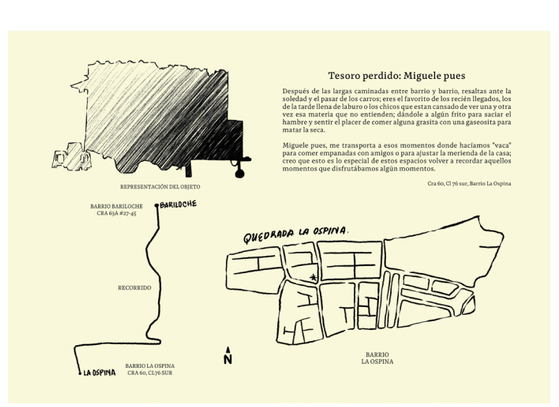
Personalmente, la residencia representó un espacio que permitió entrelazar lo académico y lo interpersonal, un lugar donde se habita y se aprende colectivamente a través de la creación artística, tanto desde lo procedimental como desde lo conceptual. Asimismo, La Naviera también fue un escenario que nos dio la oportunidad de tener esas conversaciones incómodas sobre el arte contemporáneo y sus dinámicas abrumadoras, la relación con el mercado, las ideas predominantes dentro la creación, las dinámicas de poder y las jerarquías dentro del sistema artístico.

Por último, me gustaría resaltar que, gracias a esta experiencia, tuve la posibilidad de crear de diversas maneras. Entendí la importancia de mantenerse activo dentro del circuito artístico y de poder resignificar el concepto de colectividad, valorando lo que genera el compartir con otros y, especialmente, permitiéndome el error, entendiendo este como una constante del aprendizaje.

PRE-OPEN

Tesoros perdidos surge de la necesidad de explorar los objetos y espacios particulares que configuran la identidad de un barrio específico. La obra parte de una fijación: la de dar voz a estos elementos aparentemente cotidianos, pero profundamente simbólicos, que habitan el entorno barrial. A través de ellos, se genera un diálogo íntimo que remite a memorias compartidas entre amigos, conocidos e incluso aquellas presencias efímeras que, aunque pasajeras, dejan huella. Estos "tesoros" —ya sean objetos, lugares o gestos— se convierten en puntos de conexión emocional, revelando historias mínimas que dan forma a una narrativa más amplia sobre la vida en comunidad.





OPEN FINAL

Topografía barrial parte de un ejercicio de levantamiento visual a partir de la búsqueda de mapas encontrados en los archivos de la ciudad de Itagüí, con el fin de encontrar diferentes posibilidades en la representación y visualización "macro" de los barrios Bariloche y San Francisco.

Esta obra se transforma en una cartografía emocional que recopila diversas situaciones vividas en torno a los espacios de comercio barrial, específicamente en las tiendas de barrio. Estos escenarios, más allá de ser puntos de intercambio comercial, se convierten en lugares de encuentro cotidiano, donde se construyen vínculos simbólicos entre la comunidad. La tienda se transforma así en un espacio que va más allá de la compra; es también el lugar del "parche", del encuentro espontáneo con amigos, el vecino chismoso o los familiares. A través de la pintura, represento objetos y lugares que hacen parte de esta cotidianidad, mientras que con la palabra exploro y juego con las historias que en ellos se entretejen, dando forma a una memoria colectiva compartida.

El propósito de esta pieza es reflexionar sobre los conceptos de identidad barrial, el habitar y la memoria, construidos desde las experiencias cotidianas y la oralidad de sus habitantes. Al plasmar estas historias mediante imágenes y lenguaje, se reivindica la riqueza cultural y emocional del barrio como territorio vivido y narrado.

Hace unos años, estaba junto a mis parceros haciendo la moral pa' tomarnos unos traguitos y tirar caja toda la noche, donde cada uno sacaba dos o tres lukitas para comprar una "papa"/"-James ciego" o cualquier nombre que le diera tributo a esa bebida de los dioses. Sin embargo, ir por ella era toda una travesía. Pegarse mero viaje de cuadras donde se cruzaban conversaciones profundas, cantar canciones del momento, chistes peyes o esa maravillosa idea de: "que chimba montar un negocio".

Vivir en un barrio cerca de la montaña es saber que todo, putamente todo, está exageramente lejos. Cuando sales con tu bolso se siente como si fueras a emprender la excursión de tu vida. Lo ideal es salir con un paquete de galletas, una sombrilla, una chaqueta, un computador y algunos chécheres más pa la travesía; vivir en un barrio lejos del centro significa ser patriota, donde las rutas son eternas y los audífonos infaltables pa' mitigar la bulla.

TEXTOS DE ESTUDIANTES

El PFI SALÓN propone a las unidades de formación de la línea de creación una vinculación 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 naturaleza y sus bifurcaciones. Los textos son resultados de las unidades de formación: *Pensamiento Creativo en la Cultura y la Imagen* de primer nivel y *Estética y estudios visuales* de cuarto nivel.

El Mundo a Dos Manos

Estética y estudios visuales
Sofía Ramírez

Si tan sólo tuviese la tierra en mis manos,
la agitaría inicialmente para saberla real,
la giraría sonriendo y sin vana intención,
me asombraría de ver todo lo que cae,
como si fuese una bolita de cristal,
frágil y próxima a romperse,
no percibiría que mi juego lo destruye todo,
no tendría claro el por qué,
entonces empezaría simplemente a buscar la razón,
y a intentar esconder los pedazos en el museo del alma.

Si tan sólo pudiese pintar algún fragmento de cada rincón que habito,
si pudiese la acuarela reflejar lo que me evoca,
si pudiese cerrar los ojos y caer sobre los jardines;
imaginando con vehemencia lo que requiero plasmar,
trazaría todo aquello que está repleto de belleza,
y caminaría como un profeta,
intentando que nadie deje de creer,
en que ella sí está en los ojos de quién la ve,
y como diosa, de manera omnipresente,
recorrería cada ser para saber cuál es su realidad de lo bello,
cuál es la verdad que desean creer,
aun imponiendo la mía antes dicha.

Sin embargo, no puedo tener la tierra en mis manos,
tal y como si fuese un juguete,
no puedo ir por la vida conociendo las verdades únicas de todos,
no puedo imponer que siempre habrá algo bello en el caos,
por ahora, sólo puedo sentarme a distancia,
a ver cómo las personas no paran de andar,
y cuestionar esa necesidad infalible de dirigir el mundo a dos manos,
bajo una falsa sensación de libertad.

Reflexión

Estética y estudios visuales
María Fernanda Tibocha Ospina

Incluso teniéndolo todo, podríamos no tener nada. Fue lo primero que pensé al terminar de ver la serie *Dekalog 1* del cineasta Krzysztof Kieślowski. Seguidamente asocié este pensamiento a la tan conocida frase: *Sólo sé que nada sé*.

Como seres humanos, tendemos a confiarnos, al creer que ya tenemos todo en nuestras manos, apoyándonos en siglos de conocimientos recopilados por la humanidad. Sin embargo, sólo somos una pequeña huella en la historia de la naturaleza, en la historia del planeta tierra. Creemos saberlo todo por ser los únicos animales con capacidad de crear cultura y cuestionarnos a nosotros mismos. Pero perdimos el mayor conocimiento animal: el del ciclo de la vida.

En el mundo de Pawel y su padre, sólo existía una verdad: la ciencia. No obstante, olvidaron que la ciencia tiene su origen a partir de la naturaleza, la perfección del mundo de las matemáticas es sólo un reflejo del entendimiento humano de ella. Y como pasa en muchos ejercicios matemáticos, estos están diseñados para unas condiciones inalterables, como el vacío. El padre de Pawel, consideró el mundo como el vacío, en el que una pluma y una piedra caerían al mismo tiempo. Olvidó el caos. Las altas probabilidades que tenía un factor externo de influir en su fórmula matemática. El caos y el orden también establecen un precedente en *La Vorágine*, el intento de dominar el caos de la naturaleza y el creer que se puede explotar la selva a su antojo, les otorga una ilusión de poder. Nos construimos como dioses, pensamos que, por crear, estamos en la potestad de destruir.

La naturaleza, en su sabiduría, nos pone los pies sobre la tierra al darnos la oportunidad de morir. Aceptar nuestra vulnerabilidad frente a lo que no sabemos y podemos perder es nuestra mayor muestra de humildad y de conocimiento. Siguiendo esta línea de pensamiento, lo tenemos todo frente a nuestras concepciones sociales, pero no tenemos nada, si reconocemos nuestra insignificancia frente a miles de millones de años de vida de la naturaleza. Es muy fácil ponerlo en palabras y aceptar esa vulnerabilidad, lo difícil es dar la cara a la realidad. La tragedia es esa realidad.

Por ello, también considero que la racionalidad humana y la naturaleza, no necesariamente tienen que encontrarse en polos opuestos. En realidad, esto es una construcción social que nos lleva a creer que enfrentar la naturaleza con descubrimientos nos hace más inteligentes como especie. Sin embargo, siento que la verdadera inteligencia es aceptar que no lo sabemos todo. Ser ignorantes ante este conocimiento, y no suponer que sabemos y controlamos la totalidad, es lo que supone la diferencia en ese acto de racionalizar.

SALÓN 14

Reflexión

Estética y estudios visuales.
Andrea Giraldo Chica

Pienso que los seres humanos, en nuestra constante búsqueda por comprender y dominar el entorno, hemos olvidado con facilidad lo pequeños que somos ante la insuperable fuerza de la naturaleza, siendo seres diminutos ante la inmensidad de la que somos parte. A pesar de los innegables avances científicos y tecnológicos, aún hay áreas de la naturaleza que escapan a nuestra comprensión, dejando desnuda una cruda realidad: la incapacidad de controlar completamente lo que nos rodea.

La vida, en su esencia más pura, nos demuestra que nada puede desafiar la grandeza y la determinación de los fenómenos naturales, los cuales, son un recordatorio de la insignificancia de nuestros esfuerzos en comparación a su poder. Es esencial reconocer nuestra vulnerabilidad y fragilidad, aceptando que el sufrimiento es inherente, parte de nuestra existencia, invitándonos a entender que somos parte de un ciclo mucho más grande y profundo que trasciende nuestra individualidad, dándonos una lección no solo de humildad, sino también de conciencia ante la inevitabilidad de la muerte.

Creo que en lugar de intentar tener el control sobre todo, podemos adaptarnos y coexistir con la aceptación y conciencia de nuestra fugacidad sin resistirnos a ella, reconociéndonos e integrándonos al ciclo natural de la vida. Al aceptar esta conexión encontramos la posibilidad de vivir en armonía con el mundo que nos rodea, aprovechando cada momento como una expresión de la vida misma, en lugar de luchar por el control, podemos aprender a fluir con las circunstancias, entendiendo que cada experiencia, incluida la adversidad, forma parte de un proceso mucho más amplio y que la verdadera sabiduría reside en la aceptación y la armonía con el orden del universo.

Este ciclo natural también nos muestra como Dios está en cada cosa, integrándolo en la inmensidad de todo lo que nos rodea y recordándonos que somos parte de un todo interconectado, siendo un maestro del cómo aprender a vivir en este plano físico y terrenal donde la clave está en entendernos en el ciclo, permitiéndonos fluir con cada circunstancia y sacando lo mejor de cada una, encontrando un sentido, donde el amor, la compasión y la sabiduría se convierten en el hilo conductor de nuestra existencia, proporcionándonos las herramientas para vivir con propósito y plenitud.

El absurdo: nacer, crecer, reproducirse y morir

Estética y estudios visuales

Estefanía Varela Montoya

La historia de nuestras vidas pareciera ser muy simple: nacer, crecer, reproducirse y morir. Nacemos siendo seres inconscientes y dependientes, al pasar el tiempo, crecemos y aprendemos a través del ejemplo, sin saber por qué ni para qué, luego, nos convertimos en seres inconscientemente conscientes, pensamos pero no reflexionamos. En este punto, todo pasa tan rápido que solo queda reproducirse o morir, aunque en pleno siglo XXI esa penúltima parte puede pasar desapercibida. Y ese es todo el resumen de nuestras vidas, quizás nadie estaría dispuesto a contradecir dichas afirmaciones, mencionando siempre que podría haber algunas excepciones, pero a todo esto, solo aquellos que son más perceptivos podrían tener la capacidad de desinhibirse de dicho absurdismo, de lo cíclico de la vida.

Estamos llenos de momentos sublimes y no nos detenemos a pensar en ello. Nacemos y nuestras madres se detienen a mirar ese ser que no entienden cómo pudo crearse, solo saben que ahora está ahí, en sus brazos. ¿No es eso un acto sublime? Sin embargo, la capacidad de apreciar lo sublime no es una habilidad innata o que se manifieste espontáneamente, podríamos afirmar que esta nace a partir de la apreciación estética. Sobre lo anterior, es necesario mencionar que la apreciación estética se cultiva, parte del silencio, de la reflexión consciente del ser y de la exposición a diferentes fenómenos, sean estos creados por la humanidad o la naturaleza.

En ese sentido, el filósofo alemán Immanuel Kant, puede brindar algunos elementos sobre el concepto de lo sublime. En su texto Crítica del Juicio (1790), Kant manifiesta que lo sublime tiene varias connotaciones: la grandeza, la infinidad, el poder, e incluso, el temor. Este último es particular, puesto que el temor es un sentimiento con el cual poco queremos interactuar, pero que podemos asumir y enfrentar con coraje y respeto, como quien teme a las alturas y se atreve a saltar de un helicóptero con paracaídas o quién teme a la oscuridad y luego se atreve a maravillarse frente a la luz que brota del bosque virgen en una noche sin luna, donde las estrellas toman protagonismo y sin importar donde mire, podría contar miles de ellas. La vida sin esta connotación estética sería solo una vida llena de miedos, como la de aquellos seres atemorizados por las sombras proyectadas dentro de la cueva que imaginaba Platón.

No es difícil determinar el destino de la humanidad si no hubiese hallado la manera de librarse de la inclemencia de la naturaleza, llevándola más al campo de la comprensión y del entendimiento. En este punto, también es necesario recordar cómo el arte desde hace más de 40.000 años, ha sido el vehículo para la representación de estos actos sublimes con los que se han contado historias y plasmado vidas, en las que siempre ha existido naturaleza y humanidad, desde la unión, la confrontación y el caos. Desde las pinturas rupestres, hasta las obras maestras de la literatura y la música, el arte nos permite capturar y expresar la esencia de la condición humana.

La vida, en efecto, puede parecer un ciclo absurdo de nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte. Sin embargo, es en la apreciación estética y la reflexión consciente donde encontramos el verdadero significado y propósito. Lo sublime, como lo describe Kant, nos permite trascender la mundanidad y conectar con algo más grande y profundo. Pero ¿cómo podemos cultivar esta apreciación estética y reflexión consciente en nuestra vida diaria? Tal vez sea tan simple como detenernos a mirar un atardecer, escuchar un concierto de música clásica o leer un poema que nos toque el alma. En última instancia, la vida puede ser absurda, pero es en la búsqueda de lo sublime donde encontramos su verdadero significado. Como aquella frase del autor español, Miguel de Unamuno: „La vida es una búsqueda de sentido, y el sentido es una búsqueda de la vida.“

Referencias:

-Kant, I. (1999). Crítica del juicio: seguida de las Observaciones sobre el asentimiento de lo bello y lo sublime (A. García Moreno & J. Rovira, Trads.). Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. (Obra original publicada en 1876).

-Platón. (1805). La República de Platón o Coloquios sobre la justicia (D. J. T. y G., Trad.). Imprenta de Josef Collado.

-Unamuno, M. de. (1913). Del sentimiento trágico de la vida. Renacimiento.

El cuerpo y su sentir natural

Estética y estudios visuales.
Maria Camila Chaverra Jiménez

Si te dijera que el cuerpo, es un reflejo de más de un aspecto en nuestra vida, ¿lo creerías?

Hace meses, quizás años, experimentamos el sentimiento de querer conectar, no solo con nosotros sino también con todo lo que nos rodea, con la madre, el padre, los amigos, con el espejo... Con el reflejo, ese reflejo constantemente invadido de luz y oscuridad, de palabras que arrasan como grandes y fuertes vientos, como años acumulándose como los aros de los árboles. Creo que somos tan feroces y débiles que el aceptarlo nos aterra, somos capaces de tantas cosas.

Creo que nuestro subconsciente es tan programable y trabajable como el campo, podemos ser áridos y transformarnos en campos de cosecha, donde los demás también pueden llegar a cosechar y si lo permites, serás tú el responsable de esa elección. Creo que las cosas más bellas que podemos experimentar son los instantes donde podemos admirar más allá de la razón, de la lógica.

Los lunares de tu cuerpo son como estrellas en el cielo, las estrías de una mujer son olas en calma en la playa, las arrugas son como grandes árboles, representaciones de años de lucha, de luz y oscuridad, cerrarnos a la idea de ser simples sería la mentira mejor inventada, nuestro valor yace desde adentro, por lo que hacemos, lo que somos, nuestra chispa interior, la naturaleza, el caos, la vitalidad, la penumbra nos atraviesa constantemente y es igual de bello y tenebroso como la naturaleza misma, las grandes olas que nos invaden por dentro, son tanto de dolor como de felicidad, tal es nuestra conexión, que hemos comenzado a asociar la lluvia y el sol con sentimientos, los animales con nuestra personalidad y los fenómenos naturales con nuestra aura.

> " *Yo era llovizna y ella un huracán*"
> Buscando a Alaska, John Green

¿Cómo te representarías tú? Que no eres sólo una cosa, eres un todo, un mundo interno lleno de cambios, cambios que surgen del dolor, de la felicidad, cambios causados por otros mundos con o sin intención, la conexión entre diferentes mundos y todos sus fenómenos naturales son lo que nos lleva a crecer, a llorar, a buscar el movimiento o estancarnos. Nuestro cuerpo es el reflejo de nuestro interior, todos nos expresamos diferentes desde el exterior: piercings, tatuajes, ropa o colores; algunas por gusto, otras por el compromiso que conllevan, por el miedo, por la catarsis que puedes experimentar.

Una mente enferma es un cuerpo enfermo y no, no es por ser pesimista, ni que tu vida a terminado. Hay cosas que no podemos controlar, pero podemos cambiar nuestra perspectiva de ello, no somos lo que nos pasa, somos lo que hacemos con eso que nos pasa, no temas en buscar dentro de ti, al final hay tanto que no conocemos, ¿seremos igual de profundos que el mar? ¿Inmutables como el tiempo? Si me lo preguntas, somos todo y nada, somos el cambio y la permanencia, el bien y el mal, el aire, la lluvia, el sol, somos uno y cada uno de todas esas emociones que nos atrapan, que nos hacen sentir vivos: desesperación, depresión, alegría, amor. ¿Cómo ignorar todo ello que somos? Quizás podamos conocer otros mundos, dejar de visitarlos, no estar junto a ellos, pero huir del nuestro, no será posible... Sé valiente, el arte que yace dentro de ti será similar, más nunca igual al de los demás.

Sé tu propio huracán, tu propia ola y llamarada.

SALÓN 14

MODELOS 3D

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 desarrolló un ejercicio que busca fortalecer los resultados de aprendizaje de la unidad de formación Introducción al modelado 3D. Los estudiantes de la unidad de formación, liderados por la docente Mayerly Varga, desarrollaron modelos 3D que posteriormente fueron analizados y procesados para su impresión.

El proceso arrojó resultados y reflexiones desde las muestras de aprendizaje que no sólo 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 impresión 3D fue liderado por el docente Luis Frey Henao y llevado a cabo por los laboratoristas David Volkmar Velez y John Fernando Tangarife en el FABLAB de la I. U. Colmayor.

Apoya: FABLAB COLMAYOR

Modelos digitales de los estudiantes: (franja superior) Ana Sofía Restrepo, Maria Fernanda Tibocha, Luis Flores, (franja inferior) Jhojan Pérez, Isabel Osorio, Kevin López.

Impresiones digitales de los estudiantes: Ana Sofía Restrepo, Luis Flores, y Jhojan Pérez.

TALLERES Y CONVERSATORIOS

Como parte del componente académico y formativo del PFI 14 SALÓN de estudiantes de prácticas visuales, durante el semestre se llevaron a cabo diversos conversatorios y talleres, algunos de ellos en convenio con el ITM. Dichos espacios citaron a estudiantes, egresados y docentes de ambas instituciones educativas, buscando ampliar la reflexión y la capacidad creadora en cada uno de los asistentes.

Los espacios conectaron el uso de materiales naturales con la práctica artística, la búsqueda de procesos de creación experimental, incitaron los procesos de creación desde materiales no tóxicos así como el aprovechamiento de elementos reciclables y descartables, la observación y recolección de materias primas del entorno a partir de cartografías emotivas, la pausa como componente esencial de la práctica visual y el entendimiento del espacio para la generación de narrativas.

Los resultados obtenidos en muchos de los talleres, se vieron reflejados en el componente expositivo del 14 SALÓN de estudiantes, destacando a su vez, esos procesos formativos que vienen consolidandosen en cada versión del PFI y que se encuentran vinculados con su agenda formativa y académica.

Geopoéticas del agua

Santiago Vélez

El conversatorio que dio apertura a la agenda académica del PFI 14 SALÓN de estudiantes de prácticas visuales, estuvo a cargo del artista Santiago Vélez, quien compartió con los estudiantes, egresados y docentes su experiencia con Residencias en la Antártida a partir de sus dos inmersiones en el continente blanco.

Durante la conversación, el invitado puso de manifiesto la importancia de interrogar la materialidad, la capacidad de observación que como creadores debemos tener en los entornos o contextos en los cuales desarrollaremos nuestra práctica y la importancia de lo procesual dentro del hacer, permitiendo un tránsito entre medios, técnicas y disciplinas en respuesta a las necesidades conceptuales o reflexivas del proyecto en curso.

Arte y comunidad

Juan David Holguín

El segundo conversatorio de la agenda académica estuvo a cargo de Juan David Holguín, egresado de la institución que desarrolla su práctica artística en Chile, en un diálogo constante con comunidades y territorios mapuches. Esta inmersión le ha permitido enfocar su trabajo en la escultura para espacios públicos y el desarrollo de talleres de cerámica, enfocado en la creación de hornos y quemas tradicionales.

Juan David mostró a los estudiantes las posibilidades de la escultura como objeto que conecta saberes, entornos, tradiciones y narraciones.

Libro de Artista

Yuli Cadavid

Como tercer momento de la agenda académica se contó con la participación de la artista Yuli Cadavid, quien hilo sus proyectos alrededor de la gráfica y la creación de libros de artista, con su interés por las plantas desde su legado familiar y las tradiciones sociales ligadas a ellas.

Durante el conversatorio, la artista se enfocó en su portafolio, sus procesos creativos y su trabajo de observación y recolección para poder hablar de las intervenciones que realiza en los libros, para pensar en su carga narrativa y visual y las posibilidades de transmitir saberes desde la relación que se establece entre imagen y palabra.

Ciencia, Arte y Tecnología:
Prácticas Artísticas desde la Interdisciplinariedad

Alejandro Valencia Tobón

Como cierre del componente académico del PFI 14 SALÓN de estudiantes en prácticas visuales, se contó con Alejandro Valencia Tobón, quien participó desde el campo de la biología y la antropología visual enfocada en nuevos medios, desde allí ha construído todo un cuerpo discursivo y reflexivo en torno a las interacciones presentes en la naturaleza.

En sus proyectos existe una relación estrecha entre campos disciplinares, permitiendo la expansión de saberes desde la construcción de hipótesis, preguntas problematizadoras, recolección de datos, metodologías y desarrollo de productos finales que terminan circulando en espacios académicos, científicos, culturales y artísticos.

Narrativas visuales:
Creando libros de artista

Yuli Cadavid

El taller de libros de artista, dirigido a estudiantes y egresados del Tecnológico de Artes Débora Arango y el ITM y dictado por la artista Yuli Cadavid, contó con dos sesiones presenciales que sentaron bases alrededor del libro como soporte creativo, así como su posibilidad de intervención o transformación por medio de procesos gráficos y no tóxicos.

La primera sesión del taller fue dictada en las instalaciones de TALANTE Taller de impresión y la segunda sesión fue dictada en los espacios del Tecnológico de Artes Débora Arango. Los mejores resultados fueron seleccionados para ser parte del componente expositivo de SALÓN, resultados correspondientes a Sebastian Ceballos, egresado de la Tecnología en gestión y producción creativa para las prácticas visuales y el estudiante Andrés Felipe Ordoñez del programa de Artes Visuales del ITM.

Dibujo avanzado

Jorge Marín

El taller de dibujo avanzado dictado por el docente Jorge Marín, sirvió de introducción para que un grupo de estudiantes de la Técnica en el programa de Prácticas Visuales del Tecnológico de Artes Débora Arango, conocieran las bases para comenzar a trabajar la técnica de dibujo con trementina. El proceso comenzó a evidenciar la importancia de la pausa, la observación y el trabajo minusioso dentro del proceso creativo, entendiendo que el dibujo es un medio creativo que requiere tiempo, paciencia y constancia.

Aunque no lograron concretarsen productos específicos que pudieran ser llevados al componente expositivo, se evidenció la necesidad de crear espacios de encuentros alrededor del dibujo dentro de la institución para el fortalecimiento del dibujo.

Transitar tiempos, miradas a las semillas: Taller de cerámica

Maria Elena Restrepo

El taller de cerámica dictado por la docente Maria Elena Restrepo y dirigido a estudiantes, egresados y docentes del Tecnológico de Artes Débora Arango y el ITM, contó con una sesión práctica alrededor de la transformación y modelado de la arcilla en las instalaciones del ITM, campus Fraternidad. El taller obtuvo una alta respuesta por parte de estudiantes de ambas isntituciones, permitiendo que la sesión se convirtiera en un espacio de encuentro y reflexión entorno a la materialidad.

Los resultados finales fueron llevados a quema en horno, proceso que evidencio la fragilidad de muchos de los resultados y a su vez, permitió la obtención de resultados interesantes para los tiempos con que se contó. Los resultados iban a ser expuestos en SALÓN pero los tiempos de secado y quema no lo permitieron.

Taller de museografía

Victor del Valle

El taller de museografía, dictado por Victor del Valle, coordinador de museografía del Museo de Ciencias Naturales de La Salle y docente del ITM, estuvo dirigido a estudiantes de los programas de Prácticas Visuales del Tecnológico de Artes Débora Arango, permitió que los estudiantes participaran de la construcción museográfica de la exposición a partir de una sesión teórico-práctica. Durante el taller intensivo, los estudiantes tuvieron la oportunidad de tomar decisiones narrativas que terminaron incidiendo en los recorridos de los espectadores con el montaje finalizado.

El resultado del taller no solo ayudó a pensar el contenido narrativo de cada una de las salas del museo, también permitió pensar las intervenciones *in situ* de los espacios para lograr una mejor inmersión en los espectadores.

Taller de acuarelas con sustancias de río

Néstor Pérez

El taller de acuarelas con sustancias de río, hace parte del proyeco Memorias de un Río del docente Néstor Pérez, proyecto que le ha permitido desarrollar una investigación alrededor de los afluentes hidrícos y desarrollar diversas activaciones apartir de los productos resultantes. Actualmente liderado por el semillero de investigación Crearte del Tecnológico de Artes Débora Arango, semillero que viene cartografiando y construyendo una narración colectiva de la quebrada La Ayurá del municipio de Envigado a partir de las relaciones que se establecen alrededor del afluente.

Durante el taller se compartieron pequeños tips para el aprovechamiento de arcillas provenientes de ríos en la creación de materiales pictóricos para su aprovechamiento en proyectos visuales.

PROCESOS GRÁFICOS ALTERNATIVOS Y SUS POSIBILIDADES EN LA PRODUCCIÓN SERIAL

Jorge Andrés Marín
Docente ocasional
Líder del semillero Efecto Serial

Introducción

En el desarrollo y producción de productos gráficos de carácter serial se han empleado una gran cantidad de insumos que impactan negativamente el medio ambiente y repercuten en la salud de los involucrados, el uso de materiales tóxicos o nocivos en los procesos gráficos tradicionales puede generar efectos irreversibles a mediano y largo plazo, lo que motiva la búsqueda de procesos alternativos más sostenibles. Sin embargo, en la mayoría de escuelas, facultades de arte y talleres de gráfica, no se han consolidado por completo los procesos no tóxicos o alternativos con miras a un cambio propositivo hacia el medio ambiente y la salud de los creadores, aduciendo en muchos casos, una perdida en la calidad de la estampa y aumento en los tiempos.

El semillero Efecto Serial asume la tarea de reconocer, indagar, discutir y promocionar procesos gráficos alternativos y no-tóxicos desde la investigación formativa; buscando contribuir a la visibilización de la gráfica, buscando reemplazar insumos y materiales nocivos o tóxicos que permitan desarrollar procesos gráficos sostenibles.

Sesión de encuentro
Semillero Efecto Serial

Procesos gráficos desde el semillero Efecto Serial

Desde la Técnica Profesional En Producción De Objetos Para Las Prácticas Visuales, los estudiantes tienen la oportunidad de acercarse a procesos básicos del grabado, reconociendo las posibilidades e implicaciones de una producción serial desde los términos prueba de estado, prueba de artista, estampa, edición, múltiple y serialidad. Estos procesos introductorios siembran en el estudiante una necesidad por reconocer e interrogar otros procesos en un espacio formativo por fuera de la malla curricular.

El semillero de investigación Efecto Serial nace con la intención de continuar explorando y fortalecer los procesos de producción gráfica desde el Tecnológico de Artes Débora Arango, entendiendo las posibilidades y repercusiones de este medio en nuestro contexto. Desde su origen, el semillero comenzó a indagar prácticas y métodos alternativos y no tóxicos, conformándose como uno de los primeros semilleros de gráfica de la ciudad que abordaba de manera consciente este tipo de procesos, inculcando en los estudiantes una consciencia por el auto cuidado y el impacto ambiental.

Para la vigencia 2024 y con la intención de continuar profundizando en procesos de gráfica alternativa, el semillero realizó un llamado para continuar ahondando en materiales e insumos, dando continuidad a una búsqueda que evidencia un claro interés de los estudiantes y egresados en conocer otro tipo de procesos gráficos, profundizar en técnicas que puedan ser desarrolladas de manera casera y contemplar escenarios de circulación para sus productos seriales, escenarios que no están ligados únicamente con espacios expositivos, sino también, a productos editoriales y emprendimientos.

La investigación se desarrolló desde una Metodología Artística de Enseñanza, basada en la aplicación y fortalecimiento de ideas, procesos y materiales enfocados en procesos gráficos alternativos y no-tóxicos. Desde este enfoque se desarrollaron procesos de experimentación que partían del ejercicio clásico del ensayo-error y la posterior consolidación de información para la consecución de productos gráficos. Hablamos no sólo de la experiencia estética como parte del proceso formativo, sino también de concebir la experiencia formativa como una estructura conceptual estética.

Para la consecución de este modelo se tuvieron en cuenta no solo los procesos prácticos y los encuentros desde el hacer, también los procesos de indagación y reflexión desde el análisis de material visual y rastreo de referentes, así como el análisis y valoración de los procesos colectivos que se dieron dentro del aula.

Las fases del proyecto desde lo metodológico se plantearon de la siguiente manera:

1. Indagación y experimentación de proceso gráficos alternativos o no-tóxicos sobre diferentes tipos de matrices.
2. Propuestas visuales basadas en conceptos individuales y colectivos que fortalezcan el hacer gráfico desde el contexto.
3. Participación en talleres, muestras colectivas de gráfica en la ciudad y eventos institucionales.

Para dar cumplimiento a las tres fases, se revisaron y estudiaron insumos audiovisuales, cibergrafía y material bibliográfico de maestros grabadores y escuelas de arte, con la intención de sumar bases procedimentales que guiaran las preguntas y exploraciones. Estas bases documentales vienen consolidando el hacer gráfico contemporáneo desde procesos alternativos y no tóxicos, motivo por el cual, tomarlos como referentes directos permite

llevar los procesos pedagógicos a procesos especializados que pueden ser comprobados y medidos, para desde allí, comenzar a desarrollar ajustes personalizados acorde a las necesidades que se comienzan a evidenciar en cada encuentro.

Se desarrollaron propuestas que exploraron temáticas e intereses desde lo individual y lo colectivo, búsquedas que aprovecharon las particularidades de cada matriz y soporte, cuestionando en algunos casos, la noción de múltiple y reflexionando sobre el concepto de pieza única. La construcción visual comienza a evidenciar temáticas comunes como el cuerpo, lo doméstico, la memoria y la ausencia, ejes que permitieron pensar la concreción de un proyecto colectivo desde lo editorial. Las estampas de los semilleristas y los avances y conclusiones parciales fueron socializadas en la muestra principal y el foro académico del IV Encuentro de Artistas Grabadores, realizado en Bodega Comfama, en el distrito de Medellín.

Aspectos relevantes desde los resultados

• Los procesos y resultados obtenidos en el aula permiten vislumbrar las posibilidades que tienen los procesos alternativos y menos tóxicos en la gráfica contemporánea, no solo desde los procesos de mordiente, sino también, desde la búsqueda de matrices, soportes de impresión, barnices y tintas.

• Las nuevas generaciones de grabadores se preocupan, cada vez más, por procesos experimentales que buscan la creación de originales en cada estampa. Estas mismas inquietudes se logran ver en cada uno de los semilleristas, quienes viene desarrollando procesos conceptuales y visuales que dan cuenta de una movilización hacia la unicidad en lugar de la serialidad.

• Como se expone en el libro *Grabado no Toxico: Nuevos Procedimientos y Materiales* (2007) editado por la docente y grabadora Eva Figueras Ferrer. Los procesos alternativos y no tóxicos requieren no bajar la guardia ante las medidas de seguridad y la disposición de los residuos de los procesos en el taller. Si bien estos procesos no tóxicos y alternativos disminuyen los riesgos, no se encuentran exentos de precauciones o contraindicaciones.

Sesión de encuentro
Visita *La Línea Introspectiva* en el Museo de Antioquia
Semillero Efecto Serial

Participación en el IV Encuentro de Artistas Grabadores
Semillero Efecto Serial

Experimentaciones con matrices de linóleo, intaglio y pintura acrílica

Monotipos con matrices de gelatina casera y pintura acrílica

Exploración de puntas secas sobre CD'S

Fabricación de papel artesanal para grabado con paple reciclado. Linóleo y punta seca sobre hierro.

Autores de las estampas: (primera fila) Diego Molina; (segunda fila) Jorge Marín. Jose Javier Laguado, Pablo Molina; (tercera fila) Marco Londoño, Manuela Cardona; (cuarta fila) Laura Díaz, Manuela Cardona.

POR UN AUTO-RECONOCIMIENTO SENSIBLE EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA LA AYURÁ: UNA APROXIMACIÓN ECOSÓFICA DESDE LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS

Néstor Raúl Pérez Ramírez
Docente e investigador
Director del Semillero de Investigación
CREARTE, Laboratorio creativo.

Cartopoética de La quebrada la Ayurá, en el encuentro interno de investigación del Tecnológico de Artes Débora Arango (Pérez, 2025)

La microcuenca de la quebrada La Ayurá, ubicada en el municipio de Envigado, constituye un cuerpo de agua que alberga valores naturales, simbólicos, estéticos e históricos. Desde el año 2022, a partir de iniciativas ciudadanas, se impulsa su declaratoria como patrimonio natural y cultural del departamento de Antioquia. En este contexto, el semillero de investigación CREARTE-Laboratorio Creativo ha identificado una oportunidad para desarrollar interacciones que promuevan la apropiación estética del territorio, subrayando la importancia de la quebrada dentro de las dinámicas ecosistémicas y sociales, y favoreciendo procesos de construcción de tejido social en pro de un equilibrio ecológico orientado hacia el buen vivir.

Taller Memorias de un río, en el marco de la exposición 14 Salón de estudiantes MÁS ALLÁ DE LA NATURALEZA. (Pérez, 2024)

El proyecto de Investigación-Creación Cartopoéticas de la quebrada La Ayurá propone una metodología transdisciplinar que articula arte, ciencia, ecología y tecnología. A partir del análisis e interpretación de datos científicos y sociales proporcionados por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario, así como mediante salidas de campo, entrevistas comunitarias y toma de muestras *in situ*, el proyecto busca diseñar dispositivos visuales y experiencias sensoriales co creadas en comunidad. Estos dispositivos, concebidos como paisajes sensibles, tienen como propósito visibilizar los procesos físicos, biológicos y químicos del cuerpo hídrico, promoviendo una reflexión crítica en torno a las formas de convivencia con los ecosistemas locales.

Desde una perspectiva ecosófica, entendida según Félix Guattari como una articulación entre las ecologías mental, social y ambiental, el arte adquiere un rol activo en la reconstrucción del lazo sensible entre los seres humanos y su entorno. En palabras del filósofo francés:

> "La reconstrucción del medio ambiente depende de prácticas innovadoras en todos los campos de la vida social y en la proliferación de experiencias alternativas, centradas en el respeto por la singularidad y en un trabajo permanente de producción de subjetividad" (Guattari, 1990, p. 61).

Así, la práctica artística trasciende su rol representacional para constituirse como agente de transformación, capaz de contribuir a la resignificación del territorio mediante lenguajes polifónicos, colaborativos y comprometidos con una conciencia ecológica. En este sentido, las intervenciones eco-poéticas que plantea el proyecto no buscan únicamente la contemplación del paisaje, sino su co-construcción como imagen simbólica y afectiva, producto de una experiencia situada.

Las acciones desarrolladas en el marco del proyecto Cartopoéticas de la quebrada La Ayurá evidencian cómo el habitar consciente del

Taller acuarelas con sustancias de río, con estudiantes de Pedagogías de la Madre Tierra de la universidad de Antioquia.(Pérez, 2024)

cuerpo-espacio de la quebrada puede derivar en procesos de agenciamiento sensibles, donde los cuerpos de agua se comprenden como entidades vivas en estrecha relación con las dinámicas humanas.

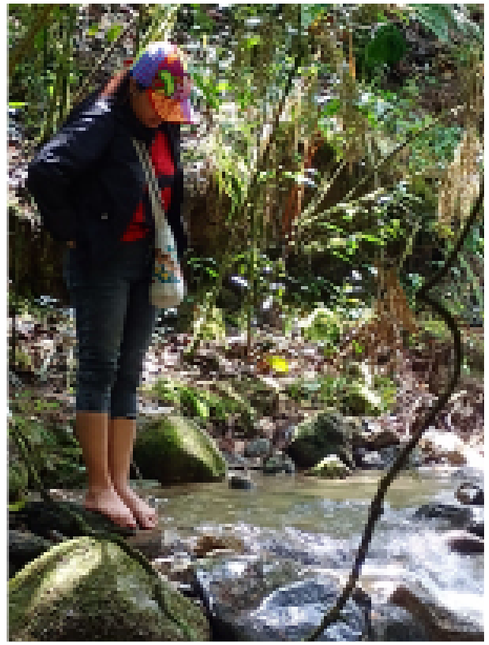
El reconocimiento de la especie humana como agente determinante en la transformación de los ecosistemas permitió visibilizar la pérdida de equilibrio ecológico, reflejada en las alteraciones físicas, químicas y simbólicas del territorio. Las salidas de campo realizadas desde una perspectiva artística posibilitaron la recolección de sustratos a lo largo de la microcuenca, especialmente en su zona media, donde el impacto antrópico es mayor debido al aumento de asentamientos humanos. Estos materiales, posteriormente transformados en pigmentos naturales, dieron lugar a la creación de una cartografía plástica-visual en forma de acuarelas, que documenta las transformaciones ambientales al tiempo que recupera la memoria cultural del territorio. Así, Cartopoéticas de la quebrada La Ayurá se consolida como una propuesta ética y estética que, desde la ecosofía, promueve nuevas formas de relación entre arte, ciencia y comunidad, orientadas a la construcción de subjetividades comprometidas con el cuidado de la vida y la regeneración de los vínculos con la naturaleza.

Referencias:

Guattari, F., Bittencourt, M. C. F., & Rolnik, S. (1990). *Las tres ecologías* (Vol. 11). Papirus.

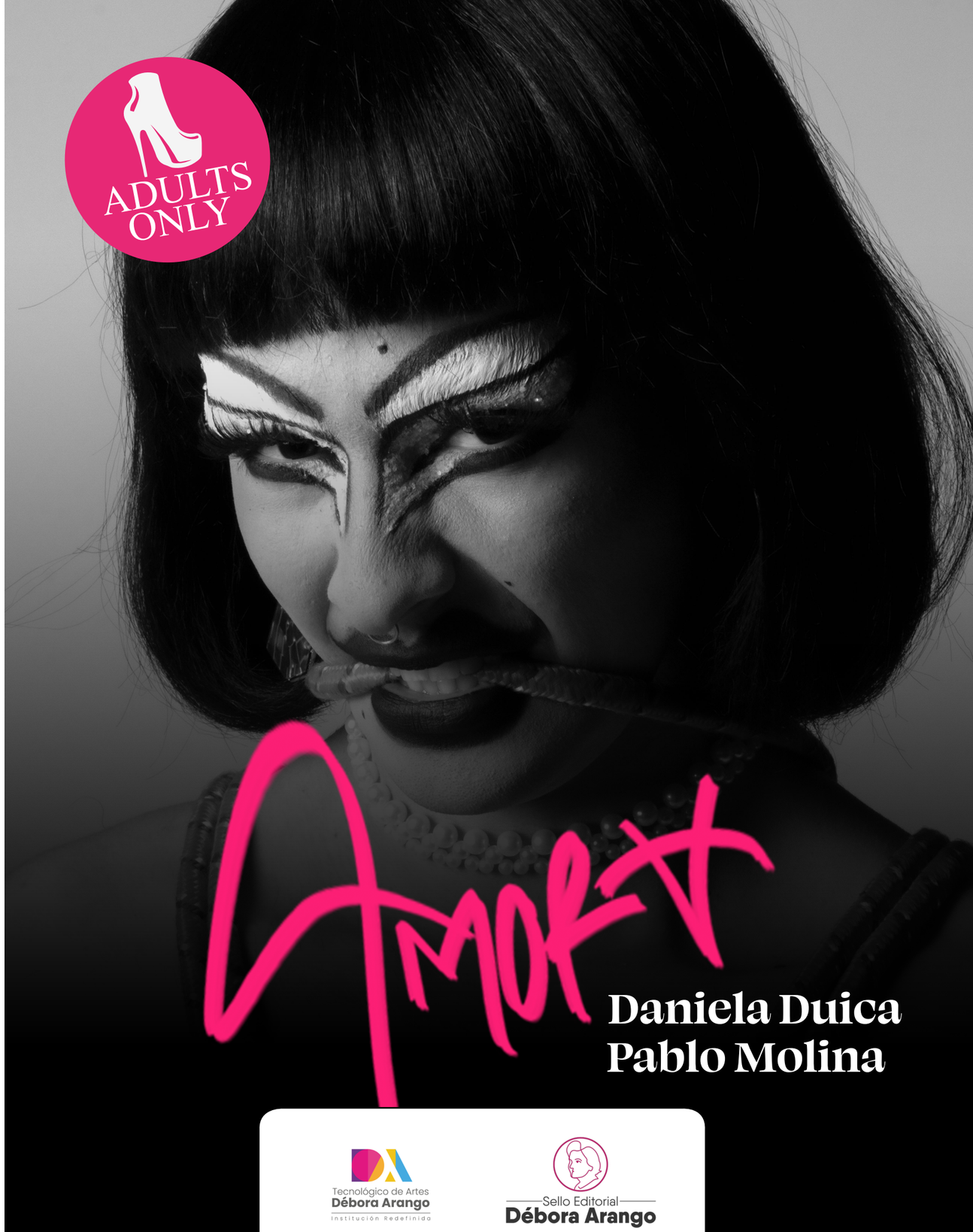
SALÓN 14
ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS VISUALES

Taller acuarelas con sustancias de río, en el marco de la exposición MEMORIAS DE UN RÍO, con estudiantes de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. (Pérez, 2024)



Recorrido por la quebrada la Ayurá, con estudiantes de Pedagogías de la Madre Tierra de la Universidad de Antioquia.(Pérez, 2024)

Mi corazón es Débora



Tecnológico de Artes Débora Arango
Institución Redefinida
Sello Editorial Débora Arango

Amora

Amora es una apuesta por la reivindicación y visibilización de identidades, colectividades y prácticas que habitan los márgenes de nuestra sociedad o que directamente se encuentran excluidas desde constructos sociales, culturales o religiosos, negando cualquier oportunidad de narrar desde las pluralidades del autoreconocimiento, el deseo y el erotismo del ser individual.

La intimidad como hilo conductor permite explorar diferentes aspectos de la identidad, en una búsqueda constante que transita todo el espectro interno del individuo. En este contexto, la propuesta de Daniela Duica permite que las identidades queer sobresalgan como un espacio de resistencia y autoexpresión, donde cada propuesta es una experiencia que entrelaza una narrativa personal y colectiva, exponiendo y reflexionando sobre las vivencias de estas comunidades subrogadas, que a menudo se encuentran al margen de las narrativas dominantes de la sociedad.

El concepto voyeur invita al espectador a ser testigo, un participante pasivo que desafía las normas que rigen el acto de observar y la noción de privacidad. Desde allí, la propuesta de Pablo Molina transforma el observar en una oportunidad para complejizar nociones de identidad y deseo, donde lo oculto y lo visible se entrelazan en una danza de revelación y secreto. Sus propuestas no solo buscan visibilizar cuerpos y prácticas sensuales y eróticas, también busca fomentar un diálogo sobre la intimidad y el tabú.

Cada una de las propuestas actúa como un portal hacia experiencias únicas, donde la vulnerabilidad se convierte en fuerza y el deseo en un motor de transformación. Al reflexionar sobre estas vivencias, se abre un espacio para cuestionar las estructuras sociales y las normativas hegemónicas que han silenciado y oprimido aquellas reivindicaciones que no se identifican con etiquetas o esquemas impuestos y por el contrario, le apuestan a construir un tejido colectivo diverso y plural. Amora se convierte en un espejo donde las complejidades de la identidad se reflejan, revelando las capas de vulnerabilidad y empoderamiento que coexisten en cada ser humano.

Jorge Andrés Marín
Docente

Edificio Naviera
Vistas detalles
2024

Daniela Duica (2003)

"Porque una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma."
Todo sobre mi madre, Pedro Almodóvar.

La identidad y el desarrollo personal son aspectos fundamentales para la construcción de una personalidad y marcan una clara diferenciación entre seres humanos.

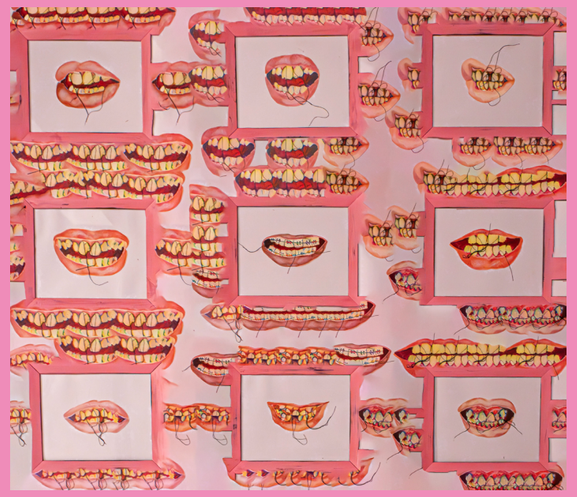
Es por ello que mi exploración artística surge de la invisibilidad, exclusión e inconformidad inherente a la representación del género desde una postura binaria. Cada propuesta me permite desarrollar un proceso de investigación que parte de lo etnográfico y lo experiencial, detonando en exploraciones objetuales y espaciales que toman como referencia elementos que resaltan dentro de las comunidades marginadas por la sociedad, bajo sesgos sociales en contextos locales y globales.

Cada proyecto recrea un escenario que envuelve a una comunidad velada, le abre el telón a un espectador que es ajeno a espacios, personas y dinámicas violentadas y excluidas, buscando plasmar aquellas identidades que se encuentran ocultas en las capas de la sociedad. Este viaje creativo no es solo una representación de mis propias vivencias y las de mis amistades, sino también, un compromiso con la visibilidad y la inclusión, buscando dar visibilidad a narrativas opacadas o silenciadas, esperando insidir en otros para que reconozcan y valoren la riqueza de nuestras identidades compartidas.

Untucked

Rotten Mint

Serigrafía sobre papel, 20x15cm, 2024
Vista general



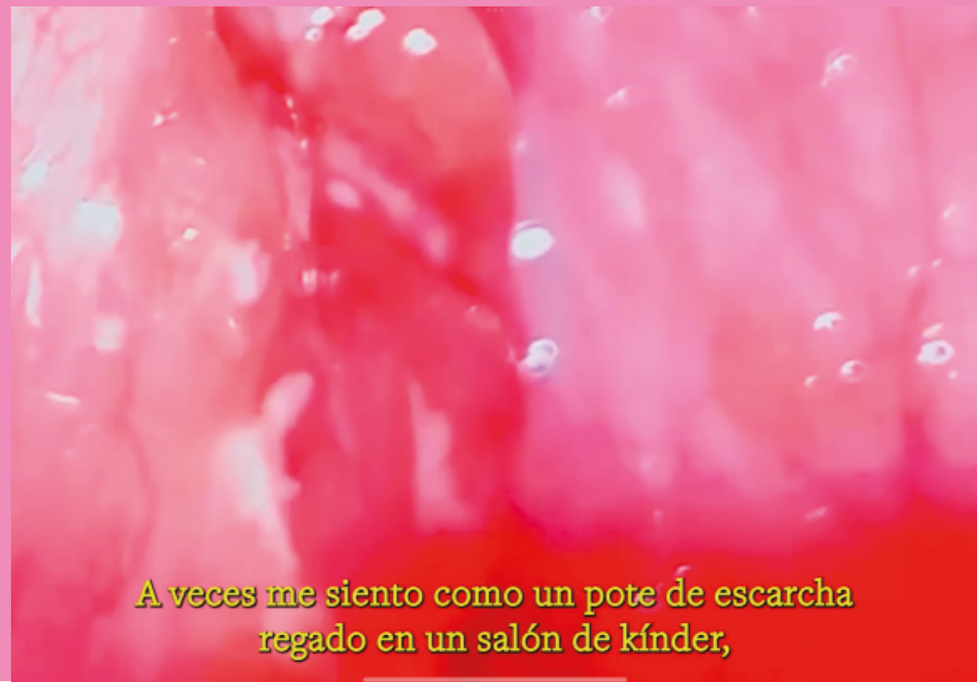
Es trans

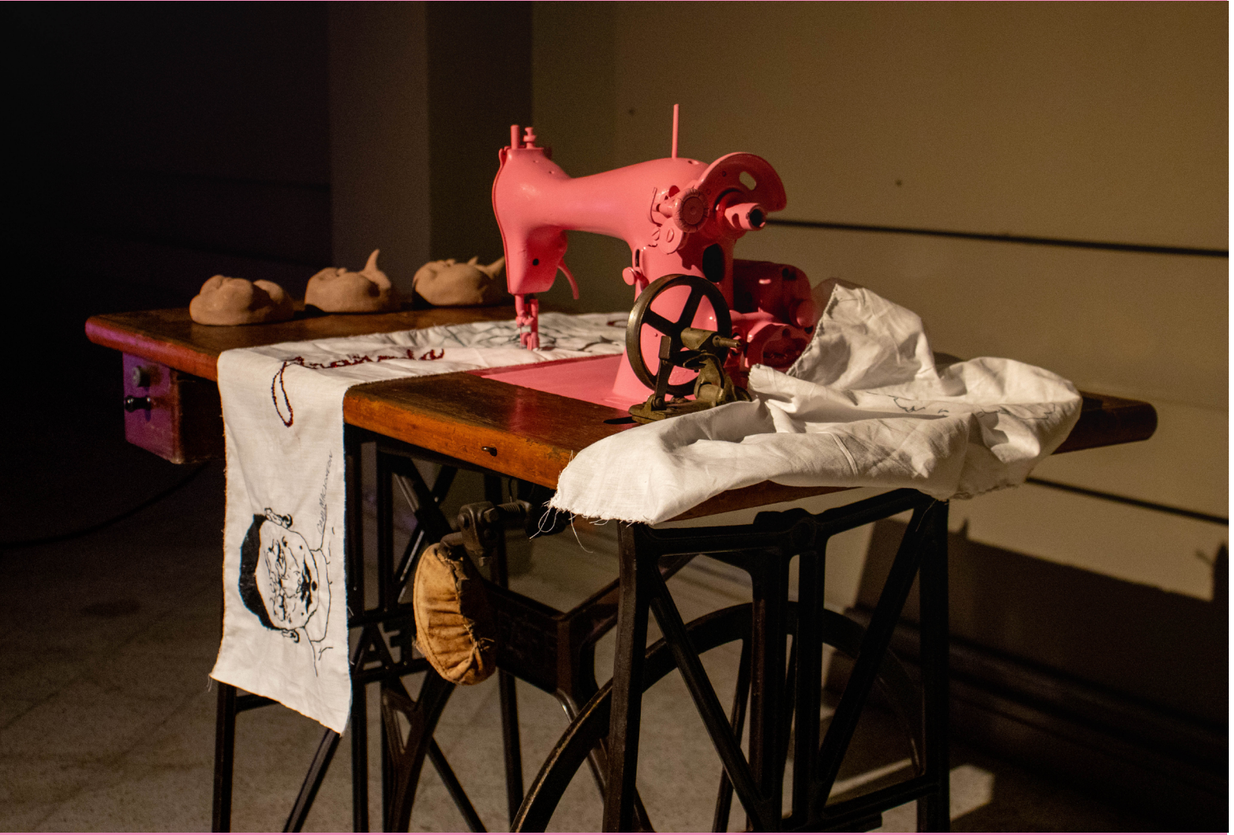
Dibujos lapices de color y óleo pastel sobre papel, 2024
Vista general

La pregunta sobre si una expresión superficial puede ser sincera e impoluta nos lleva al corazón mismo del arte del drag. Si bien el drag a menudo se asocia con la exuberancia y la extravagancia, detrás de la fachada hay una sinceridad y una autenticidad que resuena profundamente con quienes lo practican y lo presencian. La actuación drag permite a les artistas explorar y expresar libremente aspectos de su identidad y personalidad que pueden sentir que están ocultos o reprimidos en su vida cotidiana. En este sentido, el drag se convierte en una forma de comunicación íntima y auténtica, donde la máscara se convierte en un medio para revelar aspectos internos del individuo que pueden ser difíciles de expresar de otra manera.

Plétora

Video, 2024
Detalle fotograma





Babado

Instalación, medidas variables, 2024
Vista general

La intimidad se presenta como un hilo conductor en la creación de identidades individuales, explorando la búsqueda del autorreconocimiento hasta los deseos más ocultos. En esta obra colectiva, las identidades queer emergen como un espacio de resistencia y autoexpresión, donde cada experiencia se entrelaza con narrativas tanto personales como colectivas. La intención es exponer y reflexionar sobre las vivencias de estas comunidades marginalizadas, que a menudo quedan por fuera de las narrativas dominantes.

Este acto de observar se convierte en una oportunidad para comprender la complejidad de las identidades, donde lo oculto y lo visible se entrelazan en una danza de revelación y secreto. La exposición no solo busca visibilizar las luchas y triunfos de estas comunidades, sino también fomentar un diálogo sobre la intimidad y la conexión humana.

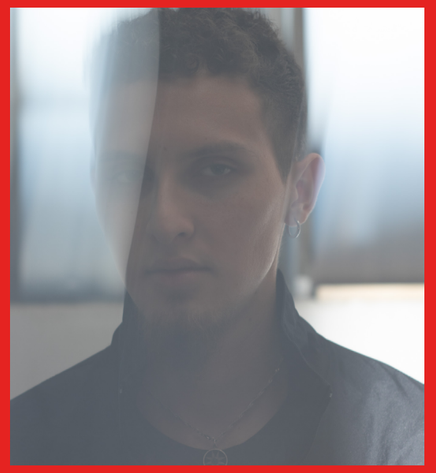
En cada casa que mi yo infante visitó, siempre encontró una mesedora para descansar. El vaiven hacia que las horas pasarán rápido y la vida se sintiera liviana. Mis raices son parte de mi intimidad, la versión más libre y pura de mi ser, un ser sin los pesos impuestos por la sociedad y de eso que se considera ser una fémina, En mi mesedora soy mi hogar, mi refugio, me acurrucó con mis sabanas y hago un fuerte con mis almohadas, ellas me protegen y guardan las balas que me tiran.

Dg 35 #6-02 Mamatoco

Instalación, medidas variables, 2024
Vista general

Pablo Molina (2003)

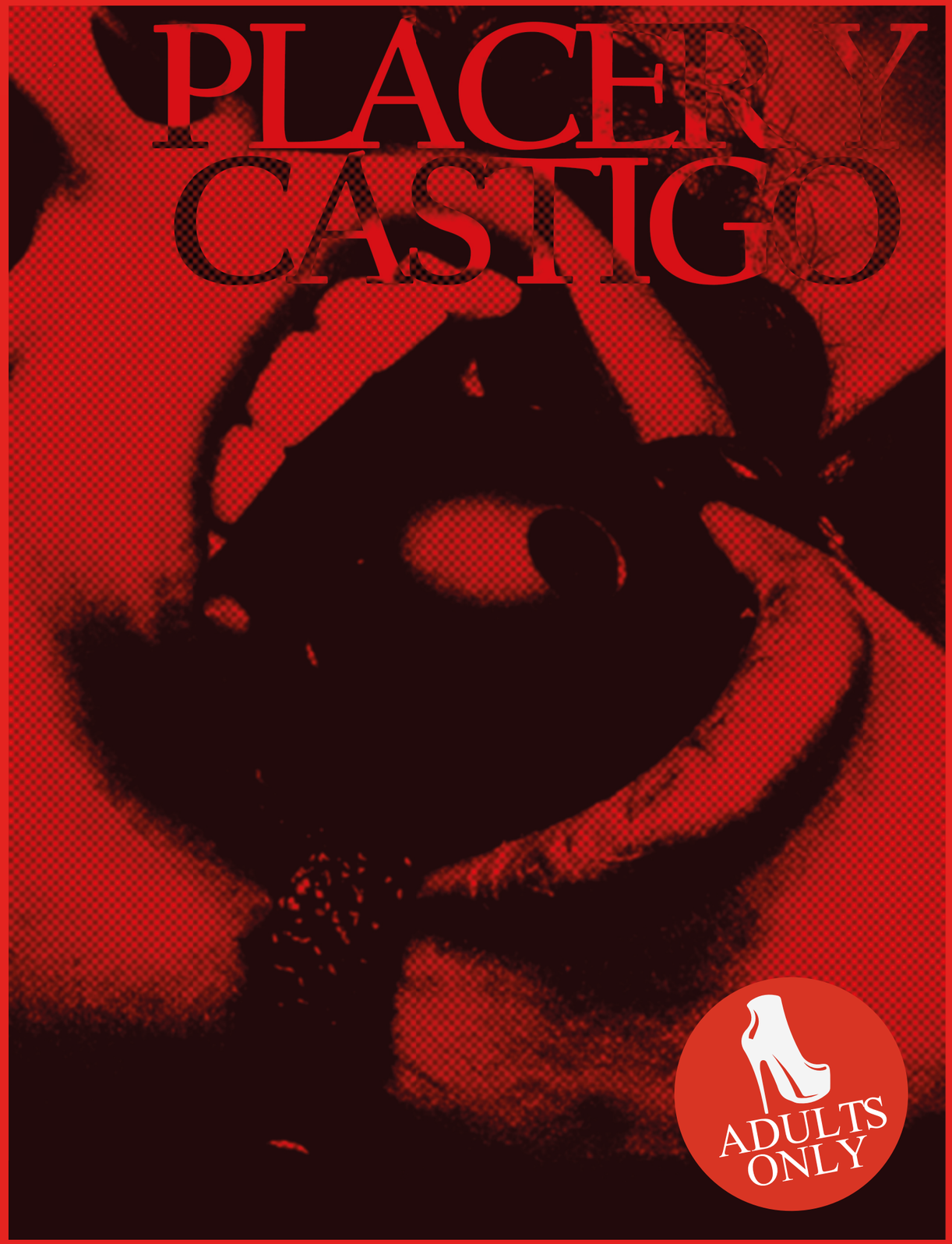
"Una obra erótica es un elemento de anarquía y un disolvente, un veneno que sólo puede ser saboreado adecuadamente por aquellos que llevan consigo su antídoto: es decir, una fuerza creativa también poderosa."
Pierre Mac Orlan



Mi propuesta artística explora el cuerpo humano en sus complejas interacciones con el castigo y el placer, desentrañando las profundidades de la intimidad y la sombra del individuo. La esencia de mi investigación radica en la tensión entre lo reprimido y lo expresado, un diálogo palpable en prácticas como el BDSM.

Al examinar estos aspectos, mi intención es desvelar las capas ocultas de la experiencia humana y ofrecer una nueva perspectiva sobre la complejidad del ser, entrelazada en mi experiencia personal. En mi búsqueda, he encontrado en el punctum y en el voyeurismo un medio para reivindicar estas prácticas sexuales, no solo como actos físicos, sino como gestos profundos que revelan la autenticidad del deseo y la identidad.

¿Dónde se oculta el ser? ¿Qué rincón del inconsciente busca refugio de la moral? Mis procesos invitan a la reflexión sobre estas preguntas, explorando cómo el placer y el castigo transforman los cuerpos y la autopercepción.



Umbral Rojo

Instalación, medidas variables, 2024
Vistas de detalle

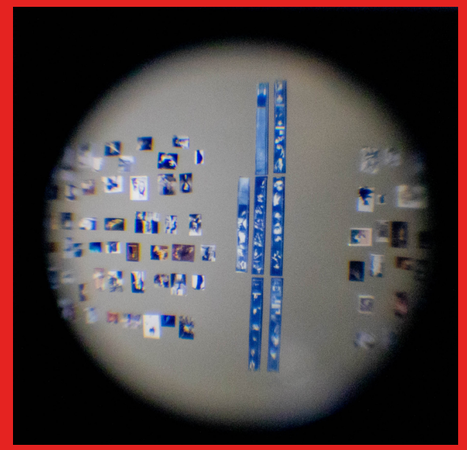
La instalación simboliza una intersección entre lo oculto y lo develado, un lugar donde lo privado se convierte en público, donde los elementos bondage se alinean con la noción fotográfica de captura y control, un paralelo a la relación entre dominación y sumisión de las dinámicas sadomasoquistas. La atmósfera roja no solo remite al cuarto oscuro de revelado fotográfico, también sugiere una carga erótica, una tensión constante entre lo que se oculta en las sombras y lo que se revela a la luz. Este es un espacio donde lo voyeurístico toma forma activa, donde el espectador es consciente de que está presenciando algo íntimo, prohibido o reprimido, donde cada elemento y herramienta no solo revela imágenes, sino también fragmentos reprimidos del subconsciente, cuestionando los límites entre lo erótico y lo vulgar, lo artístico y lo pornográfico.

Altares del Deseo y la Memoria

Instalación, medidas variables, 2024
Vista general

La pieza se convierte en un espacio de investigación visual y mental, donde las placas de grabado, fotos, cianotipias y textos eróticos se unen para formar una narrativa fragmentada que evoca la relación entre la imagen, la mente y el deseo. Este conjunto de elementos fotográficos y textuales actúa como un laboratorio de revelación, donde cada objeto sobre la mesa representa un vestigio de la psique humana, atrapado entre lo tangible de la fotografía y lo intangible del pensamiento y la emoción.

Las placas de grabado y cianotipias sugieren una exploración técnica de la imagen, pero también una investigación en la percepción del espectador, quien debe interpretar cada elemento como una pieza de un rompecabezas erótico. Los textos amplifican esta sensación, proporcionando una capa narrativa que invita al espectador a la complejidad del deseo, el placer y la represión.



Atlas del Placer y la Sombra

Instalación, medidas variables, 2024
Vista general

La creación de un atlas que reúna el castigo, el placer, lo voyeur y la sombra encuentra su justificación en la necesidad de explorar lo más íntimo y reprimido de la psique humana. Este atlas funciona como un mapa simbólico que guía al espectador a través de los territorios oscuros y ocultos del deseo, donde las fronteras entre lo público y lo privado, lo consciente y lo subconsciente, se desdibujan.

Cada pieza hace parte de una “cartografía del deseo”, en la que se trazan los contornos de las emociones y experiencias humanas más profundas. El castigo y el placer, en constante tensión, se entrelazan de tal manera que lo que infinge dolor también puede liberar el placer, al igual que las sombras, que ocultan tanto como revelan.

El uso de citas refuerza esta idea de una narrativa oculta que espera ser desvelada. Autores como Bataille, Sade o Anaïs Nin, al escribir sobre el erotismo, no solo describen el deseo, sino que lo exponen como una fuerza que desafía las normas sociales y la moral. Estas citas proporcionan una base literaria y filosófica para las piezas del atlas, conectando el arte visual con una tradición literaria que explora los límites del cuerpo y la mente.

ECOX ROJOX

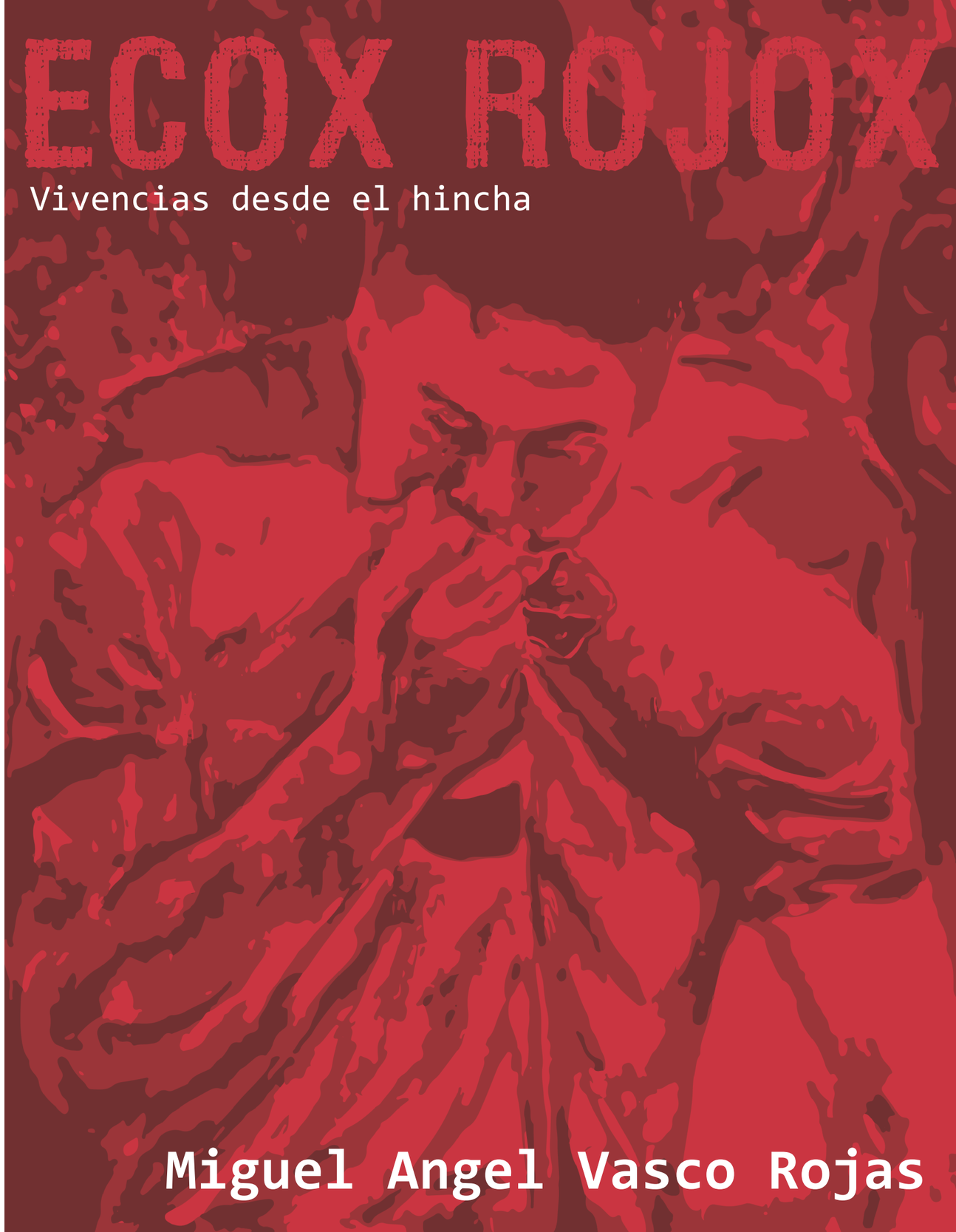
Vivencias desde el hincha

Miguel Angel Vasco

El fútbol, como fenómeno cultural, le otorga a la sociedad un rol que va más allá del simple apoyo durante los partidos. En el caso del Independiente Medellín, la pasión de sus seguidores no se limita a los noventa minutos de juego; se entrelaza con cada aspecto de su vida cotidiana, manifestándose en un verdadero estilo de vida, ser hincha del Medellín es una expresión constante de lealtad y fervor.

La marea roja y azul que inunda las gradas del estadio se convierte en un espectáculo de unidad y orgullo. Los cánticos vibrantes que resuenan en cada rincón de la ciudad, desde las calles hasta los barrios, son una declaración de identidad y compromiso. Los rituales que rodean los partidos, desde las reuniones previas hasta las celebraciones posteriores, se convierten en ceremonias que consolidan una comunidad unida por una pasión compartida.

Esta propuesta artística busca capturar la esencia de esa ferviente devoción, a través de una representación emotiva de las diferentes facetas del hincha del Medellín, que van desde la euforia desbordante en las victorias, hasta el consuelo y la resiliencia en las derrotas. Cada una de las imágenes del proyecto se convierten en estampas de la personalidad y entrega del hincha. La pasión, con sus altibajos e intensidades, convierten cada pieza en un documento que celebra la experiencia compartida de la hinchada, destacando el profundo impacto que este deporte ejerce sobre la cultura y la identidad del territorio.



Miguel Vasco (2003)

“Muchas veces llore tambien festeje y vengo a pelear
Nada pudo cambiar todo lo que yo, hoy siento por vos”
Fragmento de *Hace tiempo que yo te vengo alentar* de la barra Rexixtenxia Norte

Mi propuesta artística es una apuesta por mostrar que el fútbol va más allá de lo que sucede en el campo. Se trata de las emociones compartidas, los recuerdos que se forjan y las tradiciones que se transmiten de generación en generación. Cada encuentro se convierte en una oportunidad para fortalecer esos lazos, para celebrar juntos las victorias y enfrentar las derrotas con determinación.

El fútbol no es solo un juego, es parte intrínseca de nuestra identidad cultural y social. Los hinchas no son meros espectadores, sino protagonistas activos que influyen en el curso de un partido. Como bien señalan los más veteranos, la hinchada es el verdadero jugador número 12 del equipo. Con cada una de las piezas no solo busco exaltar la pasión desbordante de la afición, sino también analizar cómo el equipo influye en las actitudes y comportamientos de quienes lo siguen. El fútbol no solo moldea la identidad de un club, sino también la de sus seguidores. Cada gesto en la cancha, cada gol celebrado, deja una huella imborrable en la memoria colectiva.

RELIGIONX

Esta instalación fusiona pinturas, objetos y textos para representar la devoción del hincha como una forma de espiritualidad. A través de un altar dedicado al equipo, “RELIGIÓNX” explora cómo el amor por el club se eleva a un plano trascendental. La propuesta captura la manera en que el hincha rinde culto a su equipo, creando un espacio de conexión entre lo terrenal y lo sagrado.

Instalación
Medidas variables
2024

ROJOX

Esta serie de pinturas no solo explora los colores rojo y azul del Independiente Medellín como símbolos de pertenencia y lealtad, sino que también refleja la profunda conexión personal que muchos hinchas tienen con el equipo. En mi caso, desde pequeño mi padre me enseñó a amar este club y esa relación cercana ha sido más que una simple herencia, ha sido un vínculo especial que trasciende el tiempo.

Las obras capturan cómo el Independiente Medellín se convierte en un espacio de unión, donde el fútbol se transforma en un lenguaje que nos conecta, en cada grito de aliento y en cada emoción compartida. A través de retratos de figuras emblemáticas como Caretorta y Mao, así como de nuevas generaciones de hinchas, estas pinturas muestran que nuestra pasión por el equipo no solo se vive en el estadio, sino que se integra en nuestra vida cotidiana.

"Caretorta"
Óleo sobre madera
55cm x 66 cm
2024

"Mao"
Óleo sobre madera
55cm x 66 cm
2024

TRIBUNAX

"Tribunax" es una pintura de gran formato que captura la esencia del estadio, la mancha se convierte en un medio para retratar la multitud de momentos vividos en la tribuna. En esta obra, se pueden ver hinchas con instrumentos, bengalas, y expresiones de alegría y tristeza: algunos lloran, otros rezan. Cada figura representa una narrativa única que se entrelaza con las emociones colectivas del público. Este espacio vibrante refleja cómo cada hincha aporta su propia historia, creando una experiencia rica y multifacética. Al observar esta pieza, el espectador es invitado a sumergirse en la dinámica de la tribuna, explorando la oleada de emociones que surgen al ver al equipo en acción.

120 x 160 cm
Oleo sobre lienzo
2024

MEMEX

La serie “MEMEX” explora la interacción entre la modernidad y el fútbol, fusionando memes contemporáneos del Independiente Medellín con la tradición pictórica. Esta pieza refleja el amor incondicional de los hinchas, utilizando la cultura visual de internet como vehículo de expresión. Al combinar la intensidad del óleo con la ligereza humorística de los memes, se inmortaliza lo efímero de la cultura digital en un soporte permanente. Así, la serie invita al espectador a reflexionar sobre cómo el fútbol y sus símbolos se apropian en la era moderna, celebrando la evolución del fandom en un contexto donde arte y tendencias contemporáneas convergen.

“Damax y Caballerox”
25 x 25 cm
Oleo Sobre lienzo
2024

“Hello kity”
25 x 25 cm
Oleo sobre lienzo
2024

“Gatico poderoxo”
25 x 25 cm
Oleo Sobre Lienzo
2024

“Te quiero mucho dim”
25 x 25 cm
Oleo Sobre lienzo
2024

ETNOGRAFIAX

“Etnografíax” es mi registro visual como fiel hincha del Independiente Medellín, de esos momentos que acompañan los 90 minutos que acontecen en la cancha. Lo que pasa antes, durante y después del juego. No es solo ver el partido de fútbol, es ver también lo que ocurre en los alrededores, lo que no se ve en la pantalla pero está en el aire. Gestos, miradas, ruidos, vibras que se sienten en el estadio, todo eso lo registro, lo anoto, lo documento como parte de la experiencia, de esa cultura que se vive en el estadio. Para mí, esto es arte, porque el fútbol no se juega solo en el campo, sino también en las calles, en las esquinas, en los bares, en la gente, y cada uno de esos momentos se vuelve historia.

“Hincha”
25 x 15 cm
Oleo Sobre Madera
2024

“Journey”
50 x 30 cm
Oleo Sobre lienzo
2024

“Clasico Paisa”
55 x 66 cm
Oleo Sobre Madera
2024

“JJ Pray”
66 x 55 cm
Oleo Sobre Madera
2024