

8° SALÓN

ESTUDIANTES DE PRÁCTICAS VISUALES

PRENDAMIENTOS

Afecciones y arraigos en las inmediaciones del acto creativo

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

VIII Salón: Estudiantes en Prácticas Visuales / Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango Institución Redefinida - No.8
(jun. 2022) - Envigado, 2022
186 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. Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango Institución Redefinida.
709.86 (Dewey)

S175

Catalogación en la Publicación - Biblioteca Jesús Mejía Ossa - Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango

Catálogo Salón 8 compila los resultados de procesos de investigación creación de los estudiantes de la Técnica Profesional en Creación de Objetos para las Prácticas Visuales compartidos a la comunidad a través de la exposición del PFI de 2021-2.

Exposición:

PROYECTO FORMATIVO INTEGRADOR (PFI) 2021-2

VIII SALÓN DE ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS VISUALES

Fecha: 12 a 17 de noviembre de 2021

Lugar: Biblioteca Marco Fidel Suárez, Bello (Antioquia).

LÍDERES DEL PROYECTO FORMATIVO INTEGRADOR:

Líder de gestión: Ilvar Josué Carantón Sánchez

Líder de producción: Daniel Mateo Villa Posada

DOCENTES ACOMPAÑANTES EN LAS UNIDADES DE FORMACIÓN

Ana Raquel Hoyos Nieto

Augusto Jaramillo Acosta

Daniela Gallego

Daniela López

Diego Toro

Daissy Pérez Ospina

Gustavo Alberto Orozco

James Arthur Rivas

John Mario Montoya Ramírez

José Gabriel Sanín Williamson

Juan Felipe Pérez Taborda

Laura Cristina Cardona

Luis Eduardo Cortés Esparza

Maximiliano Nulchis

Néstor Raúl Pérez Ramírez

© **ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO – INSTITUCIÓN REDEFINIDA**

RECTOR

Juan Carlos Mejía Giraldo

VICERRECTORA ACADÉMICA

Paola Cristina Gómez Cano

DECANO PRÁCTICAS VISUALES

Ilvar Josué Carantón Sánchez

JEFE DE INVESTIGACIÓN

Laura Carolina Torres Enk

LÍDER DE PUBLICACIONES

Gabriel Jaime Lopera Maya

COMITÉ DE PUBLICACIONES

Paola Cristina Gómez Cano

Laura Carolina Torres Enk

Jose Octavio Castro Bedoya

Juan Sebastián Gil Gil

Juan Felipe Londoño Ramírez

Ilvar Josué Carantón Sánchez

Gustavo Adolfo Díez Henao

Anyelly Carmona Ospina

Heli Arias Sánchez

COMITÉ EDITORIAL

Néstor Raúl Pérez Ramírez

John Mario Montoya Ramírez

Ilvar Josué Carantón Sánchez

Daniel Mateo Villa Posada

OBRA EN CARÁTULA

Autor: María Fernanda Macías Ortega

Título: Sin título

Técnica: Ilustración Digital

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CATÁLOGO:

Juan Felipe Pérez Taborda

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN:

Ana Raquel Hoyos Nieto

CORRECCIÓN ORTOTIPOGRÁFICA Y DE ESTILO:

Gabriel Jaime Lopera Maya

Grupo de Investigación:

Prácticas Artísticas en Contexto

Línea de Investigación:

Imagen y Mediaciones

Código de proyecto: PFI-038-2021

Editado y aprobado en Envigado, Antioquia, Colombia, junio de 2022.

catalogosalon@deboraarango.edu.co

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 - Institución Redefinida.

VIII Salón: Estudiantes en Prácticas Visuales	Envigado, Antioquia	No.8	pp. 1-186	Junio	2022	ISSN-2619-290X ISSN-2619-1954 (en línea)
---	---------------------	------	-----------	-------	------	---

PRENDAMIENTOS

AFECCIONES Y ARRAIGOS EN INMEDIACIONES DEL ACTO CREATIVO

Texto curatorial Valentina Echeverry.....	8
--	---

ESPACIO EXPOSITIVO

Los prendamientos, las afecciones y los arraigos Ilvar Josué Carantón.....	11
Texto detonante John Mario Montoya.....	17

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Texto reflexivo Alejandro Díaz Agudelo.....	19
Texto reflexivo Natalia Serna Urán (NASU).....	25
Texto reflexivo María Fernanda Macías Ortega.....	29
Texto reflexivo Valentina Mejía.....	33
Texto reflexivo Ana Belén Reyes.....	43
Texto reflexivo Juan José Vanegas Mesa.....	44

Texto reflexivo Victoria Naranjo.....	45
Texto reflexivo Gustavo Castañeda.....	57

ARCANA

Muestra Artística, resultados de investigación-creación del programa Tecnología en Gestión y Producción Creativa para las Prácticas Visuales

Texto curatorial Ana Raquel Hoyos Nieto.....	147
Lo arcano Ilvar Josué Carantón.....	144
Sebastián Serna <i>Maria in altare. Congregación solemne de entes sacro-naturales.....</i>	139
Andrés Felipe Zapata Castañeda <i>Rasgos. Retratos que denotan la esencia de la identidad personal.....</i>	127
Dina Aguirre Plaza <i>Ademanes del alma. Vestigios de almas que reposan en silencio.....</i>	121
Joe Londoño Ramírez <i>El azul en mí. Conociendo mi mente a través del arte.....</i>	111
Maria Alejandra Maso <i>Lo que emana el cuerpo. El cuerpo como parte del erotismo social, por medio de la observación, acción y autoanálisis.....</i>	103
Karen Metaute <i>Animal de poder. El animal interno como identidad.....</i>	93
Mateo Sierra Rincón <i>Egocentrismo Sexuado. Cavilación de lo femenino en una cuerpo iracunda.....</i>	85
Mariana Betancur Betancourt <i>S U S T I T U T O S. Cuerpos sin alma en busca de ella.....</i>	71

PRENDAMIENTOS AFECCIONES Y ARRAIGOS EN INMEDIACIONES DEL ACTO CREATIVO

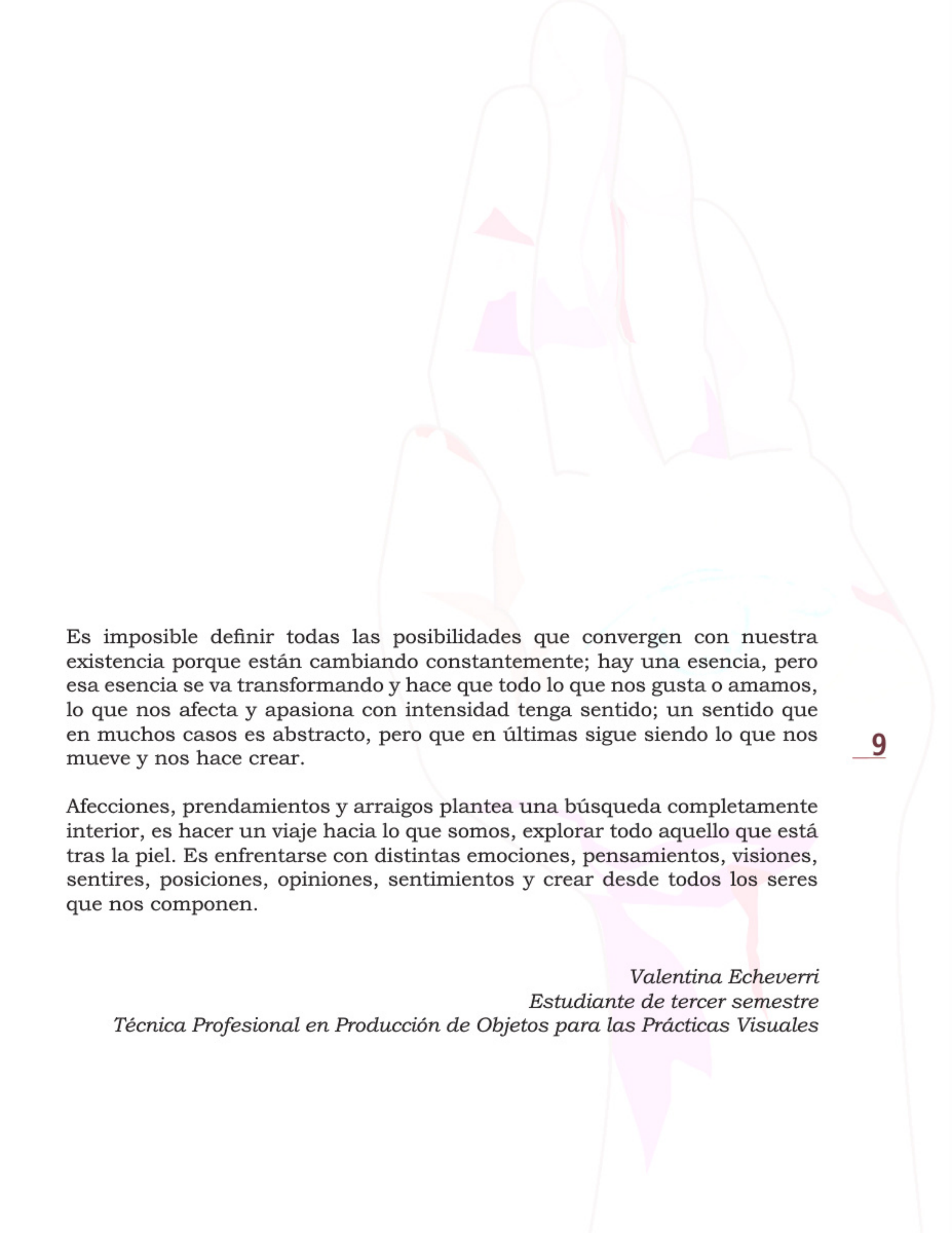
“No somos una sola persona sino una contradicción, una complejidad de fuerzas que luchan dentro de nosotros”

Mario Mendoza

8

Pensarse dentro de conceptos como afección, prendamiento y arraigo hace que nos encontremos en lo más profundo de un vacío sin respuestas exactas. Tal vez estas respuestas estén en un pasado, muy lejos del ahora, perdidas en el tiempo. Las raíces de todo lo que somos empezaron a crecer desde que dimos la primera bocanada de aire y sentimos; empezamos a sentir y nuestro mundo sensorial se atiborró a través de un sinfín de experiencias nuevas. Por esta razón, todo aquello que nos hace ser, cambiar, entender y crear se vincula directamente con el tiempo y la memoria, un tiempo del que uno se olvida, pero que deja fragmentos de pequeñas cosas que quizás hicieron ruido en el interior.

Esto no quiere decir que todo a lo que nos aferramos se ha producido precisamente por un estímulo exterior; también está la dimensión espiritual o metafísica a la cual pertenecen emociones e intensas confusiones; un laberinto entero de incertidumbre del cual se alimenta la creatividad. Una creatividad que no solo se produce al estar firmemente atado a algo; el proceso creativo también puede contener raíces sueltas y débiles, dudas, soledades, momentos en los que deambulas en la nada y te aferras solo a eso: a la ausencia. Y allí, después de todo, también nos hallamos, tal vez más perdidos que nunca, pero con otro tipo de necesidades, intereses y fascinaciones.

Es imposible definir todas las posibilidades que convergen con nuestra existencia porque están cambiando constantemente; hay una esencia, pero esa esencia se va transformando y hace que todo lo que nos gusta o amamos, lo que nos afecta y apasiona con intensidad tenga sentido; un sentido que en muchos casos es abstracto, pero que en últimas sigue siendo lo que nos mueve y nos hace crear.

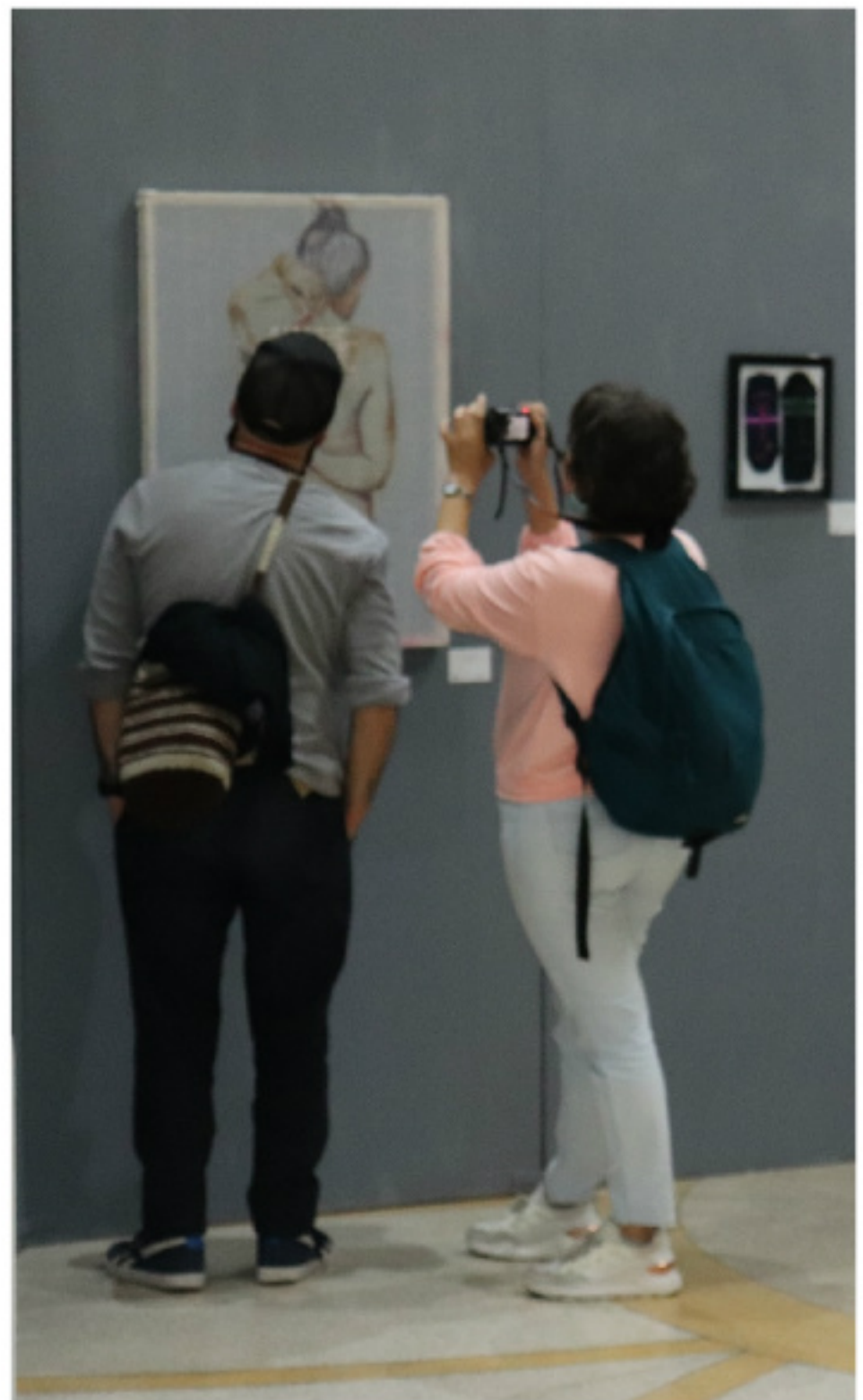
9

Afecciones, prendamientos y arraigos plantea una búsqueda completamente interior, es hacer un viaje hacia lo que somos, explorar todo aquello que está tras la piel. Es enfrentarse con distintas emociones, pensamientos, visiones, sentires, posiciones, opiniones, sentimientos y crear desde todos los seres que nos componen.

Valentina Echeverri
Estudiante de tercer semestre
Técnica Profesional en Producción de Objetos para las Prácticas Visuales

ESPACIO EXPOSITIVO

10

LOS PRENDAMIENTOS, LAS AFECCIONES Y LOS ARRAIGOS

Para el maestro John Mario Montoya Ramírez el 8° Salón en Prácticas Visuales invita a la reflexión en torno a las conexiones, los prendamientos y los arraigos, pero también a las desconexiones, a los desprendimientos y a los desarraigos que configuran la existencia y constituyen las necesidades creativas y configuran a los seres vivos y creativos. La propuesta busca la confluencia de distintas dimensiones como son: la sociedad, la cultura, la política o la identidad; pero también la topografía, la geografía, el cuerpo, el ecosistema o el hábitat; además de la biocultura, la biopolítica, el tránsito o la contemplación. Por ello se hizo la invitación a hacer un aporte desde las necesidades creativas, poniendo en consideración la forma en que nos reconocemos, nos afectamos y nos arraigamos.

Esta invitación detonante en formas y en temáticas, se constituye en el motor para que, desde distintas unidades de formación, los estudiantes encuentren los lenguajes que les permitan mostrar sus perspectivas y miradas a un complejo entramado y visceral tan presente en la realidad el país. Y esto fue lo que detonó en algunos estudiantes:

A Alejandro Díaz Agudelo lo llevó a preocuparse por el arte de doler, el arte de afectar, el todo por el nada y el nada por el todo. Todo conseguido por amor, o por desamor, o por dolor, o indiferencia, o infinitos antónimos del amor. Para él, el arte es el que nos prenda de un momento, a una vibra, a unos labios o a un sentimiento. Significamos, interpretamos y nos enfermamos. Somos individuos que configuran la línea de su realidad a conveniencia, por eso tiene concepciones efímeras sobre las propuestas que lo realizan; hoy es social, hoy es morbo, hoy es apego, hoy es afición. Mañana, no sabe qué será. Se siente un camaleón que muta.

Al respecto Victoria Naranjo cree que son palabras profundas, pero que entrando en ellas encuentra una posibilidad de expresión de los demonios y el dolor que han quedado de sus procesos de vida. Le permite meterse dentro y encontrar las jaulas o las puertas cerradas; meterse dentro y encontrar los nudos que no la dejan entender. Le inquieta trascender lo bello de los objetos y encontrarse en los más profundos temores, en los vínculos dañados y sin sentido, en los vínculos extraños y prohibidos, vínculos que le cambian el mundo y lo ponen de cabeza.

Ana Belén Reyes ve en esto un vacío interior. Atados a los orígenes y reconociendo que muchas veces actuamos basados en nuestros sentimientos, trabaja desde ellos y desde la sensibilidad. Expresa que

12

siempre ha trabajado basada en las emociones negativas ya que desde allí puede hacer sentir muchas cosas al espectador con las que tal vez no esté tan conectado.

Gustavo Castañeda desarrolla las ideas con base en la conexión que tiene con el entorno. Las ideas le surgen a partir de las circunstancias que le han sucedido, ya sean en la intimidad del hogar o en el mundo exterior. Afirma que sin pensamientos no hay una idea clara de lo que se quiere proyectar, y mucho menos de lo que se pretende comunicar. No pretende condicionarse, pues sin ese vínculo con la humanidad, para él, toda expresión artística carece de sentido y pasa a ser simplemente un ego exponiendo.

Juan José dice que cuando hablamos de estos tres términos, hablamos del desarrollo humano y del aprendizaje; y que esto implica la misma búsqueda del ser con sus encuentros y pérdidas, con sus retornos y salidas, y desde allí nos concebimos como personas creativas.

Para Natalia Serna Urán (NASU) el artista por naturaleza entabla una comunión directa con todo lo que pasa a través de los sentidos y en este se configura toda esa sensibilidad y se transforma. Para ella es importante la relación directa con su entorno, que es la única forma de generar un verdadero prendamiento, motivado por la pasión, las ganas de expresión y el arraigo que solo la tierra en que se nace puede transmitir, desde sus orígenes (raíces). Está segura de que los agentes de cambio, los creadores de sueños, los artífices de la verdad, son los llamados a darnos esperanza.

María Fernanda Macías Ortega expresa que somos seres contruidos de acciones, experiencias y personas. Dice que nacemos afectados por las condiciones impuestas por el núcleo familiar, pero en especial, reconoce a las madres como esas personas salvadoras y afectuosas, ya que durante toda la vida el individuo reacciona a elementos, lugares, momentos y personas que producen apego, atracción u odio y desagrado.

“El humano es sensible, reacciona y responde ante cualquier roce de la realidad”, manifiesta Sonia Valentina Salazar Sánchez. Para ella el acto de socializar con todo lo que logran abarcar sus sentidos, la llena de esperanza, razón de existir y la convierten en el ser que es. Cree que los arraigos le dan identidad y pueden trastornar el pensamiento, y con ello la esencia de su propio ser. Un lugar especial ocupa el darle valor de calidad a la autoestima y al conocimiento del “yo”, cree que este premia con el manejo emocional pertinente ante cualquier adversidad emocional.

Valentina Echeverri, lectora de Mario Mendoza cita: “No somos una sola persona sino una contradicción, una complejidad de fuerzas que luchan

dentro de nosotros”. Pensarse dentro de esos conceptos la llevan a encontrarse en lo más profundo de un vacío sin respuestas exactas. Cree que esas respuestas están en un pasado, muy lejos del ahora, perdidas en el tiempo. Dice que todo aquello que nos hace ser, cambiar, entender y crear se vincula directamente con el tiempo y la memoria, un tiempo del que uno se olvida, pero que deja fragmentos de pequeñas cosas que quizás hicieron ruido en el interior.

Para Valentina Mejía la conexión con partes de sí misma que ni siquiera entiende, le permite penetrar en su inconsciente e ir sacando a la superficie destellos de lo más profundo de su ser. Ese acto le permite tocar cada fibra de su cuerpo, su pensamiento y su alma misma. En tiempos de sombra, oscuridad y tristeza, encontró en el arte la conexión con los espacios más profundos de su interior y logró sacar las heridas a la luz, darles amor, pintarlas y tocarlas con manos sanadoras y transformadoras de su mundo.

Las distintas formas de ver, de apropiarse del mundo y de entenderlo, se manifiestan de muchas maneras, pero algo que tuvo el ejercicio académico fue el detonar en productos que expresaron las necesidades interiores y los impulsos vitales que rodean a la mayoría de los participantes. La transgresión en las relaciones sociales, el desconocimiento y poca formación en Derechos Humanos y cultura de paz ha alcanzado límites donde la ausencia de valores y principios hacen parte de la cotidianidad de las relaciones interpersonales entre las distintas generaciones. Evidencia de ello son la debilidad en interacciones personales y especialmente la desconfianza, la no credibilidad en el otro; situaciones que a la vez colocan en factor de riesgo a la comunidad. Mucho de eso está reflejado en los productos presentados para el 8° Salón.

Estas afecciones generan desarraigos desde el otro y para los otros; por ello se torna urgente el reconstruir el tejido social de una comunidad. Y para esto la mediación que cumplen las expresiones que hacen las prácticas visuales es determinante y vinculante, haciendo que la participación y el concurso de muchos actores, de la multiplicación en redes y de productos para la reflexión, se vuelva imprescindible para la sociedad civil y sus organizaciones de base; reflexiones sobre temas que nos convocan.

*Ilvar Josué Carantón Sánchez
Decano Prácticas Visuales
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango
Institución Redefinida*

16

TEXTO DETONANTE

El arquitecto, profesor y crítico finlandés Juhani Pallasmaa dice que solo desde el *arraigo* se puede ser creativo. El arte es un acto de *conexión* con la vida y el artista es un ser afectado, un cuerpo atravesado por fuerzas que lo circundan y configuran, un sujeto estésico vinculado o atado a su entorno. Katya Mandoki usa el término *prendamiento* para entender ese enlace que el sujeto establece sobre algo afectivamente significativo, valorado y cargado de sentido para él. Mandoki plantea que desde el nacimiento somos sujetos provistos de la facultad estésica que nos permite relacionarnos con la realidad, en la medida en que creamos vínculos o arraigos con nuestro entorno. Plantea que desde el nacer somos pura sensibilidad y que, desde ese primer impulso de buscar alimento, el niño encuentra el pezón de la madre y establece una relación de prendamiento, término que ella usa para designar el acto que constituye el origen y modelo de la condición de estesis. Sin prendamiento, según Mandoki, no hay supervivencia posible al no haber arraigo en la realidad.

El 8° Salón de Estudiantes en Prácticas Visuales invita a reflexionar en torno a esas conexiones, prendamientos y arraigos, pero también en las desconexiones, desprendimientos y desarraigos que configuran nuestra existencia y constituyen nuestras necesidades creativas y nos configuran como seres vivos y creativos. En esta propuesta donde confluyen dimensiones como sociedad, cultura, política o identidad; topografía, geografía, cuerpo, ecosistema o hábitat; además biocultura, biopolítica, tránsito o contemplación, te invitamos a aportar desde tus necesidades creativas, poniendo en consideración la forma en que nos reconocemos, nos afectamos y nos arraigamos.

John Mario Montoya Ramírez
Líder PFI 8° Salón de Estudiantes en Prácticas Visuales

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El arte de doler, el arte de afectar, el todo por el nada y el nada por el todo. Todo conseguido por amor, o por desamor, o por dolor, o indiferencia, o infinitos antónimos del amor. ¡Qué gran cualidad la del amor! ¿O es más bien un defecto? Es el arte el que nos prenda de un momento, a una vibra, a unos labios o a un sentimiento. Porque eso somos y eso nos hace sentir. Significamos, interpretamos, nos enfermamos. Somos seres dolientes destinados a ir en bucle, cada vez con más aprendizaje y menos tapujos, pero una y otra vez en círculos.

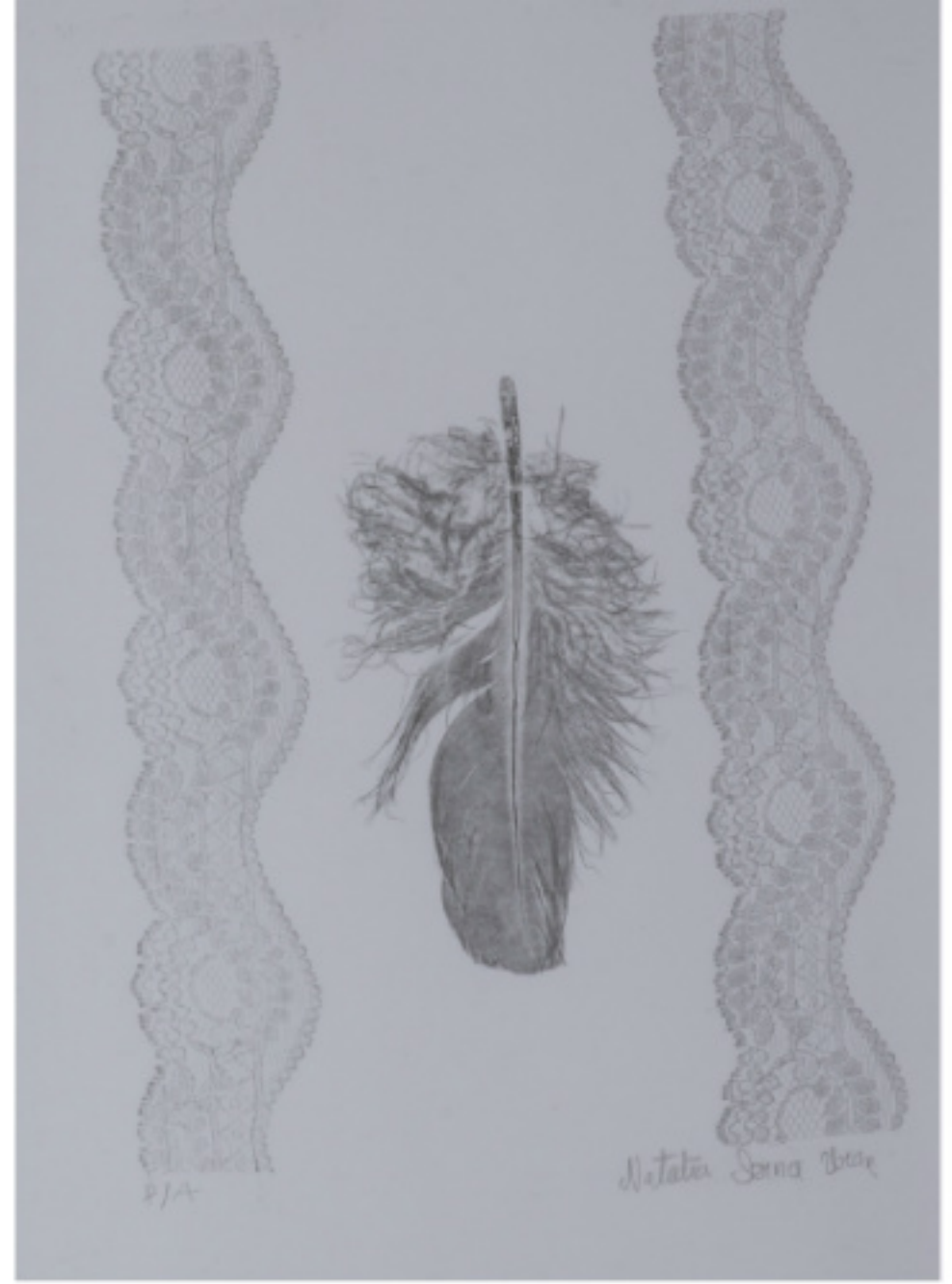
Somos individuos que configuran la línea de su realidad a conveniencia, cosa que directamente afecta nuestro proceso creativo y nos llena y explota de emoción. Porque yo quiero ser creativo sin doler, pero quiero doler para poder estallar en creatividad. Porque vale la pena prendarme de mi arte sin prendarme de mi obra. Porque una vez la obra está hecha es regalada al universo.

Tengo concepciones efímeras sobre las propuestas que me realizan; hoy soy social, hoy soy morbo, hoy soy apego, hoy soy afición. Mañana, no sé qué seré, si me mudaré de mi visión actual, si seré un camaleón que muda su piel y la abandona, para poder brillar en un nuevo color dejando atrás los apegos pasados, dando puerta a nuevos apegos.

*Alejandro Díaz Agudelo
Estudiante del Programa Técnica Profesional en
Producción de Objetos para las Prácticas Visuales*

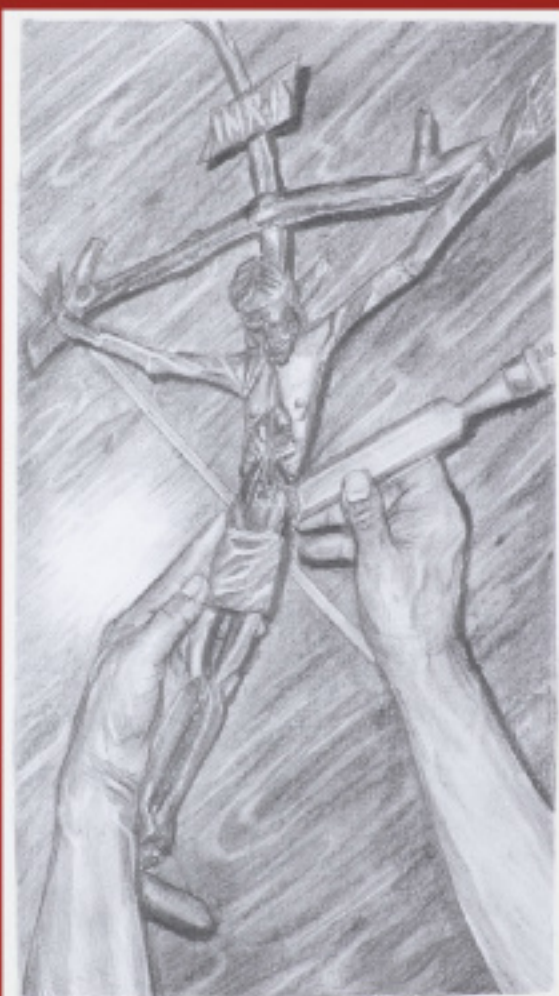

Marco Alejandro Londoño Diosa
"Familia"
Dibujo
Obra Visual II Dibujo
37cm x 24cm

Natalia Serna Urán
"Pluma"
Monotipo
Obra Visual III Dibujo
25cm x 35 cm

20

Marco Alejandro Londoño Diosa
"Familia"
Dibujo
Obra Visual II Dibujo
33cm x 20cm, 30cm x 18cm

Maria Astrid Agudelo Tavera
"Vulnerabilidad"
Dibujo
Obra Visual III Dibujo
32cm x 39 cm

Stephenye Valencia Restrepo
"Angustia"
Dibujo
Obra Visual II Dibujo
32cm x 25 cm

Juan Mateo Velásquez Rincón
"Recuerdos del ayer"
Dibujo
Obra Visual II Dibujo
22,5cm x 27,5 cm

Daniel Díaz Escobar
"Pura Cepa"
Dibujo
Obra Visual II Dibujo
7cm x 30cm

Adelaida Galeano Carmona
"El hábitat de mi mente"
Grabado
Obra Visual III Dibujo
25cm x 30cm

22

Daniel Díaz Escobar
"Pura Cepa"
Dibujo
Obra Visual II Dibujo
7cm x 30cm

Valentina Echeverri Yepes
"The end with b"
Grabado
Obra Visual III Dibujo
25cm x 35cm

Juanita Morales Prada
"Antotipia felino"
Obra Visual I Fotografía
27cm x 22,5cm

Manuela Cardona
"Abuelita"
Dibujo
Obra Visual II Dibujo
Conjunto de tres piezas

Verónica Taborda Ardila
"Mientras sopla"
Grabado
Obra Visual III Dibujo
25cm x 35cm

24

Ana Belén Reyes Quiroz
"Orbe"
Grabado
Obra Visual III Dibujo
25cm x x 30cm

El artista, por naturaleza, entabla una comunión directa con todo lo que pasa a través de los sentidos y en esta se configura toda esa sensibilidad y se transforma, casi como un acto milagroso, en una nueva expresión que motiva en todo aquel que la observa una verdadera experiencia.

Por ello es importante que el artista se relacione directamente con su entorno, puesto que es la única forma de generar un verdadero prendamiento, motivado por la pasión, las ganas de expresión y el arraigo que solo la tierra en que se nace puede transmitir, desde sus orígenes (raíces).

Desde su nacimiento, los ojos del artista cuentan con una capacidad estética más que sobresaliente y lo demuestra en toda ocasión en que es capaz de notar detalles de la realidad que para una persona del común pasan desapercibidos. Es como si su cerebro viviera a la vez en dos dimensiones: la normal y la del arte; y entabla una comunión con el resto de seres cuando logra una expresión artística (escultura, pintura, literatura, música, etc.).

Por todo lo anterior, en nuestra sociedad se necesitan más artistas que logren, desde una verdadera revolución cultural, un cambio rotundo en absolutamente todas las interacciones sociales, puesto que el país se ve gravemente afectado por una realidad sucia y corrupta, la cual debe ser corregida. Una humanidad que produce día a día su propia extinción, un planeta casi irrespirable, la naturaleza en nuestra contra. Es entonces cuando los agentes de cambio, los creadores de sueños, los artífices de la verdad, son llamados a darnos esperanza.

*Natalia Serna Urán (NASU)
Estudiante del Programa Técnica Profesional en
Producción de Objetos para las Prácticas Visuales*

Joyce Coradine
"Lavanda"
Pintura
Obra Visual III Dibujo
40cm x 50cm

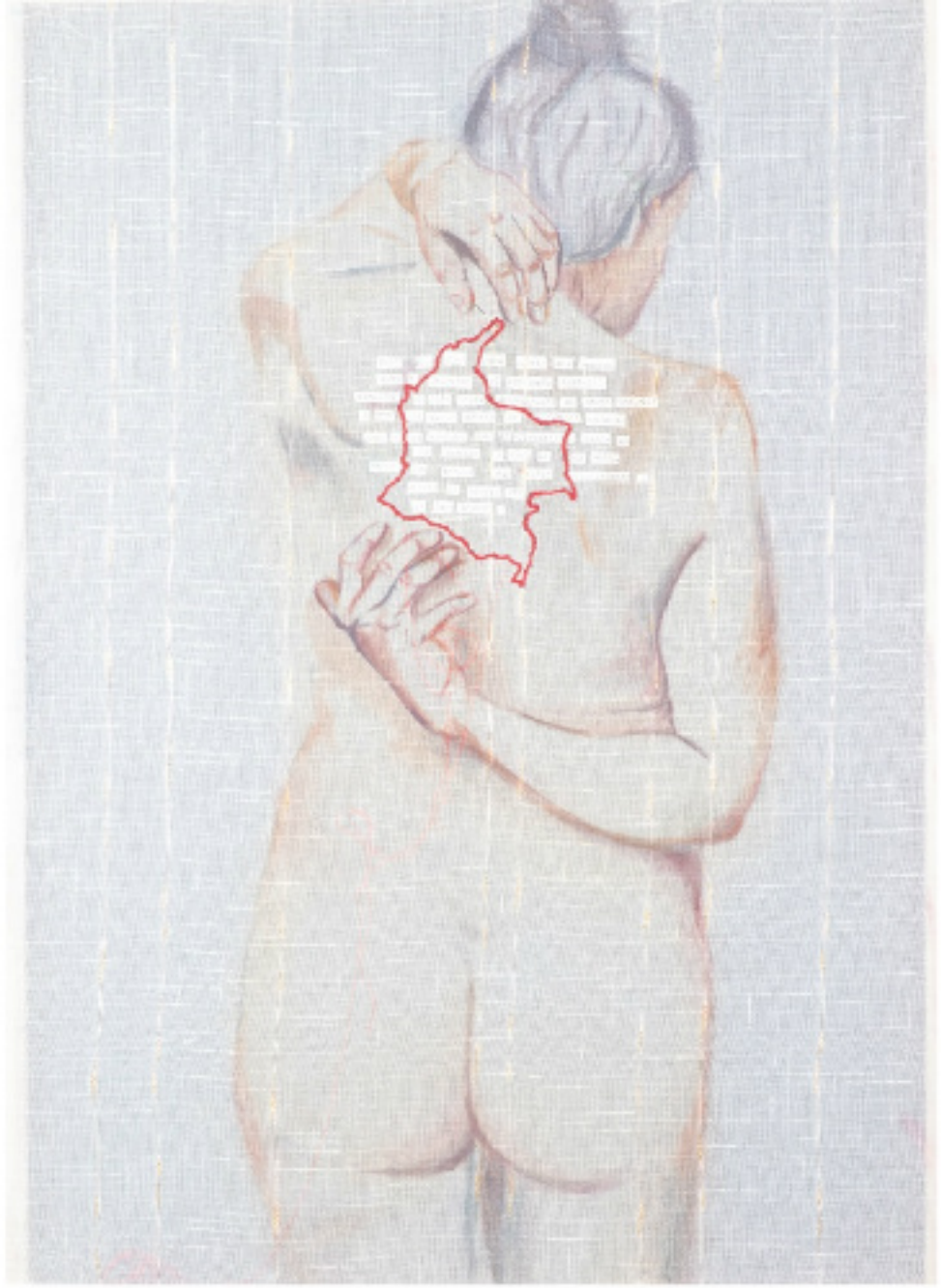
Santiago Gutiérrez Londoño
"La noche"
Pintura
Obra Visual I Pintura
50cm x 70cm

María Astrid Agudelo Tavera
Reinterpretación de obra de John Currin, "La sexualidad en lo cotidiano"
Pintura
Obra Visual II Pintura
38cm x 34cm

Natalia Serna
"Payaso observador"
Pintura
Obra Visual III Pintura
50cm x 35cm

Valentina Echeverri Yepes
"Incrustada en mí"
Pintura
Obra Visual III Pintura
60cm x 84cm

Juan Diego Molina
"Amalgama"
Pintura
Obra Visual II Dibujo
56cm x 37cm

Manuela Cardona
"Juguetes"
Pintura
Obra Visual II Pintura
35cm x 50cm

El ser es afectado por todo su entorno. Seres contruidos de acciones, experiencias y personas. Desde que el individuo nace es afectado por las condiciones impuestas de su madre y su núcleo familiar. La persona misma en su acto de supervivencia y sensibilidad empieza a reconocer a la madre como esa persona salvadora y afectuosa (si así ha sido la relación de la madre), respondiendo a todo lo que su entorno le trae.

Durante toda la vida el individuo reacciona a elementos, lugares, momentos y personas que producen apego y atracción, u odio y desagrado.

“El arquitecto, profesor y crítico finlandés Juhani Pallasmaa, dice que solo desde el arraigo se puede ser creativo”, de acuerdo con esto nos preguntamos: ¿solo desde el arraigo podemos ser creativos? El arraigo suele utilizarse cuando se quiere dar una fuerte fijación firme y duradera de algo o alguien. Dicho esto, la creatividad fluye en el artista por intereses de mostrar algo pertinente de su vida y su pensar, pero también de intereses netamente estéticos y técnicos.

Todas esas inclinaciones que nacen en el artista van atadas a su entorno, pero no necesariamente se crea una pieza en la que siempre hay diálogo visual de las afecciones del autor.

El objetivo del 8º Salón de Estudiantes es invitarlo a conectarse con usted mismo, a indagar como persona absorbente de lo que sucede en su mundo, preguntarse el porqué de recibir y permitir que ciertas acciones, movimientos y situaciones, afecten su ser.

*María Fernanda Macías Ortega
Estudiante del Programa Técnica Profesional en
Producción de Objetos para las Prácticas Visuales*

Diana Paola Castro Jiménez
Reinterpretación de la obra "Las monjas y el cardenal" de Débora Arango
Dibujo digital
Obra Visual I Dibujo Digital
30 x 40cm

Daniel Serna Naranjo
"El hijo de la red"
Dibujo digital
Obra Visual I Dibujo Digital
35cm x 25cm

Sara Sofía Mejía Delgado
"De uno, de todos"
Dibujo digital
Obra Visual I Dibujo Digital
21cm x 30cm

Santiago Gutiérrez Londoño
Reinterpretación de la obra
"El tiempo no existe"
Dibujo digital
Obra Visual I Dibujo Digital
45cm x 30cm

Daniel Mauricio Correa Velásquez
"Santa Madre Patria de la fosa (nasal) común"
Dibujo digital
Obra Visual I Dibujo Digital
37cm x 29cm

Juan Mateo Velasquez Rincón
"Dualidad y unión"
Dibujo digital
Obra Visual II Dibujo Digital
28,5 x 23,5cm

Daniel Mauricio Correa Velásquez
"Poeta de barro"
Dibujo digital
Obra Visual I Dibujo Digital
30x38cm

Julián David Chica Parra
"Adaptación"
Dibujo digital
Obra Visual I Dibujo Digital
30x45cm

El arte ha logrado que el ser humano conecte con partes de sí mismo que ni siquiera entiende. Logra penetrar en su inconsciente e ir sacando a la superficie destellos de lo más profundo del ser. El arte puede llegar a tocar cada fibra del cuerpo, pensamiento y alma de un individuo; y en mi caso tampoco ha sido de manera distinta.

Me acuerdo que fueron varios años desde que salí del colegio en la búsqueda de encontrar una vocación que realmente me apasionara y que me hiciera conectar conmigo misma; esta búsqueda se extendió por vario tiempo, muchos trabajos y algunos estudios aleatorios.

En algún momento de mi vida en el que pasaba por tiempos de sombra, oscuridad y tristeza, encontré el arte (o el arte me encontró). En aquel instante logré conectar con los espacios más profundos de mi interior, logré sacar las heridas a la luz, darles amor y pintarlas de mil colores.

A través del arte logré mirar a todos mis yos a los ojos, aceptarlos, dibujarlos y preguntarles cuál es el motivo de su tristeza. He podido tocar mis heridas con manos sanadoras y transformar mi mundo. Somos creadores, no solo los artistas; también todas las personas, en nuestro accionar vamos creando y transformando mundos.

El artista ha logrado dirigir su accionar a través de la creación visual y llegar al punto en el que puede abrir su inconsciente e investigar qué es lo que puede transformar, expresándolo por sí mismo y por lo que le afecta.

*Valentina Mejía
Estudiante del Programa Técnica Profesional en
Producción de Objetos para las Prácticas Visuales*

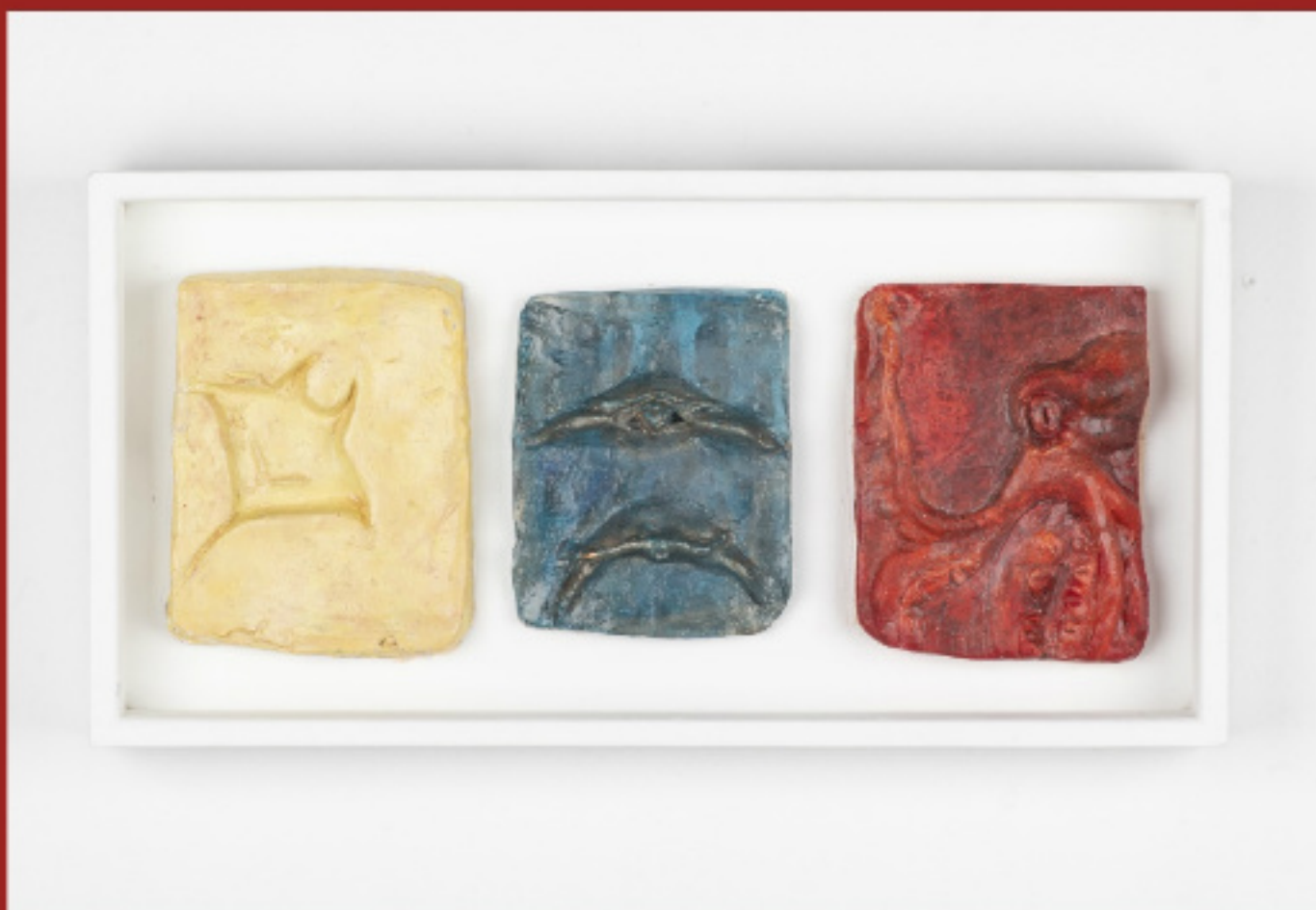

Liliana María Vélez Quintana
"Los precolombinos"
Dibujo digital
Obra Visual I Escultura
26 alto x16 ancho cm

Daniel Mauricio Correa Velásquez
"Interpretaciones precolombinas - Chamán jaguar"
Escultura
Obra Visual I Escultura
18cm x 9cm x 9 cm

34

Anyelina Bustamante Mejía
"Series del mar"
Escultura
Obra Visual I Escultura
20cm x 40cm x 5cm

Juanita Morales Prada
"Figura precolombina"
Escultura
Obra Visual I Escultura
25,5 x 8cm

María Fernanda Macías Ortega
"Female"
Escultura
Obra Visual III Escultura
45 cm de alto

35

Valentina Echeverri Yepes
"My requiem"
Escultura
Obra Visual III Escultura
30cm x 35cm

Ana Ximena Gil Peláez
"Totem preclásico"
Dibujo digital
Obra Visual I Escultura
20cm x 7cm x 5.3cm

Santiago Gutiérrez Londoño
"Talla precolombina"
Escultura
Obra Visual I Escultura
10cm x 10cm x 25cm

36

Daniel Mauricio Correa Velásquez
"Derivas precolombinas - máscara
chamánica jaguar"
Escultura
Obra Visual I Escultura
23cm x 23 cm

Juan Diego González Castrillón
"Escultura"
Escultura
Obra Visual I Escultura
10cm x 10cm x 25cm

Diana Paola Castro Jiménez
"Relieves egipcios"
Escultura
Obra Visual I Escultura
10cm x 5cm

Diana Paola Castro Jiménez
"Relieves egipcios"
Escultura
Obra Visual I Escultura
10cm x 5cm

Cristian Gutiérrez Isaza
"La palenquera"
Escultura
Obra Visual III Escultura
7cm x 11cm

Natalia Serna Urán
"Llave antigua"
Escultura
Escenografía I
74cm x 74cm

38

María Adelayda Gallo Berrío
"Fortaleza femenina"
Escultura
Obra Visual I Escultura
10cm x 10cm X 17cm

Marco Alejandro Londoño Diosa
"Arraigo"
Escultura
Obra Visual II Escultura
25cm x 25cm

Cristian Andrés Abello Álvarez
"La oxidación de la humanidad"
Escultura
Obra Visual III Escultura
15cm x cm

Valentina Rincón Sánchez
"Desolación"
Escultura
Obra Visual II Escultura
9cm x 18cm x 12cm

María Astrid Agudelo Tavera
"Cola de sirena"
Escultura
Obra Visual II Escultura
28cm x 19cm x 16cm

Stephanye Valencia Restrepo
"Baset"
Escultura
Obra Visual II Escultura
25cm x 20cm x 18cm

40

María Fernanda Macías Ortega
"Airpod"
Escenografía I
40cm de alto

Manuela Giraldo Fuentes
 "Piwi"
 Escultura
 Obra Visual II Escultura
 24cm x 19cm x 16cm

Victoria Naranjo
 "Luz del pasado"
 Otro
 Escenografía I
 115cm x 40cm

Maria Camila Jiménez Montoya
 "Derecho al sacrílego"
 Otro
 Obra Visual IV Taller Artístico
 26 cm x 48 cm x 7cm

Manuela Cardona Bedoya
 "Afligida"
 Escultura
 Obra Visual II Escultura
 22cm x 19cm x 19cm

María Astrid Agudelo Tavera
 "Cabeza de serpiente"
 Escultura
 Obra Visual II Escultura
 28cm x 18,5cm x 22cm

Floralba Jiménez
 "Logotipo Débora Arango"
 28,5cm x cm
 Medias - impresión relieve

VACÍO INTERIOR

Siempre estaremos atados a nuestros orígenes, todo lo que nos gusta y las decisiones que hemos tomado hasta este momento nos hacen quienes somos ahora. Muchas veces actuamos basados en nuestros sentimientos, sean actos buenos o malos. Como artistas trabajamos desde esos sentimientos y nuestra sensibilidad; y aunque no lo parezca, todo lo que hacemos está ligado a una parte de nosotros que siempre estará en esa obra.

En lo personal siempre he trabajado basada en las emociones negativas, ya que desde allí se pueden hacer sentir muchas cosas al espectador con las que tal vez no esté tan conectado, pues todos en algún momento nos hemos sentido mal y es algo con lo que se puede sentir identificado.

Ana Belén Reyes
Estudiante del Programa Técnica Profesional en
Producción de Objetos para las Prácticas Visuales

Mariaximena Henao Toro
"Almas gemelas"
Obra Visual IV Taller Artístico
44 cm x 33 cm x 4 cm

Cuando hablamos de estos tres términos que son afecciones, prendamientos y arraigos, hablamos del desarrollo humano, del aprendizaje; y esto implica la misma búsqueda del ser con sus encuentros y pérdidas, con retornos y salidas. De esta manera nos estructuramos en el mundo y nos concebimos como personas creativas.

Juan José Vanegas Mesa
Estudiante del Programa Técnica Profesional en
Producción de Objetos para las Prácticas Visuales

44

Palabras profundas que leídas a la ligera me muestran una dirección para hacer algo de arte. Pero entrando en ellas encuentro una posibilidad de expresión de los demonios y el dolor que han quedado de nuestros procesos de vida.

Meterme dentro y encontrar las jaulas o las puertas cerradas; meterme dentro y encontrar los nudos que no dejan entender, o que más bien creen ser entendidos para guardarme de confrontaciones duras e impertinentes. O tal vez nada, simplemente nada. Tener que encontrar motivos para hacer arte, buscar dolores inexistentes, vínculos dañinos conmigo misma y con las personas que me rodean, expresiones aprendidas desde mi infancia, manipulaciones ocultas inentendibles para quienes no hacen lecturas profundas; definitivamente caos, incredulidad, inseguridad y miedo.

Lograr trascender lo bello de las obras y encontrarnos con algunos de nuestros más profundos temores. Prendamientos y afecciones nada positivos, vínculos dañados y sin sentido, vínculos extraños y prohibidos, vínculos que te cambian el mundo y lo ponen de cabeza. Tal vez algo como adicciones, relaciones tóxicas, dependencias emocionales. Relaciones tortuosas, relaciones de falta, relaciones inexistentes con personas, objetos o el mundo mismo; vidas simplemente complicadas y conflictivas.

Afecciones entendidas como algo que nos afecta. Enfermedades mentales que distorsionan la normalidad del ser humano. Expresiones íntimas de malestar que desde el proceso creativo puedo explotar evaluándome, desahogándome o curando algunas de ellas. Encontrar una manera de transformar los dolores en arte o permitir que otras personas se identifiquen con los suyos a través de una misma obra.

Victoria Naranjo
Estudiante del Programa Técnica Profesional en
Producción de Objetos para las Prácticas Visuales

Maria Fernanda Benjumea Velásquez
"Encantada"
Fotografía
Obra Visual II Fotografía
30cm x 45cm

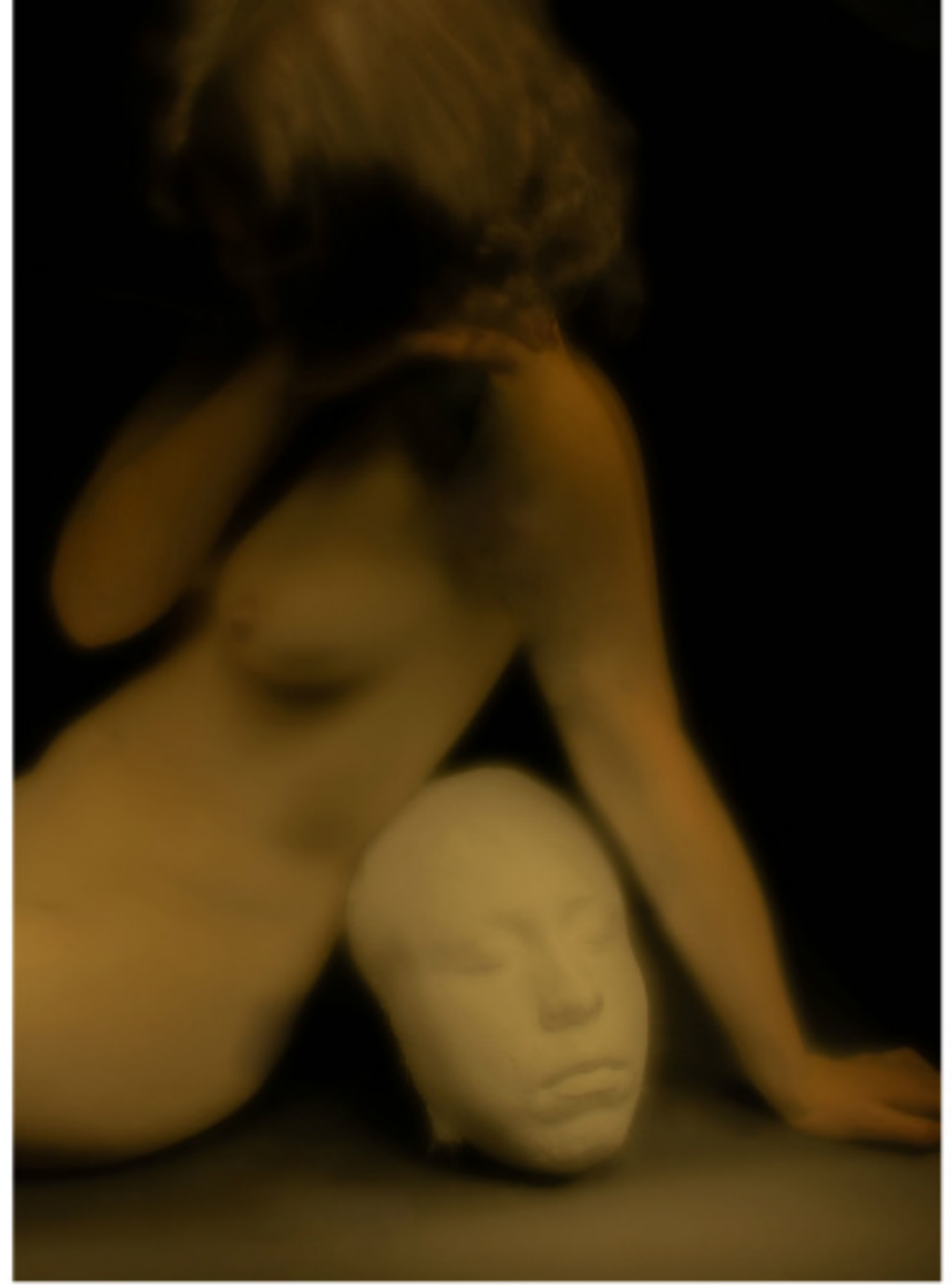
Anthony Riveiro Suescún Rojas
"Un cuerpo enjaulado"
Fotografía
Obra Visual II Fotografía
30cm x 45cm

Joyce Coradine
"Poco convencional"
Fotografía
Obra Visual II Fotografía
30cm x 45cm

Diego Alzate
"Velo y rastro"
Fotografía
Obra Visual II Fotografía
110cm x 60cm

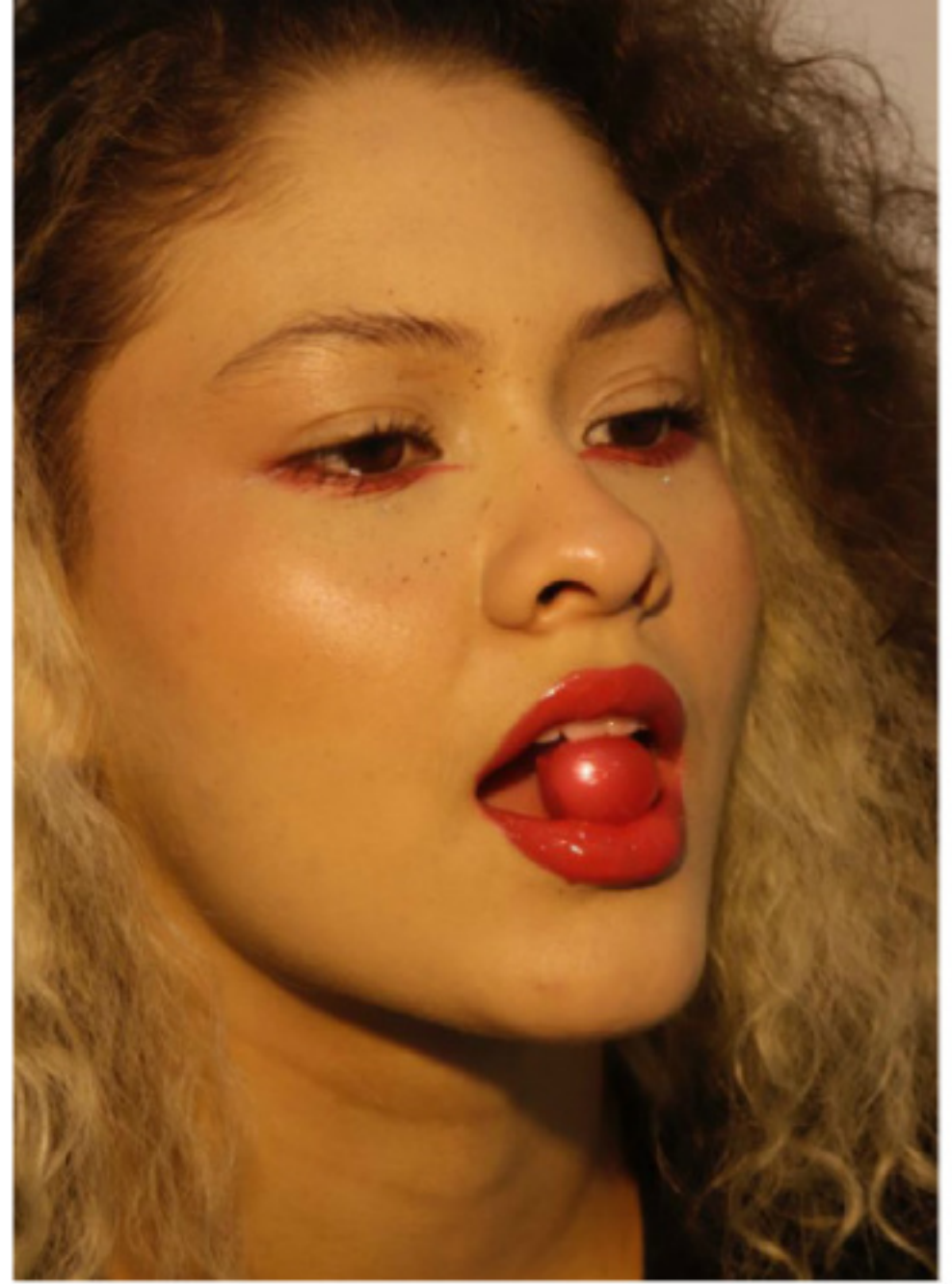
Diego Alzate
"Rastro"
Fotografía
Obra Visual II Fotografía
50cm x 70cm

Andrés Felipe Botero Marín
"Ella"
Fotografía
Obra Visual I Fotografía
30cm x 40cm

María Fernanda Benjumea Velásquez
"Lamento"
Fotografía
Obra Visual II Fotografía
30cm x 45cm

Marisol Cartagena Agudelo
"¡Mis ojos brillan de tanto contemplarte flor
de cerezo!"
Fotografía
Obra Visual I Fotografía
28cm x 35cm

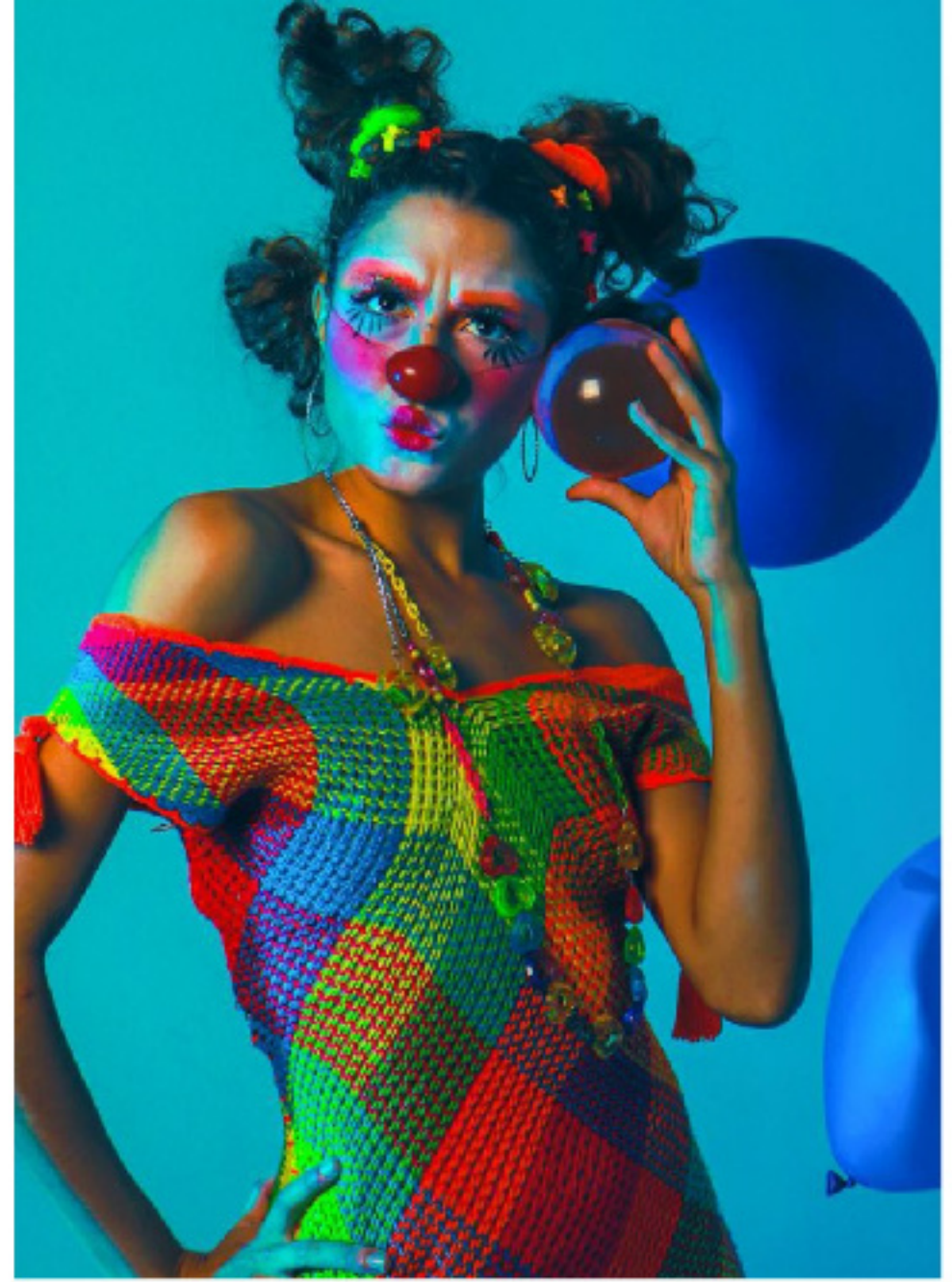
48

Anthony Riveiro Suescún Rojas
"Malas decisiones"
Fotografía
Obra Visual I Fotografía
30cm x 45cm

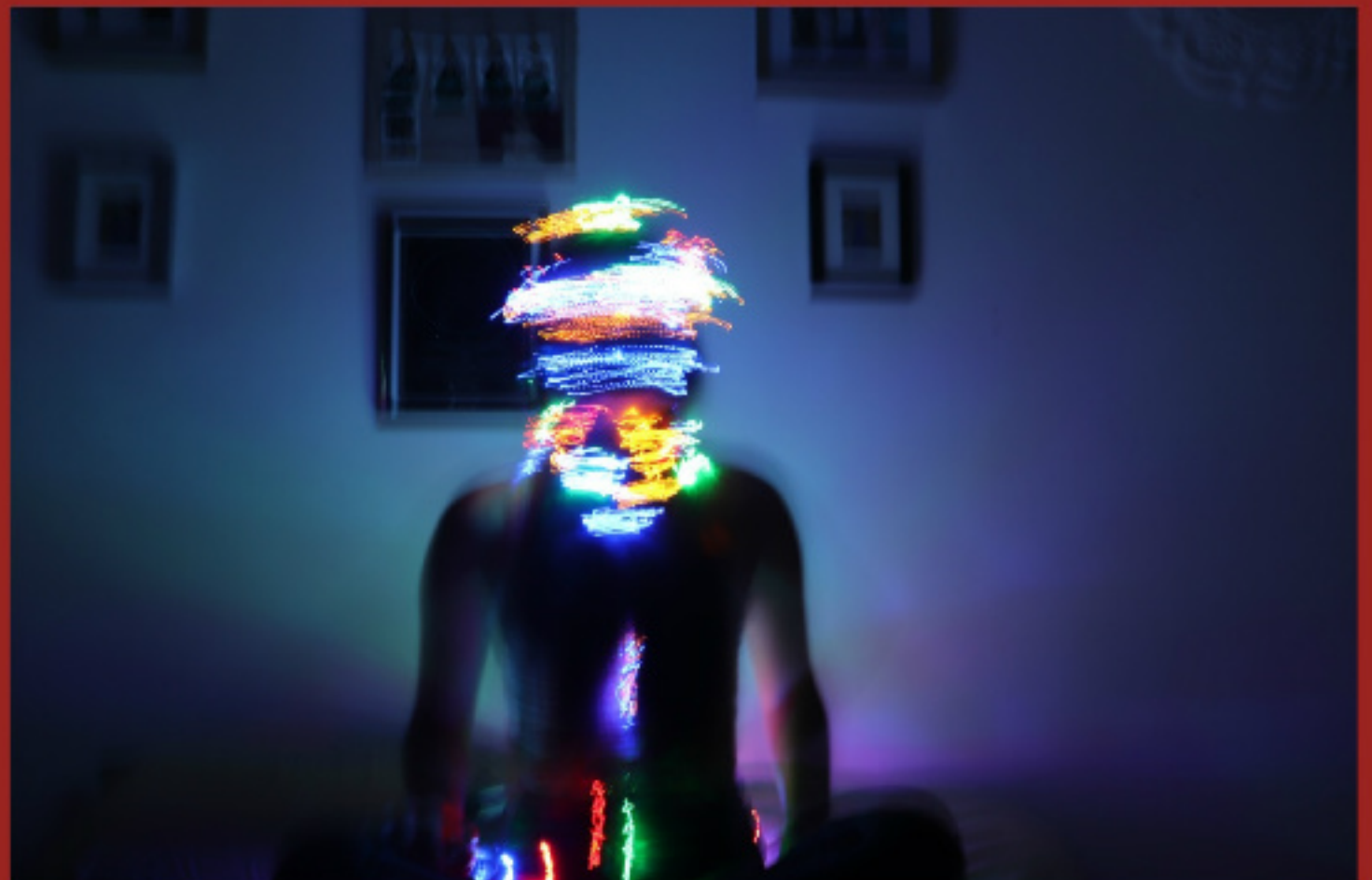

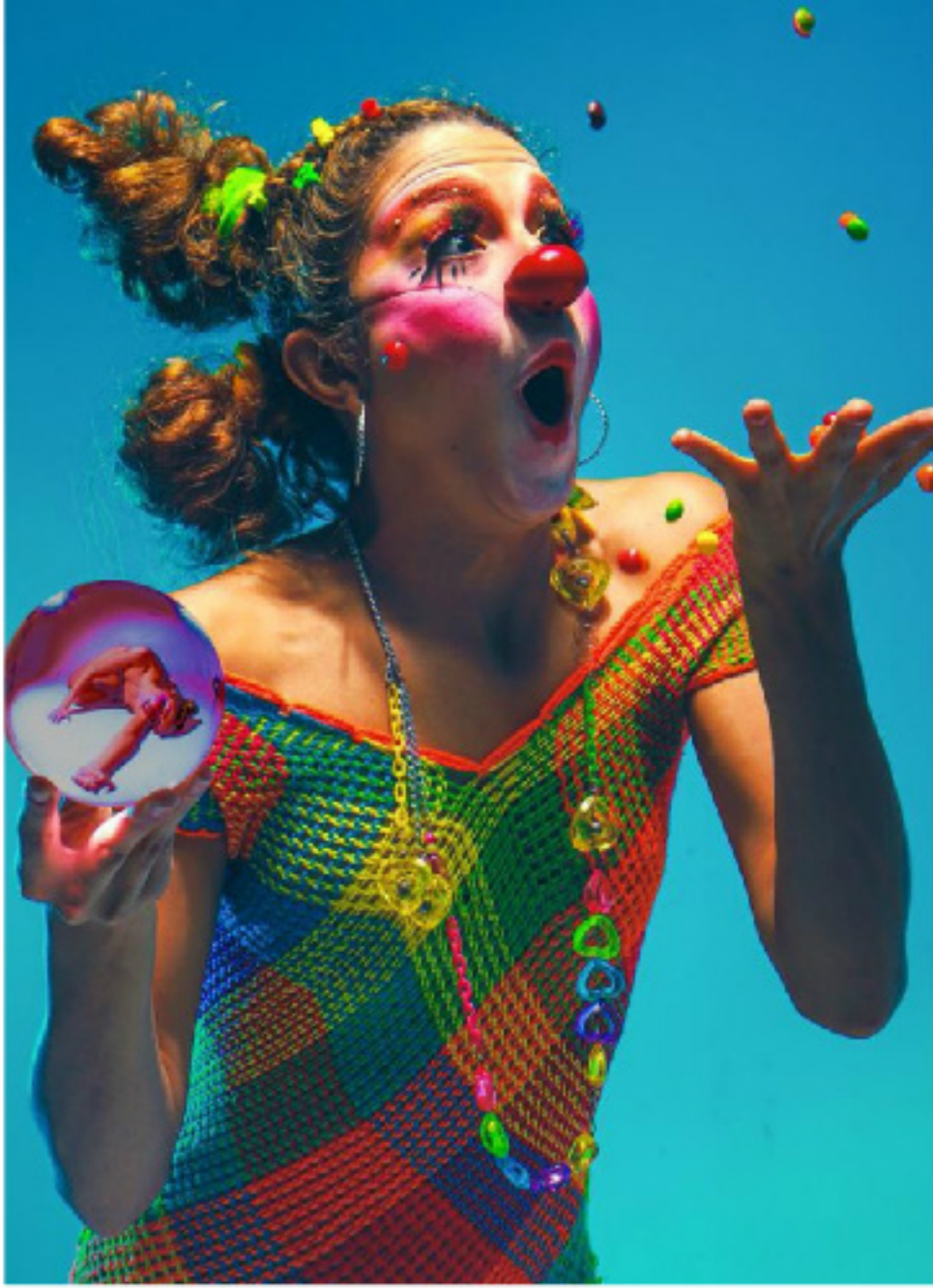
Jenifer González Barrientos
"Novia de otoño"
Fotografía
Obra Visual II Fotografía

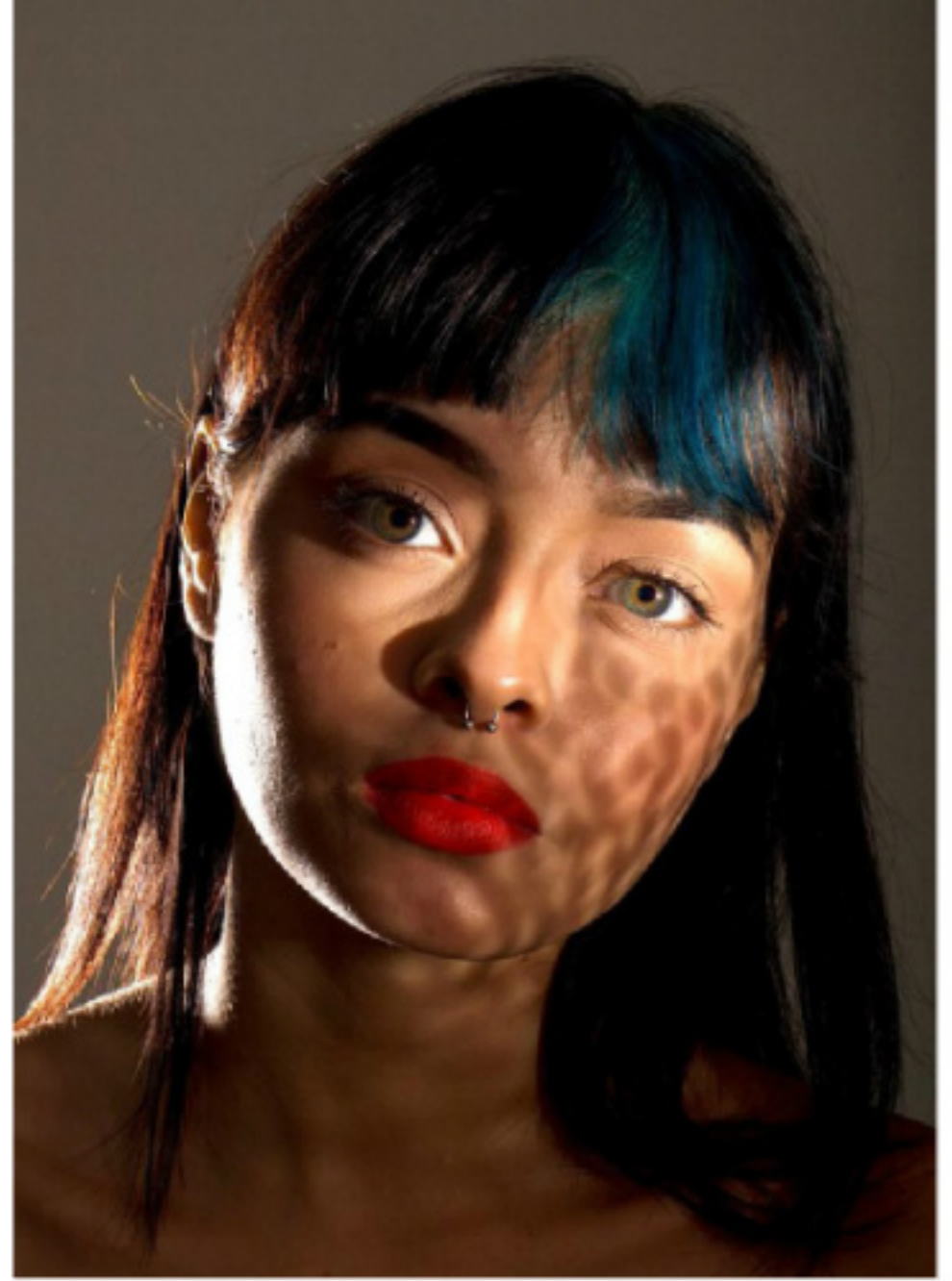
Andrea Espinosa Quintero
"Niña infinita"
Fotografía
Obra Visual II Fotografía
30cm x 45cm

Laura Díaz Carrasquilla
"Mi habitación"
Fotografía
Obra Visual I Fotografía
30cm x 40cm

Andrea Espinosa Quintero
"Capsula del alma"
Fotografía
Obra Visual II Fotografía
30cm x 45cm

María Fernanda Benjumea Velásquez
"Luz y sombra"
Fotografía
Obra Visual II Fotografía
30cm x 45cm

50

Kelly Peña
"Not your doll"
Fotografía
Obra Visual II Fotografía
30cm x 45cm

Julián David Chica Parra
"Capas"
Fotografía
Obra Visual I Fotografía
30cm x 45cm

Sonia Salazar
"Confort"
Fotografía
Obra Visual II Fotografía
30cm x 45cm

Kelly Peña
"Freedom"
Fotografía
Obra Visual I Fotografía
30cm x 45cm

Cristian Gutiérrez Isaza
"La novia nativa"
Fotografía
Obra Visual II Fotografía
30cm x 45cm

Floralba Jiménez Herrera
"Ferb"
Fotografía
Obra Visual I Fotografía
28,5cm x 23,5cm

52

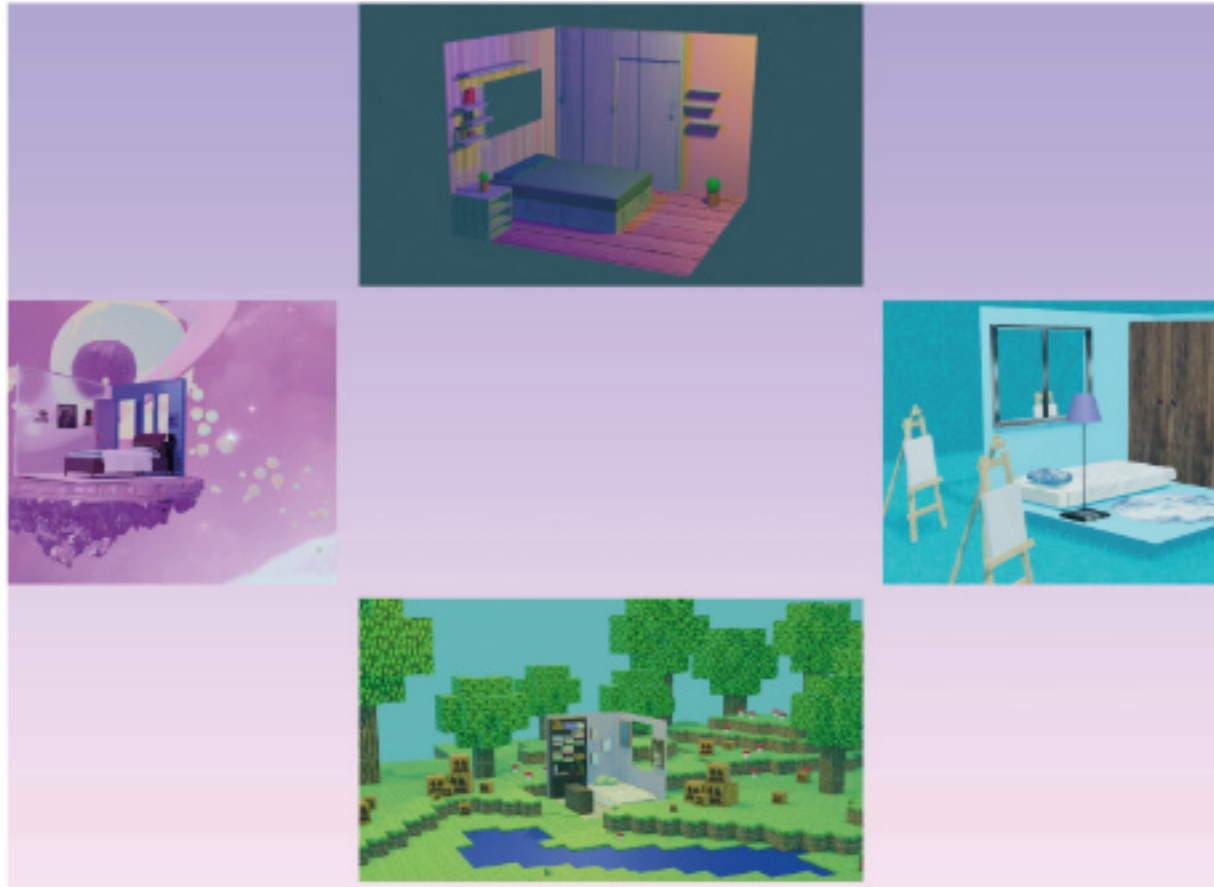
Valentina Rincón Sánchez
"Novia hada"
Fotografía
Obra Visual II Fotografía
30cm x 40cm

Floralba Jiménez Herrera
"Gato"
Fotografía
Obra Visual I Fotografía
28,5cm x 23,5cm

Andrea Espinosa Quintero
"RAMÉ"
Fotografía
Obra Visual II Fotografía
30cm x 40cm

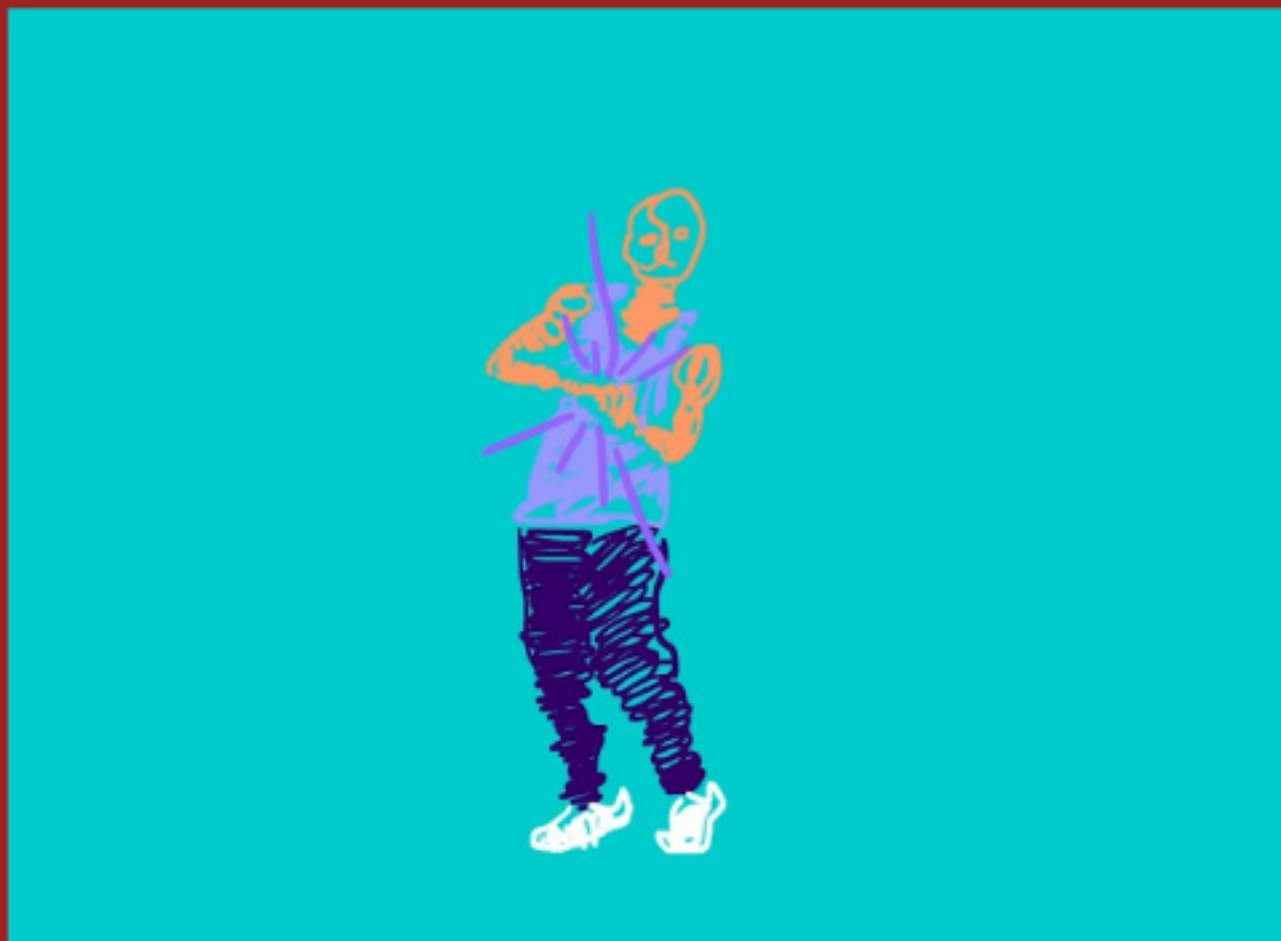

Modelado 3D
 “Habitaciones”
 Estudiantes de la Unidad de
 Formación Introducción al
 Modelado 3D

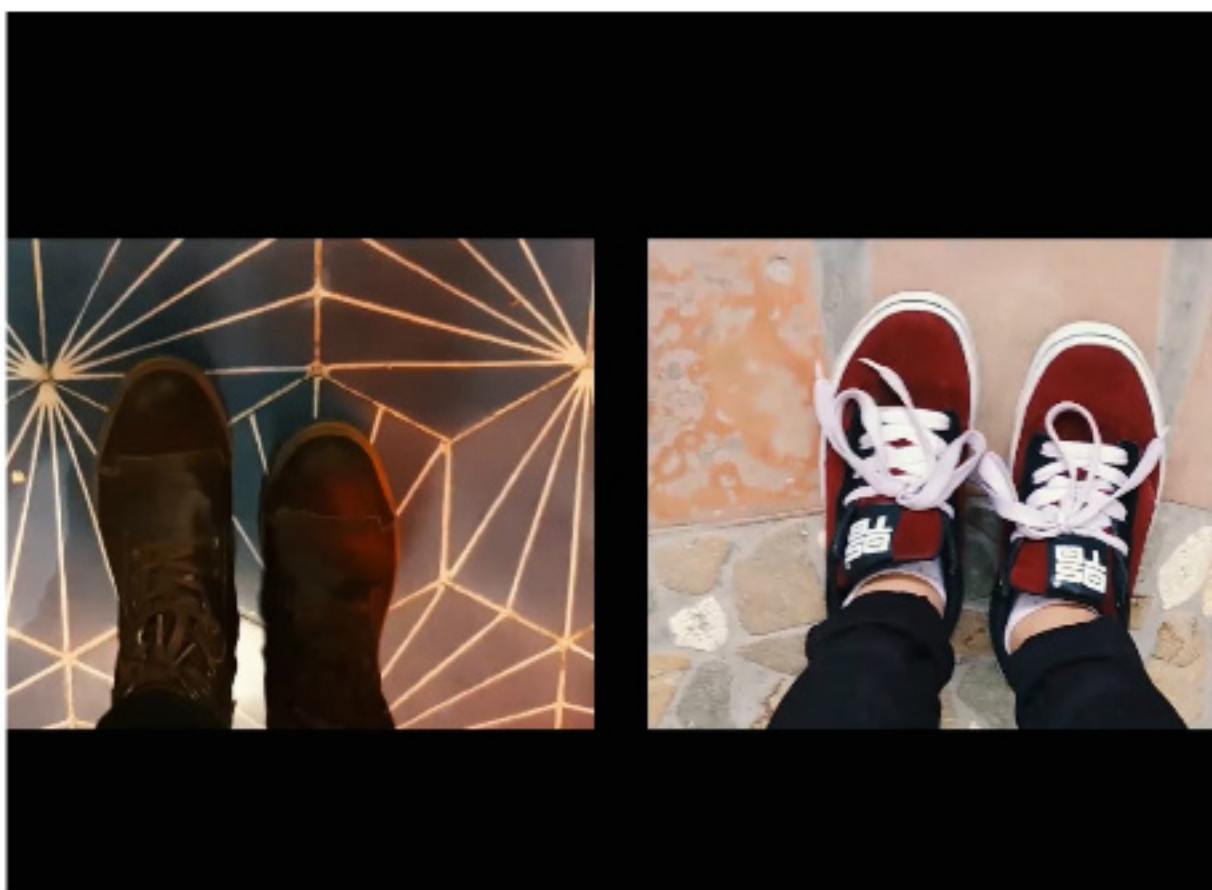
Modelado 3D
 “Personajes”
 Estudiantes de la Unidad de
 Formación Introducción al
 Modelado 3D

Estudiantes de segundo
 semestre
 Animación Digital 2D
 Rotoscopia

Sara Alejandra Escobar Abad
Video
"Contrapuesto"
Fundamentos de Video

Sara Blandón
Video
"La casa de los recuerdos rotos"
Fundamentos de Video

Alejandro Díaz
Video
"El bucle de la nada"
Introducción al Video

Marlon David Pinzón
Performance
"Lastre"
Obra Visual IV Taller Artístico

Juan Sebastián Medina Ruiz
Performance
"Reminiscencias de un padre ausente"
Obra Visual IV Taller Artístico

56

Juan David Montoya
Performance
Obra Visual IV Taller Artístico

En la actualidad existe un gran vínculo entre la creatividad y un conjunto de áreas de gran impacto en la sociedad. Ese arraigo constante a la realidad humana, nos lleva como artistas a desarrollar las ideas con base en la conexión que tenemos con nuestro entorno. Es así como, para la generación de ideas, se parte de circunstancias que nos hayan sucedido ya sea en la intimidad del hogar o en el mundo exterior.

Es inherente al artista la fuerte conexión con su entorno, de lo contrario el arte mismo pierde significado teniendo en cuenta el hecho de que, sin pensamientos no hay una idea clara de lo que se quiere proyectar, y mucho menos de lo que se pretende comunicar con el arte generado a la sociedad.

No pretendo con esto condicionar al artista y a su arte al simple hecho de enviar un mensaje; por el contrario, sin ese vínculo con nuestra humanidad, todo arte carece de sentido alguno y pasa a ser simplemente un ego en exposición.

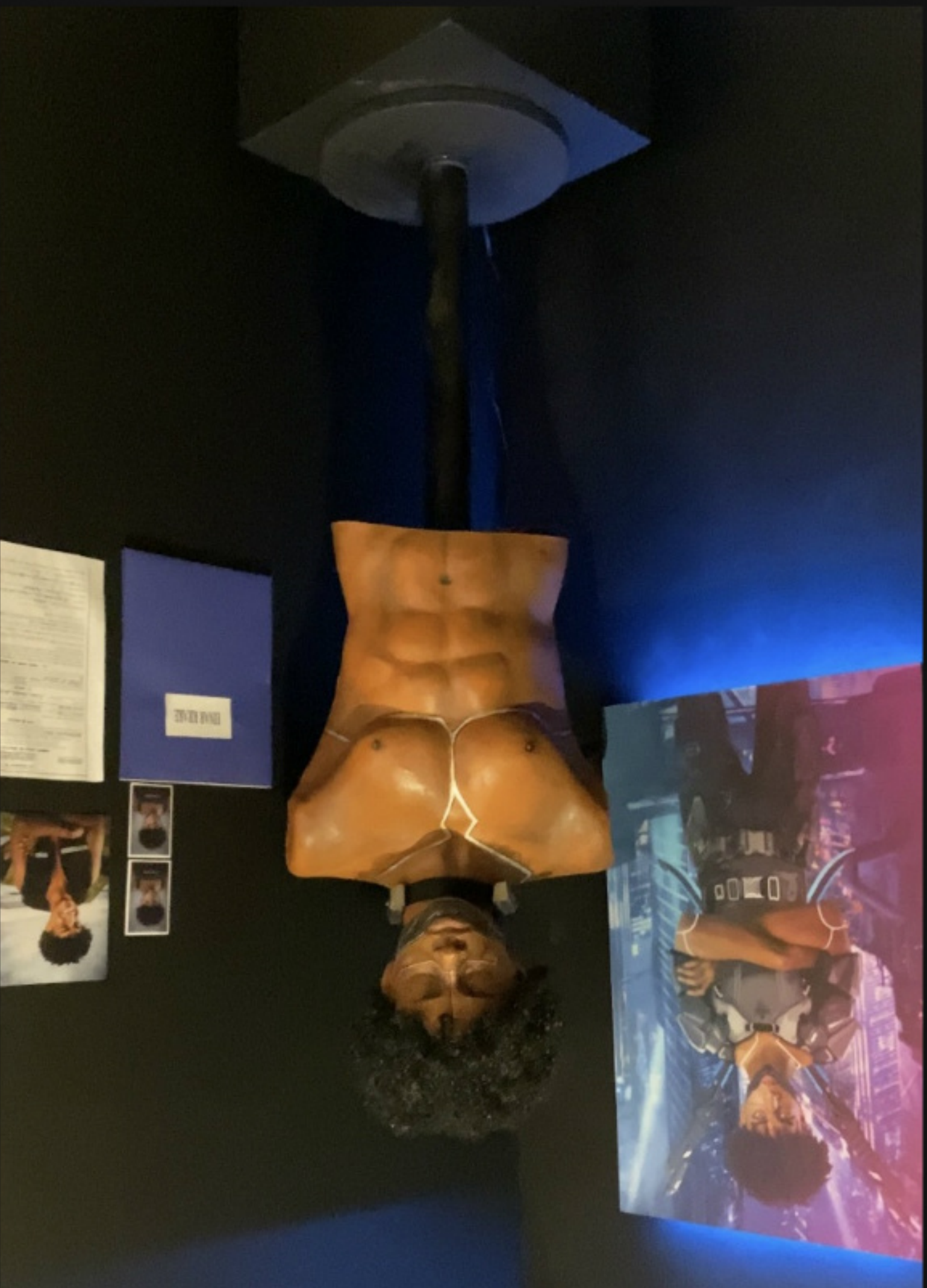
Como seres sensoriales, las sensaciones generadas con el recuerdo de un atardecer en familia, por ejemplo; nuestra relación con nuestros seres queridos está directamente relacionada con nuestra manera de pensar el mundo y, por ende, con nuestra creatividad. Es casi mandatorio que nuestras necesidades creativas sean primeramente suplidas desde lo singular del patio de la casa hasta las diversas culturas que persisten en la sociedad actual.

Gustavo Castañeda
Estudiante del Programa Técnica Profesional en
Producción de Objetos para las Prácticas Visuales

MI OR
ES DÉ

RAZÓN
BORA

La última serie de este proyecto es la conclusión de la historia de ambos personajes. En esta serie se puede apreciar cómo el exceso de tecnología, de poder, y de venganza, acabaron con la vida de ambos personajes.

Cada uno va representado de manera realista por medio de unos maniqués intervenidos físicamente con el aspecto de cada uno. Usé yeso para las cabezas y estructuras para sus cuerpos, apoyándome de pintura para darle el toque más realista. Esto, para mostrar que no importa lo superior que puedas ser, al final, todos terminaremos igual.

CAPÍTULO 11: NYMPHA

ILUSTRACIÓN/RETOQUE DIGITAL

En esta segunda serie se muestran las transformaciones iniciales de los personajes. Se aprecia cómo cada individuo transformó su envase físico para perfeccionarlo y así poder sentirse invencible. Esto causa no solo un cambio en sus cuerpos, sino también en sus actitudes. Ya no son los jóvenes inocentes que eran antes; ahora sus deseos y aspiraciones han mutado, con ellos y desean la superación de sí mismos, derrocando todo lo que alguna vez les impidió crecer y avanzar. Ya para ellos no existe el miedo, son invencibles y quieren hacerlo sentir. Esto causará una gran brecha en el futuro de cada uno, ya que al creerse invencibles, arriesgaron sus vidas cada vez más para alcanzar sus objetivos. Se ven más fuertes, más seguros, más imponentes, más ágiles, pero no saben que realmente, se volvieron más frágiles.

La segunda serie está compuesta por dos ilustraciones/retoques fotográficos en gran formato (70x50cm) sobre MDF. Las ilustraciones muestran a cada personaje transformado con sus implantes tecnológicos, sus rostros ya perdieron la luz que antes irradiaban, ahora en sus caras se ve lo sombríos que pueden llegar a ser.

IDENTIFICACION DE ANTECEDENTES PENALES
 CODIGO: _____
 CLMA: _____
 REGION: _____
 DEPARTAMENTO DE: _____
 CIUDAD: _____

NOMBRE DE LA PRISION INPLICADA APELLIDO: EIMAR N° IDENTIFICACION: 4008224522 FECHA DE NACIMIENTO: 08/03/2112 GENERO: MASCULINO	LUGAR DE NACIMIENTO: ISLA FEROE COLOR DE OJOS: VERDES ESTATURA: H- PESO: 1.78 COLOR DE CABELLO: MARRON
--	--

TIPO DE CRIMEN:
 ROBO CON ARMA DE FUEGO E INTENTO DE ASESINATO
 EL SUJETO FUE ENCONTRADO EN EL EDIFICIO
 "ARCADIA" EN EL PENTHOUSE DE UNO DE LOS
 CIENTIFICOS MAS IMPORTANTES DEL PAIS, ERIK
 GORM, ROBO DIVERSAS PIEZAS ROBOTICAS Y ARMAS
 EXTREMADAMENTE PELIGROSAS.
 INTENTO ASESINAR A IVAR GORMSON, HIJO DE ERDK
 GORM, CON UN ARMA DE FUEGO.
 SE LOGRO RECUPERAR GRAN PARTE DE LAS PIEZAS
 FALTANTES.
 NOTAS:

08/03/2112

En esta primera parte se muestra el comienzo de la historia de cada personaje, haciendo énfasis en sus vidas normales hasta el suceso que lo cambia todo.

Se disponen dos fotografías para mostrar cómo estos personajes fueron antes del cambio final. Las fotografías están enmarcadas en cuadros intervenidos con el estilo de cada época para así reforzar la estética de cada uno. Bajo las fotografías se encuentran archivos que dan entrada a la segunda serie, los cuales contienen por qué ocurrieron algunas cosas que son claves para la transformación de cada uno.

Referenciado el cybberpunk está el personaje de Einar, un joven isleño integrante de la tribu Krake. Era un chico normal obsesionado con los implantes tecnológicos para la mejora del ser humano, su visión era que los integrantes de la tribu se sometieran a cambios corporales para así mejorar y facilitar la vida de toda la comunidad. Pero ninguno de los integrantes accedió, ya que veían los implantes tecnológicos como algo innecesario y que les quitaría toda su humanidad. Einar al ver esto quiso demostrarles que estaban equivocados, sin saber que haciendo esto, encontraría su fin.

En la parte steampunk tenemos a Lexa, joven europea mecánica e inventora. Su sueño era ser como su padre, una de las más grandes ingenieras mecánicas e inventoras de toda la ciudad. Siempre se destacó por ser extrovertida, ágil y muy inteligente; una de las mujeres más hermosas del pueblo. Un día, Lexa salió a una fiesta. De camino

a casa, muy tarde de la noche, Lexa se encontró frente a frente con el diablo encarnado en cuatro hombres, los cuales la abandonaron en un callejón casi muerta. Su padre la encontró y al ver que la vida de su hija pendía de un hilo, decide hacer lo que mejor sabe: arreglar y mejorar cosas.

Nosotros los humanos somos una especie de seres vivos con unas características tangibles e intangibles definidas que nos diferencian de otras formas de vida. Sin embargo, en nuestro afán por evitar cualquier mínimo esfuerzo, a lo largo de la historia hemos venido desarrollando objetos que nos reemplacen en nuestra cotidianidad, reduciendo a un estado mínimo o casi inexistente el alma, que es la que da una indudable autenticidad a nuestro envase material.

La tecnología ha sido vital para nuestras vidas en los últimos años. Debido a esto, hemos encontrado una manera de disminuir la intervención humana y distintos hábitos de nuestra cotidianidad para darle paso a las máquinas que hacen nuestro trabajo. *Sustitutos* es esa viva imagen de cómo el exceso del uso de la tecnología puede llevarnos a nuestra ruina y cómo nosotros no nos damos cuenta de esto sino hasta vernos totalmente inmersos en esta pesadilla.

Sustitutos busca, por medio de dos historias diferentes, concientizar al público de nuestro futuro. Como el exceso nos lleva a nuestra destrucción y qué podemos hacer como individuos para que esto no nos consuma y se apodere de nuestros seres.

EXPOSICIÓN ARCANNA

Es así como nos encontramos con la historia que vemos en las películas que describe un lugar común: "hombre + máquina = destrucción"; la cual va muy de la mano con la razón de Sustitos.

Sustitos surge de la necesidad de exponer cómo los seres humanos hemos permitido el deterioro de nuestras vidas por parte de la tecnología. En ese sentido, le dimos un giro abismal a uno de los inventos más importantes del intelecto del hombre, porque trajo consigo dependencia, transformándola en una amenaza, pues algunos prefieren perder su humanidad y su verdadero ser convirtiéndose en una máquina intranqueable.

Cuerpos sin alma
en busca de ella

SUSTITOS

@marianaadobleb

Mariana Betancur

UNCION
PERFORMANCE

Ahora bien, el performance se desarrollará en 3 momentos: nacimiento, unión y liberación, en las cuales el personaje atraviesa por un desenvolvimiento que tiene sus raíces en la delicadeza y la vulnerabilidad cruzando hacia un estado más caótico, con movimientos rectos y fuertes, donde finalmente halla descanso y paz.

[...] "Aquí, la tradición pesa menos, las reglas están en constante cambio, y nadie le presta demasiada atención a las jerarquías o al poder institucional. "Aquí" no hay gobierno ni autoridad visible. "Aquí" el único contrato social que existe es nuestra voluntad para desafiar modelos y dogmas autoritarios, y continuar empujando los límites de la cultura y de la identidad (Gómez, 2005, pág. 5).

UNC I QN
PERFORMANCE

La acción performática tendrá su enfoque basado en conceptos como: la perfección, la rabia, el miedo, la fragilidad y la liberación, todo esto planteado en la experiencia personal. Asimismo, la carga simbólica está fundamentada en el cisne, siendo este representado en numerosas culturas como un animal puro, limpio, llegado a la perfección, la maduración y el autorreconocimiento.

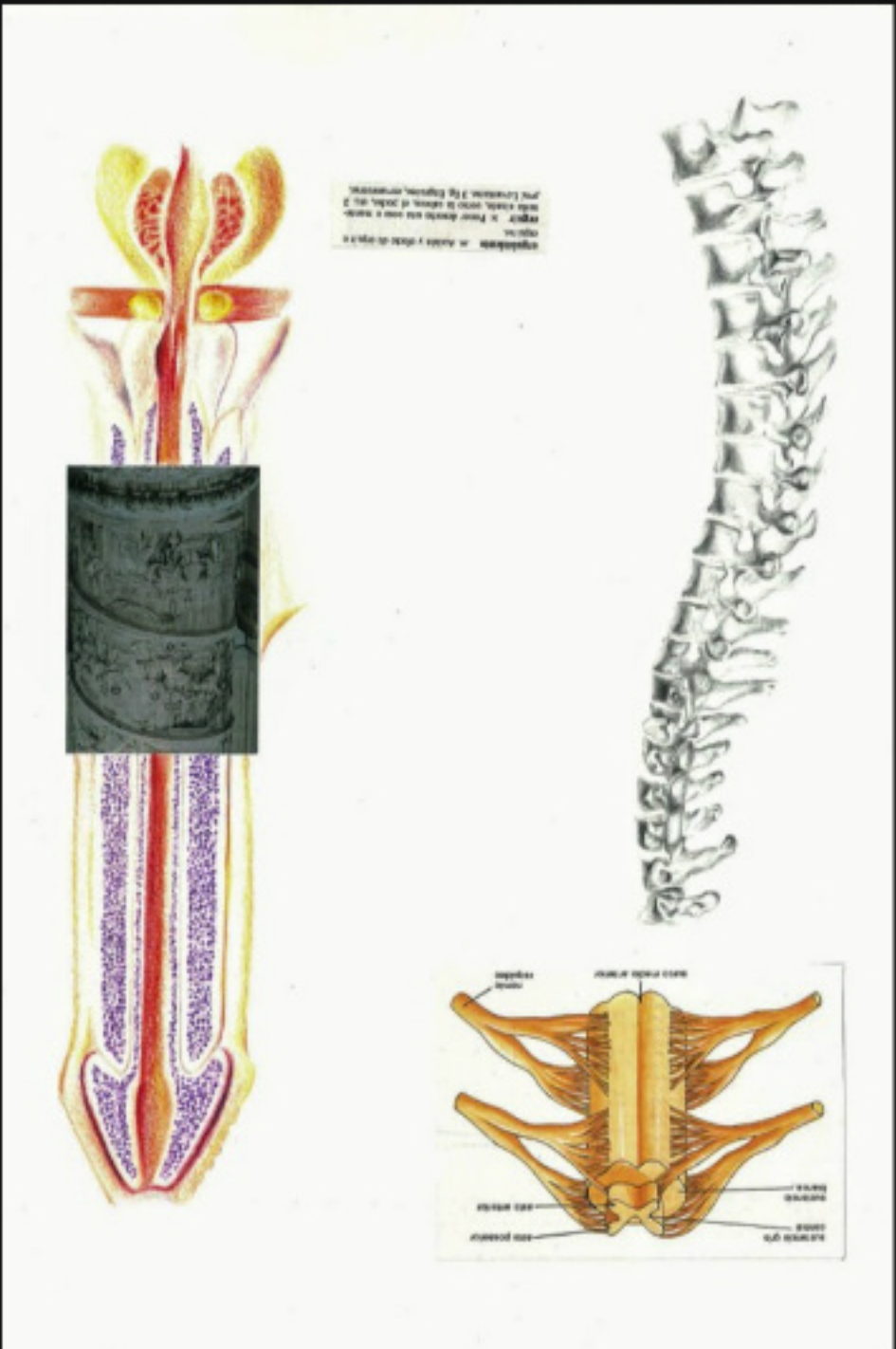
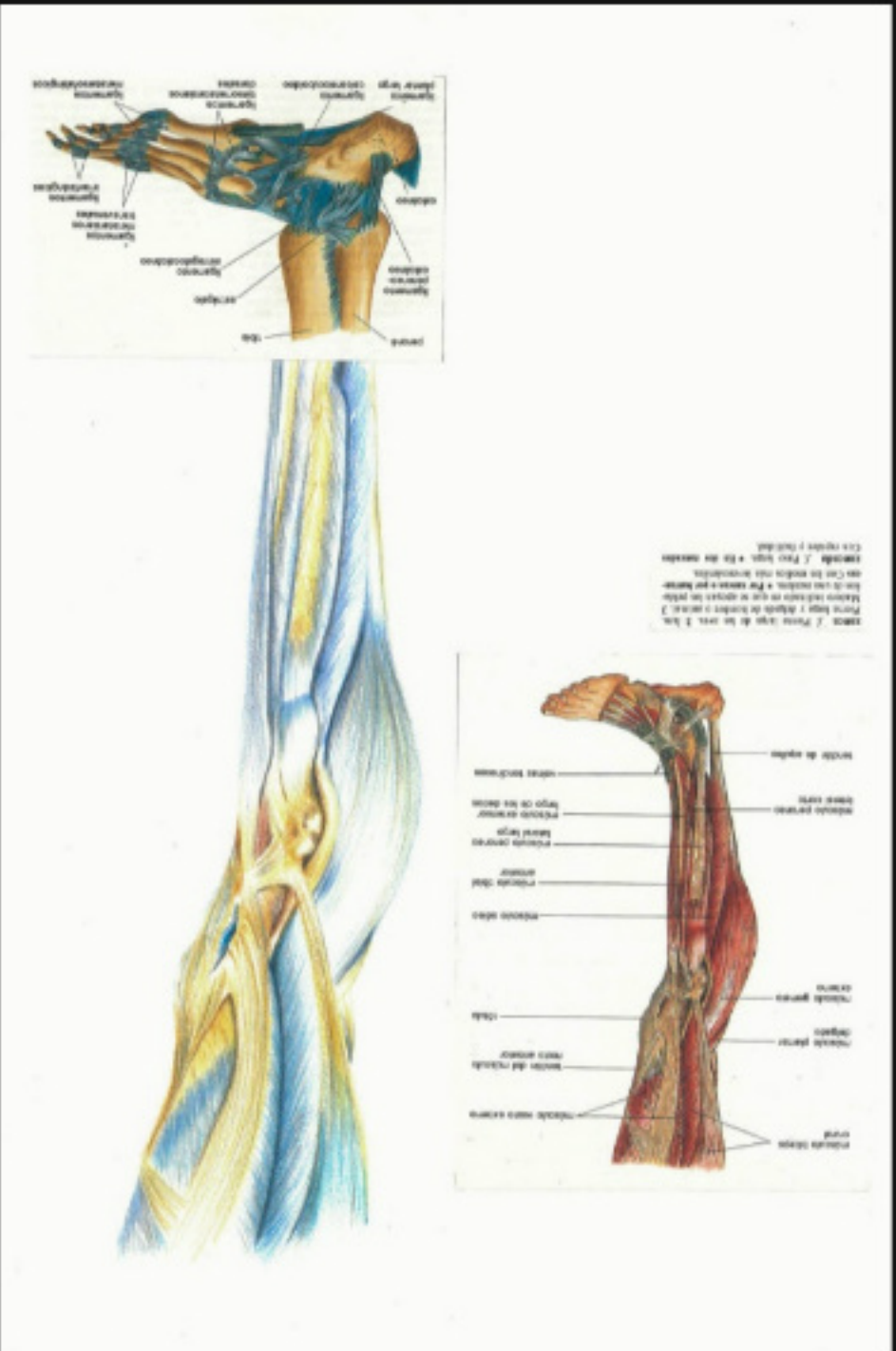
[...] *La casi totalidad de sentidos simbólicos concierne al cisne blanco, ave de Venus, por lo cual dice Bachelard que, en poesía y literatura, es una imagen de la mujer desnuda: la desnudez permitida, la blancura inmaculada y permitida. Sin embargo, el mismo autor, profundizando más en el mito del cisne, reconoce en él su hermafroditismo, pues es masculino en cuanto a la acción y por su largo cuello de carácter fállico sin duda, y femenino por el cuerpo redondeado y sedoso.* (Cirlot, 1992, pág. 132).

Por otra parte, el vestuario estará inspirado en un lenguaje deconstruido que mezcla texturas, materiales y elementos femeninos, configurando una apariencia andrógina, futurista y post-apocalíptica, sin dejar de lado la limpieza y la pulcritud. Agregado a lo anterior, el maquillaje tendrá una influencia marcada de la película *El Cisne Negro* de Darren Aronofsky, el cual consiste en una base blanca en el rostro y el cuello, ojos oscuros con un ahumado extendido hasta la zona de la sien, y labios color vinotinto.

La serie *Unción*: se llama unción (del latín *ungere*, 'untar') al proceso de embadurnar con aceite perfumado, leche, grasa animal, mantequilla derretida u otras sustancias, presente en los rituales de muchas religiones. Las personas y cosas se ungen para simbolizar la introducción de una influencia sacramental o divina, una emanación, espíritu o poder sagrado. La unción también puede provocar, en este marco religioso, que el mal o la enfermedad se aparten de alguien, restableciéndose la purificación o la salud.

He decidido realizar un performance como culminación de mi proceso académico debido al significado que le he atribuido al cuerpo, visualizándolo como un instrumento que me permite drenar y sentir con mayor intensidad las emociones que me atañen. Siguiendo por esta línea, ha sido importante a lo largo de mi camino exteriorizar de manera cruda y visceral aquello que me molesta, me produce dolor o simplemente se ha construido en mi vivencia personal, en este caso, la búsqueda constante de control, elegancia y perfección en los diferentes entornos en los cuales me desarrollo.

Nuestros cuerpos también son territorios ocupados. Quizá la meta última del performance, especialmente si eres mujer, gay o persona "de color" (no anglosajona), es descolonizar nuestros cuerpos; y hacer evidentes estos mecanismos descolonizadores ante el público, con la esperanza de que ellos se inspiren y hagan lo mismo por su cuenta (Gómez, 2005, pág. 7).

colmillos de serpiente, además de dos imágenes donde se evidencia la escarcha producida en ambientes helados y un cristal acicular constituido por un mineral en forma de agujas. También se representa la definición de la palabra laceración y en conjunto se hace referencia al elemento cortopunzante como señal de peligro.

La T se conforma por la palabra *travesti* acompañada de: un torso masculino simulando un maniquí con el fin de crear una analogía irónica a la definición planteada para la palabra, el recorte de una Vanessa (especie de mariposa), un dibujo de este ejemplar con un ala rota que simboliza la violencia histórica que ha sufrido el colectivo TTT (transsexuales, transgéneros y travestis) y, por último, el tórax de la misma con las antenas quebradas.

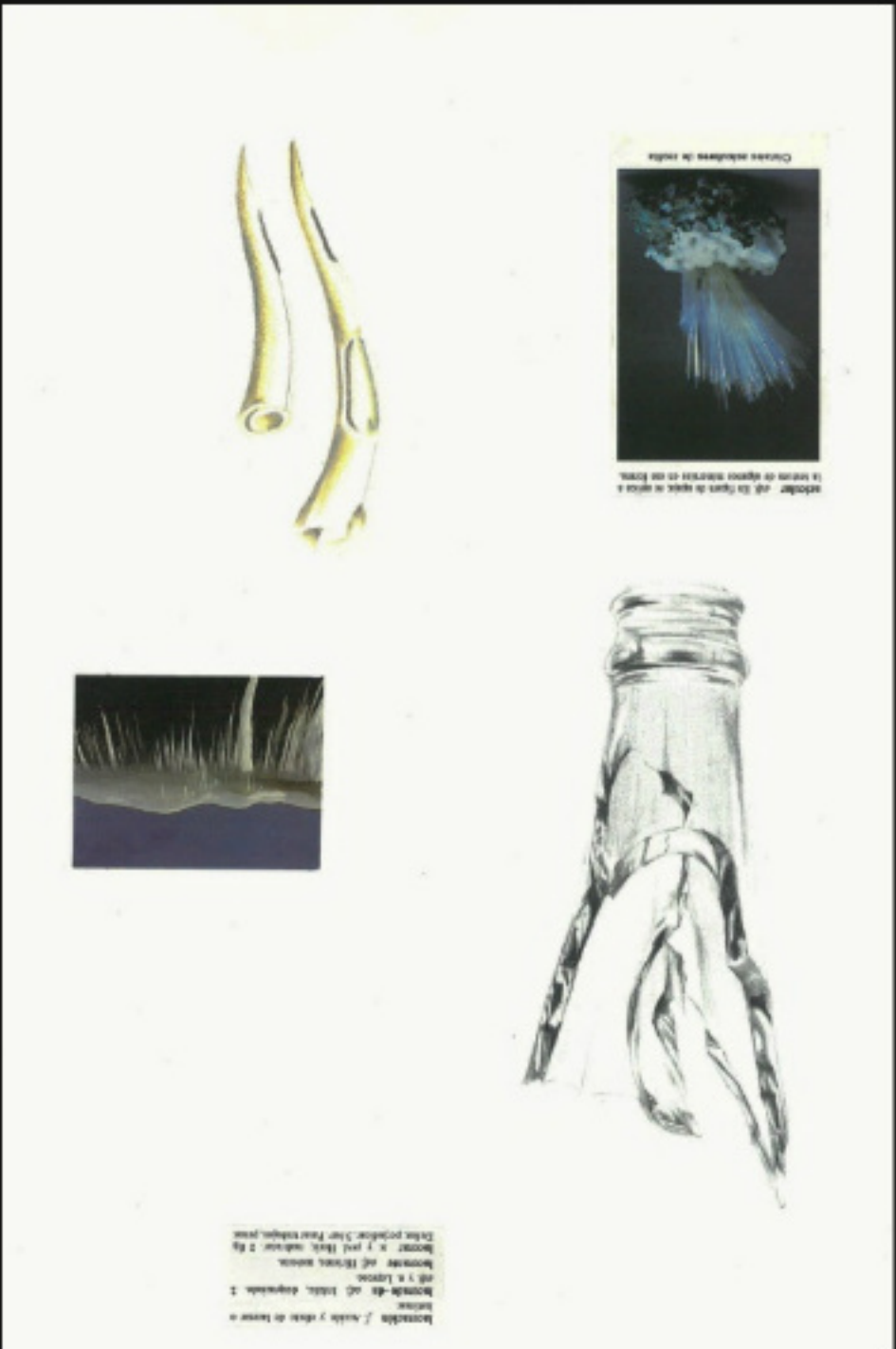
Para la letra E, trabajé con el concepto del *erguimiento*; por consiguiente, se halla consignado el significado de la palabra, un recorte de un fragmento de la médula espinal, el dibujo de la columna vertebral a grafito apoyando el tema mencionado, y la ilustración a color de un faló, en una vista muscular con la imagen de un pilar de concreto que se acopla con la continuidad de la figura y sostiene la narrativa trabajada en la ilustración.

En el caso de la Z, hice uso de tres recortes. El significado de la palabra *zanca*, una imagen de una pierna humana vista muscularmente, y un pie visualizado desde su composición ósea. Asimismo, hace parte de esta pieza un dibujo a color que toma como referencia la extremidad

mencionada con anterioridad levemente alargada, para crear un discurso que interpreta la significación de manera literal y se plasma desde un punto de vista autorreferencial.

Por último, para la A restante, se empleó la palabra *ala*, aquellas que permiten la máxima elevación del suelo y asimismo sustentan el concepto general de la serie. Para ello utilicé un recorte con los diferentes significados que posee, además de las partes que la conforman y dos dibujos a grafito y a color: de un pájaro muerto y de una pluma australiana respectivamente.

ALTEZA
MIXTA SOBRE PAPEL

[...] Las defensas tienen una función dual (Schafer, 1968). Protegen y defienden al yo de los impulsos indeseables, y al mismo tiempo encuentran una manera de expresar la misma pulsión indeseable y proporcionan al ego un cierto nivel de gratificación. Como resultado de esto, la naturaleza del funcionamiento defensivo se mantiene inconsciente (Galorthe Hentschel, 2013, pág. 161).

8. Las personas pertenecientes a dicho punto en este sistema de clasificación, se caracterizan por la necesidad de control y el rechazo a la manipulación por externos, lxs mueve la ira, evitan demostrar vulnerabilidad acorazándose con un carácter fuerte y a lo largo de su desarrollo personal, han aprendido a identificar las intenciones negativas que puedan tener lxs demás hacia ellxs.

[...] Por último, el grupo visceral, compuesto por los eneatis 8, 9 y 1, centra sus problemas en la impulsividad y la cólera. Mientras el ocho rehuye manifestar su ira, el nueve desconoce su propia capacidad agresiva y el uno la reprime (Molina, 2011, pág. 6).

Para la construcción de la segunda serie, decidí realizar un acróstico ilustrado con la palabra: ALTEZA constituido por seis piezas de 35cm x 25cm en un papel italiano, donde se hallan dibujos y recortes de significados de elementos asociados a la percepción particular de la altura.

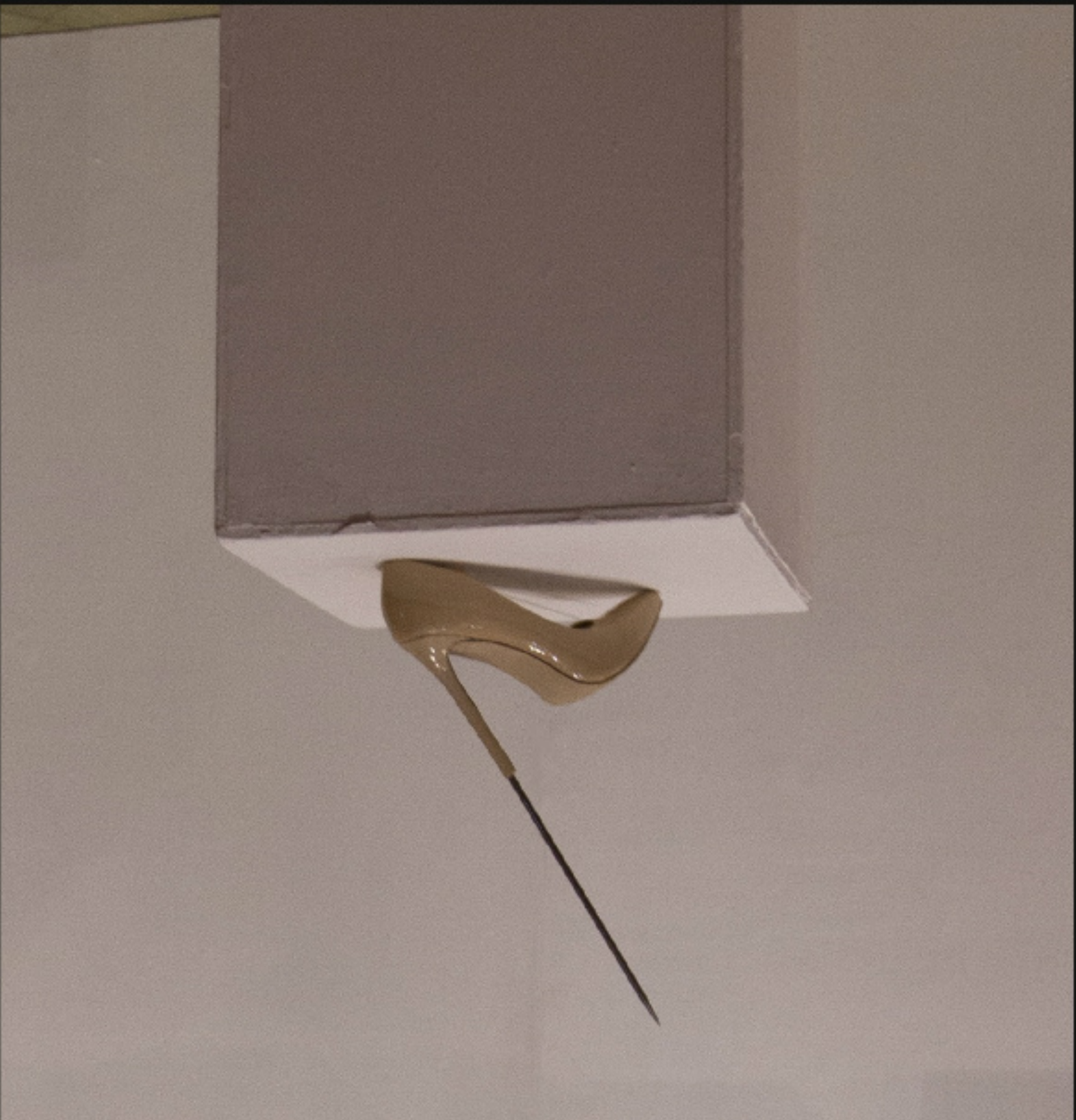
La A está formada por dos recortes de flores ornamentales y venenosas: las *Aguileñas* y *Azaleas*, una ilustración de la planta de la *Aguileña* y el significado de la palabra *Azalea* colocado estratégicamente en la boca de un hombre dibujado con grafito, el cual lleva en su ojo izquierdo la flor correspondiente. Se vinculan así la ponzoña del juicio y la mirada como sistema defensivo.

Bajo esta perspectiva, mediante el psicoanálisis y el eneagrama de la personalidad, he descubierto que mi carácter tiene sus cimientos en el eneatis

En el mismo orden de ideas, al igual que en la serie *Eneatis* decidí trabajar con base a la altura en un intento de comprensión de la misma, donde indago y me soy honesto en torno a lo que representa dicha condición. La profundización en el comportamiento defensivo me arrojó algunas problemáticas que van ligadas a preguntas tales como: ¿De qué me intento proteger? ¿Por qué tengo la necesidad de controlar los diferentes entornos en los cuales me desarrollo? Es allí, en esos cuestionamientos, donde también he descubierto algunas raíces de mi comportamiento ligadas a la infancia y la ausencia afectiva por parte de la figura paterna a pesar de que en todo momento estuvo presente.

El eneagrama es un antiguo sistema de desarrollo del ser humano que se basa en nueve tipos de personalidad y en la forma en que actúan entre sí. Cada uno de los tipos está definido por un tema mental y emocional (Núñez Serpa, 2016, pág. 47).

Por su parte, la L se construye a partir de dos dibujos a color: una botella quebrada y unos

ENALTECIDO
INSTALACIÓN

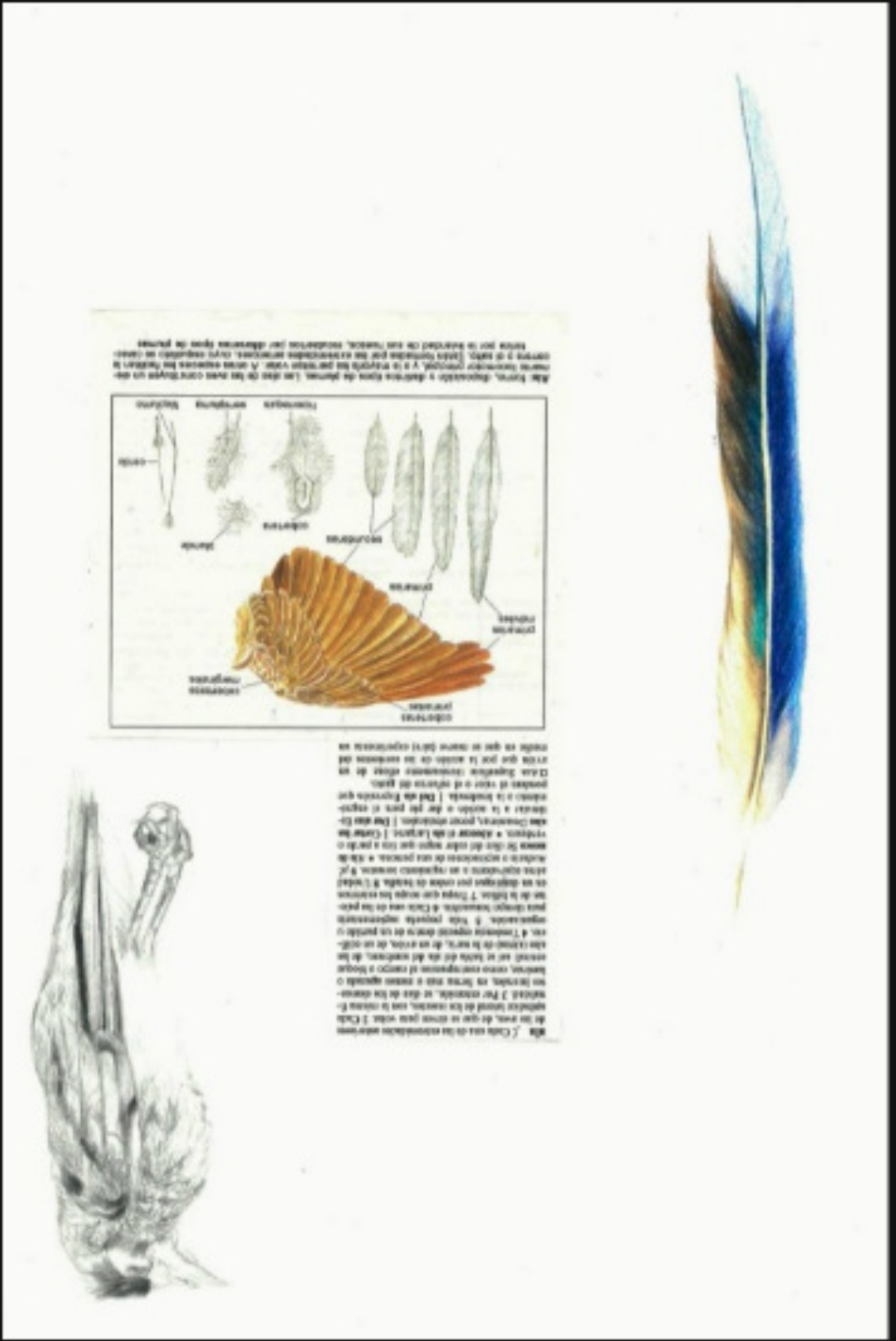
Siguiendo por esta línea, para la elaboración de la serie *Enaltecido*, me he basado en la obra de Joseph Kosuth "Una y Tres Sillas", la cual consiste en tres piezas: la fotografía de una silla, una silla tridimensional y el significado de la palabra "silla". En mi caso, para la primera pieza de la serie he construido 3 significados particulares de lo que para mí significa la altura, plasmados en grifo sobre un papel italiano. Para la segunda solución creativa he realizado un dibujo autorreferencial

A lo largo de mi desarrollo personal, siendo perteneciente de una disidencia sexual en la cual mi expresión de género usualmente no corresponde al sistema binario impuesto por la sociedad colombiana, he adoptado mecanismos de defensa para combatir el juicio, la crítica y la excesiva atención generada a partir de mi apariencia. Una de tantas herramientas utilizadas en mi cotidianidad ha sido mi estatura. Aquella que visualizo como un sinónimo de imponencia que me proporciona la sensación de control y se convierte casi en un avasallamiento hacia lo que inconscientemente considero una amenaza.

Los mecanismos de defensa constituyen una conducta defensiva con la que opera la personalidad para mantener un equilibrio homeostático, es decir, una regulación de la tensión, de la excitación. Con esta conducta defensiva, el organismo puede lograr un ajuste o adaptación que elimine toda clase de inseguridad, peligro, tensión o ansiedad. Sin embargo, la conducta defensiva no resuelve los conflictos, sino que se limita a restringir la capacidad de actuación del yo frente al "objeto perturbador" (Vels, 1990, pág. 7)

Los mecanismos de defensa (proyección, racionalización, sublimación, represión, etc.) son funciones psíquicas reguladoras que se asemejan a la manera de trabajar de un relé. Su misión, dentro del psiquismo, es la de regular las cargas de energía (disminuyendo la tensión psíquica) para "proteger" el equilibrio y evitar toda clase de trastornos o perturbaciones producidas por exceso de excitación emocional (Vels, 1990, pág. 1)

con una postura que reflejase agresividad y grandeza; para ello previamente tomé una fotografía como apoyo al momento de dibujar. Y finalmente, como elemento tridimensional, realicé una intervención de un tacón, anexando como continuación del mismo una barra de metal que finaliza en punta, con el objetivo de configurar un arma y dotarla de simbolismos que dialogan con el concepto trabajado.

Introducción

Mi comienzo en las artes visuales es tan inocente como el propósito que me llevó a ello: dibujaba bien. A lo largo de mi desarrollo en la carrera, los temas de interés recurrentes en mis procesos de formación giraban en torno al cuerpo y la feminidad. Sin pensarlo, se convirtieron en el epicentro de una evolución artística, así como personal, que desencadenan una necesidad por denunciar situaciones que me atañen con respecto a las disidencias sexuales y de género.

Visualizar el cuerpo como un instrumento político me abrió la posibilidad de explorar no solo los formatos bidimensionales como el dibujo o la pintura, sino también involucrar el performance como una disciplina que me brinda la posibilidad de drenar emociones tales como el dolor, la ira, y la impotencia. Esta última rama de las artes escénicas, se ha convertido en una herramienta de litigación social. Un espacio en el cual, puedo confrontar de manera visceral y directa las problemáticas latentes en el territorio colombiano.

De esta manera, mi proceso se va encaminando en la autorreferencialidad en son de hallarme para, así, poder entender qué me configura como persona y exteriorizar artísticamente todo aquello que me inquieta o inspira en la misma medida. Pero también, entendiendo la corporeidad como el instrumento de ayuda en la búsqueda de respuestas a preocupaciones ligadas generalmente al machismo, la normalización del binarismo de género y la heteronorma.

EXPOSICIÓN ARCANANA

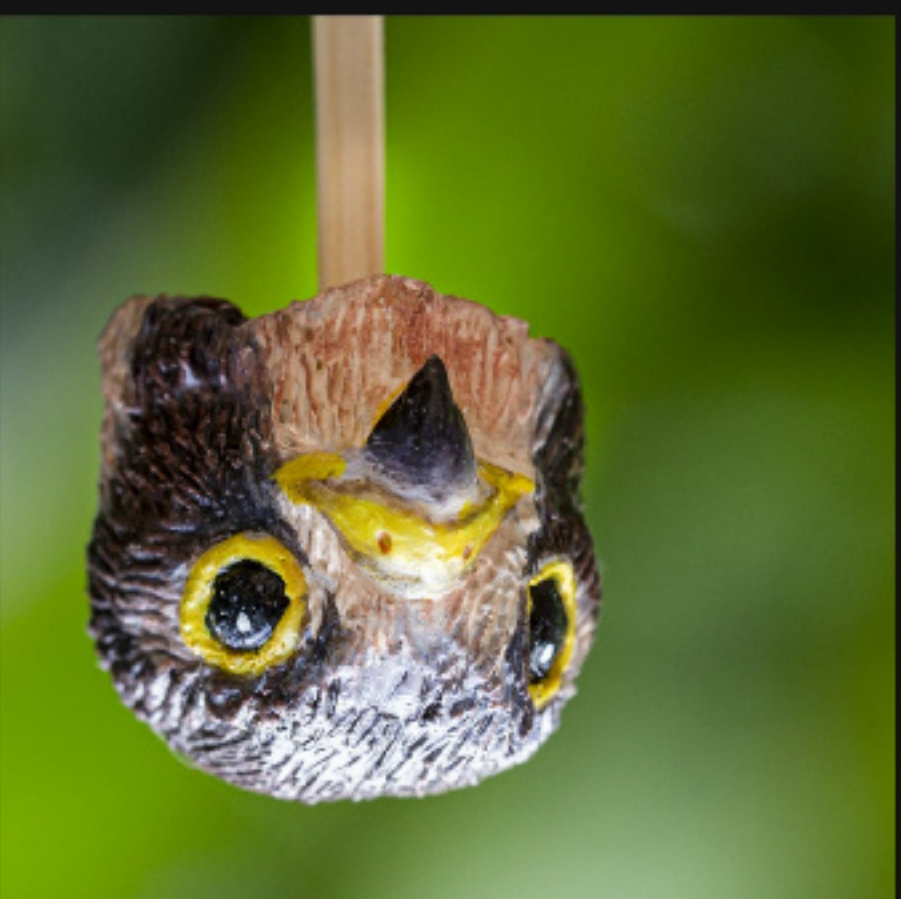
Egocentrismo Sexuado parte de un proceso autorreferencial que sienta sus bases en torno a la identidad y desarrolla como problemática las consecuencias de no pertenecer al sistema binario que configura la sociedad en el territorio colombiano. Dicho proyecto busca denunciar y visibilizar las realidades de las disidencias desde un enfoque ligado a la experiencia personal.

Cavilación de lo femenino
en una cuerpa iracunda

Egocentrismo sexuado

@feminoacido

Mateo Sierra Rincón

?Sabes cuál es tu animal de poder?

Según la cultura maya, cuando nacemos adquirimos un espíritu que nos protege desde el momento de nacer hasta el último de nuestros días. A este espíritu se le conoce como el *nahual*, *nawal* o *nagual*. Gracias a que esta cultura tenía una gran afinidad con la naturaleza, esta atribución se la daban a diversos seres que habitaban la Tierra (árboles, montañas, cuerpos celestes, entre otros). En esta oportunidad podrás determinar cuál es el espíritu que cuida de ti, ese que te otorga cualidades y una personalidad única. Te invito a que observes cada uno de los tótems, los cuales están asociados a los diferentes espíritus protectores (nahual maya).

Significado de cada nagual, en:

https://www.mundodeportivo.com/uncomo/educacion/articulo/cual-es-mi-nahual-maya-segun-mi-fecha-de-nacimiento-47975.html#anchor_3

Reza la tradición oral, memoria cultural transmitida de generación en generación y de la que se conservan los conocimientos ancestrales, que "los ojos son el espejo del alma". El mejor argumento para esta sentencia está en que en ellos se puedan descubrir infinidad de emociones y sentimientos. Son ellos los encargados de captar la primera impresión de aquello que se tiene alrededor, de expresar todo aquello que nos atemoriza, nos mueve, nos inspira o nos descubre.

El primer contacto con la oscuridad se establece con los ojos; seguir el camino adecuado en medio de las sombras requiere de impulso, templanza, seguridad y tacto, y es ahí en donde el jaguar hace historia. Según la cultura maya, este animal es el producto de la metamorfosis del dios del Sol, quien se transformaba en jaguar para viajar durante la noche y allí, en su recorrido, enfrentaba un sinnúmero de luchas, de las que salía vencedor gracias a su tesón y valentía. El jaguar se convertía a sí mismo en luz y en oscuridad, y gracias a su vista privilegiada (condición biológica por excelencia) podía recorrer múltiples senderos, convirtiendo sus ojos y su potente visión en sus más grandes cualidades. La protección y la compañía otorgada por el espíritu del jaguar es quizás uno de los poderes que, como humanos, debemos conservar, tal como la memoria de nuestros antepasados.

El poder de los animales ha sido motivo de ejemplo y adoración por parte de culturas ancestrales. Los animales son el insumo principal de la naturaleza, en ellos recae la responsabilidad innata y diligente de conservar el equilibrio natural. Ellos se han convertido en símbolos de espiritualidad humana. El halcón es la manifestación simbólica de la concentración y la intuición; esta capacidad es la que permite tener una perspectiva diferente de los problemas, proyectos, situaciones; evita la posibilidad de la distracción y facilita la formulación de metas claras. La agudeza visual del halcón, es la que permite la observación, no solo del panorama general, sino de los pequeños detalles para así sacar provecho a los misterios de la vida (pensar antes de actuar). El zorro se determina por su astucia, inteligencia y creatividad, por su gran capacidad de adaptarse a las dificultades. Su espíritu es el que nos permite la posibilidad de centrarnos en los objetivos, pensar diferente y adaptarnos a las situaciones. De acuerdo con el oráculo del espíritu animal: el zorro "te llama a estar en sintonía con lo que está sucediendo dentro de ti y a tu alrededor para que tu pensamiento ágil y creativo pueda llevarte a mejores relaciones y situaciones" (BARON-REID, 2020).

Introducción

El proyecto *Animal interno* nace de la importancia de exponer y expresar el vínculo que tiene el animal con el ser; saber que nos conectan características, personalidades y habilidades, nos permite entender que hay una unión evidente entre el hombre y su animal de poder.

Para comprender el concepto de *Animal interno* es necesario tener la disposición de abrirse a nuevos pensamientos e ideas sobre el ser y la relación que este tiene con el mundo exterior, en este caso con los animales, con la finalidad de conocer, comprender e identificarse con ellos en cuanto a características y personalidades propias del animal, que a su vez también hacen parte del hombre.

Por medio de pinturas y textos busco que las personas empiecen a generar un vínculo con su animal interno y que, a través de ellas, pueda lograr transmitir la importancia de conocer e identificar el animal de poder que pertenece a cada individuo.

EXPOSICIÓN ARCANNA

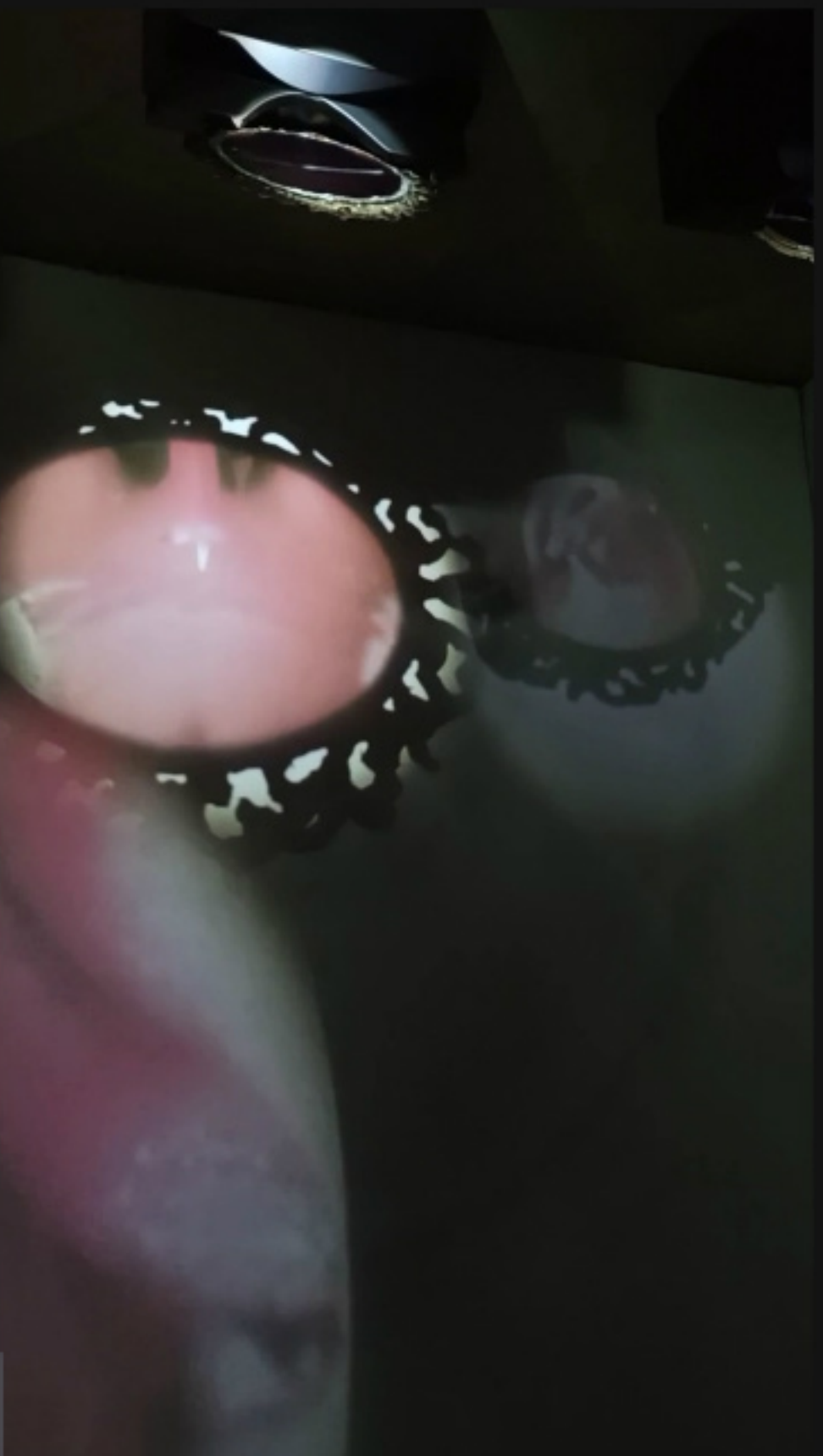
Animal de poder

El animal interno
como identidad

Los animales de poder son los animales que nos han elegido para inspirarnos y guiarnos en nuestras vidas.

Para el ser humano, el animal de poder siempre ha estado presente aunque no esté siendo consciente de esto. Según lo anterior, se puede afirmar que los animales de poder no se eligen; ellos nos eligen, pues las características y las conexiones que se tiene con ellos son naturales. Es necesario estar de mente abierta, conocer sus comportamientos y personalidades para lograr una relación real y, a través de la anatomía del cuerpo humano y del animal, poder representar por medio del arte esta unión.

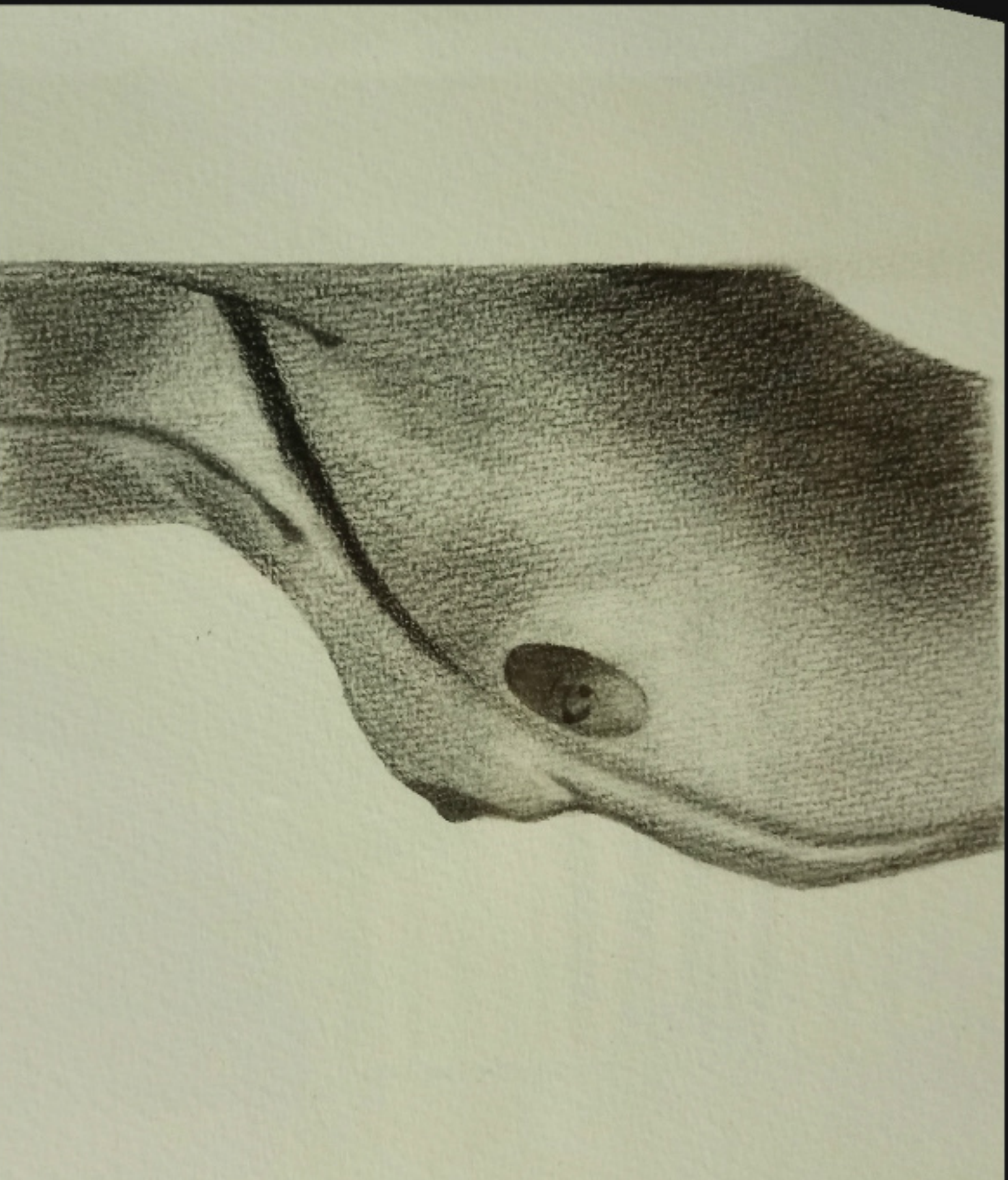
Plasmo la conexión del ser con el hombre, por medio de la propuesta artística *Animal interno*, donde busco la correlación entre este tema y el arte, y así, transmitirlo de una manera visual.

FRAGMENTOS

Así, el voyeurista sería el espectador que observa a la joven disfrutando en la contemplación de actitudes íntimas. En relación a la obra de esta artista, debemos hacer referencia a cómo, a través de la expansión y difusión de los medios de comunicación, se ha ido desarrollando y complejizando esta práctica del mirar (Sanabria, 2008,p.164). Tanto así, que dichas imágenes captadas llegan a ser asumidas como reales y vivas, despertando con ello el deseo del espectador: "Al percibir el cuerpo como algo real y vivo, somos capaces de desearlo" (Freedberg, 1992,p.367), sintiéndolo incluso como un acto de cópula mutua, cuando realmente solo se trata de una fantasía. En este sentido, surgirá una gran diversidad de miradas generadoras de placer sin necesidad del contacto.

Dicho esto, podemos evidenciar cómo la mujer ha ido evolucionando respecto a lo erótico, combatiéndose en un templo para su espectador. Se observa en los dibujos cómo los gestos o movimientos hacen de ello algo llamativo, y no menos apreciando cada zona del cuerpo femenino.

FRAGMENTOS

GRAFITO SOBRE PAPEL

Es importante mencionar que algunos conceptos sobre el erotismo muestran diversas posturas frente al tema.

Los deseos son espirituales, porque a diferencia de los impulsos pertenecen al mundo simbólico. El deseo detona el circuito de la acción. Introduce en este proceso un momento de claridad consciente en que rompe la fluida secuencia, es decir, momentáneamente detiene el tiempo (Freyman, 2011, p. 6).

Fragmentos busca ayudar a comprender la evolución del erotismo en la mujer desde los diferentes modelos culturales que se han conformado durante años, permitiendo una liberación y exploración a nivel sexual, en la cual se ven envueltos el amor, el deseo, la sensualidad y/o voluptuosidad; además se revelan segmentos de fantasías, anhelos carnales y expresiones divinas de placer.

Aunque el dominio que ejerce una mujer en su propio cuerpo continúa siendo un tabú, no es secreto que todas las personas se encuentran genéticamente cargadas y dispuestas alcanzar una excitación acompañada de un orgasmo que potencie el disfrute de dicho momento. Las mujeres, por consiguiente, son una fuente principal de representación sexual, erotismo y belleza.

Es importante reconocer que la mujer ha sido vulnerada y obligada a reprimir sensaciones y emociones placenteras por parte del poder masculino; sin embargo, el género femenino logra seducir y cautivar con facilidad por medio

de su delicadeza, encanto y atractivo, ya sea físico o mental, demostrando que el erotismo se encuentra principalmente en la mente, evocando recuerdos que permiten una mayor fluidez en el acto sexual.

Los cuadros en los cuales se encuentran las fotografías sobre el erotismo en la mujer fueron creados en 1837, enfocándose en la elegancia y la delicadeza, además brindan un estilo sofisticado. Lee es un artista japonés que crea obras de arte que incorporan trucos visuales y cuestiona la naturaleza del acto de ver. La obra expuesta, *Mundo Paralelo*, utiliza fotografías con elementos recortados. La luz se dirige a estas secciones recortadas y se refleja en los espejos que se encuentran debajo para producir siluetas dinámicas que se proyectan vividamente en las paredes circundantes. Mediante su hábil uso del engaño visual, Lee busca exponer el mecanismo y los peligros del acto de ver.

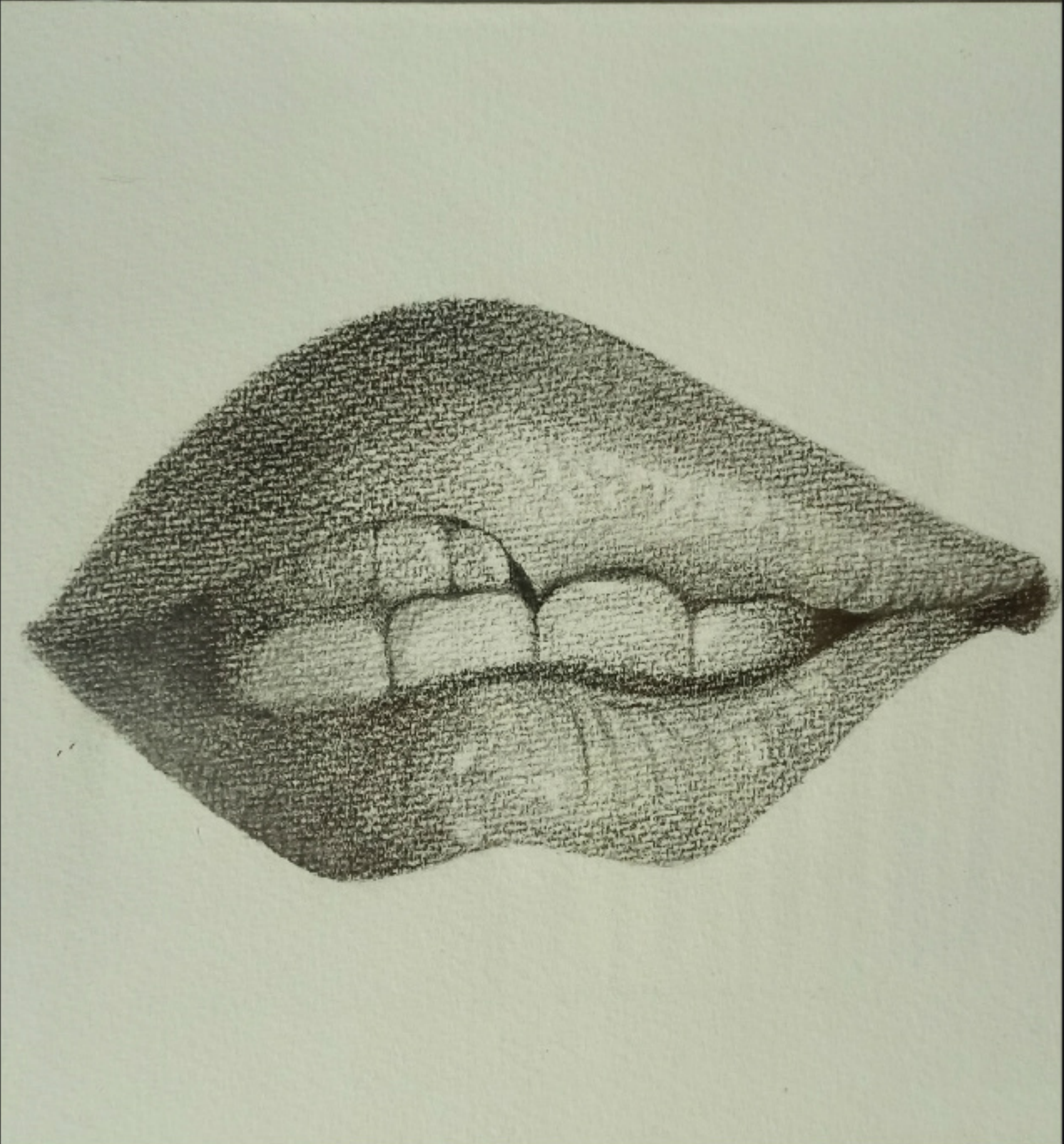

El lenguaje erótico no tiene una característica específica, involucra todos y cada uno de nuestros sentidos. Se compone de sensaciones y estímulos cálidos que estremecen la epidermis, interviene también sentimientos como el amor y el deseo, el intercambio de miradas, palabras, gestos y señas que indican al otro que se está en disposición de llevar dichas sensaciones al máximo (Freyman, 2011. *Geografía y lenguaje erótico*).

En el transcurso de mi vida he venido explorando el erotismo en las mujeres. Al ser mujer me ha permitido sentirme más conectada con el lado erótico femenino y por ello busco reconocer por medio de la fotografía ese lado oculto que muchas personas pasan por alto, debido a que es visto como inculito o pornográfico; por ende, lo que busca la serie *RFD* es resaltar qué tan poderosa es la mujer, y salir del ámbito convencional.

El erotismo de la mujer involucra a una persona de forma íntegra: física y psicológicamente, representando la manera en la que expresa sus deseos, fantasías y sentimientos más íntimos. Son innumerables la distintas maneras en la que cada uno de nosotros lleva o no a la realidad estos deseos, y manifiesta su "ser erótico";

RFD fue toda una exploración hacia lo erótico. Inicialmente se buscaron modelos que no tuvieran miedo a enfrentarse a sentir y se liberaran de ello; conversando con ellas se llegaba a un acuerdo para fotografiarlas mostrándoles unos referentes y así proseguir a la sección de fotos, que constaban de varias partes de su cuerpo pintadas con un color rojo. Esto, teniendo en cuenta que

Introducción

El proyecto *Lo que emana el cuerpo* nace en tercer semestre, en la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. Siempre me he sentido atraída por el cuerpo femenino, observando y analizando cada fragmento de él. Buscando no solo quedarme en una mera observación de lo que representa el cuerpo, no analizar por analizar un cuerpo sin dirigirlo hacia un destino.

Es darle un propósito, un fin por medio de una representación ilustrada: en cómo un gesto, una vibración, un gemido, un orgasmo, al ser plasmadas en pinturas figurativas, dan un golpe al imaginario de lo que normalmente puede representar y simbolizar un cuerpo al descubierto. Es interpretar cada detalle, cada arruga, cada contorno que caracteriza la esencia del desnudo. Con ello busco interrogar al espectador sobre lo que se denomina como erótico.

EXPOSICIÓN ARCANNA

Lo que emana del cuerpo

El cuerpo como parte del erotismo social, por medio de la observación, acción y autoanálisis

Se busca cuestionar al ojo humano sobre lo que denomina erótico, postulando así argumentos contundentes acerca de cómo funciona el cuerpo desnudo y lo que este emana y genera, permitiendo que el intérprete analice profundamente la imagen de la figura desnuda, su gestulación, sensualidad y sensaciones, y así pueda establecer por cuenta propia, diferencias entre "pornografía" y "erotismo":

@lanegrax

Alejandra Maso

FACES

104

DIGITAL Y ANALOGO SOBRE DIFERENTES SOPORTES

La segunda serie consiste en siete obras; todas fueron creadas en 2021. El elemento característico de esta serie son los retratos y el texto. La más grande mide 35cm x 50cm. Se trata de un retrato de dos hombres, donde solo se puede ver el rostro. De sus ojos parten dos lágrimas que se unen con los ojos del otro. Están acompañados de un texto propio que dice: "Estamos atados. Por la tristeza, por la nostalgia, por el recuerdo y por el olvido. Dos lágrimas se juntan como un hilo rojo. Nos unimos las almas, las mentes, los cuerpos. A la final, nada realmente existe. Qué triste que es lo efímero. Lastima. Que alguien nos salve de nosotros". Esta ilustración habla de la realidad de las relaciones actuales sintetizadas en lo efímero. La segunda y tercera ilustración fueron hechas en *Procreate* e impresas en papel fotográfico sobre MDF con una medida de 30cm x 40cm.

La segunda ilustración consiste en un retrato de una mujer en un traje que asimila un vestido de boda, la mujer tiene accesorios en su cabello y un velo. La acompaña la frase "I've been big and small, and big and small, and big and small again, and still nobody wants me" inspirada por Mitski en su canción "Nobody" de 2018.

La tercera ilustración tiene un retrato de un hombre con un peinado editorial y accesorios en el cabello. Esta ilustración va acompañada de la frase "I should do the opposite of whatever it is I feel" inspirada en una canción de Lizzy Grant de 2009; expresando sentimientos de duda hacia los propios impulsos.

Las últimas cuatro ilustraciones de esta segunda serie tienen como medida 15cm x 28cm. La cuarta ilustración es un retrato de una mujer con la frase "Because before the start began I always saw the end" inspirada en la canción "The Starring Role" de Marina and the Diamonds, de 2012.

La quinta ilustración es un hombre con una cura en su pómulo y con la frase "I'm not sure I want to give you tools that can destroy my heart" inspirada en "Air Catcher", canción de 2009 de Twenty One Pilots.

La sexta ilustración, nuevamente muestra un retrato de una mujer con su cabello suelto tapando parte de su rostro con la frase "How long can confusion really last for?" extraída de una canción de Hayley Williams, de su último álbum de 2020.

La séptima y última ilustración es un retrato de un hombre con la frase "Someday you'll see that all I want is to please" inspirada en "On My Shoulders" de 2008, de la banda The Dø.

La primera serie consiste en tres obras, dos de 15 cm x 28 cm y una de 35 cm x 50 cm. Las dos obras pequeñas fueron hechas a lo largo del 2020, la primera es el retrato de un hombre con la frase "Here comes the rain again", el personaje está llorando lágrimas doradas y se encuentra rodeado de nubes de un turquesa claro. La base de inspiración para esta ilustración es la letra de la canción de "Eurythmics" de 1983. Esta es una ilustración más guiada por la estética: hay algo encantador de ver nubes al hablar de lluvia.

La intención principal de esta primera serie es mostrar mis antecedentes. Dar a conocer cómo el estilo del artista es algo cambiante que va utilizando distintos elementos con el paso del tiempo. Al mostrar obras anteriores, también se busca contrastar con la nueva obra para mostrar el cambio en el estilo, los elementos, el personaje y los tonos del azul, entre otras.

La segunda es un retrato de una mujer con la cabeza cubierta con la frase "I can't do right for long, you know that", al igual que el primero, está rodeada de nubes. Esta, fue inspirada por la canción "Your Gonna Love Me" de Lana del Rey de 2005/2006. Los elementos de ambas ilustraciones fueron escogidos previamente y marcan una línea y un estilo que tenía en aquel momento. El uso de varios tonos de azul en una misma ilustración también es indicador de lo anterior.

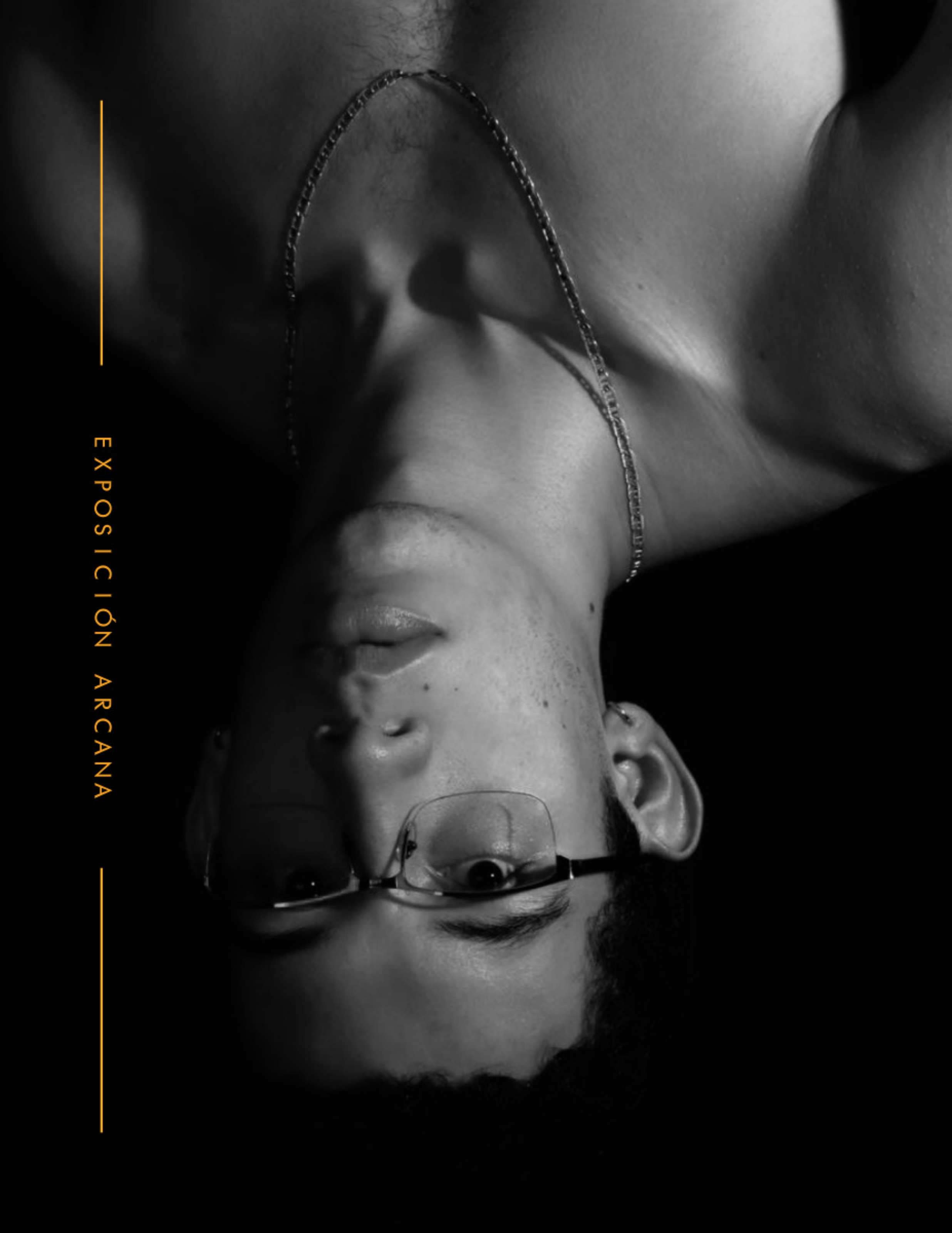
La tercera obra, de 35 cm x 50 cm, es de 2021 y consiste en un retrato masculino en un plano medio corto. El hombre no tiene iris ni pupila, las lágrimas doradas brotan de sus ojos de manera dinámica envolviéndolo. Esta ilustración también fue inspirada por una frase de una canción; sin embargo no fue añadida como las anteriores. Los hombros anchos, el tono de azul y las lágrimas dinámicas muestran una influencia directa de *Hércules* (1997).

El azul en mí es un proyecto expositivo creado para la muestra final del último semestre de la Tecnología en Gestión y Producción Creativa para las Prácticas Visuales. Las obras de este proyecto han sido creadas como parte del proceso de formación y la pasión propia por producir. Esta muestra surge de una necesidad de drenar sentimientos y emociones, en su momento abrumadoras, usando el arte como vehículo de catarsis y desahogo.

El proyecto ha tenido un crecimiento desde la temática hasta la intención. Lo que al inicio era un intento de entender pensamientos turbios en la mente del artista, se ha convertido en una manera de mostrar la forma en la que tal artista ve el mundo y su propia interpretación del mismo por medio de un estilo característico y una paleta de color específica (azul, blanco, dorado, negro).

Con el uso del arte tradicional y digital se busca lograr este cometido, utilizando técnicas desde la acuarela, el acrílico, el óleo, la animación y la ilustración digital.

EXPOSICIÓN ARCANNA

El azul en mí es un proyecto que se enfoca principalmente en ilustrar sentimientos experimentados por el artista, de una forma autobiográfica, plasmada en retratos con una paleta de color característica (fondo negro, azul monocromático, blanco y dorado) y una composición específica. El proceso de creación es usado por el artista a modo de catarsis. La necesidad de expresar tales sentimientos en dichas pinturas nace de querer mostrar la interpretación del artista ante los conflictos internos que marcan su día a día. La exposición no busca crear conciencia sobre los trastornos mentales, sino contar una narrativa por medio de ilustraciones intentando dar a conocer una realidad distinta al arte tradicional.

Conociendo mi mente
a través del arte

El azul en mí

@joubinox

Joe Londoño Ramírez

En esta tercera serie se busca darle voz a las ilustraciones. Para la serie final se planteó la pregunta: ¿Si mi silencio hablara, qué diría? Ya que en las series se plantea como tema principal el silencio y esas palabras o pensamientos que no decimos pero que nos gustaría decir, para esta serie se realizó una cartografía sonora utilizando como referencia a Georges Perec:

Lo que pasa cada día y regresa cada día, lo trivial, lo cotidiano, lo evidente, lo común, los ordinarios, los infraordinarios, la música de fondo, lo habitual. ¿Cómo dar cuentas de eso? ¿Cómo interrogarlo? ¿Cómo describirlo?

Quizás se trata de construir nuestra propia antropología, lo que hablara de nosotros. (Perec, 1989).

Pensando en el silencio y en cómo convierto mi emociones en emociones de los demás, realicé el siguiente texto:

*Gracias.
Gracias a vos mundo,
por hacerme pedazos,
por recordarme lo insuficiente e inservible que puedo ser.
Gracias porque ya aprendí que no me puedo mostrar tal como soy,
que debo esconderme, guardarme mis miedos, mis debilidades.*

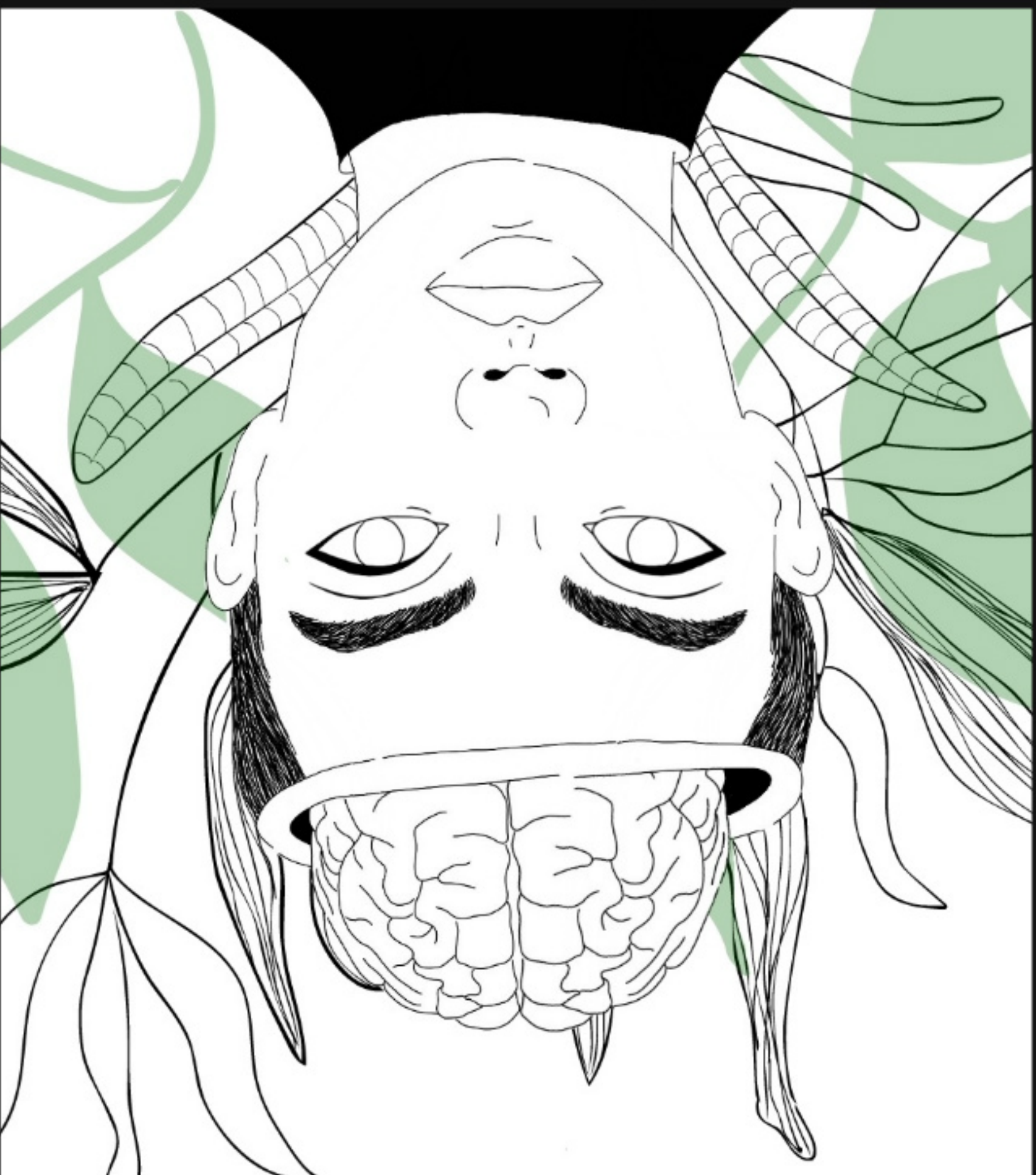
*Mi silencio,
silencio que duele,
silencio que se adentra en mí
y me destruye por completo.*

*¿Sabes, mundo?
me consumo,
tú me consumes,
me vuelves fragmentos.
No sé quién soy,
no sé quién quiero ser
tus palabras
lo que dices o piensas de mí
duele, duele tanto
y siento que no puedo avanzar
me siento atada.*

*De eso me construyo:
soy dolor,
soy fracasos,
soy palabras hirientes,
palabras que hacen llaga,
palabras que arrastran a un funeral,
mi propio funeral.*

*Mundo,
gracias
por volver mi dolor arte,
porque en medio de tantos fragmentos
me encuentro,
encuentro mis emociones, mis sentimientos
y me vuelvo humana.* (Aguirre, 2021).

Esta cartografía irá unida a la animación realizada en la segunda serie, la cual se complementará con otras ilustraciones con el fin de crear un relato que de manera explícita o implícita hable de ese silencio profundo.

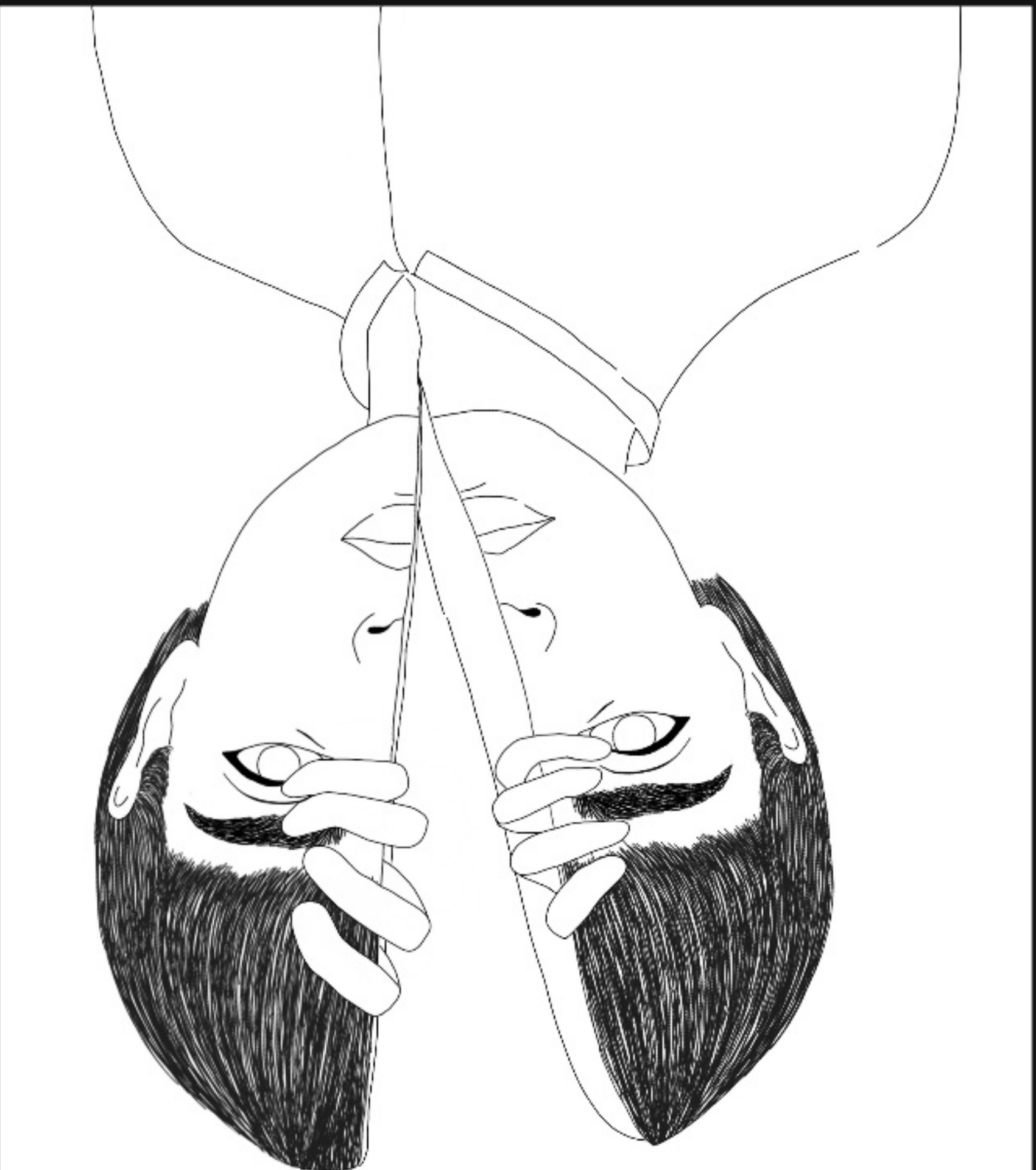

principal es una mujer, soy yo y también eres tú. Cada ilustración habla de un sentimiento específico, el cual se ve reflejado en la segunda serie, ya que las ilustraciones tendrán movimiento, serán animaciones en 2D acompañadas de color y texto.

En esta segunda serie se le da vida a las ilustraciones presentadas en la primera, ya que estas están acompañadas de movimiento; los sentimientos empiezan a tener un lenguaje diferente y las ilustraciones pasan a ser animaciones en 2D y a complementarse entre ellas: comienzan a contar un relato. También encontramos entre ellas un relato conectado que hace referencia a los pensamientos y sentimientos que se quieren presentar en cada una de las ilustraciones. Los textos utilizados en las ilustraciones son muy propios de cada ilustración; son esos textos referentes que ayudaron a la creación de cada una de las imágenes, hay textos propios y fragmentos de libros como:

¿Qué máscara usaré cuando emerja de la sombra? Hablo de esa perra que en el silencio teje una trama de falso silencio para que yo me confunda de silencio y cante de modo correcto para dirigirse a los muertos.
Indeciblemente caigo en esto que en mi encuentro más o menos presente cuando alguien formula mi nombre. ¿Por qué mi boca está siempre abierta?
(Pizarnik, 1986, pág. 96).

Las ilustraciones pasan de ser solo línea a tener color, buscando que cada color plasme esos sentimientos a los que se hace referencia desde la primera serie y a través de los textos.
Escritos de alguien más, escritos que sin lugar a dudas saben del vértigo que generas a mi alma.
(Aguirre, 2021)

La primera serie está dividida en tres partes:

La mente se basa en esos pensamientos que a veces son implantados debido a la influencia o los comentarios de la demás personas.

Los severos comentarios acerca de la aceptabilidad del cuerpo crean toda una serie de personas distraídas. Destruir la cohesión instintiva de una persona con su cuerpo natural la priva de su confianza, la induce a preguntarse si es una buena persona o no ya que el valor de ella se atribuye no en quien es sino en lo que parece. La obliga a emplear su energía en preocuparse por la cantidad de alimento que ha comido o las lecturas de la báscula y las medidas de la cinta métrica.

Vivimos preocupados de encajar con un determinado estereotipo.

(Pinkola, 1989, pág. 298 - 299)

Y al final? Quiénes somos? Somos auténticos o solo fingimos ser para ser aceptados?

El alma se basa en los silencios profundos, en las palabras no pronunciadas, en esos sentimientos de desgarrar.

Quiere hablar,
?y qué hago?
?dejo que hable?
?dejo que sea libre?
Lo puedo sentir,
puedo sentir el sonido, el olor,

el contacto de sus manos con mi silencio, lo sé.
Se que es lo que siempre quise,

hablar por mí, hablar por ti.

Creo que es mucho más de lo que imaginaba, pero es lo que necesitaba.
Dejar que mi alma hable, permitir que forme una revolución.

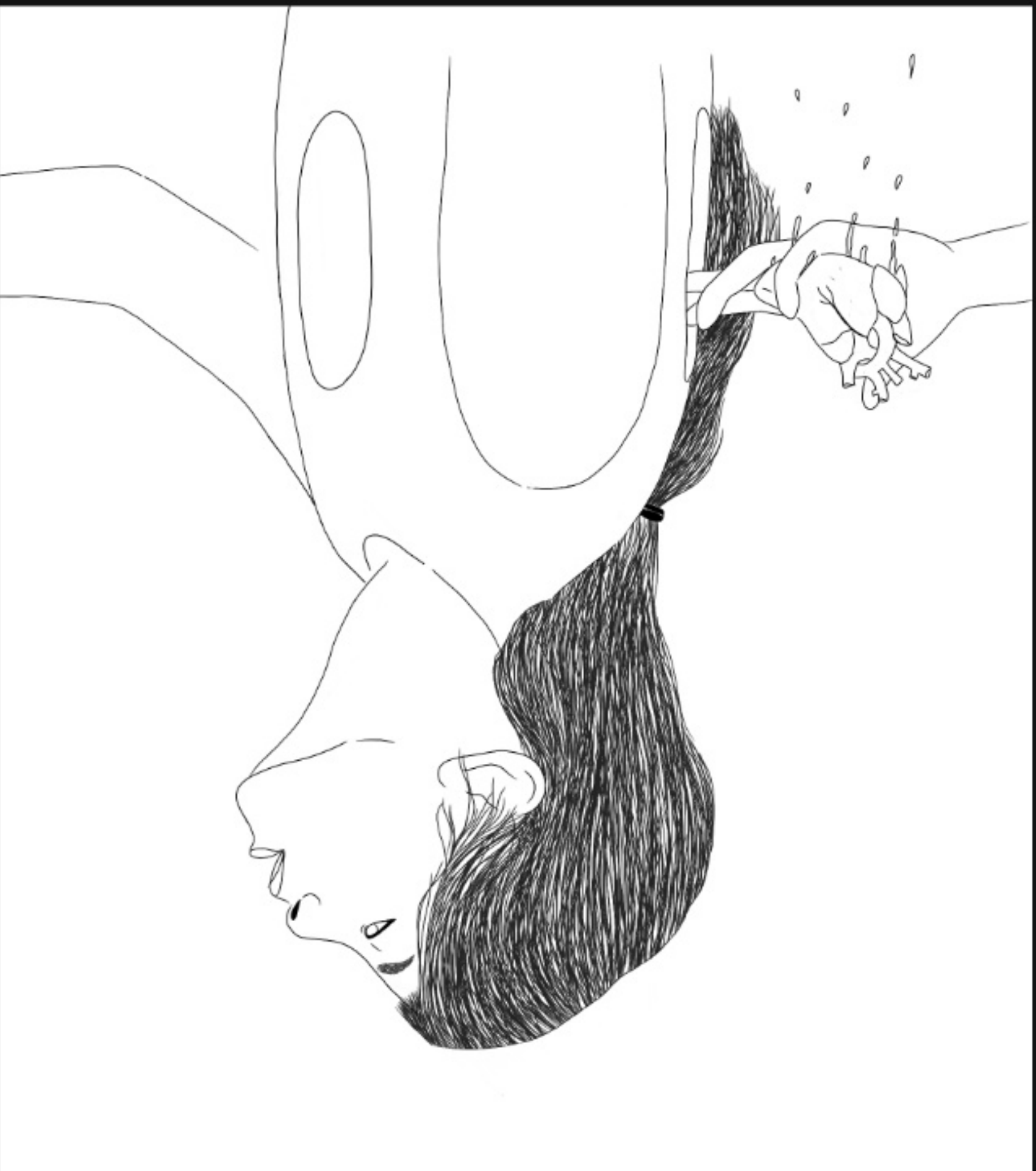
(Aguirre, 2021).

El corazón se basa en el amor, tanto hacia el otro como hacia uno mismo.

Somos una liberación constante de nosotras mismas
la sociedad no decide lo que decimos o hacemos.
Decidimos por nosotras,
decidimos vestirnos o desnudarnos,
decidimos tener el cabello largo o tenerlo corto,
somos en esencia lo que hacemos por nosotras
ya la inseguridad del otro, no tiene peso en mí.

Somos, soy una construcción de mi propia esencia.
(Aguirre, 2021).

Vivir se ha vuelto demasiado doloroso; siempre estamos mirando para fuera, somos fragmentos de lo que el otro dice. Esta primera serie realizada a través de ilustraciones en línea, habla del mundo y su influencia en nuestros silencios, en nuestras acciones y de cómo inconscientemente cuando profundizamos en nuestros adentros podemos encontrar regiones llenas de dolor; desde que nacemos la sociedad, e incluso nuestra familia, ya están asignando un rol preestablecido y es lo que vemos en la ilustraciones: la poca libertad que se puede tener a la hora de tomar nuestras propias decisiones. Es una serie que consta de nueve ilustraciones en línea, donde su protagonista

“El alma se puede abollar y doblar. Se la puede herir y dañar. Se puede dejar en ella las señales de una enfermedad y las señales de las quemaduras del temor.” (*Mujeres que corren con los lobos*, 2019, pág 54).

A veces nos escondemos del mundo, de lo que sentimos; y otras veces nos mostramos al mundo, nos permitimos sentir. Todos percibimos y sentimos el mundo de maneras diferentes. El arte se vuelve un espejo del alma, el arte habla de eso que llamamos, el arte es la expresión de nuestro silencio, el arte conecta al mundo con nuestra alma, con nuestros sentimientos más profundos.

Los silencios como fuente de inspiración, porque eso somos. Somos ese espacio, ese profundo silencio antes del gesto o de la palabra, en esos silencios es cuando nuestra alma se abre y se vuelve una con el mundo. En el silencio es cuando realmente somos nosotros mismos. Los silencios se vuelven nuestra liberación ¿y, por qué hablar del silencio? Porque el silencio nos enseña a escuchar eso que las palabras jamás dirán y el alma quiere gritar.

“Cuando conocemos la densidad del silencio aprendemos que callar en ocasiones es irse rompiendo por dentro, abriéndose grietas en los pulmones, en la piel, en las huellas que la sangre recita de nuestra historia”

Martín Kohan

EXPOSICIÓN ARCANANA

Las emociones no son solo eso: emociones. Ellas tienen su forma de hablar y no necesariamente con palabras; cuando alguien o algo nos mueve internamente, nos permite sentir, y ese sentir puede ser expresado de maneras diferentes. Salimos al mundo y nos encontramos con personas, lugares, objetos, hasta con palabras que nos hacen preguntarnos y buscar sobre la vida y cómo la llevamos o cómo permitimos que ella influya internamente en quienes somos y dónde estamos.

Por medio de un color o una sola línea podemos llegar a manifestar emociones, podemos personificar un estado de ánimo o alguna situación en la que nos encontremos. Las imágenes permiten conectarnos con un mundo de situaciones de las cuales llamamos o a las que somos indiferentes.

Vestigios de almas
que reposan en silencio

Ademanes del alma

@deshojandome

Dina Aguirre Plaza

En principio empecé por escoger cinco personas que cumplieran con ciertas características tanto físicas como psicológicas, y luego procedí a realizarle a cada uno de ellos una breve entrevista que contenía preguntas de conocimiento personal: desde cómo se ven ellos mismos, cómo creen que los ven los demás, hasta qué prendas o accesorios son indispensables en su día a día. Esto, con el propósito de obtener elementos para capturar una fotografía en la cual se pueda

A la primera serie de mi proyecto, decidí tomarla como el punto de partida de la creación; ya que de lo logrado con este proceso se obtendrán mejores resultados para las siguientes series.

A lo largo de mi vida he sentido un particular interés por ir más allá de la percepción básica. Pienso que muchas veces los sentidos son un esbozo para el conocimiento pero también son una atadura. Más allá de lo que pueda notar, se encuentra entonces el análisis de lo percibido; ahí está mi polo a tierra, mi gusto artístico y aquello que me gusta de vivir. Mi formación en la Escuela me ha permitido percatarme del gusto por los rostros y por ir más allá de una simple percepción física. Adicionalmente, en el arte puedo encontrar una herramienta para expresar, analizar y transformar la realidad llegando a lo más profundo: la esencia.

Polo, L. Castillo, G. (2006), *La esencia humana. de ser distintos y de distintas esencias*;

“La esencia del hombre no se distingue del ser del hombre de la misma manera como se distingue la esencia del universo de su ser. Se trata de actos

apreciar la base de la esencia del retratado ya sea por como van peinados, qué accesorios se logran visualizar, qué expresión tienen sus manos o qué gesto llevan en su rostro.

La teoría del constructivismo posracionalista encuentra en las diferentes modalidades de constitución de la identidad personal (a lo largo del continuum inward-outward) los principios de organización que permiten fijar reglas de desciframiento para distinguir entre cierto número de tipos de personalidad: ellas constituyen la matriz de los estilos de personalidad (EP) individuales. Las diversas categorías de configuración de la identidad permiten, así, definir desde significación a través de las cuales puede combinarse la modalidad de posicionamiento emotivo (carácter, estructuras del temperamento, regulación emocional, autoafecto, estructuras de la reciprocidad) con la organización y la coherencia semántica de la historia personal (Arciero, Rodrigo, 2009, pág 55).

uno del otro en un universo de posibilidades. Considero que la conexión entre retrato-espectador debe ser protagonista en la primera impresión que genere la obra, ya que de esta manera el vistazo que tendrán será más profundo y más afín a sus pareceres desde un lenguaje universal y/o personal: desde cómo un gesto puede generar sensaciones y recuerdos, hasta cómo un elemento visual lleva a una característica general de cierto tipo de persona que nos da a entender lo singular de cada retrato.

Desde corta edad en mí surgió un gran interés inconsciente por el retrato en general. En la mayoría de casos en los que me enfrentaba a un papel con el lápiz era para retratar cualquier cosa que pasara por mis ojos, ya fueran personajes animados, personajes de películas, familiares, entre otros. Al retomar mi proceso artístico en la Escuela decidí continuar por el camino del retrato, pero de manera fundamentada: desde un concepto, que cada dibujo o fotografía tuviera un proceso detrás de sí.

Mi interés por la esencia y la unicidad del retrato me lleva a concluir que las experiencias que cada individuo vive forjan su personalidad y, a medida que transcurre el tiempo, estas se van modificando, iniciando desde la misma base de autenticidad. Parte de la totalidad que conforma nuestra identidad surge de la actitud que tomamos al imaginarnos cómo somos vistos por el otro y de qué manera creemos que podemos relacionarnos correctamente según nuestro canon de moral. El individuo del pasado no fue el mismo que el del presente y este no es el mismo que será en el futuro.

Rasgos es un proyecto de investigación creación en el cual, por medio de retratos y partiendo de distintas expresiones estéticas, busca y tiene como objetivo que todos los espectadores puedan conocer la esencia de las personas que allí se muestran. Que se den por enterados de que la unicidad de cada ser representada en aspectos técnicos, conceptuales o simbólicos es lo que convierte a cada sujeto en algo completamente diferente

EXPOSICIÓN ARCANANA

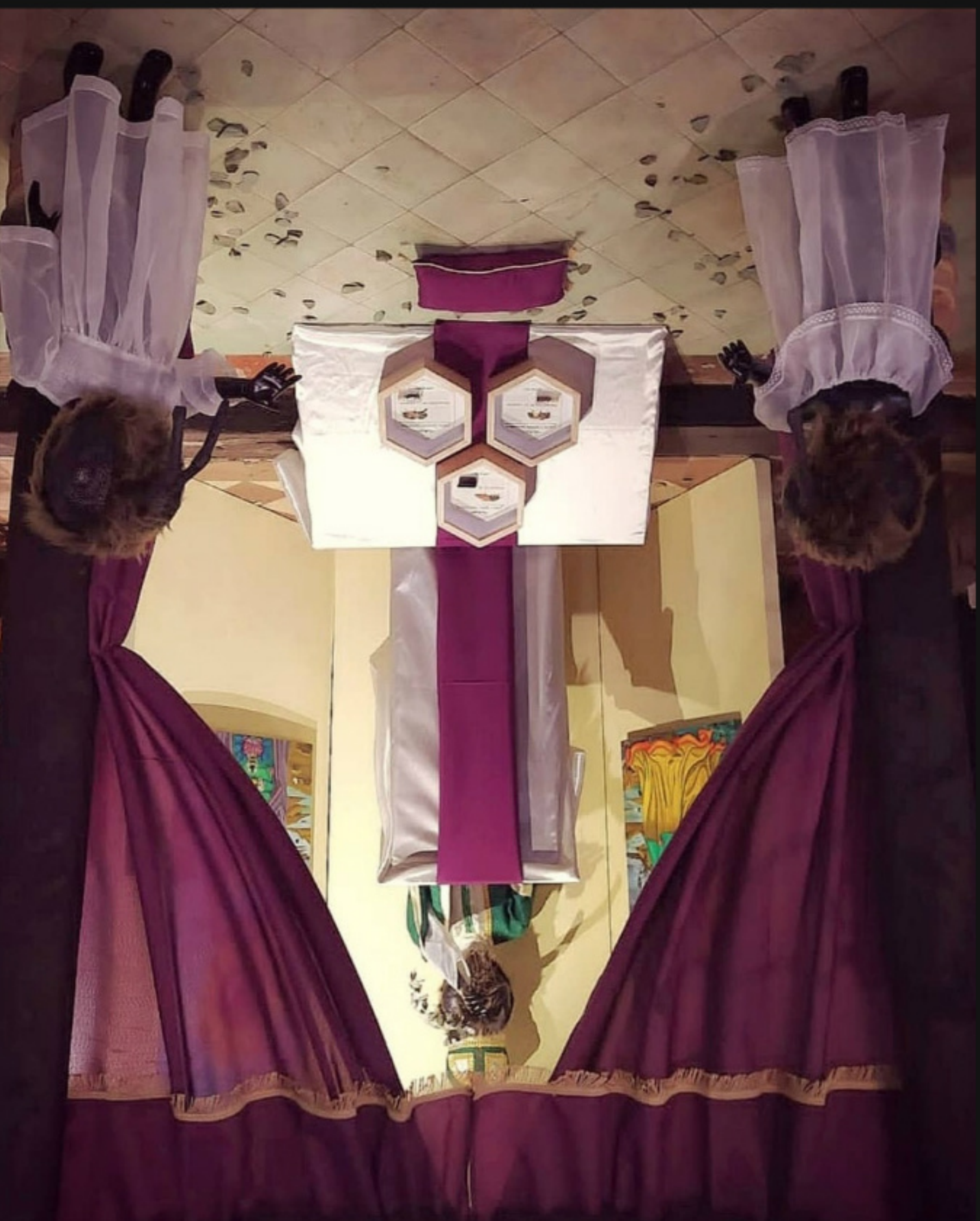
Rasgos

Retratos que denotan la esencia de la identidad personal

Rasgos es un proyecto de creación artística que expone por medio de varias expresiones estéticas la identidad personal, siendo exhibida por medio de retratos que son fundamentados desde un lenguaje universal, con el cual se busca que el espectador logre identificar ciertos códigos de percepción de la personalidad de los sujetos retratados. Esto con el fin de que la esencia sea la protagonista y el centro de atención, para aquellos que tengan un interés más profundo por el concepto general.

@bakuryo

Andrés f. Zapata

1 OVIEDO, Juan Antonio de, S.I., *Panegyricos sagrados para gloria y alabanza de Dios, de su Madre Santísima, y de los Santos, Francisco del Hierro, Madrid 1718, pp. 392-393.* (Tomado de Sánchez Ramos, Valeriano, *Maria: Columna de virtudes. Las abejas en la simbología Mariana Barroca. Instituto de Estudios Virgínicos*, pág. 633).

Tu esclava Cecilia te sirvió como abeja argumentosa. ¿Abeja y argumentosa? Sí, tan llena está de misterios para el assumpto la una, como la otra palabra. Por que si es santa Cecilia la que funda una república en todo concierto y buen gobierno, abeja debía ser en quien saben hermanarse y unirse como en medio, el rigor del aguijón y lo dulce de la miel. Ni pudiera aplicarse esa prudencia en saber unir tan extremos tan opuestos, y contrarios, como añadiendo que es argumentosa.

En la alegoría cristiana, la abeja reina representa la Virgen María, y la miel producida se relaciona con el alumbramiento de Jesús. La colmena simboliza la Iglesia. *Regina* es el nombre de la suma sacerdotisa, quien como reina gobierna la colmena infundiendo con su dulce miel las enseñanzas de su creadora. Unos infantes acompañan a la clériga en su ceremonia. Una obrera y un zángano invitan a participar del rito solemnemente creado para rendir homenaje a su madre. Venid a la ceremonia, participad de ella y podéis recuperar esa conexión ancestral que habéis perdido, venid a descubrir las maravillas de nuestra madre, adentraros en ella y recibid todas sus bendiciones.

Arrodillense ante su madre. *Suma sacerdotisa* es una invitación a rendir veneración a la naturaleza. Es un llamado a reconocer nuestra madre esmeralda como la salvadora de nuestra existencia; en esta instalación el espectador es invitado a participar en una ceremonia natural. Está compuesta por tres esculturas: la escultura principal está ubicada en el escenario, detrás del atril. Es una humanoide de proporciones prominentes, híbrido entre abeja y humana; tiene un vestido de seda blanco que cubre su cuerpo en totalidad. Sobre este, una casulla verde que representa su creencia, que resalta el valor y la importancia de su madre creadora e invita a reconocerla y respetarla. Los infantes que la acompañan son dos humanoídes más. En la entrada a la izquierda se encuentra la obrera: un híbrido de abeja con una niña; a la derecha el zángano: un híbrido de abeja con un niño. Ambos tienen un vestido blanco de comunión que representa la aceptación de la naturaleza como su creadora y madre superior; a su vez, ambos representan la integración de nuevos seres a su ceremonia, ambos invitan a participar de esta.

de un pasado: el descubrimiento de las abejas por parte de la humanidad, la importancia que tenían estos seres en la antigüedad, lo que significaba la miel para el mundo. Un mundo natural plagado por la vida, por la prosperidad, donde la naturaleza cobra fuerza y se alza por encima de todo, pero la humanidad se interpone entre este pasado y el presente, un presente devastado por nuestras propias decisiones. Al mismo tiempo, es un retrato del hombre en manos de la naturaleza, de la creación en sí. Un ser ancestral que cuenta una historia de creación y destrucción, una historia que no podemos volver a repetir. Una historia en donde la humanidad es la principal protagonista de la destrucción causada. Este ser sostiene en brazos un pequeño bebé que nos observa con desprecio por haber destruido la esperanza de un mundo mejor. Este ser ancestral separa el presente de lo que podría ser el futuro si realmente escuchamos, si realmente aprendemos a convivir y respetar a nuestros iguales.

Hermes Antonio Varillas Labrador

que puede eruirse como salvador del mundo mientras pisotea a sus conciudadanos. contradicción más grande es pretender abrirla calle mientras en tu casa, los seres que dicen que amas, viven en tinieblas”

historia de un pasado, un presente y un futuro, un relato sobre una época antigua en el que nuestros ancestros y las abejas conviven en armonía, una cruel realidad que las extingue, un paraíso utópico, un lugar donde la madre surge y llena de vida nuestro planeta.

que? quién es realmente el salvador de nuestra existencia? Seguramente no es un ser ancestral surge de las cenizas de un mundo devastado, trae consigo el ser de la tierra, busca la reconciliación y armonía de todos los habitantes.

Poron es un retrato de la naturaleza en manos de la humanidad. Una naturaleza familiar, cotidiana, casi al borde de la muerte, que se preocupa por los acontecimientos del presente. La humanidad, por el contrario, no se da cuenta de lo que pasa, su vista es corta, no reconoce el principal problema de esta situación es esta influenciada por entidades más allá de la comprensión y decide simplemente seguir cuando aquello presente en su vida, aquello en un principio juró proteger y respetar, aquello que la llena de vida. Está acompañada

que
que
ign
su
ella;
que
cuer
pres
mue
expl
de
Oxi
Y l
rena
de
hum
nues
Y es
resu
Y un
arm
que
futu
una
las
de la
Crea
a qu
alun
La
mun
"Nac

132

OXÍMORON: HISTORIA DE LA CREACIÓN
DÍPTICO - ÓLEO SOBRE LIENZO - 70 X 120 CM

Las ilustraciones son exhibidas en un soporte de madera con un ángulo de 45° ubicado en el piso al frente del atril. Entre las escaleras del altar hay un cojín que las personas pueden utilizar para arrodillarse cómodamente para observar las ilustraciones con más detenimiento y poder leer los textos y detallar los elementos dispuestos en estas. Con esta acción de arrodillarse se buscan dos factores que realzan la fuerza de la exposición en conjunto: en primera instancia, es una forma de respeto y adoración en nuestra cultura popular; dicho esto, al arrodillarse frente al altar principal, se estaría realizando una adoración a la naturaleza. En segunda instancia, se busca que el espectador se acerque al tríptico para que pueda percibir el olor proveniente de los marcos en los cuales se encuentran las ilustraciones. La serie también posee un texto informativo de los productos derivados de la colmena: cera, polen, propóleo y una pequeña muestra de estos. El tríptico está enmarcado en marcos tipo caja hexagonal de 10 cm de grosor, realizados en madera chingalé, con una carga de 8 cm en la que van distribuidos los diferentes elementos que componen cada una de las ilustraciones. En primera instancia tenemos el vidrio con sus pisavidrios, luego la ilustración con el elemento natural que acompaña el texto informativo, detrás de la ilustración el soporte de esta, y en la última parte de la carga encontramos un sistema creado específicamente para disponer de unos dispensadores de aromas naturales que acompañan las ilustraciones reforzando su valor conceptual y generando una atracción no solamente visual, sino también aromática al espectador.

Las ilustraciones son exhibidas en un soporte de madera con un ángulo de 45° ubicado en el piso al frente del atril. Entre las escaleras del altar hay un cojín que las personas pueden utilizar para arrodillarse cómodamente para observar las ilustraciones con más detenimiento y poder leer los textos y detallar los elementos dispuestos en estas. Con esta acción de arrodillarse se buscan dos factores que realzan la fuerza de la exposición en conjunto: en primera instancia, es una forma de respeto y adoración en nuestra cultura popular; dicho esto, al arrodillarse frente al altar principal, se estaría realizando una adoración a la naturaleza. En segunda instancia, se busca que el espectador se acerque al tríptico para que pueda percibir el olor proveniente de los marcos en los cuales se encuentran las ilustraciones. La razón principal de esta serie es hacer una mediación entre el espectador y el misterioso mundo de las abejas, que hasta el día de hoy sigue siendo algo desconocido para muchas personas.

SANTÍSIMA TRINIDAD

Dize más el Esposo de las palabras de María que son dulces y que son como un panal de miel. Eran las palabras de María como panal que distila, no derrama la miel, porque siempre que hablava era con mucha consideración, pesavan sus palabras como si fueran oro, no las vertía con verbosidad. Sondava con su prudencia la profundidad de las cosas que tratava, eran dulces como un panal. La miel sola es dulce, pero el panal encierra sabrosa miel para el gusto, y cera para alimbrar. Nuestras palabras han de ser reportadas, dichas después de maduro consejo, no como quien derrama agua de un cántaro, sino como panal que distila alimbar y juntamente que alimbran a los que la oyen, como las de la Virgen María que las que hablava eran suaves para consolar los afligidos, y teníaan cera para alimbrar y dar luz, no para obscurecer horas y famas agenas 1.

Santísima Trinidad es un tríptico hexagonal de ilustraciones entomológicas realizadas en acuarelas y gouaches, intervenidas con texto informativo acerca de los diferentes tipos de abejas, concretamente de la especie *Apis mellifera*. Primero: Abeja reina. Las reinas son fácilmente identificables por su largo abdomen, es la única hembra fértil de la colonia, sus funciones básicas son dos: (1) poner huevos para mantener

1 VEGA, Cristóbal de, S.I., Devoción a María. Passaporte y salvococonducto, que a passo tranco para una buena muerte. Declarase en que principalmente consiste esta devoción y proponerse motivos que nos alientan a ella. Valencia: Alonso Vilagrassa, 1669, p. 370. (Tomado de Sánchez Ramos, Valeriano, María: Colmena de virtudes. Las abejas en la simbología Mariana Barroca. Instituto de Estudios Virgitanos, pág. 633).

Terceero: Abeja zángano. Los zánganos son los elementos masculinos de la colonia y su función principal es fecundar a las reinas en los vuelos nupciales. Están desprovistos de aguijón y se identifican fácilmente por sus grandes ojos compuestos. Son de mayor tamaño que las obreras y proceden de huevos no fecundados

o incrementar el número de individuos asegurando el recambio generacional, y (2) mediante la producción de feromonas, que suelen ser distribuidas por las obreras, mantener la cohesión de la colonia. En la colmena solo hay una reina; la colonia solamente va a criar nuevas reinas cuando va a enjambrar o cuando la reina ha muerto, o bien, cuando ha envejecido y es necesaria su sustitución; la reina alcanza la madurez sexual a los 6 días del nacimiento; es el habitante más longevo de la colonia, aceptándose una supervivencia de más de 5 años. Segundo: Abeja obrera. Las obreras son las hembras infértiles de la colonia debido a que sus sistemas reproductores no suelen ser funcionales. En tamaño, las obreras son más pequeñas que las reinas. En una colmena podemos encontrar entre 10.000 y 70.000 abejas de esta casta; su longevidad es variable y depende en gran parte de la época del año en la que nazcan; en los periodos de gran actividad la vida media es de entre 4 y 5 semanas, en primavera y verano se estima una vida media de 65 días, y en invierno se incrementa hasta los 90 o 120 días. En los últimos días de su ciclo vital la abeja obrera saldrá a recolectar néctar, polen, agua, resinas para propóleos y mielatos para la colmena. Para hacer un kilogramo de miel hacen falta aproximadamente 2.540 obreras.

que determina una similitud conceptual entre todo lo relacionado con las abejas y el cristianismo. Escogí este método por dos razones: primero, me parece importante compartir una visión alternativa de la apariencia de la entidad conocida como Dios, representado como la naturaleza, como aquello que constantemente nos rodea pero que pocas veces somos conscientes de que sus bendiciones están siempre presentes. Segundo, me parece importante resaltar el valor de aquellos pequeños seres que no tienen voz propia, que constantemente son ignorados, e incluso se les resta importancia al no conocer la cantidad de beneficios que proporcionan a la naturaleza misma y a nosotros como seres humanos. Por estas dos razones, *Maria in altare* es una representación de un altar: es una ceremonia sagrada donde las abejas reina, obrera y zángano son sus principales representantes; a su vez también cuenta una historia natural, un pasado, un presente y un futuro, que se ve afectado por nuestros actos humanos y una reflexión conceptual para generar conciencia acerca de la preservación y cuidado de los demás seres vivos.

Maria in altare es una muestra artística que se crea principalmente para la exposición final de la Tecnología en Gestión y Producción Creativa para las Prácticas Visuales. Tiene como antecedentes proyectos realizados en la etapa de formación que van de la mano de la línea gráfica y conceptual. Estos proyectos nacen con la necesidad de darle una voz a pequeños seres y entidades que constantemente se ven afectados por las incontables actividades humanas que tienen como efecto secundario un daño en sus ecosistemas y en general en la naturaleza. Los insectos, como todos los seres vivos, son una parte fundamental en el correcto desarrollo de nuestro planeta. Estos nos proporcionan más beneficios de los que la mayoría de personas son conscientes; por esta razón, mi proyecto va enfocado en resaltar el valor y la importancia de la naturaleza, concretamente de insectos y plantas. Decidí desarrollar el proyecto *Maria in altare* con las abejas como principales protagonistas. Estos seres se encuentran constantemente en peligro por la cantidad de agentes agresores que usamos los humanos; y lo que pocos conocen es que las abejas han sido catalogadas como el ser vivo más importante de los últimos años, ya que sin ellas podríamos tener un desastre ambiental algunos productos agrícolas, especies de plantas y flores que sobreviven gracias a las abejas. Por eso, este proyecto está pensado para generar conciencia sobre la importancia de estos seres, utilizando las figuras iconográficas religiosas tradicionales como medio teórico, basado en una investigación

EXPOSICIÓN ARCANA

Estos seres son una visión personal basada en una creencia alternativa en la cual el universo, la naturaleza y la deidad monoteísta llamada Dios son equivalentes. Por lo tanto, las intenciones principales de esta exposición son generar conciencia de preservación y cuidado en las personas hacia su entorno natural y transgredir la apariencia física de las entidades sacras, producto de una creencia religiosa arraigada en nuestra comunidad por años.

Maria in altare es una muestra artística en la cual se exponen algunos seres que hacen parte de una historia natural enfocada en el cuidado y preservación de nuestra madre naturaleza; un pasado, un presente y un futuro que van de la mano con la historia de las abejas y su rol fundamental para el correcto desarrollo de el planeta.

Congregación solenne
de entes sacro-naturales

Maria in Altare

@ss_entomancer

Sebastián Serna

performativo, que sienta sus bases en torno a la identidad y desarrolla como problemática pero, sobre todo, necesitan más preguntas y más inquietudes desde el quehacer artístico, y son el binario que configura la sociedad en el territorio colombiano. Denuncia y visibiliza las realidades de las disidencias desde un enfoque ligado a la experiencia personal. Visualiza el cuerpo como un instrumento político, involucra el performance como una disciplina que le brinda la posibilidad de drenar emociones, entiende la corporeidad como el instrumento de ayuda en la búsqueda de respuestas a preocupaciones ligadas generalmente al machismo, la normalización del binarismo de género y la heteronorma.

Para Sebastián Serna, su *María in altare, Congregación solemne de entes sacro-naturales*, es una búsqueda en la cual expone algunos seres que hacen parte de una historia natural enfocada en el cuidado y preservación de la madre naturaleza, un pasado, un presente y un futuro que van de la mano con la historia de las abejas y su rol fundamental para el correcto desarrollo del planeta. Las intenciones de esta propuesta son medioambientales, para generar conciencia en la preservación y cuidado del entorno natural sin transgredir la apariencia física de las entidades sacras.

En Arcana están las distintas miradas para develar lo que subyace detrás de cada uno de los participantes, de sus intereses académicos y estéticos, de las complejidades y personalidades diversas, de los fundamentos para explicar mundos personales e igualmente extraños para

Ilvar Josué Carantón Sánchez
Decano Prácticas Visuales

y es allí donde se integra con el universo. Con dibujos sutiles donde la línea es dominante, hace que esa expresión sea la encargada de dar la fuerza a esos textos reflexivos que han construido sus imaginarios. Los silencios de Dina hablan y dicen lo que no se expresa, liberan y sacan o develan las cosas que escondemos.

Joe Londoño Ramírez, en *El azul en mí, conociendo mi mente a través del arte*, hace de las letras y los títulos de las canciones el detonante que lo lleva a ilustrar y a expresar sus sentimientos y los conflictos internos que le marcan el día a día. Los temores y miedos propios que le generan la incertidumbre del desarraigo y las pocas perspectivas de futuro encuentran en sus imágenes una manera de entender y expresar esa realidad que negamos constantemente.

El proyecto *Animal interno* de Karen Metaute, es una propuesta que plantea y se presenta en las descripciones que perviven en el presente entre los sabedores de las comunidades aborígenes y pueden ser entendidas, en contraste con perspectivas de asociación simbólica, como devenires: relaciones afectivas de hombres que vivencian fuerzas que no son suyas y que en ese proceso efectúan algo particularmente creador en sí mismos, a manera de transcodificación entre lo animal y lo humano en la producción de individuación. Karen busca establecer un diálogo con las comprensiones antropológicas acerca del acontecimiento ser-animal, es decir el acontecimiento zootropomorfo desde el concepto devenir.

En *Lo que emana el cuerpo* de Alejandra Maso, el erotismo está del lado de la pasión y su materia el cuerpo y, de alguna manera, ligado a las reflexiones de George Bataille, para quien el erotismo es una expedición por los placeres y displaceres del sexo, es un desafío, es una aventura que traspasa la piel y la carne, es una dialéctica corporal y de los sentidos. Desde allí Alejandra interpreta los detalles, las arrugas, cada contorno que caracteriza la esencia del desnudo, los observa, los desea, los analiza, los representa y les da un propósito, pero a su vez nos cuestiona y nos pone a pensar sobre eso que denominamos erotismo.

Mariana Betancur Betancourt en *Sustitutos, Cuerpos sin alma en busca de ella*, reflexiona sobre las implicaciones de cómo el exceso del uso de la tecnología puede llevarnos a la ruina y cómo sin darnos cuenta nos vemos inmersos en una pesadilla. El transhumanismo presente en la propuesta da cuenta de los cambios cotidianos y las transformaciones de forma, pero no de fondo de la sociedad contemporánea. Pero también nos recuerda a Neil Harbisson, el primer ciudadano 'cyborg' del mundo, artista que, con una idea originada en la Universidad de Arte en Inglaterra como proyecto artístico, decidió implantarse como un 'body art', una antena que forma parte de su cuerpo y le permite experimentar la realidad más allá de los límites humanos.

Mateo Sierra Rincón, con *Egocentrismo Sexuado, Cavilación de lo femenino en una cuerpo iracunda*, parte de un proceso autorreferencial

del contexto internacional, nacional, y local orientadas al desarrollo de las capacidades para aprender a aprender”;

Para ello los estudiantes han hecho que las muestras de sexto semestre, se conviertan en el resultado de la unión de los estudiantes para compartir procesos y gestión y han terminado convirtiéndose en elemento de apoyo para los intereses personales y como estrategia cooperativa de mostrar los resultados de aprendizaje.

Volviendo al tema de la muestra, a nivel general se menciona como arcano a un gran misterio. Pueden existir múltiples teorías y versiones sobre la cosa en cuestión, pero no se consiguen pruebas fehacientes que acrediten su existencia. Justamente esa dificultad de acceso es lo que define a un arcano. Al permanecer al margen del conocimiento de la población, se vuelve un enigma.

Andrés Felipe Zapata Castañeda, en *Rasgos y a través de retratos*, busca que como observadores encontremos lo esencial y en buena parte, algo de lo oculto que se encuentra en los rostros allí mostrados. Cada uno de nosotros tenemos unas características, en especial las simbólicas, que hacen que seamos diferentes y podríamos aventurarnos a afirmar que nos hacen únicos, con personalidades construidas por los contextos.

Dina Aguirre en *Ademanes del alma*, hace de sus silencios la fuente de inspiración, ya que somos profundo silencio antes del gesto o de la palabra,

do se lee un nombre que define una muestra productos visuales, lo primero que hacemos permitimos a buscar el complejo significado esa palabra o esa frase puedan tener. En este Arcana, en femenino, ya nos está dando una pista para donde seguir. El término se a para calificar a aquello que es secreto. Se a arcano a algo oculto, que se mantiene bajo va para que la gente no tenga conocimiento de ello. Entonces se deduce y se busca indagar las obras, ¿dónde está lo arcano y qué nos querido develar los realizadores con sus ¿estas?

procesos formativos y los resultados de aprendizaje enuncianados en la norma 1330 que “los resultados de aprendizaje son debidos como las declaraciones expresas que se espera que un estudiante conozca muestre en el momento de completar su programa académico”, y que “se espera que los resultados de aprendizaje estén alineados con el de egreso planteado por la institución y por programa específico”;

vez indica que, en los aspectos curriculares, un de estudios deberá estar “representado en los académicos conforme con los resultados aprendizaje proyectados, la formación integral, actividades académicas que evidencien estrategias flexibilización curricular, y los perfiles egreso, en armonía con las habilidades

de e
estra
las
de ap
crédit
el pla
A su
el pro
perfi
result
prog
y de
de lo
conce
dice,
apre
Los
prop
han
ya er
sobre
reser
llama
utiliz
algun
caso
que e
es re
de p
Cuan

Lo

“Los objetos construyen los hábitáculos humanos, cubren y ornamentan los cuerpos, comunican y definen identidades y actúan sobre el entorno social activando el amplio espectro de emociones que organiza las sociedades”;

Fernando Broncano

Desde la etimología, Arcana viene del latín *arcantum*, que significa secreto y misterio. Nos define aquello que permanece cerrado y oculto. Es en este concepto donde las propuestas de los estudiantes conversan para develarnos lo que ellos guardan y hacemos partícipes de su mundo. El interés por cuestionar aquello que nos rodea nos conduce por caminos que conllevan a diferentes maneras de observar la realidad: notamos cómo pequeños seres se convierten en los pilares del mundo, la representación gráfica y los objetos develan la identidad del otro, el animal interno permite encontrar características propias, la admiración por lo femenino y sus poéticas, el género como una cuestión de identidad. Estos son algunos de los temas y campos problemáticos que los estudiantes del programa Tecnología en Gestión y Producción Creativa para las Prácticas Visuales, han desarrollado en su transitar por La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango.

No ha sido un camino fácil de recorrer. El acto de creación se acompaña de lecturas, entrevistas y procesos de investigación que proporcionan las bases teóricas a sus cuestionamientos iniciales. Se pueden presentar tropiezos y fracasos que servirán para fortalecer la idea y las nuevas preguntas que van manifestándose; luego se dan los inicios de una búsqueda matérica, de ir construyendo paso a paso con las experimentaciones y la exploración de técnicas la pieza final. Esta muestra nos invita a transformar la manera de observar nuestro transitar por el mundo, da cuenta de una concepción amplia y compleja del espacio y de aquello que nos rodea, nos habla de una necesidad de escapar de lo racional. Los objetos, el cuerpo, la mirada, el pensamiento, proyectan la existencia del ser en los lugares, comprendiendo que no son los límites físicos sino los límites simbólicos los que definen su realidad.

Ana Raquel Hoyos Nieto
Maestra en Artes Plásticas
Magíster (c) en Literatura

Arcana: Realidades consumadas en el acto de existir compila resultados de procesos de investigación creación de los estudiantes de la Tecnología en Gestión y Producción Creativa para las Prácticas Visuales compartidos a la comunidad en general a través de la exposición realizada en Noviembre 25 del 2021 en el Parque Cultural la Guayacana, Envisgado.

LÍDERES DEL PROYECTO FORMATIVO

INTEGRADOR:

Líder de gestión: Ivar Josué Carantón Sánchez
Líder de producción: Ana Raquel Hoyos Nieto

DOCENTES ACOMPAÑANTES EN LAS

UNIDADES DE FORMACIÓN

Ana Raquel Hoyos Nieto

© ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DEBORA ARANGO – INSTITUCIÓN REDEFINIDA

RECTOR

Juan Carlos Mejía Giraldo

VICERRECTORA ACADÉMICA

Paola Cristina Gómez Cano

DECANO PRÁCTICAS VISUALES

Ivar Josué Carantón Sánchez

JEFE DE INVESTIGACIÓN

Laura Carolina Torres Enk

LÍDER DE PUBLICACIONES

Gabriel Jaime Lopera Maya

COMITÉ DE PUBLICACIONES

Paola Cristina Gómez Cano
Laura Carolina Torres Enk
Jose Octavio Castro Bedoya
Juan Sebastián Gil Gil
Juan Felipe Londoño Ramírez
Ivar Josué Carantón Sánchez
Gustavo Adolfo Díez Henao
Anyelly Carmona Ospina
Heli Arias Sánchez

COMITÉ EDITORIAL

Néstor Raúl Pérez Ramírez
John Mario Montoya Ramírez
Ivar Josué Carantón Sánchez
Daniel Mateo Villa Posada

OBRA EN CARÁTULA

Autor: Mariana Betancur Betancourt
Título: Arcana
Técnica: Ilustración Digital

REGISTRO FOTOGRAFICO DE CATALOGO:

Juan Felipe Pérez Taborda
Estudiantes de la Unidad de formación Proyectos Creativos II

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN:

Ana Raquel Hoyos Nieto
Sebastián Serna Hernández

CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA Y DE ESTILO:

Gabriel Jaime Lopera Maya

Grupo de Investigación: Prácticas Artísticas en Contexto

Línea de Investigación: Imagen y Mediaciones

Código de proyecto: PFI-038-2021

Editado y aprobado en Envisgado, Antioquia, Colombia, junio de 2022.

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 - Institución Redefinida.

REALIDADES CONSUMADAS EN EL ACTO DE EXISTIR

MIRGMA

