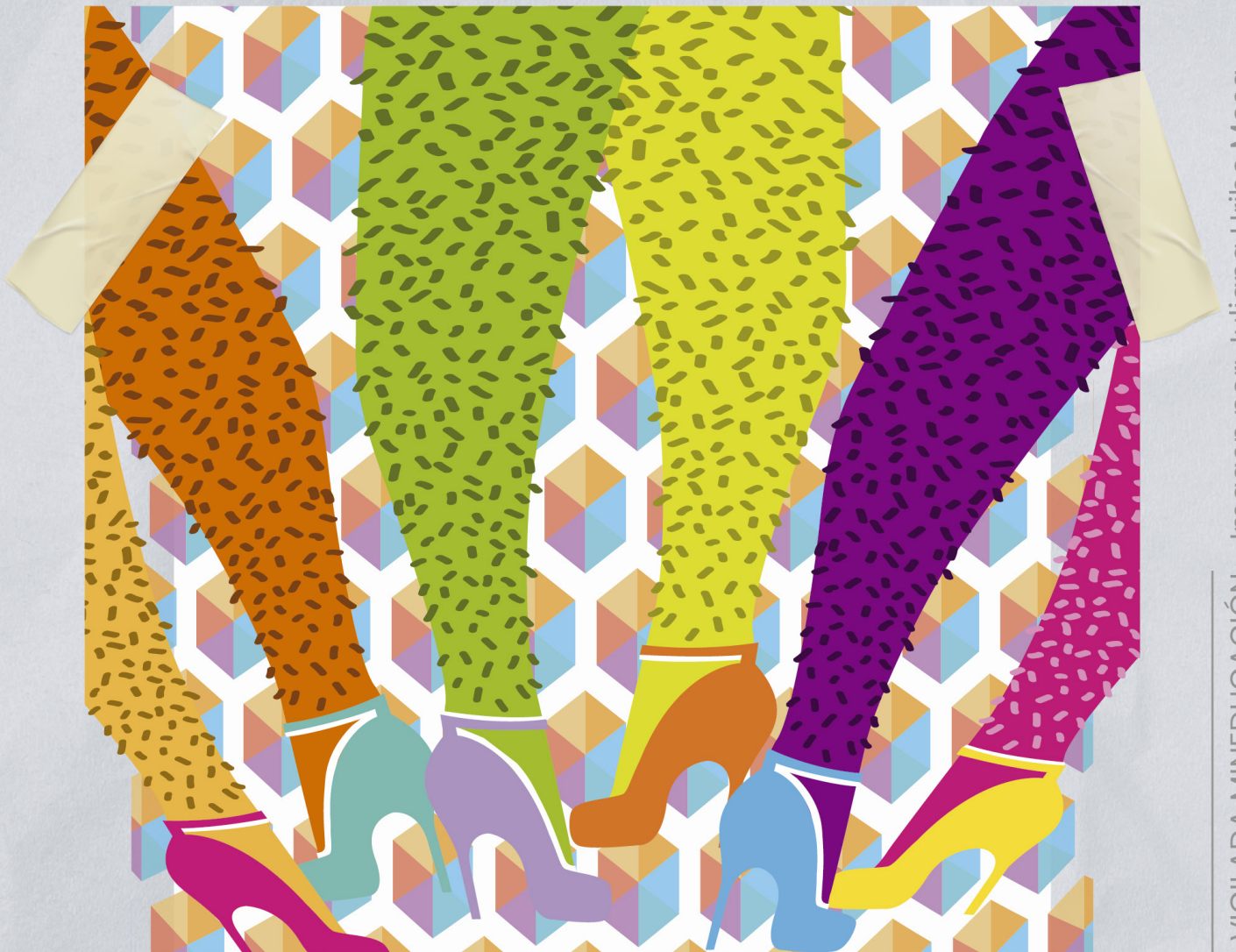

7º SALÓN

ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS VISUALES

DESOBEDIENCIA ESTÉTICA

LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA EN LOS MÁRGENES DE LA CREATIVIDAD

VIGILADA MINEDUCACIÓN – Imagen por: Juliana Uribe Mesa

www.envigado.edu.co

Débora Arango

Escuela Superior Tecnológica de Artes

Calle 39 sur N° 39-08 Envigado, Barrio Mesa

Tel: (57) (4) 4480381 Ext 128

Nit: 811.042.967-9

www.deboraarango.edu.co

decanaturavisuales@deboraarango.edu.co

Exposición

PROYECTO FORMATIVO INTEGRADOR PFI

2021-1

VII SALÓN de estudiantes en Prácticas Visuales

Inauguración: Miércoles 23 de junio de 2021,
6:30 pm

Lugar: Biblioteca Pública y Parque Cultural
Débora Arango

Abierta: 23 al 30 de junio de 2020

Líderes del Proyecto Formativo Integrador:

Líder general: John Mario Montoya Ramírez

Líder de gestión: Laura Carolina Torres Enk

Docentes acompañantes en las Unidades de Formación:

Ana Raquel Hoyos Nieto

Augusto Jaramillo Acosta

Daniela Gallego

Daniela López

Diego Toro

Daissy Pérez Ospina

Eliana Arango Gallón

Gisella Pérez

Gustavo Albero Orozco

John Mario Montoya Ramírez

José Gabriel Sanin Williamson

Juan Felipe Pérez Taborda

Laura Cristina Cardona

Luis Eduardo Cortes Esparza

Luis Fernando Rodríguez

Néstor Raúl Pérez Ramírez

Santiago Franco

© ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE
ARTES DÉBORA ARANGO

Programas:

- Técnica Profesional en Producción de Objetos
para las Prácticas Visuales

- Tecnología en Gestión y Producción Creativa
para las Prácticas Visuales

Rector:

Juan Carlos Mejía Giraldo

Vicerrectora académica:

Paola Cristina Gómez Cano

Decana Prácticas Visuales:

Laura Carolina Torres Enk

COMITÉ DE PUBLICACIONES

Vicerrectora Académica:

Paola Cristina Gómez Cano

Decana de Prácticas Visuales:

Laura Carolina Torres Enk

Jefe de Oficina de Investigación:

Ruth Verónica Muriel López

Comunicaciones:

Anyelly Carmona Ospina

Obra en Carátula:

Autor: Juliana Uribe Mesa

Estudiante Técnica profesional en producción de
objetos para las Prácticas Visuales

Técnica: Ilustración digital

Registro fotográfico de catálogo:

Eliana Arango Gallón

Edición:

Gustavo Alberto Orozco

John Mario Montoya Ramírez

Néstor Raúl Pérez Ramírez

Laura Carolina Torres Enk

Diseño y Diagramación:

Ana Raquel Hoyos Nieto

Grupo de Investigación:

Prácticas Artísticas en Contexto

Línea de Investigación:

Imagen y Mediaciones

Código de proyecto: PFI-031-2021

Editado y aprobado en Envigado, Antioquia, Colombia. Julio 2021

La responsabilidad de los contenidos aquí
publicados compete a los autores mismos.
Prohibida la reproducción total o parcial, en
cualquier medio o para cualquier propósito sin
la autorización escrita de la Escuela Superior
Tecnológica de Artes Débora Arango.

ÍNDICE

Texto curatorial	7
Espacio expositivo	8
Dibujo	9
Pintura	16
Escultura	26
Fotografía	33
Digital, nuevas formas de expresión artística	42
Agenda Académica	46
Entidades Transversales	50
Muestra Artística, resultados de investigación-creación del programa Tecnología en Gestión y Producción Creativa para las Prácticas Visuales	

“No hay deber en el arte porque el arte es libre”.
Wassily Kandinsky

Como una corriente caudalosa y extensa, con remansos tranquilos y serenos o rápidos turbulentos donde el caudal fluye con inestabilidad; profundidades insondables, lugares cavernosos donde casi nunca se transita; meandros, brazos y remolinos. La estética es como un gran río, una corriente diversa donde generalmente se elige navegar en aguas mansas como la belleza.

La desobediencia estética no es otra cosa que probar nuevas formas de hacer y sentir desde a la producción artística, romper fronteras, cambiar la ruta, arriesgarse en sitios desconocidos, probar nuevas formas de embarcarse y, aunque la corriente se extienda tratando de domesticar y colonizar, el creador se revela y busca poner siempre en jaque el orden y la disciplina.

El 7° Sal6n de Estudiantes en Pr6cticas Visuales de la Escuela Superior Tecnol6gica de Artes D6bora Arango, propone la *desobediencia est6tica* como el acto creativo que busca la innovaci6n, lo particular y el estilo personal en medio de un caudal que pretende encauzar en una sola corriente y al que solo se puede responder con la resistencia o la desobediencia.

John Mario Montoya Ram6rez
Mag6ster en Artes

ESPACIO EXPOSITIVO

DIBUJO

Diego Andrés Restrepo Orozco
"Smiling skull"

Juan Manuel Hernández
"Cítricos"

María Fernanda Macías Ortega
"Miradas sin permiso"

Juan José Vanegas Mesa
"Excomvnication"

Sara Torres
"Sin título"

Juan Sebastián Medina Ruiz
"afet, fragilité de la pensée"

Daiana Peña Carrillo
"Fragilidad"

Sara Sánchez Zuluaga
"Lola"

1/6

Sebastián Rincón

Sebastián Rincón Giraldo
"Trascendencia"

Sara Sepúlveda Marín
"Eclipse"

1/6

Paola Andrea Ramírez

Paola Andrea Ramírez
"Gato"

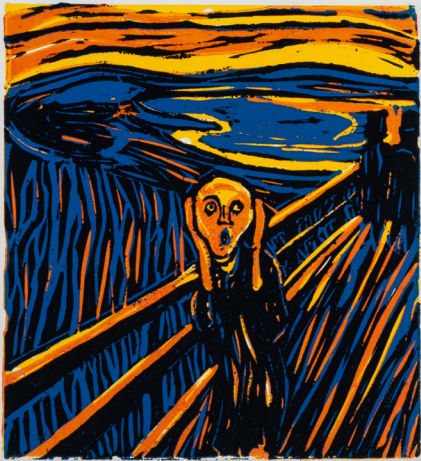

1/3

01 Deseo

Carlos Saavedra

Carlos José Saavedra
"Besos"

P/A "El grito" Edward M. Mateo Carmona

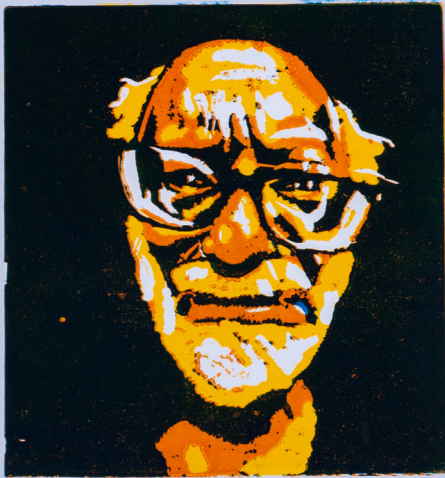
Luis Mateo Betancur Carmona
"El grito" de Edward Munch

1/4

Mariana V.

Mariana Valencia Valderrama
"Sin título"

1/7

J. Montoya

Juan David Montoya Cortés
"Vagabundo"

PA

Sharid

Sharid Gómez
"Burbujas de ausencia"

Sebastián Arcila Zuluaga
"Tres-Aeme"

María Camila Jiménez
"Corazón delator"

Esteban Mejía Olaya
"Pelo morado"

Marlon David Pinzón Mazo
"Rojo"

Juan Diego Molina Uribe
"Yo"

Cristian Andrés Abello Álvarez
"Van goghlash"

Valentina Echeverri Yepes
"Donde brota la vida"

PINTURA

Juliana Uribe Mesa
"Ocaso femenino"

Paola Andrea Ramirez
"Entre la niebla"

Sebastián Arcila Zuluaga
"Defectos"

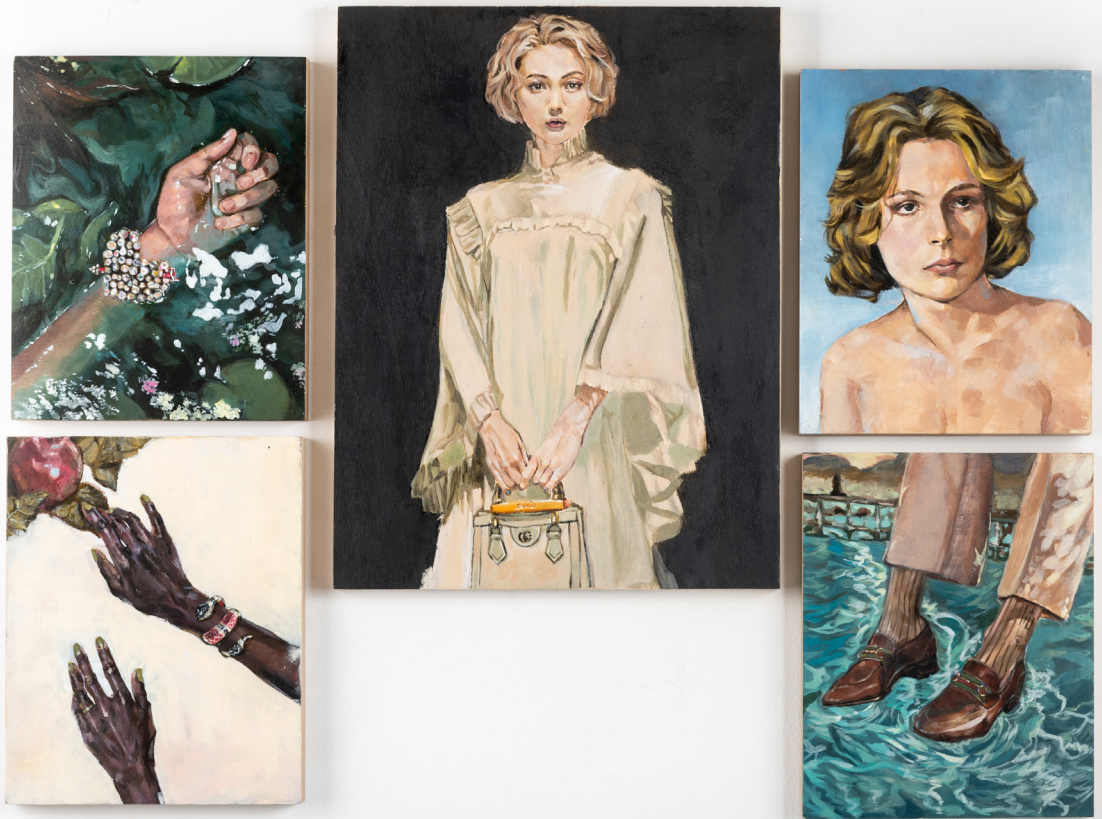
Sharid Gómez
"Esconces"

Juan David Montoya Cortés
"El residente"

Diego Andrés Restrepo Orozco
"creixement de l'art (crecimiento del arte)"

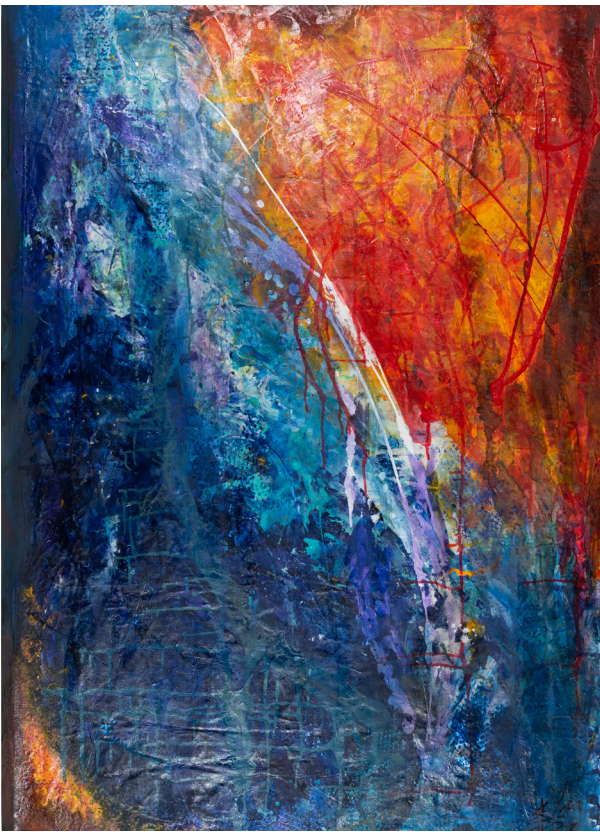
Juan Camilo Duque Cano
"Naturaleza"

Marlon David Pinzón Mazo
"Colombia"

Sara Sánchez Zuluaga
"Inmarcesibles "

Esteban Mejía Olaya
"Desequilibrio"

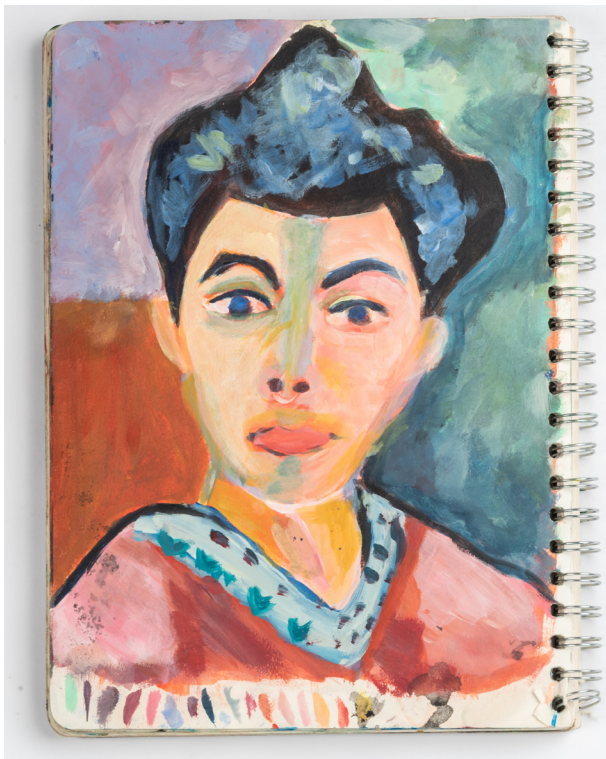
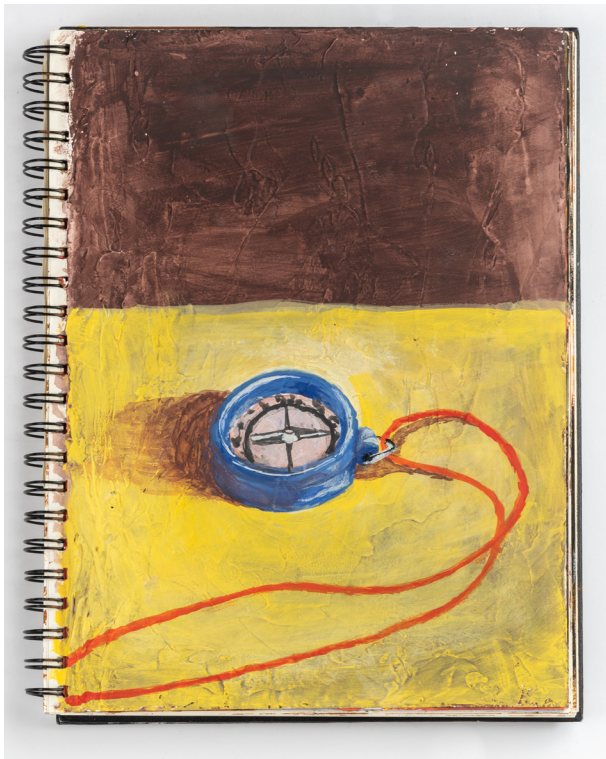
Daniel Ortíz Cardona
"la masacre de los inocentes"

Laura Echeverry Lora
"estrambóticamente sencillo"

Manuela Cardona Bedoya
"Autorretrato"

Procesos de Bitácora de los estudiantes
de la Unidad de formación Obra Visual
Pintura I

María Fernanda Benjumea Velásquez
Estefanía Jaramillo Barrada
Valentina Rincón Sánchez
Juan Diego Molina
Andrea Espinosa

Victoria Naranjo
"Sin Título"

Victoria Naranjo
"Sin Título"

Paola Andrea Ramirez
"Navegando"

Carlos José Saavedra Ossa
"Narciso"

Jose Manuel Osorio Ochoa
"El último hombre "

SCULTURA

Juan David Montoya Cortés
"Picacho"

Daniela Zapata Rojas
"Displasia"

Valentina Echeverri Yepes
"Roedor dormitando"

María José Chaves Noreña
"Maltrato"

Ana Belén Reyes Quiroz
"Manzana Podrida"

Esteban Mejía Olaya
"Camisas blancas"

Natalia Serna Uran
"Mini-kong"

Valentina Mejía
"El negrito"

Juan Manuel Hernández López
"Mecanismo"

Diego Alzate
"El padre ausente"

María Camila Jiménez Montoya
"Violeta Azul"

Mateo Betancur
"Ambiguo"

Sara Alejandra Escobar Abad
"Imago"

Sebastián Arcila Zuluaga
"Montana colors"

Andrea Espinosa
"Melanina"

Sharid Gómez
"en caso de naufragio"

Juliana Uribe Mesa
"Plataformas invernales"

Manuela Cardona Bedoya
"Sin título"

Sara Sánchez Zuluaga
"View Master"

Diego Andrés Restrepo Orozco
"Sonajero"

FOTOGRAFÍA

Juliana Cataño Londoño
"Hija de lobos"

Laura Bolívar
"San"

Victoria Naranjo
"Naturaleza sensual"

Carlos José Saavedra
"El collar de Mononoke"

Sara Sánchez Zuluaga
"Sarayu"

Laura Cuervo Cardona
"Calcifer"

Maria José Chaves Noreña
"Castillo vagabundo"

Laura Echeverry Lora
"Calcifer"

Natalia Serna Urán
"Fuego, belleza o destrucción"

Juan Manuel Hernández López
"Tríada"

Juliana Uribe Mesa
"La elegancia de los Kudamas"

Juliana García Ortíz
"Lo que le falta a Colombia"

Sara Sepúlveda Marín
"Joshowl"

Mateo González Trejos
"Cubismo al color"

Victoria Naranjo
"Palabras como balas"

Juan David Montoya Cortés
"Amorío de café"

Marlon David Pinzón Mazo
"Café de Frida"

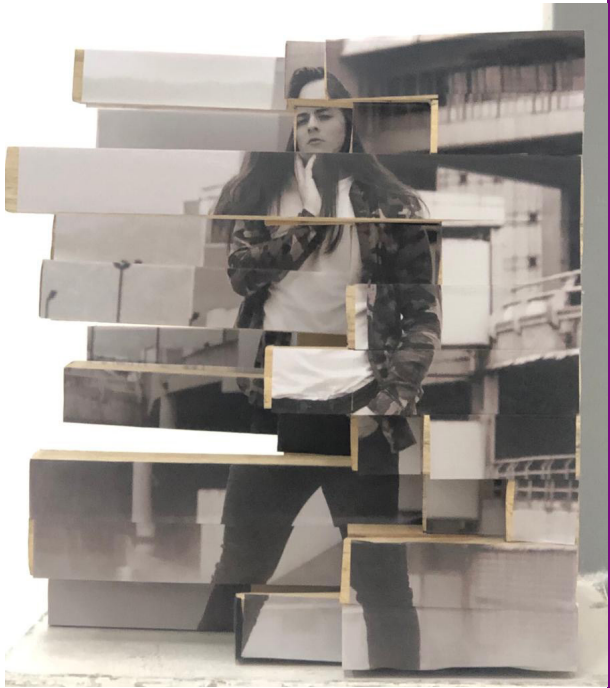
Sofía Gil Correa
"Deja vú"

Cristian Andrés Abello Álvarez
"La novia de papel"

Valentina Echeverri Yepes
"Reojo"

Viviana Pérez Mejía
"Beyond the city"

Veronica Taborda Ardila
"Mirada arabe"

Valentina Mejía
"Vida de colores"

Diego Alzate
"Las flores de Baudelaire"

DIGITAL

NUEVAS FORMAS DE
EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Juan David Quintero Tapias
"Novia"

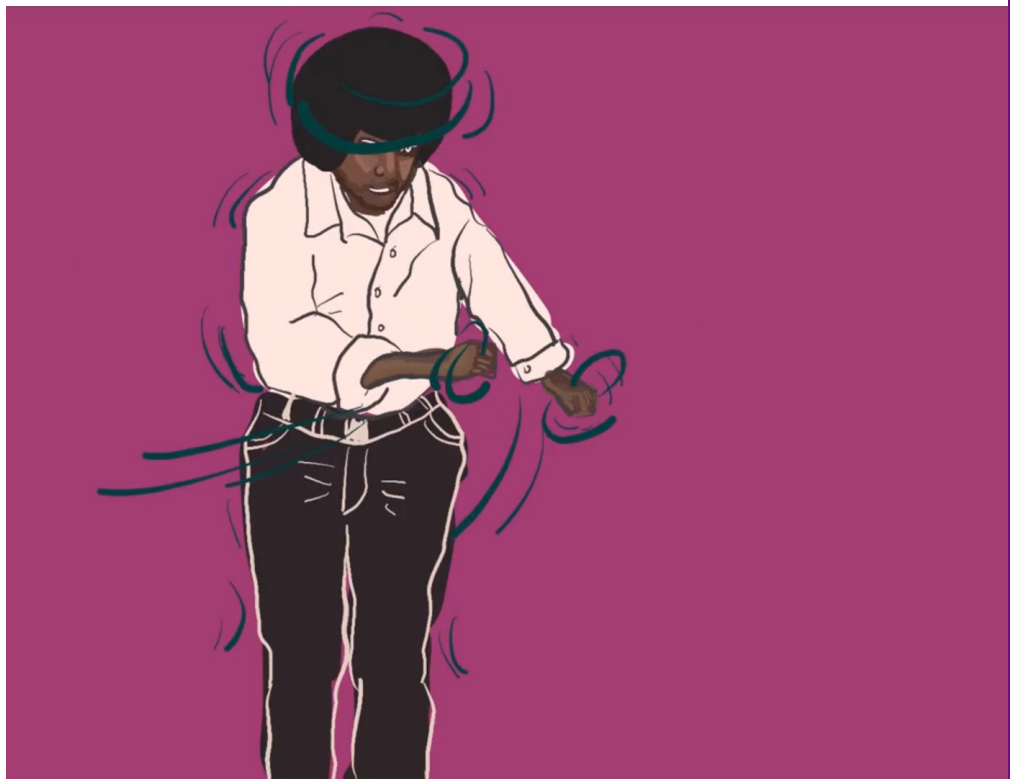
Marco Alejandro Londoño Diosa
"18"

Diego Armando Alzate
"Olvido"

Manuela Cardona Bedoya
"Niffler"

Muestra Digital
Rotoscopia

Muestra Audiovisual
Primera parte

Muestra Audiovisual
Segunda parte

Muestra Audiovisual
Tercera parte

AGENDA ACADÉMICA

DESOBEDIENCIA ESTÉTICA

LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA EN LOS
MÁRGENES DE LA CREATIVIDAD

Agenda Académica

Invitados :

Ana María Lagos

Rafael Bossio

Jonnathan Riazcos

Moderadora:

Karol Rodriguez

**MI CORAZÓN
ES DÉBORA**

ENTIDADES TRANSVERSALES

Implicaciones artísticas sobre
los territorios sensibles de
la cotidianidad

Preocupaciones sobre el cuerpo con implicaciones emocionales, el erotismo en una forma desbordada moralmente, las afecciones de los tránsitos por el territorio como una forma de poetizar el movimiento, un llamado de atención sobre los diferentes seres con los que compartimos el ecosistema, la memoria como elemento provocador y la espiritualidad como base creativa en el relato de la vida. Son algunos de los temas y campos problemáticos, que los estudiantes del programa Tecnología en Gestión y Producción Creativa para las Prácticas Visuales, vienen desarrollando el acto creativo en la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango.

El camino para hacer visible la idea, viene acompañado de: revisiones de los temas, entrevistas, laboratorios creativos, experimentación matérica, puestas en escena, reflexión conceptual que ayudan a dar forma al deseo de materializar los procesos creativos, pero no siempre todo va bien, la incertidumbre o los fracasos aparecen para plantear dudas en el camino elegido, todo esto permitiendo depurar la idea y el desarrollo creativo.

Una vez con la idea materializada, llega el momento de pensar en la visibilización y circulación del proceso, la gestión de espacios, diseñar el proyecto expositivo y preparar el evento para presentar el resultado del acto creativo. Es así, como el grupo de estudiantes consiguen socializar los resultados de sus proyectos de investigación creación y compartir artísticamente la visión personal de su idea creativa.

Después de un período de tiempo, que aún intentamos entender; lo cotidiano adquiere un especial significado, lo extraordinario se convierte en habitual, los meses, semanas, días y minutos de confinamiento nos relacionan con lo interior, nos conectan con nosotros mismos, con los intersticios de la intimidad sensible. Este espacio de construcción experiencial-subjetiva deviene en el correlato espacial, dando valor a las memorias, sentimientos y preocupaciones que posibilitan el objeto artístico como evidencia del proceso.

Es así que las observaciones sobre el cuerpo, con implicaciones emocionales transferidas desde el resentimiento y el rencor como punto de partida hacen posible la creación gráfica del proyecto *Incidere* de Camila Vanegas. También el cuerpo advierte las cicatrices intangibles de las formas de educación en el proyecto de Sara Blandón: *Mácula*, correlaciona las marcas en los territorios emocionales que dejan instrumentos de castigo. *Marchar* es el proyecto fotográfico y audiovisual que presenta Valentina Carrillo, donde las afecciones por los tránsitos simbólicos del territorio urbano es una forma de poetizar su cuerpo y los fenómenos de la luz y la sombra en comunión con una herencia familiar como lo es la cultura del tango. En el proyecto *Morari*, la memoria se constituye en un habitáculo, un refugio que nos protege del exterior que comporta espiritualidad, es la base creativa en el relato que Sebastián Ceballos nos presenta en una instalación con objetos cotidianos. A su vez, las pulsiones tanáticas de una realidad ficcionada impulsan el proyecto *En El Infernal Jardín De Pensamientos* de Duver Ruiz, donde el archivo autorreferencial plantea acciones en video-instalación para reflexionar el conflicto existencial. Luisa Bedoya con su proyecto *Después de ahora*, presenta una exploración de su cuerpo y emocionalidades diarias a partir de gestos gráficos, donde lo íntimo plantea relecturas de ella misma. En este mismo sentido, el proyecto *Seres* de Juliana Vélez busca revisar plásticamente las observaciones de su cuerpo, en contravía de las estéticas hegemónicas establecidas como belleza. En cambio, Mayerly Vargas con su proyecto *Pneuma* explora la espiritualidad como un elemento fundamental en la forma de ser y habitar, a partir de una estrategia de interacción con el espectador la función artística construye sentidos espirituales subjetivos. *Rizquers* es el proyecto de Jose Rosso, con el que revisa las formas simbólicas de vivir pedaleando la ciudad sobre la bicicleta, un acto tan simple que configura a cada metro de tránsito, gráficas donde las geografías de su cuerpo se funden con la ciudad y la bicicleta. Por último está el proyecto: *Patinetos* de Camilo Ospina, donde documenta los conflictos que viven los skaters en la ciudad, resuelve con evidencias fotográficas, video y dibujos donde intenta desestigmatizar la práctica del deporte. El proyecto de Entidades transversales, se convierte en un proyecto museográfico donde confluyen los temas y campos problemáticos que cuestionan los estudiantes del programa Tecnología en Gestión y Producción Creativa para las Prácticas Visuales, desarrollan el acto creativo en La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango.

Néstor Raúl Pérez Ramírez
Docente asesor

CAMILA VANE GAS

Existen diversas palabras y sensaciones en mi cuerpo que no son fáciles de describir; que me hacen experimentar una desazón constante al interior. Esta situación me llevó a buscar el remedio para dejarlo salir y sanar con el tiempo. Es así que, el acto creativo me dio herramientas para expresar estas sensaciones usando sustancias; como la mezcla de café y cúrcuma; que simbolizan la conexión con la familia y junto a trazos de grafito y aceite de linaza cuestiono las formas de mi ser, como entidad sintiente, generalmente reprimidos. Siempre he buscado la manera inconscientemente retratar los recuerdos, sentimientos, y personas que me han hecho bien, o también, en contraste, lo que representa dolor.

@camila__v19

INCIDERE

Sentimiento repulsivo de memorias
que atormentan

81

EL NOMBRE Y LA PLAZA DE LA INDEPENDENCIA

TERCERA PARTE

ELEMENTOS DE ASTROLOGIA - LOS SIGNOS DEL ZODIACO

109

CO. LOS SIETE PLANETAS HORAS PLANETARIAS ..

Reincidir viene del verbo latino *Incidere*, “Caer en” con la añadidura del prefijo re- (otra vez). *Incidere* es volver a caer, volver al punto de partida, abrir la herida, es un círculo vicioso de pensamientos y acciones que me llevan al mismo lugar, hora y el recuerdo de alguna persona, con la que sufrí, lloré y odié, donde sentí rabia, desesperación, tristeza, e impotencia.

El proyecto de investigación- creación, pretende explorar mi lado más vulnerable, el silencio que quema y lastima directamente en las entrañas. Así como la bilis amarilla, un ácido que fastidia y desagrada, que forma una materia hecha de todo aquello que he callado y guardado; es lo acumulable, que genera enfermedad, y causa un malestar que he decidido exponer. Nadie está exento de llevar esa carga, somos seres sensibles afectados por situaciones complejas, momentos particulares que a veces quisiéramos nunca haber vivido.

“Los hechos del pasado podría decirse, según la aporía aristotélica de “hacer presente lo que está ausente”, aunque en el caso de los males, “de las desgracias” (según se decía en la antigua Atenas), que traen una carga de violencia, sufrimiento y miedo, se impone cierta temperancia de modo tal que resulten irrepetibles pero no insoportables para la vida en común: he ahí su función ejemplar.” (Arfuch, 2010).

Considero los caminos que atravieso por estos sentimientos y entender cómo decido dar ese paso para enfrentarlos para deshacer poco a poco la culpa, y el resentimiento de haber hecho las cosas de otra forma, de seguir imaginando esa postura donde los sucesos pudieron haber sido mejores para mí. El ¿qué hubiera sido si...? aparece constantemente en las reflexiones de este proyecto. La travesía de investigación y creación empezó en el punto menos esperado que imaginé considerar, he estado ligada a la naturaleza toda mi vida por lo que todos los factores se fueron confabulando para que el proceso se desarrollara de la manera más efectiva.

Así fue como apareció la cúrcuma, como una señal divina, empecé a ver su nombre en todos lados, e imaginando que era más que una coincidencia, decidí usarla desde ese momento y viniendo de una planta medicinal, convirtiéndose en polvo para ser un condimento. La cúrcuma siempre se ha caracterizado por su intenso color amarillo, ideal para hacer representación de aquella materia repulsiva que mencioné.

V e l a d u r a s

En esta serie quise jugar un poco con diferentes capas, lo que llevo dentro, cómo me siento y cómo me ven los demás. Todo lo sustenté en la teoría de arquetipos de Sombra/ Persona por Carl Jung:

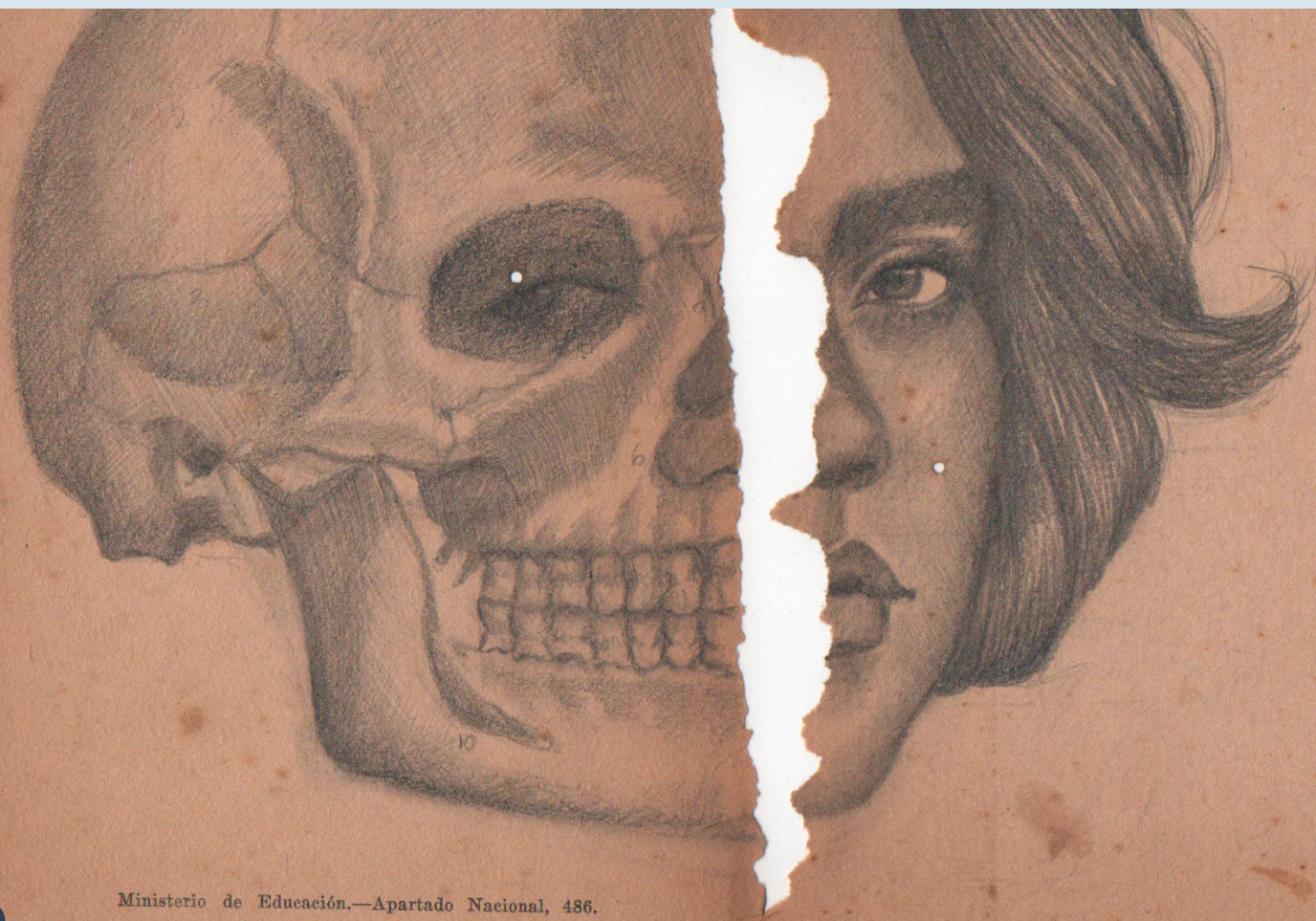
El arquetipo de la sombra representa, según la psicología analítica de Carl Jung, el “lado oscuro” de nuestra personalidad. Se trata de un submundo convulso de nuestra psique donde se contiene lo más primitivo, los egoísmos más afilados, los instintos más reprimidos y ese “yo desautorizado” que la mente consciente rechaza y que sumergimos en los abismos más profundos de nuestro ser.

Usé manchas de cúrcuma y café como primera capa, la segunda es un dibujo más cercano a boceto, sin terminar y la capa superior está hecha en papel mantequilla, donde me muestro en diferentes formas que narran mi día a día aparentando ser algo que al final siempre me causará dolor por contenerme y vivir constantemente en bucles.

R u i n a s

En la segunda serie utilizo papel desgastado de libros como soporte. La composición con imágenes que muestran esqueletos y calaveras haciendo una relación con mi retrato consumido por aquellos pensamientos que temo sacar de mi voz. Tenía la idea de usar materiales viejos o simplemente olvidados, para representar el paso del tiempo en ellos. Las luces y sombras que plantean las sustancias coinciden con las reflexiones que constantemente planteo.

Me incliné por imágenes dicientes que den cuenta de pesadez, cansancio conmigo misma: con mi cuerpo, apariencia y hasta los huesos, mostrando el resultado de lo que ha conllevado cargar ese “veneno” por dentro. He leído antes, que todas aquellas lágrimas que no se derraman se oxidaran por dentro, ¿qué tan lejos estaremos dispuestos a llegar sólo para seguir negando lo obvio?

P e r t u r b a c i o n e s

La última serie, confronta la deformidad en mi interior y exterior, las malas sensaciones muchas veces no se pueden ignorar, a veces pienso que se ha vuelto normal sentir el dolor. La desazón hace parte de nosotros desde que somos conscientes del daño que la gente nos ha hecho o que en algún punto la estabilidad se quebranta y uno queda al borde del precipicio

Hubo un tiempo hace poco donde no sabía identificar dónde terminaban mis pensamientos y donde comenzaba mi verdadera voz, como miles de voces que se forman cuando me sometía a una situación incómoda o estresante. Entonces quise buscar el remedio para terminar con ello. Entonces quise usar esto a mi favor, puede que uno mismo se cause daño yendo de nuevo al recuerdo, si los enfrento, lo mas seguro es que pueda quitarles poder sobre mi y ya no temer.

El resentimiento no está atado a un pasado inerte, sino a uno que continúa activo en el presente, que lo conforma y le da sentido. Estaríamos cometiendo un error considerando estos estados como contradictorios o síntomas de una personalidad enferma, en lugar de verlos como la propia aporía en la que se funda el sujeto. Se puede vivir en el pasado y en el presente, se puede estar resentido y seguir viviendo.(Peralta, 2017)

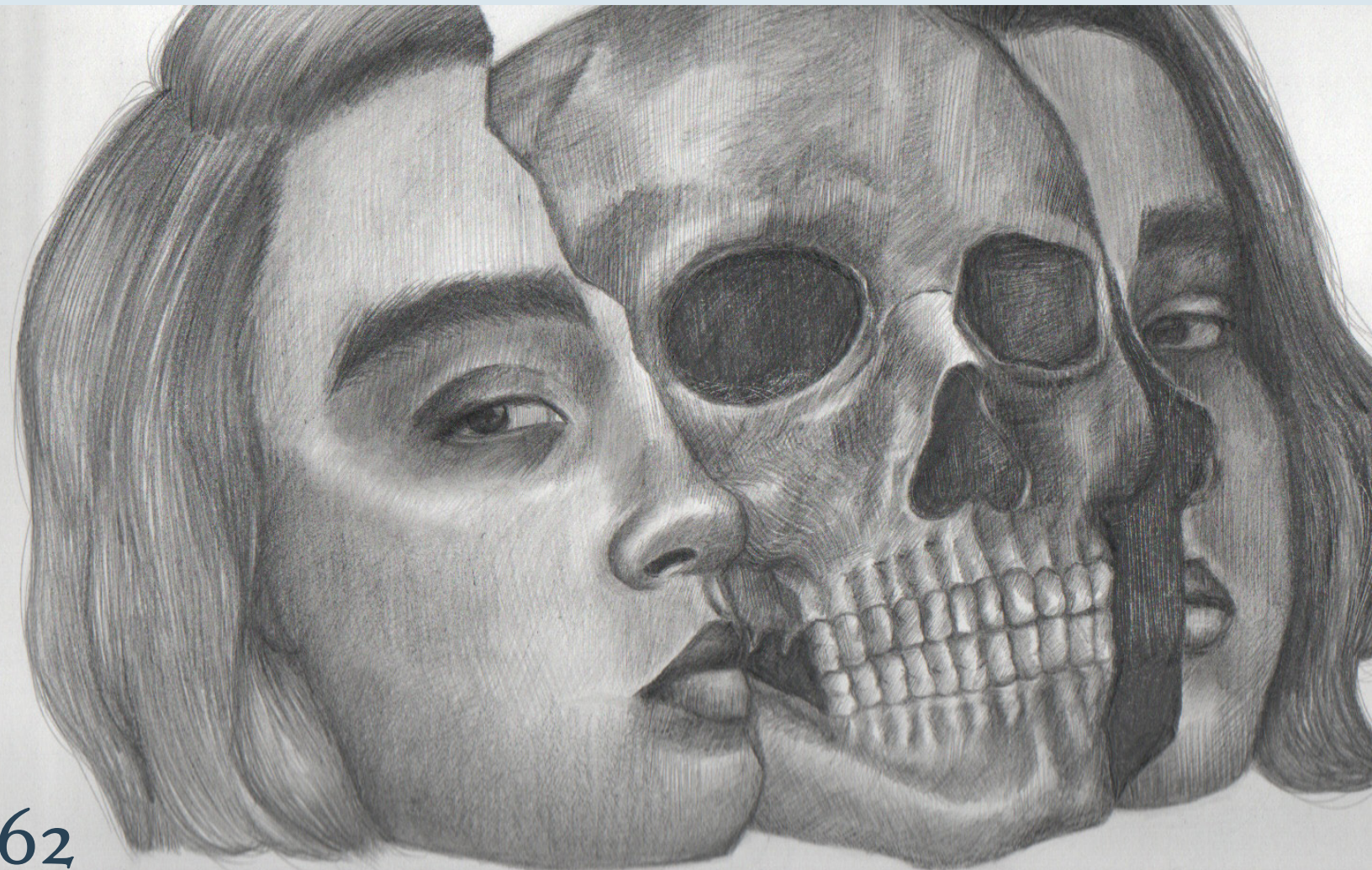
A manera de conclusión, los avances que obtuve en estos dos semestres fueron satisfactorios. Los resultados de la muestra son de seguro uno de los tantos pasos que podría explorar con mi proyecto. Donde inicié y dónde terminé. Me llena de orgullo haber podido finalmente liberar tanta carga que llevaba, nunca me llegué a imaginar tratando un tema tan denso para mi, y tomarme como el modelo-objeto de investigación y creación. Puse mucho esfuerzo, incluso lágrimas, si es prudente mencionar. Todo fue motivación para seguir trabajando.

R e f e r e n c i a s

Arfuch, L. (2010). ARTE, MEMORIA Y ARCHIVO. POÉTICAS DEL OBJETO. *Z cultural*, 1(1), 10. http://revistazcultural.pacc.ufrj.br/wp-content/uploads/2015/10/Arte-memoria-y-archivo_-_Revista-Z-Cultural.pdf

Peralta, C. (2017, Diciembre). Una poética del resentimiento: memoria y moral en la obra de Louise Bourgeois. *researchgate*. https://www.researchgate.net/publication/321942633_Una_poetica_del_resentimiento_memoria_y_moral_en_la_obra_de_Louise_Bourgeois

Sánchez, G. (2007). Memoria, imagen y duelo. *CONVERSACIONES entre un artista y un historiador. La otra mirada*, 1(6), 31. <http://www.scielo.unal.edu.co/pdf/anpol/v20n60/v20n60a04.pdf>

CAMILO OSPINA

Tengo gran interés y pasión por el *skateboarding* como un deporte que me conecta con el espacio de manera especial: sobre una patineta. Es por esta razón que quiero registrar artísticamente mi experiencia y la de otros patinadores, buscando que el resto de personas se familiaricen y comprendan esta disciplina. Cuestionando el estigma social de este deporte extremo. Mostrando que el *skateboarding* no solo lo practican: “vagos”, “vándalos” o “gamines”, sino un grupo de personas que viven una pasión. El objetivo de mi proceso es mostrar la vida detrás de esta disciplina urbana, mostrar experiencias que la mayoría de patinadores tenemos cuando tomamos la decisión de montarse en una patineta, compartir los relieves y texturas de una vida con amigos en la ciudad y las patinetas; momentos de integración, momentos de creación, momentos de riesgo. No es solo mostrar un deporte, es hacer evidente el estilo de vida. A partir de prácticas artísticas de registro documental como la fotografía análoga, el video y el dibujo como una expresión inmediata de mis sensaciones sobre la tabla.

@lord._flacko

PATINETOS

Más allá del skateboarding

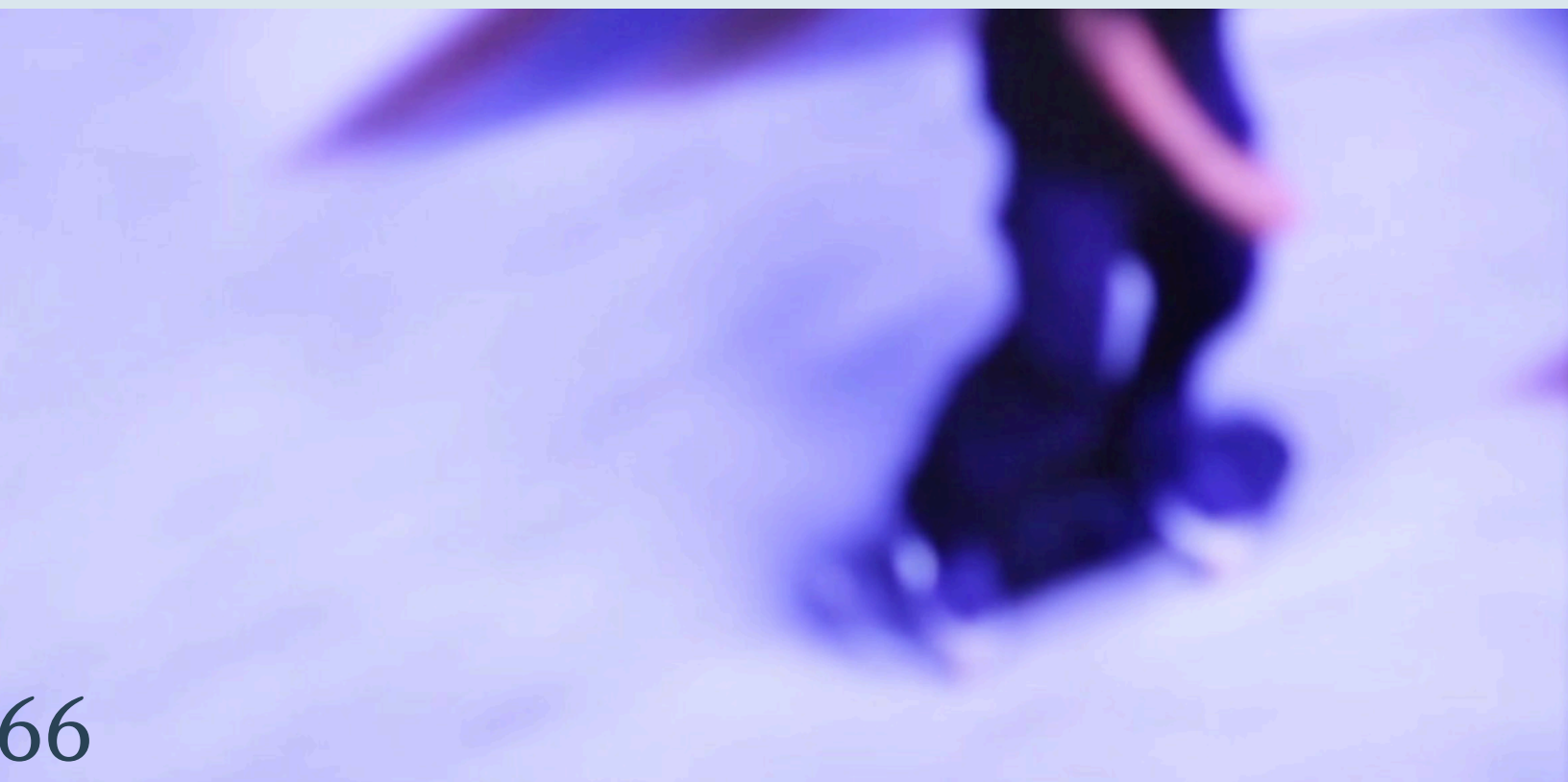

El surgimiento del *skateboarding* se da en la década de los años 50 y 60 cuando los jóvenes surfistas encontraron en esta práctica la manera de simular el surf en las calles, por medio de una patineta con ruedas (Cortazar, 2015). Debido a que en la práctica constante de este nuevo deporte se utilizan las infraestructuras públicas, se empieza a ver un deterioro de las mismas, a tal punto de que se empieza a ver presencia de la policía para prohibir la práctica de este deporte en dichas infraestructuras. Esta práctica trajo varios problemas con la fuerza pública y los dueños de ciertos establecimientos que contaban con infraestructuras aptas para la práctica de este deporte, donde se estigmatizó a los patinadores como “rebeldes”(Cortazar, 2015).

La problemática que busqué cuestionar, es la del estigma social que sufren los practicantes de este deporte, por ser “skaters”; al ser un deporte poco común se han creado conflictos por la convivencia en los espacios públicos. Con esto se quiere evidenciar cómo ellos ven el mundo detrás de una patineta y demostrar que una gran parte de los patinadores no son “vagos” ni “vándalos” como la gente comúnmente los denomina, si no que solo son practicantes del deporte que los apasiona. Los practicantes del *skateboarding* son personas a las que les gusta el riesgo, la adrenalina, la velocidad, y más que nada la auto superación, sin importar que tan cansados están o qué tan fuerte sea la caída siguen sobre su tabla. Es algo que siempre nos planteamos así mismos y con los demás. Este deporte es de las nuevas tendencias del mundo, creado en 1963 en California, Estados Unidos por varios adolescentes que buscaban divertirse en las calles al igual que lo hacían en la playa surfando. Aunque no lo crean, fue incluido en los olímpicos 2020, pero el *skateboarding* fue y sigue siendo un deporte callejero.

El apropiamiento de los espacios públicos por medio de los patinadores ha impulsado a varias constructoras para creación de *skateparks*, sin embargo estos patinadores mencionan que les gustan más las plazas públicas que los *skateparks* por los inicios en los que se dio el *skateboarding*. Un caso muy conocido es la plaza de Barcelona, donde los patinadores de España acudían a esta plaza para eventos temporales y con el pasar del tiempo se instalaron allí de manera permanente, y hoy en día es un “ícono” del *skateboarding*. (Sansão, 2009)

En definitiva el proyecto Patinetos busca representar a partir de prácticas visuales el estilo de vida de los practicantes del deporte, cuestionando los estigmas sociales por medio de imágenes honestas e inmediatas con los protagonistas.

D i b u j o s

En la serie de dibujos quise hablar un poco sobre momentos que se experimentan al patinar. Utilicé la técnica de dibujo con trementina sobre cartulina pulpa que hablarán en parte sobre problemas que hacen parte de la vida skate, momentos de tropiezo, momentos de desmotivación y soledad en muchas ocasiones.

En el primer dibujo de la serie habla sobre un trayecto sin fin. Un aprendizaje empírico constante donde el riesgo de una lesión está presente en todo momento. Es un aprendizaje emocionante, aprendes a jugar con tu mente, es una constante auto superación.

F o t o g r a f í a s

La segunda serie fotográfica muestra el estilo de vida de los patinadores. Siempre van por el camino contrario a los demás, ven el mundo y la ciudad de una manera muy diferente a los demás, adoptan un estilo diferente, reflejan la calle.

2021/05/08 01:48:59

A u d i o v i s u a l (C o r t o)

La tercera serie es un cortometraje que habla sobre la diversión que el skate es, refleja la autogestión y creación de videos promocionales; muestra el movimiento, riesgo, adrenalina, emoción, estilo, texturas y la unión.

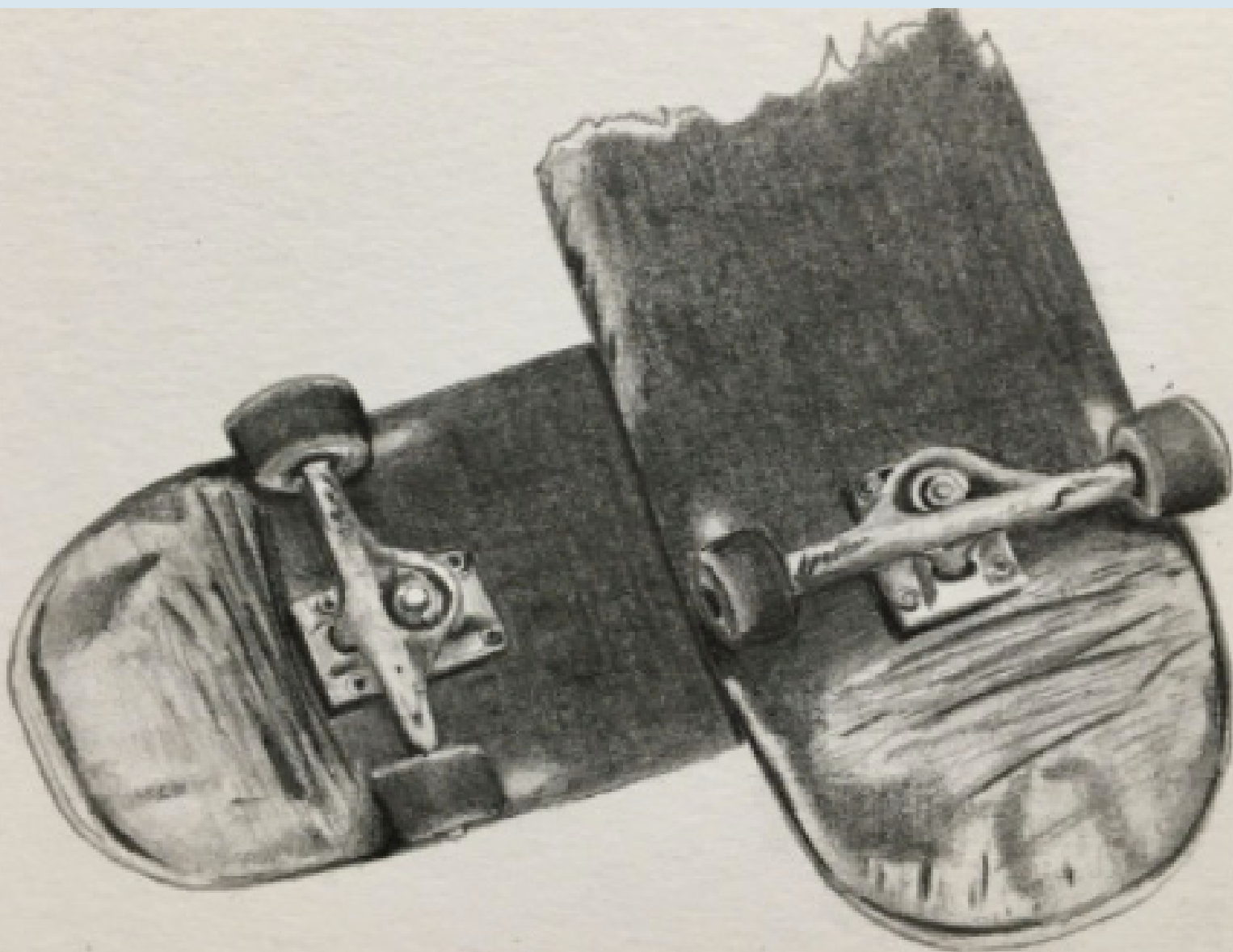
R e f e r e n c i a s

Cortazar Ricardo, 2015 Mas que tablas, ruedas, y asfalto. Universidad de Antioquia, Antioquia.

Helen Woolley & Ralph Johns, 2010. Skateboarding: The City as a Playground Tomado de: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13574800120057845>

Montoya, 2020. Tomadode:<https://www.elcolombiano.com/deportes/otros-deportes/sebastian-le-apunta-a-la-profesionalizacion-del-skateboarding-BC12762210>

Sansão Adriana, 2009 Skateboarding como evento. Usos temporales e identidad en la plaza de los Ángeles, Barcelona. Cuaderno Urban, España.

DUBER NEY RUIZ

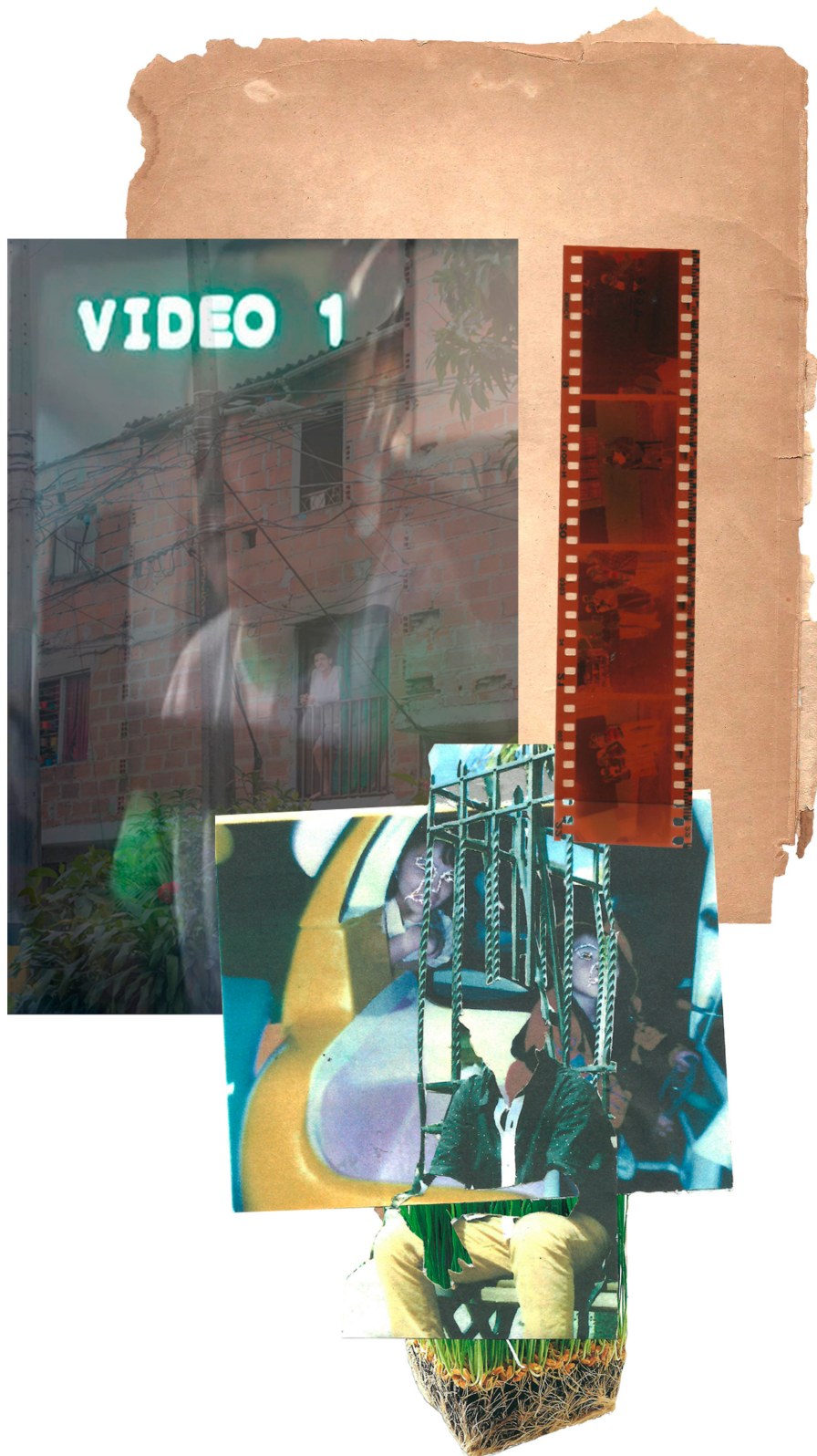
Mi interés parte de una necesidad de ficcionar la realidad, entenderla como una imagen cuestionable, suscitar reflexiones poéticas y cómo estas operaciones suscriben un sentimiento de desasosiego como una pulsión tanática en la búsqueda de lo que soy. A partir del archivo, construyo creaciones artísticas que transitan diversos lenguajes plásticos en los que la video-instalación y el performance sobresalen al posibilitar la participación directa de mi cuerpo en los cuestionamientos de la realidad. En mis trabajos hablo de las emociones y la mirada particular que poseo del mundo, me interesa hacer evidente el hecho de que todos pasamos por momentos emotivos donde ver se nos hace incomprensible.

@chico.antidolor

EN EL INFERNAL JARDIN DE PENSAMIENTOS

Suscitando reflexiones poéticas
desde los campos emotivos

En El Infernal Jardín De Pensamientos, es un proyecto de investigación+creación que consiste en visibilizar desde las pulsiones tanáticas y desde una realidad ficcionada, lenguajes emotivos y reflexiones que parten de lo autorreferencial, para aceptar el conflicto existencial como un alter ego necesario para los cambios personales, y así mismo con las relaciones con el mundo. Las técnicas utilizadas en este proyecto son técnicas artísticas contemporáneas como las videointalaciones, formatos audiovisuales expandidos, intervención y utilización de archivos, performances y demás técnicas que nutren el proyecto desde diferentes ámbitos.

El proyecto de investigación+creación, en contraposición a la idea general de que los malos pensamientos no te llevan a nada bueno, y que no es normal entrar en autorreflexiones existenciales desde lo “negativo” que son las pulsiones tanáticas, que rompen un canon positivista que siempre se ha profetizado desde el pensamiento occidental. En El Infernal Jardín De Pensamientos, busca mostrarle a las personas que tienen procesos de autorreflexión distintos, que no están solos, y que el ruido y el cambio siempre han estado dentro de cada uno.

El proyecto de Investigación Creación, En El Infernal Jardín de Pensamientos es mi declaración de una cosmovisión thanática, de pulsiones oscuras vistas desde la negación mencionada por S. Freud y el desasosiego definido por F. Pessoa, el punto de partida es el ser, sus preguntas existenciales sobre sí mismo y sus relaciones con el mundo, la vida, el sentir y vivir diariamente. Aceptar que hay un dolor y aprender a vivir con ello, no permitir que el dolor existencial y los sentimientos de culpa te destruyan, convivir con él. el resistir como la forma de inmunizarse hasta que llegue el descenso. Para esto, parto de la recolección de VHS e intervención de registros familiares de archivo y la experimentación con este material y formatos o implementaciones modernas que logran ficcionar la realidad. Para esto es fundamental un análisis acerca de la realidad como una imagen cuestionable, que no sabemos por qué y por quienes está creada y dirigida, generando una necesidad desmesurada en provocar por medio de estas pulsiones la realidad, suscitando reflexiones poéticas desde los campos emotivos.

S u p l i c i o

Suplicio, es una obra donde se ve un espacio íntimo donde reinan los sentimientos de culpa y autoflagelación, esto visto de la idea religiosa inculcada en la mayoría de familias tradicionales acerca del dolor, la culpa y el pecado que tenemos por venir al mundo desde que pecaron Adán y Eva. El aceptar que es necesario el dolor para trascender, que mientras se soporta el dolor estará Dios para interceder por nosotros y perdonarnos, no sin antes haber pagado por el pecado original. El formato de exposición se nos ocurrió pensando en la misma línea de la estructura de familiar tradicional donde se expande no solamente ese territorio de la casa, si no que en relación con la zona, iban forjando un mismo espacio nuestro íntimo y mal llamado hogar, que viene siendo nuestro territorio.

Obra de Co-creación
Por Duber Ney y Sara Blandón

VIDEO 1

FERNANDA BEDOYA

Mis intereses se centran en la relación que tengo conmigo y mi cuerpo. Al empezar a estudiar artes, mi objetivo era hablar sobre cómo la mujer era criada para nunca estar conforme consigo misma, con su cuerpo. Desde el autorretrato, muestro un proceso de reconciliación conmigo y mi cuerpo buscando que otras mujeres se sientan identificadas y también buscarán esa reconciliación. “Lo íntimo es espejo de lo colectivo y refleja sus aspiraciones y necesidades” (González, 2017)

@mxke__art

DESPUES DE AHORA

Encuentros diarios en búsqueda de mí misma

Luisa fernanda

bedoya Rios

12.12.00

07:10 am

el arte y el ritual.

su vida y su destino.

do de su propósito en la vida.

un mayor sentido del yo y un mayor senti-

y su muerte y entre su vida personal y su vocación vital,

entre su vida

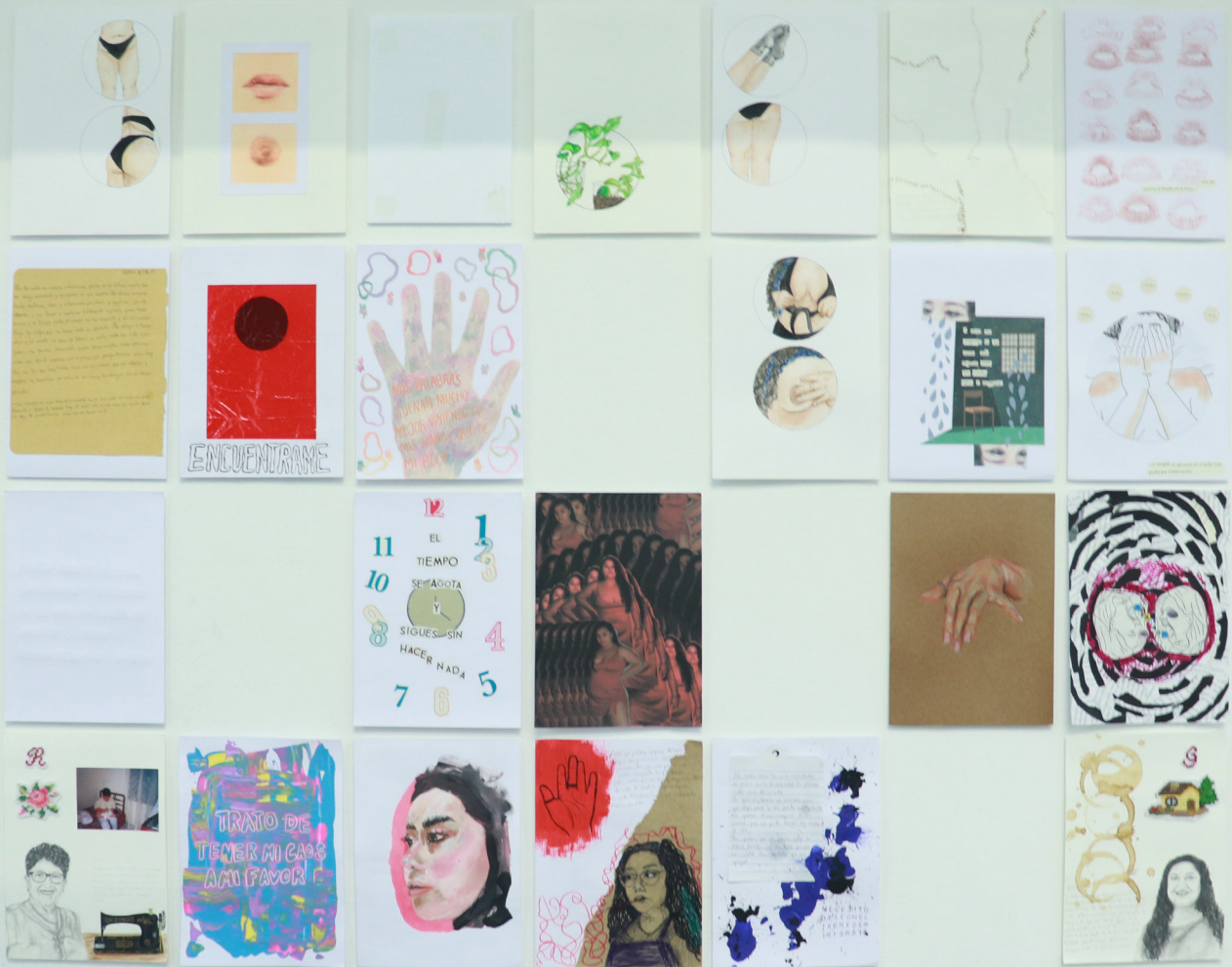
El proyecto de investigación+creación Después de ahora; encuentros en búsqueda de mi misma, es una respuesta a mi necesidad de comprender todo lo que me pasa en la mismidad de mi ser. Surge de las lecturas de mi cuerpo en la cotidianidad con mis espacios, como una exploración escrita y gráfica en forma de diario, donde lo íntimo genera relecturas y cuestionamientos de mi misma.

Desde pequeña he dibujado y escrito en diarios, inconscientemente han sido la forma más asertiva que he encontrado para expresar todo lo que siento, mi refugio, mi zona segura. Coleccionar cuadernos en donde he dejado partes de mí, la necesidad de recordarlo todo; momentos, personas, comidas, paseos, lugares, libros, canciones... También está mi necesidad de planear y controlar todo; qué compraría para mi primer apartamento, cómo sería mi boda, cómo sería esa casa de modas de mis sueños, lugares que quiero conocer. De esta manera también construía una personalidad y un carácter que más adelante cuestionaron mi forma de ver el mundo.

En este proceso de autoanálisis por medio de diarios, como forma de documentos artísticos, semánticos, experimentales y taxonómicos surgen las evidencias de los estímulos internos y externos que desatan en mis emociones y sentimientos que reflejan condiciones físicas y mentales en un devenir de mí misma.

FRÁGIL.

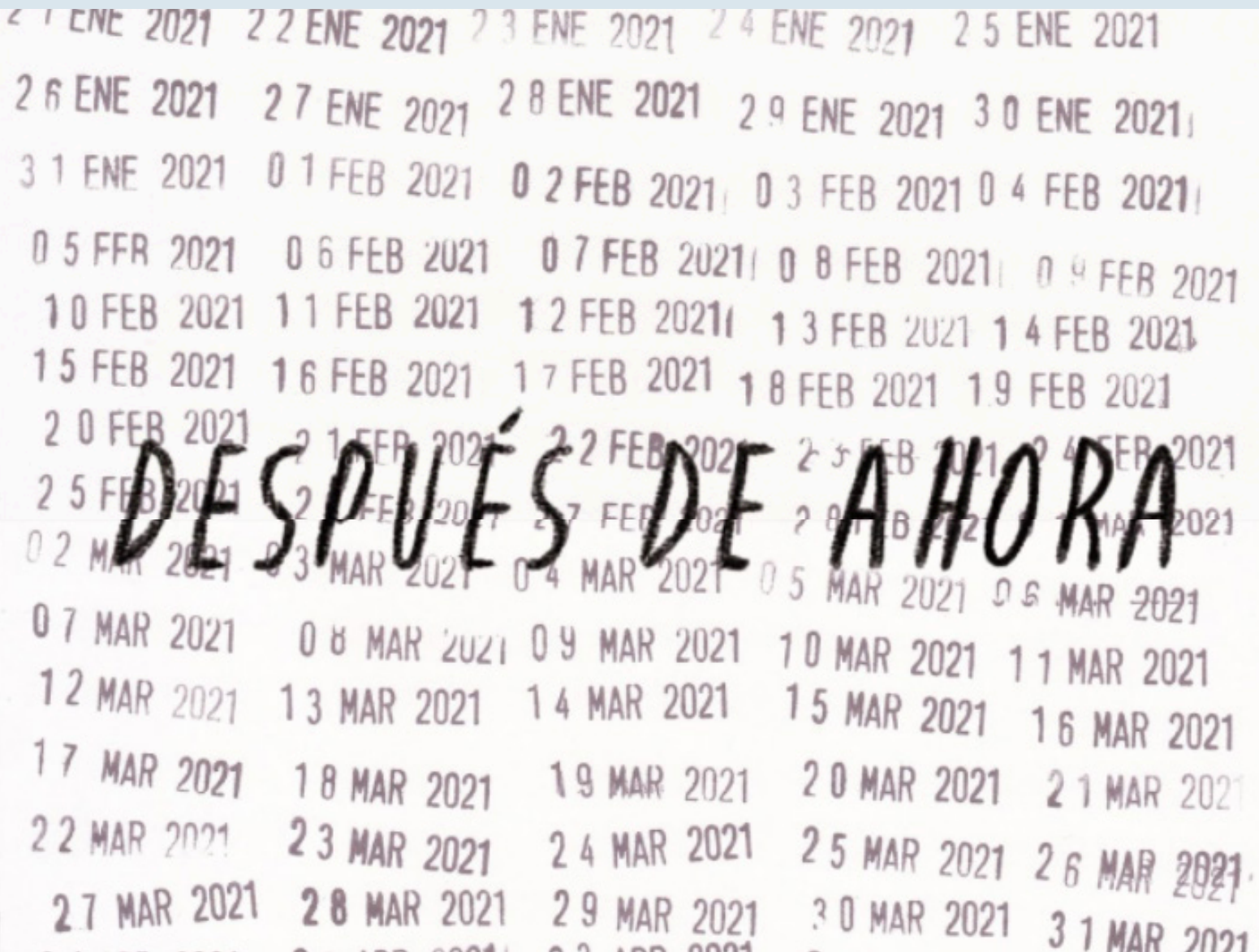
Empecé a darme cuenta que los diarios son como un refugio donde me he permitido ser vulnerable ante mí misma, donde me siento a releer lo ya escrito y me doy cuenta de muchas cosas que cuestionan mi pasado y mi presente. Siempre dejando un pedazo de mí, lágrimas en las acuarelas y en los escritos, lo que me está ahogando, eso que me hace explotar el corazón de alegría, mi familia, mis amigos, la relación conmigo misma, el amor, el duelo, todas esas cosas que de alguna manera me han llegado a afectar y que me han construido y deconstruido al pasar de los años.

Empiezan a salir dibujos más sinceros, más sentidos, más vulnerables, de una línea completamente pulida y realista donde buscaba la perfección que para mí era pintar realismo, empecé a dibujar cuando sentía la necesidad. Dejé de privarme de la libertad de errar, de pensar en el resultado, plasmar de la forma más cruda posible lo que sentía cada día que dibujaba. Vivo con el miedo latente de dejar ver mi vulnerabilidad a los demás pero en el proceso solo empecé a dibujar para mí, sin pensar que alguien vería después. Así empezó el proceso consciente de un camino que nunca termina; después de ahora.

“(...) lo íntimo también está ligado a la noción de secreto, porque el diario se puede construir con base en un ejercicio donde nadie, excepto el diarista, está involucrado, y solo él puede hacer parte de ese espacio escritural, y solo él decide cuán privado desea conservarlo”. (González, 2017)

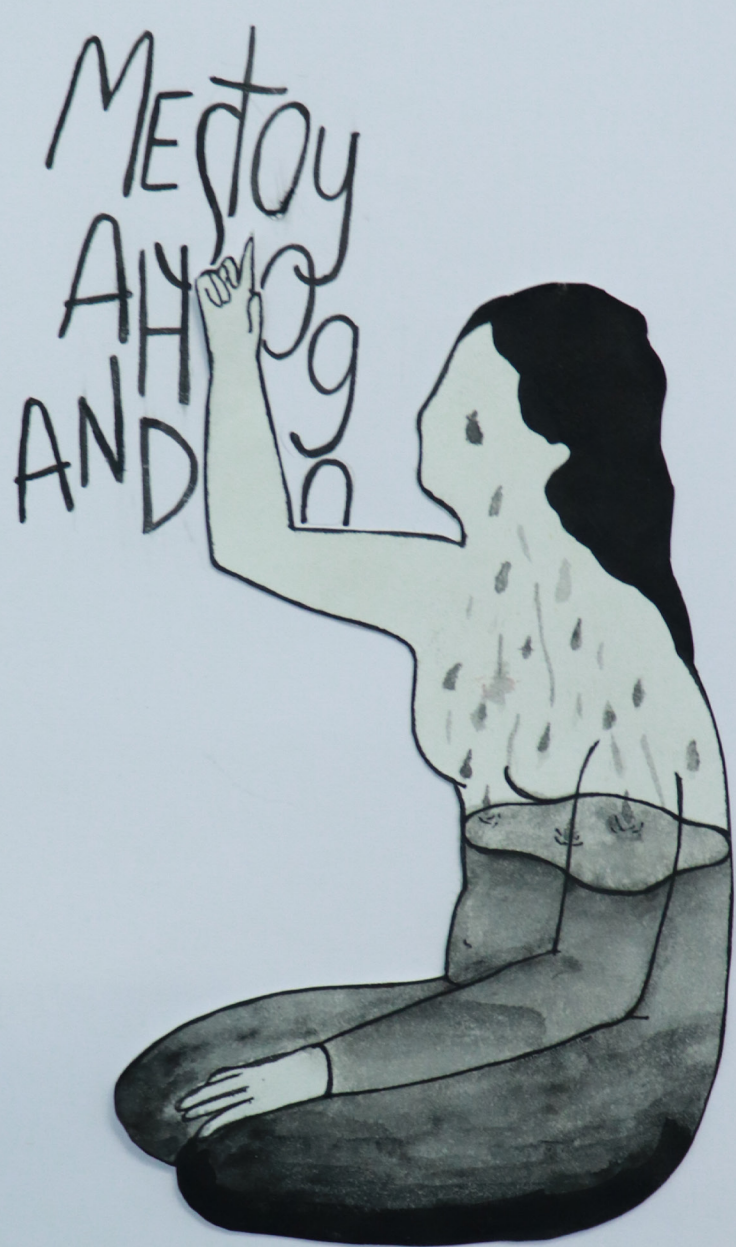
Esta serie es un diario gráfico, un año de mi vida que a partir de mi diario escrito y mis experiencias y sentimientos “el diario puede abrirse a cualquier cosa. El diarista puede integrar en su texto las facturas de la lavandería, recortes de periódico, fragmentos [...] a fin de cuentas todo (Didier, 1996, p. 39, citado en Diario personal en Literatura por Álvaro Luque Amo). (González, 2017).

Me he inspirado en los libros “Destroza este diario” y “Cómo ser un explorador del mundo” de la escritora e ilustradora Keri Smith y el sketchbook, para hacer un diario no solo escrito sino grafico donde expreso todo lo que siento en el momento.

que que que que que que que que que

Presente

¿INTER

Motivación

Felicidad
¿Por fin?

¿An

JOSE MIGUEL ROSSO

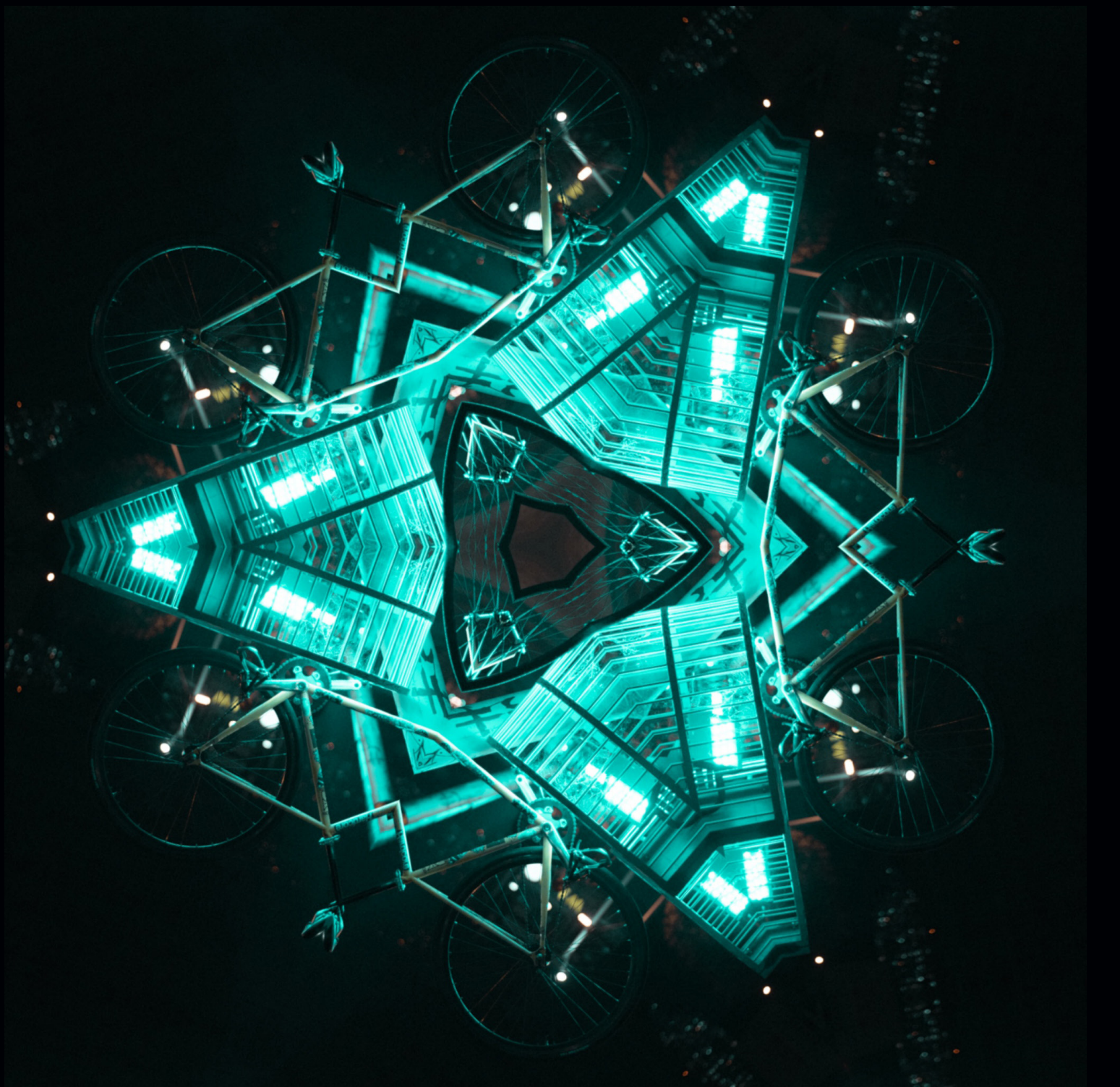
Busco relacionar la práctica del ciclismo *fixed gear* con el entorno exterior, por accidente se descubre un nuevo camino lleno de posibilidades experimentales y de resultados artísticos que adoptan una vista más orientada al análisis de las partes por el todo, de lo específico en contraste con lo general, que además posee una fundamentación estética basada en la similitud entre objetos del contexto cotidiano y partes específicas de la bicicleta que es en donde el mundo del *rider* toma protagonismo. Así pues, se logra efectuar una interacción entre el componente deportivo y la malla de la cotidianidad urbana.

@_speedyjoe_

RIZQUERS

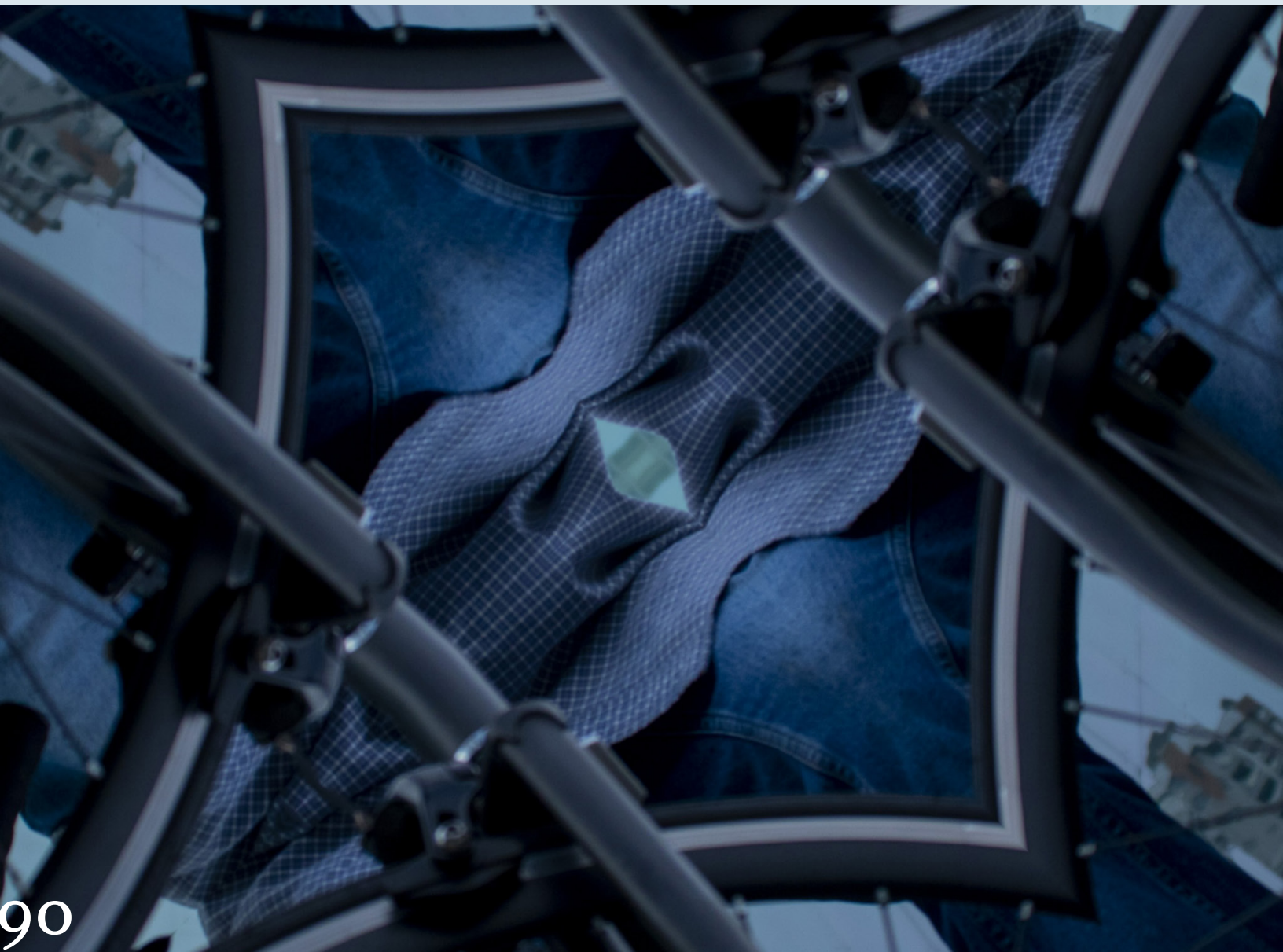
La gráfica de un estilo de vida

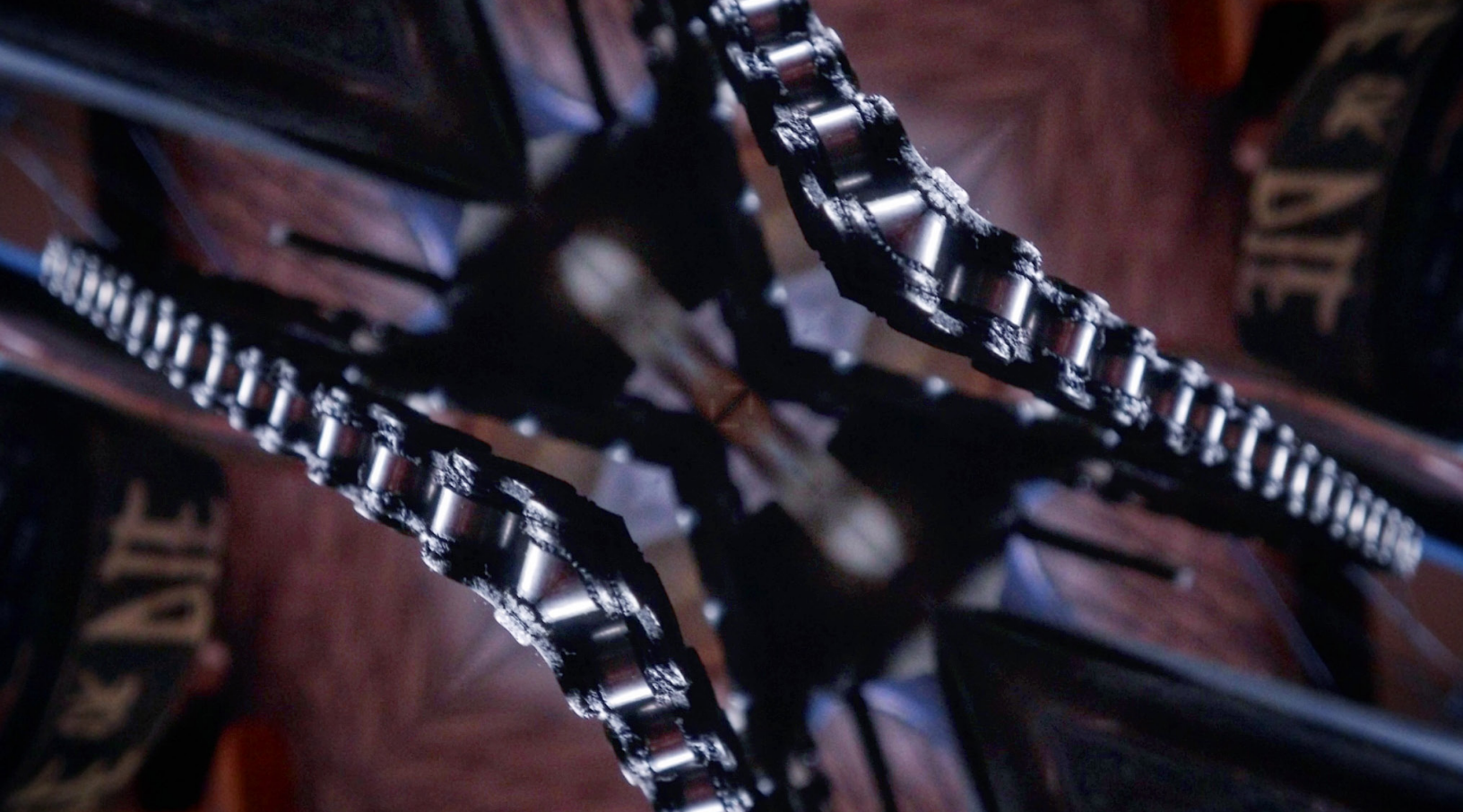

El proyecto de investigación+creación; *Rizquers* tiene como planteamiento principal estudiar las dinámicas que envuelven mi práctica deportiva favorita; el ciclismo de piñon fijo. Este estudio se realiza desde mi posición como artista ya que resulta ser la manera perfecta de explorar mi propio ambiente, el ambiente en que me desarrollo, el ambiente que propicia el fluir de mi fuente de felicidad y goce.

Una de las intenciones es entonces, acercar la práctica del ciclismo urbano de una forma más atractiva y agradable procurando generar un espacio dedicado a la curiosidad por enterarse un poco por la perspectiva de aquel que vive sus días a la velocidad del pedal. Preguntas acerca de la relación ciclista-bicicleta y ciudad, las comparaciones y las similitudes que habitan en ella, reflexiones trascendentales basadas en experiencias reales, La pasión por la bicicleta son los focos de estudio de este proyecto y las formas de habitar y circular la ciudad, el movimiento y los efectos del relieve urbano en mi cuerpo en el tránsito por la ciudad. Durante mis búsquedas pude apreciar y comprender el lado “espiritual” de mi relación con mi bicicleta. He logrado ver mis conexiones con ella y la ciudad e incluso he podido proyectar mis mundos mentales con ayuda de ella. “Sin ella simplemente no me concibo como un ser íntegro.”

El proceso lleva a un trabajo de campo donde documento las formas de las edificaciones y la arquitectura en términos generales. A partir de la exploración fotográfica y el uso de montajes no convencionales creo formas geométricas de mi cuerpo, la ciudad y la bicicleta c integradas en mis diseños artísticos, configurando imágenes etéreas que invitan a descifrar mis formas de transitar la ciudad.

S t e e l   v i s i o n s

Mis desarrollos artísticos o creativos giran en torno a las sensaciones producidas por el uso de la bicicleta. La forma de moverse en el territorio genera en el cuerpo sustancias que provocan diferentes visiones e interpretaciones del espacio. El cuerpo se convierte en un soporte poético en comunión con la bicicleta. El trabajo creativo cuestiona las formas de transitar y habitar la ciudad, dibujar relatos y pedalear historias al paso por las vías y redimensionar la arquitectura corporal desde una bicicleta.

La propuesta visual del proyecto, en su primera serie lleva como título CONTACTO, está cargada de energía. Utilizo la luz y las propiedades ópticas de los elementos dotados de transparencia, junto a elementos como el vidrio y el adhesivo transparente. Producen un aura de matiz sagrado que seduce la vista y logra hacerla girar al ritmo de la repetición armónica.

Dentro de una reflexión más profunda me doy cuenta de que las imágenes presentadas en la serie STEEL VISIONS, son el reflejo matérico de un espacio mental. Un lugar que hasta antes de la producción sólo tenía cabida en mi cabeza. Sobre este hecho debo decir que es el único no controlado, fue un tema que no estuvo condicionado por el afán de crear, simplemente se presentó como un chispazo de energía y yo permití que este se desarrollara libremente a medida que iba aprovechando sus puntos fuertes.

Así pues, parto de la bici como objeto revolucionario, el elemento por el cual muchas personas ya han desarrollado un arraigo muy fuerte a nivel emocional, para seguir posibilitando nuevas exploraciones artísticas con las que poder llegar a un público más grande y mejor definido en la ciudad de Medellín. Pretendo generar interés por el uso de la bicicleta, asunto que por supuesto tiene repercusión tanto a niveles individuales como colectivos.

Se debe ver la bicicleta como un generador de progreso a nivel global, recordar el impacto climático tan positivo que el uso de estas originan en la ciudad, recalcar el hecho de que los beneficios del uso de la bici a nivel personal, son más grandes aún.

Se trata de reconocer el ciclismo como una práctica que facilita la realización personal y reafirma el ser; construir o recuperar la confianza en uno mismo que en ocasiones de la vida se puede definir como extraviada. Es adoptar la práctica del ciclismo urbano como herramienta de reconocimiento y apropiación del espacio en el que se habita.

El poder que tiene la bicicleta para generar momentos de introspección es muy fuerte. En más de una ocasión durante mis viajes en la ciudad, he logrado perderme en mis pensamientos con la intención de descubrir un poco más de mí mismo, darme la oportunidad de reconocirme como un individuo en constante cambio para entender y lidiar con mis emociones.

En algunos momentos he metaforizado muy naturalmente aquello que se presenta como situaciones duras de la vida y compararlo con el esfuerzo y sacrificio que se deja en escena cuando se hace un *sprint* en plena avenida o cuando se lucha contra las pendientes más inclinadas de la ciudad. En sí la vida es como un viaje en bicicleta; algunas veces te vas a caer, pero debes levantarte más fuerte, más sabio. Algunas veces sentirás que no puedes más, pero vas a sacar fuerzas de la nada para llegar a tu meta, esto es un reflejo de la vida misma, la que sabemos que no es nada fácil, pero que sin importar hay que lograr rebasar, como si de un retador se tratase.

Es entender la bicicleta como elemento y posterior actividad que une personas y facilita el encuentro de las mismas. Si eres ciclista, ya te habrás dado cuenta de que gran parte de tus amistades también hacen uso de la bici en su cotidianidad. Compartir experiencias al lado de tus amigos es algo que no tiene precio y eso te lo está dando la bici. Es un asunto de unidad mágica que permea todo el componente social de una persona.

En los tiempos en los que nos encontramos, la bicicleta es la perfecta arma y escudo en contra de las injusticias, en contra de los atropellamientos sociales, en contra de un sistema que solo busca la obtención de dinero y poder sin importar por encima de quien pase. Es una defensa contundente para las personas menos favorecidas, es un performance activista a favor de la vida y la naturaleza, la bicicleta es una armadura que eleva el espíritu y lo hace volar. La bicicleta es rebeldía y re-evolución hoy más que nunca, en mi país (Colombia), es un símbolo de la lucha social incansable y el anhelo por un territorio más justo para todos liderado por la juventud.

RIZOQUERS

LA GRAFICA DE UN ESTILO DE VIDA

JULIANA VELEZ

Al ser una mujer que no entra en el estereotipo idealizado de belleza que tiene la sociedad, he podido ver cómo las personas, y en muchas ocasiones yo misma, juzgan, critican y me hacen sentir inconforme por no cumplir con sus cánones establecidos. A medida que iba creciendo, conociendo personas y viendo que el mundo no es solo blanco o negro me fui dando cuenta que mi cuerpo no estaba mal, que no debía cambiar mi apariencia, sino que debía trabajar para transformar la forma en la que las personas se ven y ven a los demás.

SERES

El cuerpo como posibilidad

Seres es un proyecto de investigación+creación que busca evidenciar las diferencias físicas de las personas, cuestionando el significado erróneo de lo inaceptable en ellas, volviendo cada “imperfección” una cualidad, donde lo autorreferencial y mi experiencia, desatan dimensiones que jerarquizan el respeto por mí cuerpo, como un escenario de pulsiones culturales e íntimas.

El concepto de belleza, históricamente responde a cánones o ideales de una sociedad con mayor poder, siendo en los últimos años una forma violenta de exclusión, causando que la mayoría de las personas no entren dentro de ese “canon”, que muestra cuerpos poco reales, transformados a semejanzas de ilusiones causadas por la farándula y el mundo de la edición digital.

Al ser una persona que no entra en estos estereotipos, he podido ver cómo el mundo nos juzga por no cumplir con sus expectativas, he decidido dar el paso, quiero que en este proyecto se refleje mi punto de vista, para llegar a más personas y hacerles reflexionar sobre la diversidad que existe, somos diferentes en formas y el ser diferentes nos hace aún más especiales, no hay nada de malo en tener un cuerpo natural, el mundo debería volver a recordar esto.

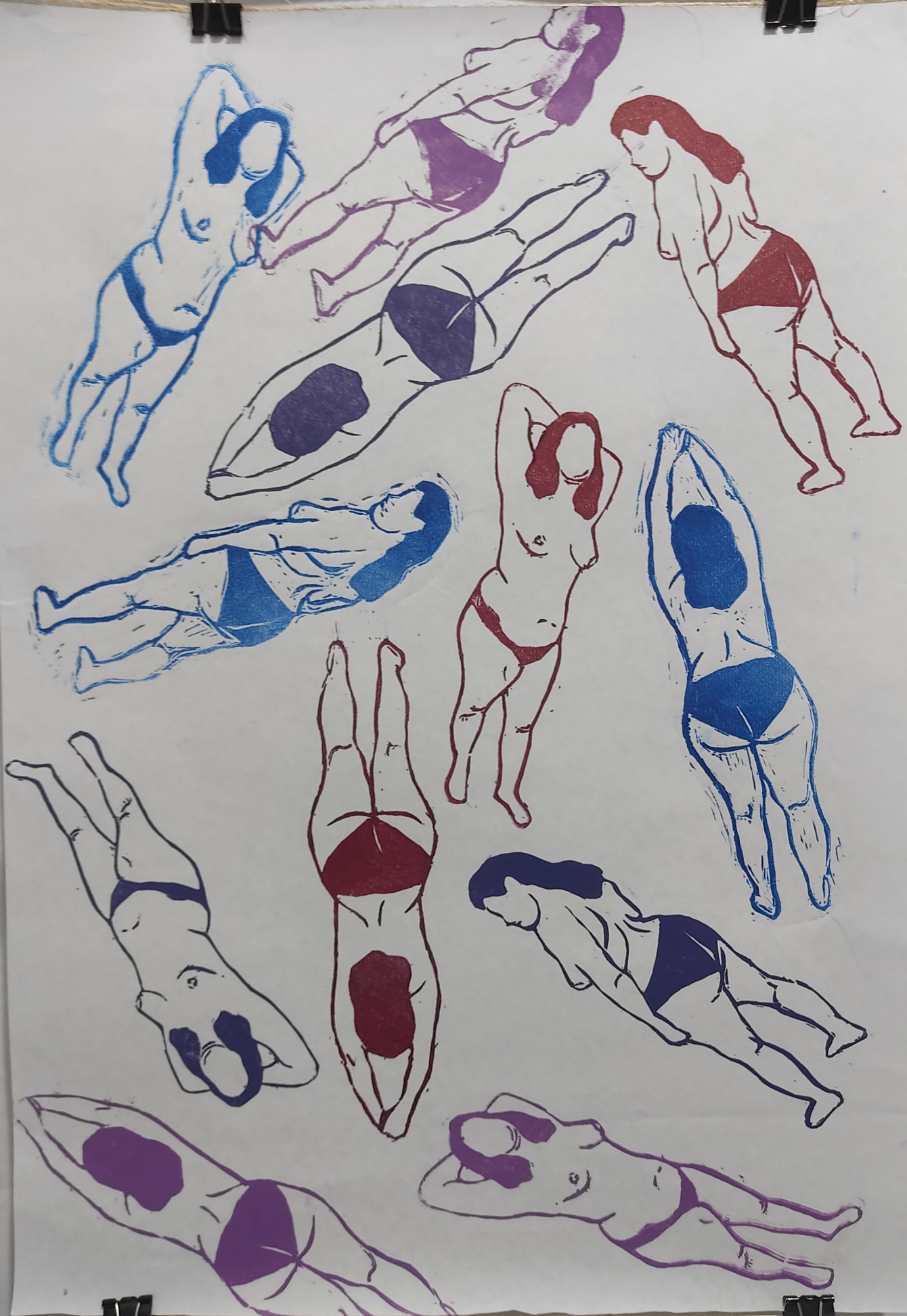
“Ese intento de adaptarse al ideal de belleza está condenado al fracaso siempre trabajo con mis pacientes diciéndoles si mi imagen ideal no es la real no tengo que intentar adaptarme a ella sino adaptarla a mi personalidad para que coincida”

-Herriet Vrana

PSICOTERAPEUTA

MAYERLY VARGAS

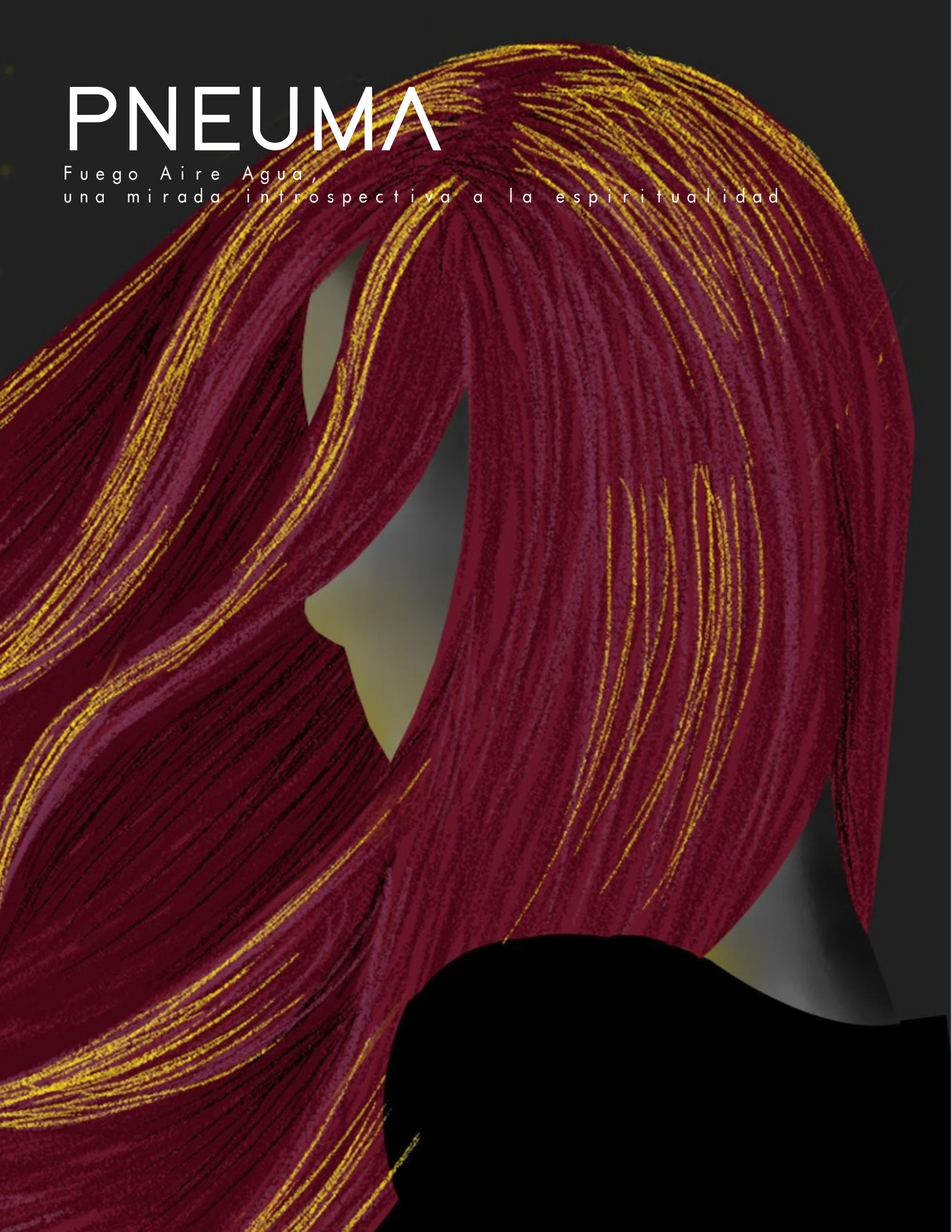
Con mi trabajo artístico busco cuestionar cómo los escenarios de mi cotidianidad, conciben la espiritualidad; al ser esta inherente a mi fe, me preocupa cómo se desdibuja en las sociedades modernas por los fanatismos religiosos. Por lo tanto, mi interés plástico busca llamar la atención sobre este tema a partir de técnicas de dibujo digital asociadas a gestos técnicos de ilustración y animación, con elementos de Realidad Aumentada, que permiten evidenciar, desde la autorreferencialidad, cómo se puede reconocer la espiritualidad en términos íntimos, cómo aplica esta en aspectos muy particulares y subjetivos, pero que no le niegan al espectador la posibilidad de sentirse identificado.

@maye.palacio19

PNEUMA

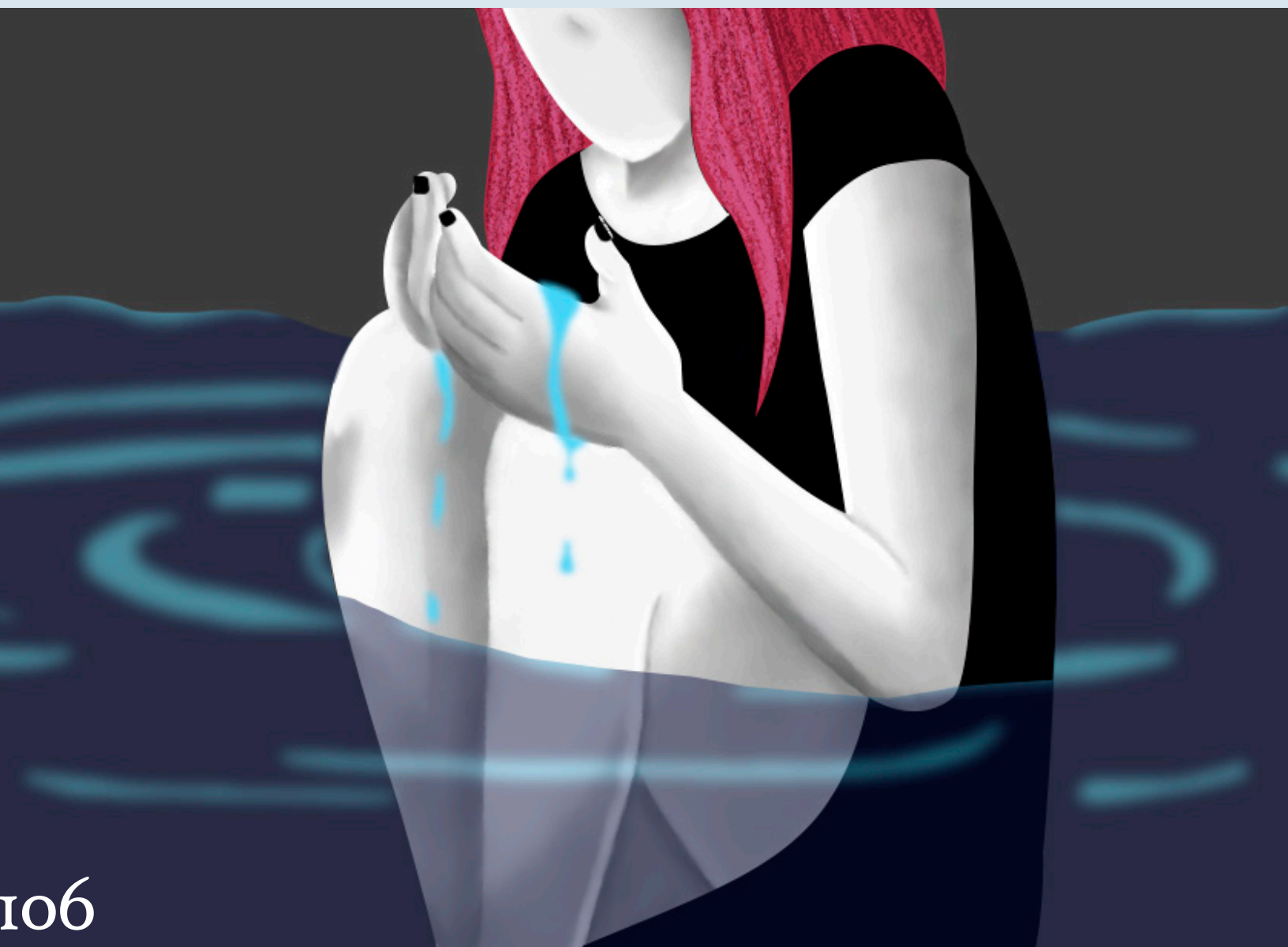
Fuego Aire Agua,
una mirada introspectiva a la espiritualidad

¿Cómo expresar plásticamente un tema subjetivo como la espiritualidad? ¿Cómo materializar algo que por definición es inmaterial? *Pneuma. Fuego Aire Agua*, es un proyecto de investigación-creación que busca responder estos cuestionamientos, a partir de técnicas digitales de ilustración y animación donde se representa el Espíritu de Dios en algunos de sus principales arquetipos, interactuando con mi propio ser. Por su parte, con la Realidad Aumentada se evidencia aquello que no es visto en la obra, permitiendo así relacionar el concepto de inmaterialidad de la espiritualidad como algo invisible pero presente, por lo que necesita ser activada por el espectador.

Este proyecto de investigación+creación tiene su origen en la necesidad de estudiar artísticamente la espiritualidad desde un enfoque personal y subjetivo que, si bien se basa en la confesión de una fe, no pretende generalizar ni adoctrinar, sino presentar la espiritualidad como una experiencia renovadora del propio ser. *Pneuma. Fuego Aire Agua*, busca mostrar, a través de ilustraciones autorreferenciales, los principales arquetipos del Espíritu increado, esto es el Espíritu de Dios, como eje principal de mi creencia, brindándole al espectador una interacción virtual con la obra.

En lo personal, la espiritualidad representada es aquella que vivo, conforme a una fe que profeso, y que, si bien se enfoca en un ser divino, lo aparto del concepto de religión, porque percibo esta última como aquello que tiende a ver hacia el exterior para condenar, señalar e imponerse. Creo que la mirada debe apuntar hacia el interior, a una introspección que renueve, ilumine y me haga resplandecer como ser.

Pneuma es un proyecto de investigación creación, que dentro de un enfoque artístico se desarrolla desde la Pneumatología Bíblica - la cual estudia el Espíritu de Dios - presentándose en tres de sus arquetipos para finalmente plantear una obra visual que desde lo personal habla de la espiritualidad.

Según la filosofía estoica, el concepto de espíritu no es unívoco, es decir, no tiene un mismo significado o misma interpretación. Para Zenón de Citium, el *pneuma* es un soplo de naturaleza interior o psíquica, y exterior o física; para Crisipo, el *pneuma* está fundamentado por la teoría de los elementos: fuego, aire, agua y tierra, y explica tanto las funciones vitales como los fenómenos físicos (texto Espíritu e inmutación espiritual en Tomás de Aquino).

Después del estoicismo, el concepto tuvo otras reinterpretaciones como la de Galeno, que desde la tradición médica distingue el *pneuma* entre el soplo vital biológico o el corazón y el soplo psíquico o el cerebro; San Agustín utiliza el término “*spiritus*” en cuatro significados: la esencia divina o el Espíritu Santo, el principio inherente a los seres vivos, el aire que brota de las cosas y el alma de los santos; y Tomás de Aquino le da una connotación fundamentalmente teológica al espíritu (texto Espíritu e inmutación espiritual en Tomás de Aquino).

Por su parte, la Biblia revela los símbolos del Espíritu, los cuales dan imágenes concretas de cosas que son abstractas; estos símbolos también son arquetipos que representan realidades intangibles: el aire que significa aliento, espíritu o viento; el agua que es necesaria para sostener la vida; el fuego como el aspecto purificador; el aceite como símbolo de unción y consagración; y la paloma como delicadeza y paz.

Este último fue el principal referente para definir las tres series: fuego, aire y agua. Como el proyecto habla de la espiritualidad desde lo personal, recorro a la autorreferencialidad al retratarme como el personaje con el que estos elementos interactúan. Finalmente, las técnicas visuales implementadas en el proyecto son la ilustración digital complementada con la animación mediante la realidad aumentada, la cual permite concretar el concepto del proyecto, relacionando la ilustración como aquello físico, y la animación como lo espiritual que no puede ser visto hasta que se active.

F u e g o

Se les aparecieron entonces
unas lenguas como de fuego
que se repartieron y se posaron
sobre cada uno de ellos.

Hechos 2:3 NVI

El fuego hace referencia tanto a juicio como a prueba, y en ocasiones su significado está relacionado con todo aquello que es renovado, purificado y constituye algo nuevo. La palabra se define a partir de dos raíces griegas: *piró* que además de fuego significa ardor y pasión, de ahí palabras como pirómano, pirotecnia, piropo; *fofiá*, por su parte, hace referencia al fuego como brillo o resplandor, contrario a esa propiedad destructora de dicho elemento.

El fuego ha desempeñado un papel importante en la vida del hombre, sirve para preparar alimentos, para forjar y fundir metales, para dar calor en el hogar; y al igual que en la actualidad, en tiempos antiguos se tenía la necesidad de mantener lámparas encendidas como una fuente inmediata de fuego y de luz, considerando que en ese tiempo era más difícil producirlo.

Como un aspecto espiritual, el ser humano está en una constante búsqueda de algo superior en lo que puede fundamentar su ser. Desde el cristianismo, como representación del Espíritu, se hace necesario también mantener ese fuego encendido como ese aspecto purificador y como símbolo de luz, labor que puede llegar a ser laboriosa por lo que debe buscarse constantemente.

A i r e

De repente, vino del cielo un ruido
como el de una violenta ráfaga de viento
y llenó toda la casa donde estaban reunidos.
Hechos 2:2 NVI

La palabra hebrea *ruáj* tiene una amplitud semántica. Puede significar “aliento”, “espíritu” o “viento”, y se usa paralelamente a *nefesh*, cuyo significado es “serviviente”, esto es, todo lo que respire. En este sentido, el desarrollo del Espíritu por su símbolo aire se refiere prácticamente a todos los aspectos emocionales y espirituales de un ser humano vivo.

La palabra griega *pnéyma* tiene un significado idéntico al de *ruáj*. El símbolo del viento lleva consigo la naturaleza invisible del Espíritu de Dios; se pueden ver y sentir los efectos del viento, pero el elemento en sí es invisible.

A g u a

Regaré con agua la tierra sedienta,
y con arroyos el suelo seco;
derramaré mi Espíritu sobre tu descendencia,
y mi bendición sobre tus vástagos.
Isaías 44:3 NVI

Como el aire, el agua también es necesaria para sostener la vida, son elementos vitales en la jerarquía de las necesidades físicas de los seres humanos, el aire y el agua son igualmente vitales en el ámbito del Espíritu. Sin el aliento que da vida y sin agua que hidrate, la vida espiritual quedará agotada por completo. El Espíritu, a través del agua, es el que sostiene, refresca y da vida al que cree en Él.

SARA BLANDÓN

Mi interés por la representación se fundamenta en cuestionamientos sobre componentes simbólicos que encuentro en la introspección, formando narrativas basadas en experiencias que parten de manifestaciones cotidianas. Participar en diferentes temas de conversación, la lectura y la música, son estímulos importantes en mi proceso de creación, ya que por medio de estos, encuentro elementos con los que puedo componer desde lo expresivo diferentes interpretaciones sobre el entorno y sus niveles de profundidad en el ser humano.

Como punto de partida, en mi trabajo artístico se puede observar un elemento gráfico, este se desplaza por soportes que coinciden con una visión poética de la experiencia estética.

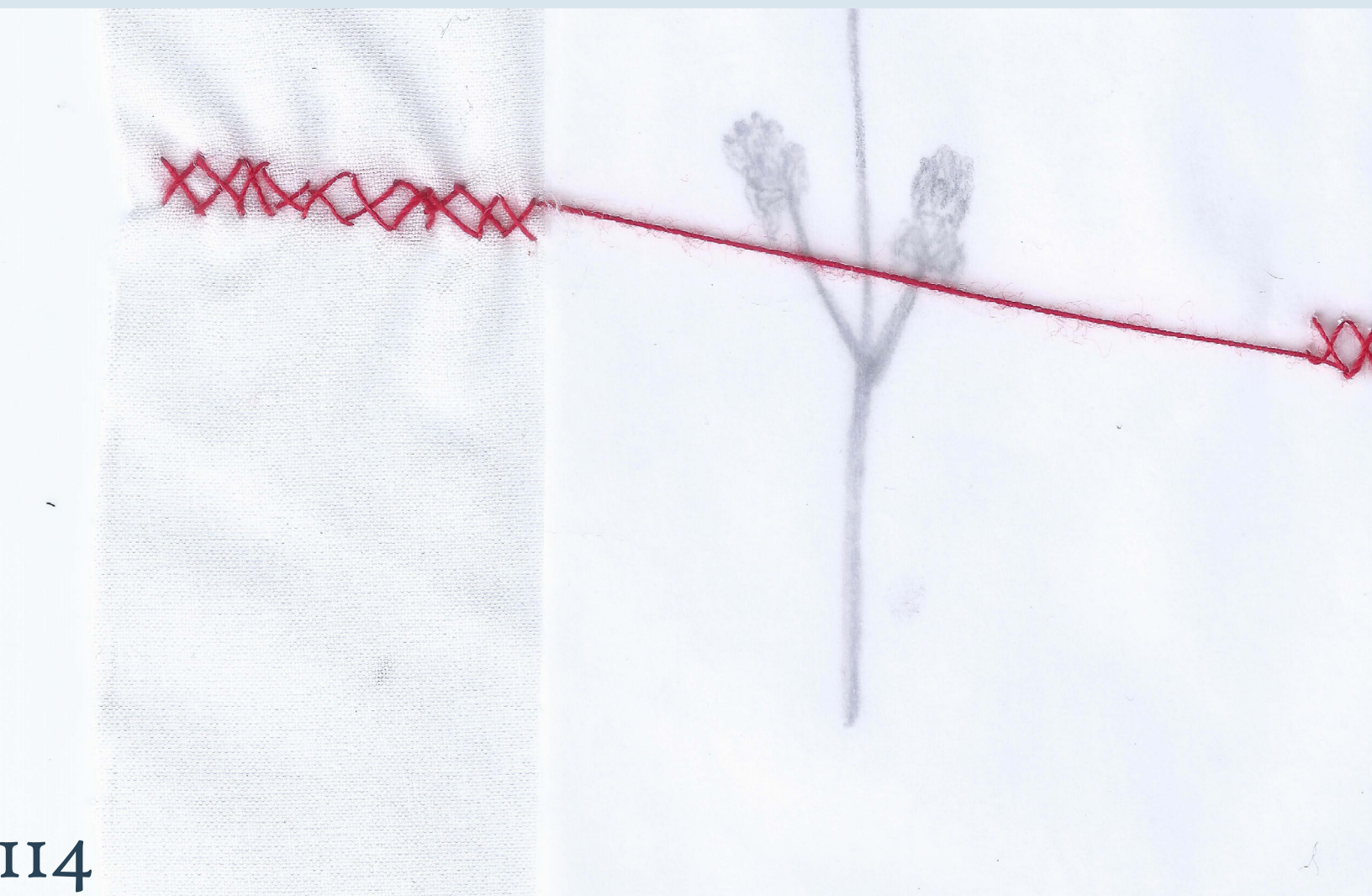
@a_gujero

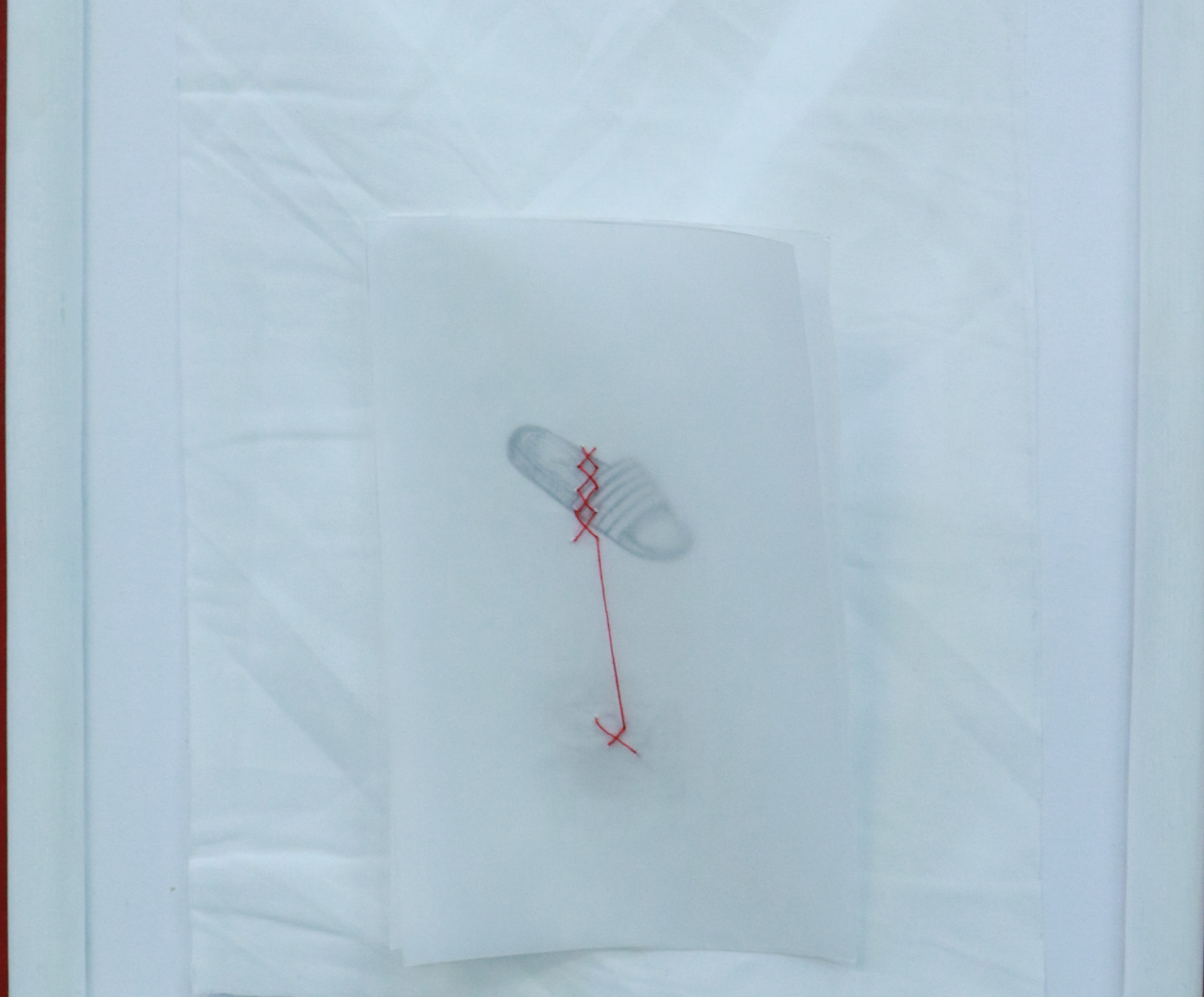
MÁCULA

La violencia como imposición de la obediencia

¿Por qué es necesario la utilización del miedo y el terror como herramienta de obediencia?. Esto me ha llevado a tener un cuestionamiento sobre la libertad y cómo se ha configurado la aceptación de actuaciones violentas justificadas para la reprobación del ser. El término **Mácula**, es asociado con la mancha, que según algunas tradiciones debe ser corregida y limpiada, gestándose métodos de reprimenda que ha generado en mí una indagación, ya que en el seguimiento a estas correcciones hay procesos que atentan contra el cuerpo y la conciencia. Las experiencias de varias personas y sus puntos de vista sobre remembranzas al ser castigados, me ha llevado al desarrollo de una narrativa que pretende representar diferentes aspectos de la coacción violenta de la persona para justificar la necesidad de corregir algo que está estipulado como incorrecto, malo, inmoral y prohibido. Para esto hice un retroceso a la infancia, en donde se vivencia el primer contacto con los correctivos sociales en el núcleo familiar. Allí se experimenta el castigo con los primeros instrumentos de poder, objetos que fueron creados para suplir necesidades básicas en el diario vivir de las personas y se han transformado en mecanismos de corrección que generan miedo y lastiman físicamente para infundir en la conciencia que toda acción prohibida tiene consecuencias que serán propinadas, atemorizando con la sensación de dolor físico. Castigo que está arraigado en la culpabilidad, suscitando preguntas sobre el reconocimiento del propio cuerpo.

I n s t r u m e n t o s d e c o r r e c c i ó n

El uso de un elemento gráfico acompañado de materiales que parten de una reflexión poética sobre la mancha y lo pulcro es el medio por el cual pretendo crear un reconocimiento con un carácter de memoria, y que en el inconsciente colectivo hay una identificación con los instrumentos de corrección.

El cuestionamiento sobre la libertad se hace evidente ante la frase: “¡Salvados de nosotros mismos!” Expresión que hace alusión a una súplica de carácter religiosa, en donde el ser humano teme a la libertad a riesgo de perder la seguridad, que en el ejercicio del poder se convierte en un modo de dominio, ya que se amenaza con el despojo de una seguridad brindada por un ente guardián, abordando discursos de represión individual y colectivo. De esta manera se crea el pensamiento de que en el castigo, en la coacción de la libertad, hay un bien, hay una seguridad de la que podemos apoyarnos, para poder tener un camino moralmente aceptado en un entorno cultural específico.

C u l p a

Quiero encontrar lo íntimo, ¿qué es?, ¿cómo se reconoce lo que es verdaderamente íntimo?, el desdén y la desesperación frente a la angustia de la propia existencia nos permite intimar con nosotros mismos, y observar nuestra fragilidad frente a la palabra como elemento que afecta nuestras acciones, intenciones, interacciones con los demás y cómo en lo íntimo se esconden realidades tan intensas como la presencia de la muerte en el centro de la finitud humana.

La serie CULPA evoca la angustia del ejercicio de limpieza de algo que se muestra culturalmente como equivocó, malo, manchado (pecado), angustia que es formada por medio de la palabra a través de los discursos que incitan al autoflagelo, tal vez no de una manera física, pero si dando un mensaje que genera reflexiones repulsivas del propio ser.

S u p l i c i o

Obra de Co-creación
Por Duber Ney y Sara Blandón

En la expresión artística de la memoria, encontramos como pilar la construcción de un entorno religioso, en el que los elementos de adoración forman un tejido colectivo que nos brinda una visión del mundo como lugar de tránsito, en el que los favores divinos atenúan la agonía de la existencia.

Históricamente a la humanidad se nos ha hecho difícil pensarnos completamente solos, sin una intersección divina en este mundo y sin un después de la muerte. De ahí nuestra pregunta por nuestra existencia y de nuestra misión en el tiempo que estamos sobre la Tierra. Buscamos constantemente una explicación a los acontecimientos que afectan nuestra relación con lo otro que compone el mundo; y durante el tránsito por este lugar, buscamos protección, consuelo, recogimiento por parte de divinidades que de alguna manera piden de forma explícita o implícitamente una retribución por los dones dados. Este discurso creado por las mismas culturas (creado por los seres humanos) ha generado una serie de ritos en los que se crea un puente que permite la comunicación entre el mundo físico y un más allá, otro lugar donde se encuentran las personas que terminan de transitar este mundo, el más allá está compuesto por diferentes lugares en que dependiendo de las acciones, actitudes y demás, se clasifica a la persona y se le premia o se le castiga por toda la eternidad.

Las dualidades que componen a los seres humanos, el bien y el mal, lo bello y lo feo, lo benigno y lo maligno, la bondad y el odio, la vida y la muerte, hacen que como especie entremos en una lucha constante por ser merecedores de tan soberanos beneficios dados por el ente creador, que tiene misericordia con su creación.

Planteamos una acción performática, en donde sea evidente la súplica como medio de autoflagelación repitiendo constantemente la frase de carácter religiosa “Por mi culpa, por mi gran culpa” y poniendo el cuerpo y la mente en una posición que a medida que la repetición de la súplica se da, este contenedor del espíritu se desgasta y va perdiendo fuerza, se agota en una acción repetitiva de atar y desatar nudos en un ciclo desgastante, percibiendo el final al manchar completamente la cuerda que los dos artistas atan y desatan de manera simultánea.

R e f e r e n c i a s

Safranski, 1997,p.248, El Mal o El drama de la libertad

Paul Ricoeur, Trota,S.A 2004, Cap Fenomenologia de la confesión p. 169, Finitud y Culpabilidad

SEBASTIÁN CEBALLOS

Como artista me he interesado por indagar las implicaciones y alcances de la memoria, tanto sus posibles representaciones y sus formas simbólicas, como la importancia que esta tiene en la construcción de la identidad de un individuo. Todo esto por medio de distintas prácticas artísticas contemporáneas. También me he visto atraído por la relación de la memoria del individuo con relación a su entorno, ya sea hablando de lugares, de otros grupos o de objetos.

He desarrollado proyectos que se relacionan con el patrimonio tangible e intangible del barrio Prado y sus estructuras con una alta carga simbólica y de memoria que cuentan la historia de Medellín desde sus individuos y sus hábitats, He trabajado la memoria desde enfoques más personales haciendo uso de memorias familiares en archivos fotográficos y de igual manera la representación de la memoria asociada a distintos elementos, que se caracterizan por ser efímeros, maleables y sutiles.

@q v i r o n

MORARI

Construcciones poéticas a partir de la memoria

Para mí recordar y la necesidad de hacerlo viene de un deseo de sanar y perdonar. Los recuerdos que están ocultos, enterrados en algún punto de mi mente y que al ser encontrados provocan una reconciliación conmigo mismo. Es una manera de liberación, de reconciliarme con un pasado olvidado pero que ha condicionado el futuro, es decir, mi presente. Las herencias, los legados, las culpas y los pecados del pasado no son lo que yo soy, pero hace falta conocerlos y reconocerlos, assimilarlos, para no caer en conductas de repetición y perpetuación de ciclos en mi historia.

La exploración sobre este tema se da a través del recurrir a las memorias, desde archivos fotográficos familiares, lugares donde han transcurrido estos recuerdos, el recurrir a objetos y materiales que provocan o han provocado el recordar, hasta el hecho de darle un registro a estos ritornelos con el fin de darles una presencia física. Esto por medio de distintos dispositivos que se nutren de estos elementos, que sirven como detonadores de recuerdos y también como posibles generadores de otros recuerdos.

Para Immanuel Kant, el mundo no lo vemos como lo que es, sino como lo que somos nosotros, y la memoria forma una parte fundamental en esta dinámica, puesto que es la memoria la que nos determina y nuestra construcción de identidad, por lo tanto esta es la que nos condiciona al momento de interactuar con el mundo externo. Andreas Hyussen dice “recordar como actividad vital humana define nuestros vínculos con el pasado y las vías por las que recordamos nos define en el presente. Como individuos e integrantes de una sociedad, necesitamos el pasado para construir y ancorar nuestras identidades y alimentar una visión de futuro”. La exploración y el reconocimiento de nuestros recuerdos no sólo sirve como una manera de entender nuestra relación con el mundo, sino a entendernos y a comprender de qué manera nuestra historia también puede determinar el quién somos.

M o r a r i

Morari cuenta con una variedad de fotografías, todas ellas extraídas del archivo familiar. El proceso inició con la búsqueda y exploración de imágenes en el archivo. Las imágenes que más captaron mi atención fueron escaneadas para mantener una copia de estas en mi archivo personal. Luego de realizar una curaduría de las imágenes, seleccioné 9 de ellas, para pasarlas a intervención digital.

Para la intervención de las fotografías me basé en sentimientos y recuerdos específicos que estas imágenes y las personas en ellas retratadas evocan en mí. Me basé en experiencias con las personas que allí aparecen, mi propio recuerdo de los eventos que allí aparecen, las emociones que surgen de estos recuerdos.

En cuanto al proceso técnico, en un programa de edición de imágenes he tomado cada foto, primero eliminando los ojos de cada individuo, como una manera de cuestionar su identidad o la identidad que yo mismo les atribuyo de acuerdo a mis recuerdos. Posteriormente agrego efectos de imperfecciones de fotografías análogas, haciendo superposición de imágenes y con algunos pinceles, difuminé elementos con el fin de que se pierda la lectura de ellos, ya que en mis recuerdos no hay imágenes fotográficas, sino que elementos muy particulares de ellos son claros, mientras el resto está en un segundo plano, desenfocado o sin forma siquiera.

N e m o

El proceso de Nemo inicia como una manera de crear memorias de mis propios recuerdos, que todo el tiempo están surgiendo, a manera de preservarlos, como una especie de copia digital de ellos. Inicié escribiendo aquellas cosas que recuerdo de cualquier etapa de mi vida; infancia, época escolar, universitaria, recuerdos familiares, de amigos, todo aquello que se encuentra albergado en mi mente.

Registrarlo no es sólo un ejercicio de depositarlo, sino también es un proceso de confrontarse con estos hechos, revisar las inconsistencias e imperfecciones en mis recuerdos, aceptar lo pasado como circunstancias en las que me vi envuelto, de las que no tuve control, en las que no pude haber cambiado nada, por lo que también es una manera de reconciliación con lo pasado, y de aceptación del presente.

L a t e

Esta serie consistió en el hallazgo de distintos objetos que guardan relación con mi memoria y la de mi familia. Todos ellos fueron encontrados en mi casa o en la casa de mi abuela, y cada uno tiene su historia, se comportan como reliquias, detonantes de recuerdos. De acá salen los 7 objetos que se disponen en la instalación.

Posteriormente elaboré unas estructuras hechas de madera delgada, que funcionan como soporte para elevar los objetos anteriores del nivel del suelo, o más bien del nivel del agua, a manera de palafitos a las orillas de un cuerpo de agua. Estas estructuras varían en altura y dimensiones de acuerdo a los objetos que sostienen. En su base realicé un vaciado de cemento, que llega a representar esa agua del olvido, a la vez que proporciona un peso para la frágil estructura.

R e f e r e n c i a s

Capítulo primero del Libro II de Los diez libros de Arquitectura, de Vitruvio, en traducción de A. Blázquez, Barcelona, Iberia, 1970, p. 36.

Andreas HUYSEN, «Monument and Memory in a Postmodern Age», in The Art of Memory. Holocaust Memorials in History (James E. YOUNG) (Jewish Museum, New York, March, 13-July 31, 1994), Munich, Prestel, 1994

Drexler, J [Jorge Drexler](9 noviembre 2017) Movimiento. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=lIGRyRf7nH4>

VALENTINA CARRILLO

Cómo artista me he interesado por las formas en que la imagen puede asociarse a la vida cotidiana, me cuestiono por que encuentro belleza en ello, y por que me inspira a crear, me impulsa saber que hay miles de lugares, personas, culturas y momentos allí afuera de la zona de confort, y que con mi cámara (mi forma de expresión) encuentro espacio de comunicarme en esta inmensidad de mundo, y que gracias a ella puedo conectar con lo ya mencionado. Mi objetivo como creadora visual es recorrer, y en el medio del recorrido, retratar y hacer visible los encuentros simples y sensibles de la cotidianidad, y mostrar la belleza que se esconde en ella y cómo mi cuerpo transita en este espacio (ciudad, campo). Me detengo en la luz, en la sombra, “las sombras de una mano, del cuerpo y de los objetos en el espacio”, encontré un amor muy particular con la luz natural. y cómo el sol incide sobre los objetos y destaca los colores.

@valcarrillov

MARCHAR

Encuentros ficcionales con lo sensible,
lo simple, lo íntimo en las cotidianidades de
la ciudad de Medellín.

Estación
Zona Amante
Carga y Descarga
19:30 a 0:00 horas

El proyecto de investigación creación *Marchar*, parte de mi necesidad de documentar artísticamente mis encuentros con lo sensible y lo simple, a partir de deambular en los caminos y entornos del campo y la ciudad. El andar se convierte en parte fundamental de la estética del proyecto y va de la mano de los viajes cotidianos, como un acto emotivo y creativo capaz de transformar simbólicamente mi conciencia del espacio en el devenir de mi cuerpo. En mi deambular experimento y evidencio las tensiones entre los cuerpos y el espacio, que quedan registradas en documentos fotográficos con valores sobreexpuestos en las luces y sombras como una ficción de mi realidad. Otra parte fundamental de mi proceso creativo va de la mano de mi alma bohemia, de la música, y la danza, asociado al mundo del tango. Desde pequeña me ha apasionado dicha música, acompañada de una herencia familiar, mi objetivo es transformar esta pasión en gestos simbólicos por medio de bailes, escritos, conversaciones, lugares, experiencias y personas.

Marchar, viene del verbo andar, caminar, desplazarse, irse o partir de un lugar, sea a pie, en carro, en bus o en bicicleta. Para mí el andar es esencial en mi vida, y ha sido desde siempre, en mi familia; me llaman callejera. Siempre he encontrado amor y profunda magia en lo que pasa en un recorrido, que se puede encontrar y qué tan incierto es, convirtiéndose en un azar creativo y estético. De aquí parte el nombre. La marcha o el marchar para mí tiene un significado revolucionario, significa no estar conforme en un solo lugar, querer y sentir la necesidad de estar en una distinta realidad todo el tiempo, todo lo que la vida ha hecho de mí, y lo que yo lucho por ser día a día, ha hecho de mí una aventurera con una cámara al hombro, pues es como me veo y quiero verme por el restos de mis días, documentar una realidad (o como yo la veo) crear imágenes a partir de las distintas cotidianidades que se presentan en el Marchar.

El Tango ha hecho de mi creación artística una apasionada y bohemia, pues quiero dejar en evidencia el amor que mi familia siente por él. Empieza con mis abuelos, nacidos en una generación netamente tanguera, desde pequeña me inculcaron esta cultura, desde los 10 años aproximadamente practico el baile, solo hasta que crecí y tomé conciencia, pude entender qué significaba dicha música, y no sólo hasta que conocí la hermosa ciudad de Buenos Aires, fue que me enamoré perdidamente del tango, y aquí parte todo, mi amor por los viajes (por el andar, ya mencionado), y por el tango. Mis inicios en el arte fueron desde pequeña, pintaba cuadros, hacía teatro, y hacía fonomímicas de canciones que me gustan. Siempre tuve la necesidad de expresarme a través de él, desde antes que pudiera tener en mis manos una cámara fotográfica, ya encontraba belleza en lo visual, y en retratar momentos; a todo le tomo y tomaba fotos.

Luego de varias exploraciones internas y externas, llegaron muchos referentes a mi vida, como Delfina Carmona, Sophie Calle, y artistas locales como Andrés Ríos, son artistas que hacen fotografía callejera, de encuentros íntimos y cotidianos en diferentes lugares, esto fue fuente de inspiración y me hicieron crecer artísticamente, dándole un poco más de forma a mi creación de la imagen, entender de composición y siendo lo que más me obsesionaba: la luz y la sombra, como un fenómeno natural simple y cotidiano, hace que me detenga a observar en cómo incide en los objetos, en los lugares y personas, en como poetiza un lugar con su sola presencia.

T a n g o

TANGO serie experiencia- recorrido donde presento por medio del lenguaje audiovisual la cultura tanguera, en la ciudad de Medellín. Registré y documenté mis encuentros, con bares, personas, canciones, y sensaciones relacionados a este género musical. Esta ciudad tiene una historia y relación estrecha con el tango, al son de un tango del grande Astor Piazzolla llamado Pia Sol La Sol , represento el vértigo y la nostalgia de sus calles, de la gente que vive como un tango.

T a n g o - C i u d a d

TANGO-CIUDAD plantea una serie de fotografías de la cotidianidad de la ciudad de Medellín, donde se evidencian sentimientos como desolación, angustia, tristeza y desencanto. Las fotografías están relacionadas con las letras de los tangos como una hipérbole de lo que es invisible para muchos y que para mí cuando camino y escucho música se convierte en una imagen-tango.

S o m b r a , L u z   y   M a g i a

En la serie SOMBRA, LUZYMAGIA, busco crear imágenes de carácter etéreo donde la luz y la sombra son elementos compositivos en el mosaico. Con varias fotografías análogas y digitales, de viajes, aventuras, intimidades, experiencias, y estados anímicos, donde muestro mi vida y mi cotidianidad a través de este fenómeno natural.

Así pues, parto de mi necesidad de capturar con mi cámara, todo lo que veo, en lo que encuentro belleza, “Mi forma de arte es un breve viaje a pie por el paisaje... Lo único que tenemos que tomar de un paisaje son fotografías. Lo único que tenemos que dejar en él son las huellas de nuestros pasos” cito esta frase del libro que me ayudó en mi camino, en mi proceso, en mi conectar con lo que soy; el andar como práctica estética. En él encontré personas que sienten lo mismo que yo, de forma más conceptual, arquitectónica o poética, pero el mismo sentimiento, de querer cruzar diferentes lugares, y documentar artísticamente lo que veo en él.

Mi amor por el viaje, por el conocer, por el ayudar, y el explorar personas, lugares y objetos en un camino, es infinito. Descubrí en el andar como un instrumento cognitivo y creativo capaz de transformar simbólica y físicamente mi conciencia del espacio. Mi obra es toda una autorreferencialidad de lo que yo soy y cómo veo el mundo.

R e f e r e n c i a s

WALKSCAPES EL ANDAR COMO PRACTICA ESTETICA- CARERI, FRANCESCO

Persecuta-Álbum musical de Astor Piazzolla

El mundo y mi cámara Gisele Freund

FOTOGAFIAR DEL NATURAL-Henri Cartier-Bresson

La Fotografía Como Documento Social-Gisèle Freund
Pasear, detenerse-Francesco Careri

**MI CORAZÓN
ES DÉBORA**