

9° SALÓN

ESTUDIANTES DE PRÁCTICAS VISUALES

Reflexiones

en torno a la Producción Artística

Tecnológico de Artes
Débora Arango
Institución Redefinida

Fondo Editorial
Débora Arango

Tecnológico de Artes
Débora Arango
Institución Redefinida

Fondo Editorial
Débora Arango

Apoyan:

9° Salón: Estudiantes en Prácticas Visuales - Perspectum / Tecnológico de Artes Débora Arango Institución Redefinida - N° 9 (dic. 2022) - Envigado, 2022
100 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)

\$175

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

Catálogo Salón 9 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 2022-1.

Exposición:

**PROYECTO FORMATIVO INTEGRADOR (PFI) 2022-1
9° SALÓN DE ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS VISUALES**

Fecha: 22 al 29 de julio de 2022

Lugares: La Hoja Taller y Atelier 4, espacios galería-taller del circuito artístico del Barrio Colombia.

Líderes del Proyecto Formativo Integrador

Líder de gestión: Ilvar Josué Carantón Sánchez

Líder de investigación: John Mario Montoya Ramírez

Líder de producción: Daniel Mateo Villa

Docentes acompañantes en las unidades de formación

Maximiliano Nulchis

Juan Felipe Pérez Taborda

Eliana Arango

Augusto Jaramillo

Ana Raquel Hoyos

Luis Cortés

Diego Toro

Mayerly Vargas

Daniel Mateo Villa

María Elena Restrepo

José Gabriel Sanín

John Mario Montoya

Daissy Pérez

© **Tecnológico de Artes Débora Arango Institución Redefinida**

Rector

Juan Carlos Mejía Giraldo

Vicerrectora Académica

Paola Cristina Gómez Cano

Decano Prácticas Visuales

Ilvar Josué Carantón Sánchez

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

Helí Arias Sánchez

Comité Eitorial de este número

John Mario Montoya Ramírez

Ilvar Josué Carantón Sánchez

Juan Felipe Pérez Taborda

Obra en carátula

Autor: Diego Armando Alzate Gómez

Técnica: Fotografía

Registro fotográfico del catálogo

Juan Felipe Pérez Taborda

Diseño y diagramación

Ana Raquel Hoyos Nieto

Corrección de textos

Gabriel Jaime Lopera Maya

Grupo de Investigación: Prácticas Artísticas en Contexto

Línea de Investigación: Imagen y Mediaciones

Código de proyecto: PFI-038-2022

Editado y publicado en diciembre de 2022 por

© **Sello Editorial Débora Arango**

Laura Torres Enk

Directora Sello Editorial Débora Arango

investigacion@deboraarango.edu.co

Gabriel Jaime Lopera Maya

Coordinador Sello Editorial Débora Arango

publicaciones@deboraarango.edu.co

Alex Vélez

Diseño y diagramaciones finales

d.grafico@deboraarango.edu.co

Los contenidos aquí publicados son responsabilidad de los autores. Prohibida la reproducción total o parcial en cualquier medio o para cualquier propósito sin la autorización escrita del Sello Editorial Débora Arango.

Catálogo Salón	Envigado, Antioquia	No. 9	pp. 1-100	diciembre	2022	ISSN-2619-290X ISSN-2619-1954 (en línea)
----------------	------------------------	-------	-----------	-----------	------	---

Contenido

Texto Curatorial

Pág. 7 John Mario Montoya Ramírez

Espacio Expositivo

Pág. 10 Una vinculación con los sectores artísticos
Ilvar Josué Carantón Sánchez

Pág. 13 La Hoja Taller

Pág. 17 Atelier 4, Spazio Creativo

Espacios Individuales

Pág. 22 Mimitos y Nanaí
Juan Camilo Duque Cano

Pág. 25 Dolor amnésico, recuerdo y memoria reprimida
Diego Armando Alzate Gómez

Pág. 29 Metafísica de una cicatriz
Valentina Echeverri

Contenido

Resultados de Aprendizaje

Pág. 33 Dibujo

Pág. 37 Pintura

Pág. 42 Escultura

Pág. 52 Fotografía

Pág. 57 Imagen digital

Pág. 62 Video

**Reflexiones en Torno a la Producción
Artística en el Tecnológico de Artes**
Débora Arango

Texto

Curatorial

La oferta académica en Prácticas Visuales, que propone el Tecnológico de Artes Débora Arango, se basa en el reconocimiento de diferentes sectores dentro de los sistemas de circulación del arte y reconoce en el sector comercial un escenario importante a tener en cuenta en la formación técnica y tecnológica. La promesa de valor que declara la Institución propone un egresado capaz de leer e interpretar los requerimientos de un sector, que no necesariamente obedecen a las mismas demandas que surgen de los circuitos artísticos tradicionales como galerías, museos o certámenes de arte; más bien estos requerimientos obedecen a unas dinámicas de demanda, tendencia y necesidades específicas que, a través de la producción artística, los egresados de los programas están en condiciones de suplir.

Las características de las propuestas y productos elaborados para suplir los requerimientos del sector comercial constituyen unas particularidades del objeto artístico que determinan los modos de construcción y a las formas de socialización y circulación del mismo, particularidades que deben ser revisadas y apropiadas para que la promesa de valor que declara la Institución pueda configurarse.

El PFI como escenario de exposición en el que se socializa la producción que realizan los estudiantes en cada nivel de formación, desde cada una de las prácticas artísticas que componen la oferta académica, constituye el espacio ideal y laboratorio en el que se pueden examinar la relación de la propuesta de valor que declara el programa de técnico profesional en producción de objetos para las prácticas visuales y la producción creativa de los estudiantes en cada uno de sus niveles.

El PFI del área de visuales 9° SALÓN, se comporta como un componente metodológico de un proyecto de investigación en sentido estricto que durante el semestre en curso tendrá como laboratorio de creación los eventos de exposición final. Este laboratorio actuará como escenario que permita analizar el proceso de formación y la validación de la promesa de valor que declara el programa en tanto su titulación: Técnico Profesional en Producción de Objetos para las Prácticas Visuales.

Mg. John Mario Montoya Ramírez

Espacio

Expositivo

Una vinculación con los sectores artísticos

En *Historias orientales* de Marguerite Yourcenar, existe un cuento llamado: “Cómo se salvó Wang-Fô”, el cual narra la historia del anciano pintor Wang-Fo y su discípulo Ling que erraban a lo largo de los caminos del reino de Han.

“Avanzaban lentamente ya que Wang- Fô se detenía en la noche para contemplar los astros y en el día para mirar a las libélulas. Iban poco cargados porque Wang-Fo prefería la imagen de las cosas a las propias cosas, porque ningún objeto en el mundo le parecía digno de ser adquirido con excepción de pinceles, tarros de laca y tintas de china, rollos de seda y papel de arroz. Eran pobres porque Wang- Fô cambiaba sus pinturas por una ración de puré de mijo y despreciaba las piezas de plata. Su discípulo Ling, inclinado bajo el peso de una bolsa llena de apuntes, doblaba respetuosamente la espalda como si llevara la bóveda celeste, pues para él ese saco contenía montañas cubiertas de nieve, ríos en primavera y el rostro de la luna de verano”.

Wang-Fô es condenado por el emperador a perder sus manos, porque con las pinturas había creado un mundo bello y hermoso contrario al que él conoció cuando salió del palacio y eso lo desengañó, tenía conocimiento de un mundo excelso a través de la obra de Wang-Fô, pero eso no era real. Antes de que sufriera el mandato real, Wang-Fô deberá terminar una obra iniciada en la juventud, la cual era una barca sobre un mar. La barca estaba apenas delineada, solo eran unos manchones. El

pintor se introduce en la tarea y a medida que las formas comienzan a definir sus contornos, el agua del mar pintado comienza a salirse del cuadro y anega el salón donde pintaba, entonces Wang-Fô, se sube a la barca y desaparece en el horizonte.

En palabras que tienen la apología como escenario, Yourcenar nos muestra un mundo en el cual se puede soñar, nos invita a construir mundos posibles y nos enseña que existen cosas que no tienen precio. También nos muestra esa idea rica y fuerte de que el arte puede cambiar mundos y construir cosas distintas a las que se padecen en la cotidianidad.

Para enfrentar el panorama y validar el cumplimiento de esa promesa, el PFI gestionó espacios con algunos de los Talleres del Circuito Barrio Colombia para que los estudiantes tuvieran la oportunidad de mostrar sus productos en un escenario “real” de circulación y visibilidad, atendiendo a cada una de las particularidades que ello requiere.

El circuito de Barrio Colombia forma parte de los Circuitos de arte de la ciudad de Medellín, estrategia de la Secretaría de Cultura Ciudadana; prácticas colaborativas que visibilizan la cultura, donde los artistas de estos proyectos, están trabajando para reconectar la educación a las humanidades y el arte, y darle a la comunidad la capacidad de ser ciudadanos críticos y creativos, de acuerdo con las utopías democráticas.

Para ello, desde la finalización de la cuarentena se ha empezado a consolidar un sistema que, como un paisaje, representa una amalgama de subsistemas que se armonizan y cohabitan en un aparente equilibrio.

Tratar de entender los lenguajes que establecen las distintas variedades y propuestas plásticas nos da un ejemplo de solidaridad, pero a su vez de formas tal vez parasitarias de existir, de establecer alianzas, de definir lugares y condiciones mínimas para sobrevivir; nos brindan en formas, en colores y en cantidad de variables, las estrategias que requieren para reproducirse y conservarse como especie.

Entender los ritmos aparentemente caóticos de hacer y pensar el arte, nos lleva a adentrarnos en movimientos y formas que ayudan y potencian la expresión plástica; esta simbiosis de formas de ver, hacer y de observar los contrastes revitalizan los lenguajes plásticos y las maneras de utilizarlo, creando una variedad infinita de usos y, también, abusos.

La tarea debe ser obsesiva o que se torne así, cuando se intenta ir más allá de una simple unión para trabajar o de tener un espacio de encuentro; no es en apariencia un simple sistema, si no que se comienza a crear un ecosistema. Pero en realidad es el entrecruzamiento de distintas formas, tensiones y composiciones que se deben dominar para lograr una armonía y un equilibrio que a nivel cromático funcionen dentro de un espacio. Los entramados constituyen un reto, las formas

otro, y así se llega a seguir experimentando en los vericuetos de las técnicas y las tensiones que hacen que la composición, el ritmo y la armonía del sistema adquieran en las formas de hacer, gestionar y movilizar la circulación de las obras, los espacios y los nuevos lenguajes en la plástica.

Algunos creen en la prosaica, en el rizoma de lo cotidiano, en el poder del color de una situación o una oportunidad, y en la frescura de las múltiples posibilidades que se pueden contrastar con las formas de ver, sentir y actuar de los otros. El ecosistema no le pertenece a nadie, pues se reconstruye cada milésima de segundo, y nunca es el mismo, siempre cambia.

Este ejercicio planteado por muchos de los miembros que forman los distintos talleres nos liga directamente al ejercicio de los resultados de aprendizaje y a la expectativa del estudiante a enfrentarse a un escenario que es real y que lo determinan directrices muchas veces no resueltas ni enfrentadas durante el proceso académico.

Ivar Josué Carantón Sánchez
Decano Prácticas Visuales
Tecnológico de Artes Débora Arango
Institución Redefinida

La hoja

taller

la hoja
Taller de artistas

ATELIER.4

Spazio Creativo

Espacios

Individuales

Mimitos y Nanaí

Juan Camilo Duque Cano

Mimitos y Nanaí es una serie de retratos que realicé entre octubre de 2021 y mayo de 2022, que comprende 7 cuadros entre técnica al óleo y al acrílico. Es una serie en la que pretendo representar la visión que tengo del mundo y mi propia interpretación de lo que es estética, la belleza que reside en los tonos pastel, la fragilidad, la delicadeza, la hiperfeminidad y la masculinidad no normativa. Me gusta pensar que, de cierta forma, plasmo en mis cuadros, la idea que tengo de mí mismo y de la forma en la que me gustaría ser percibido por el mundo. Por lo general uso el contraste de zonas suavizadas y pinceladas muy expresivas y marcadas que fluyen de mí de manera empírica. Me gusta crear ambigüedad en mis cuadros, ya sea mezclando estéticas más infantiles con temas oscuros, figuras tradicionalmente masculinas con elementos tradicionalmente femeninos, figuras religiosas con iconografías comerciales y banales o incluso haciendo una especie de mezcla entre lo que se considera como bueno y malo (bíblicamente hablando). Me percibo como un ser muy sensible al mundo, veo poesía y belleza en todo lo que me rodea y eso lo traduzco a mi arte “La estética de lo que es bello”.

Me inspiro a nivel conceptual de artistas femeninas que tocan los mismos temas (desde otros campos del arte) como lo son Sofía Coppola, Lana del Rey, Alice Phoebe Lou y desde la pintura con artistas como Jimena Reno y Zarinart.

También cabe resaltar lo lúgubre del ambiente que se crea en mis pinturas, ya sea desde la expresión facial o el gesto del modelo que estoy

retratando. Me gusta acentuar la vulnerabilidad en mis cuadros, lo cual, a su vez, es un concepto tradicionalmente ligado a la hiperfeminidad, ya que solemos asociar las figuras femeninas con la tragedia. Y es algo que Edgar Allan Poe plantea en su ensayo “Filosofía de la composición” al disponer del tema más melancólico (la muerte) y cuando ese asunto que es el más triste de todos a su vez es poético, ya que se relaciona íntimamente con aquello que se considera bello; eso transforma la belleza en algo efímero y lo vuelve máspreciado ante los ojos del espectador.

Mi proceso de creación es muy simple. Usualmente mi técnica es realista por lo que es imprescindible una fotografía de referencia como la base de lo que vaya a pintar. Ese es mi punto de partida y luego durante el desarrollo de la obra, voy ajustando los valores, los tonos y voy añadiendo elementos gráficos para enriquecer la obra y volverla propia.

Mi paleta esencialmente consta de 3 colores (aparte de los principales que pueden ser amarillo, azul, rojo y blanco o cian, magenta, amarillo y blanco): rosa pastel, celeste y lila.

Prefiero resolver mis obras con pinceladas rápidas y textura, ya que eso le aporta rapidez a mi proceso; por lo mismo, mi material preferido es el acrílico, ya que es muy cubriente y de rápido secado. Y por otro lado, me gusta darle protagonismo a las zonas que para mí son importantes como el rostro y las manos con una pincelada más suave y trabajando más lentamente esas zonas.

Intento no sobretrabajar mis pinturas porque siento que eso hace que la obra final se vea como que no tuve que poner mucho esfuerzo en realizarla y me gusta aportar con pequeños

garabatos y dibujitos; me inspiro mucho en los dibujos de los niños a la hora de trabajar. Pero también de corrientes artísticas como el Rococó, el Barroco y el Impresionismo. Finalmente, decidí llamar esta serie Mimitos y Nanaí porque siento que representa muy bien de forma metafórica mis intereses; mimitos se refiere a todo aquello que se hace como una muestra de cariño hacia otro ser vivo y nanaí es una palabra que proviene del quechua y significa dolor, enfermedad, pero a su vez también se puede interpretar como algo que calma ese dolor, una caricia después de haberse lastimado, en un contexto más infantil.

Música y Arte

Música y Arte es una serie de trabajos que realizó entre octubre de 2012 y enero de 2013 con el propósito de explorar el vínculo entre el arte y la música. En esta serie se le dio prioridad a representar la vida que surge del espacio de interacción de la música y el arte, la música que surge de la vida misma. El objetivo es mostrar la relación entre la música y el arte, la música que surge de la vida misma, la música que surge de la vida misma, la música que surge de la vida misma. El objetivo es mostrar la relación entre la música y el arte, la música que surge de la vida misma, la música que surge de la vida misma, la música que surge de la vida misma.

Juan Carlos Duque Cano

Dolor amnésico, recuerdo y memoria reprimida

Diego Armando Alzate Gómez

La amnesia (del griego *αμνησία*, olvido) es la pérdida parcial o completa de la memoria.

*Un día escribiré, mis memorias,
¿Quién que se irrespete no lo hace?
Y allí estará todo...*

María Mercedes Carranza

Este trabajo busca establecer lenguajes que permitan dialogar entre el recuerdo y la memoria, a partir de una búsqueda personal en el pasado teniendo como punto de fractura los múltiples asesinatos ocurridos en mi familia durante la década de los 90. Esta indagación tiene como propósito dejar en evidencia la atmósfera amnésica que dejan estos hechos. El tiempo transcurre en una desarticulación del recuerdo, se pierde la necesidad de valorar o dejar un registro fotográfico en los álbumes familiares como si cada integrante dentro del núcleo familiar quedara en un bucle eterno, donde siempre existe un retorno inefable en la noche donde ocurrió el hecho.

Mediante la búsqueda de varios objetos encontrados se realizará una instalación que recree un espacio donde los recuerdos serán reconstruidos a través de múltiples formatos, haciendo especial hincapié a los diferentes sucesos que ocurrieron durante las noches en la ciudad de Medellín, entre estos el asesinato de mi padre, proyectando una misma imagen en cada una de las piezas en el espacio individual para evocar esa relación con el olvido.

Hacer un acto de memoria implica una reconstrucción minuciosa de los eventos, los cuales suelen pasar rápidamente al olvido por un acto instintivo. Nuestra naturaleza no permite estar mucho tiempo bajo esta influencia febril del pasado. Nuestros corazones poco resisten la presencia de un acto tan violento como lo es el asesinato y mucho menos la de una figura tan cercana como lo puede ser un padre; por eso, el recuerdo y la construcción de una memoria permite canalizar todo ese devenir de sensaciones en materia que en últimas ya se encuentra cifrada mediante signos adquiridos durante el pasar de los años. Es por esto que la creación de imágenes genera un vínculo con los recuerdos. Es la transmutación del ser, pasar del dolor al perdón. Este es el camino de la creación artística sobre lo escabroso de la existencia. Nuestro recuerdo difuso se vuelve la materia prima de la creación; en últimas es una batalla ya perdida contra ese diluido ser, ese caminante incansable que es el tiempo.

*...Todo es ruina en esta casa,
Están en ruinas el abrazo y la música,
el destino, cada mañana, la risa son ruina,
las lágrimas, el silencio, los sueños,
las ventanas muestran paisajes destruidos,
carne y ceniza se confunden en las caras,
en las bocas las palabras se revuelven con
miedo.*

En esta casa todos estamos enterrados vivos.

María Mercedes Carranza

¿Quién podría mantener una relación estrecha con el dolor? ¿Cómo el dolor busca amplitud de circunstancias para salir y evocar todo esto? Pues lamentablemente cuando no existe un respeto por estas circunstancias este pasa a ser la violencia, esa que recorre por las calles; quizás esta sea la razón por la cual estamos inmersos en tanta barbarie que frecuenta nuestros bares, nuestras casas, los caminos jamás de su verdugo cuando la memoria no se respeta.

La creación es el acto de redención más puro, deja un camino para ese verdadero olvido, no como aquel que se mete en el zapato y nos lastima, sino como la compañía que nos habla y dialoga. Diferentes elementos componen esta muestra individual; ya sea como objeto o como instalación, todos convergen en el camino de la memoria y esa búsqueda que forma un verdadero camino hacia la muerte y, por último, hacia el olvido.

Metafísica de una cicatriz

Valentina Echeverri

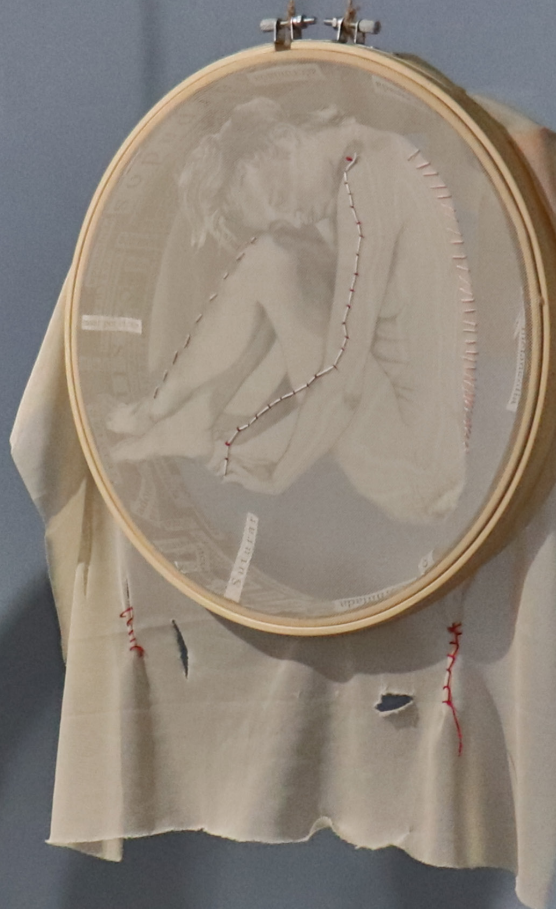
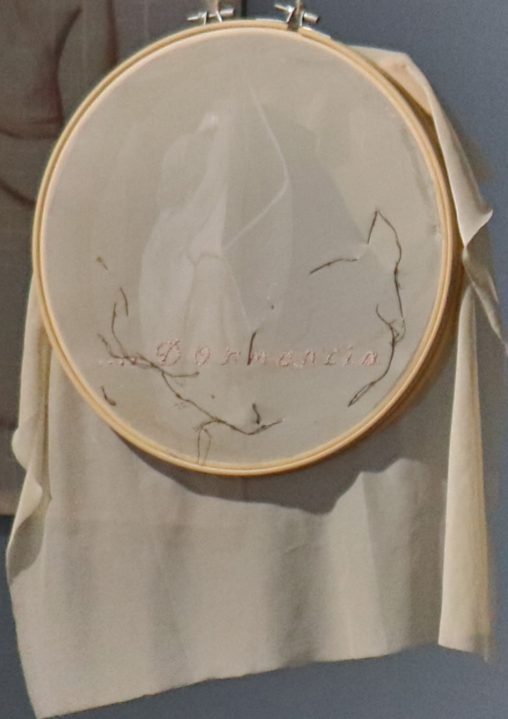
Nacemos de una herida. Una abertura de piel es dilatada y arrojados al mundo sufrimos. Uno de los procesos más impactantes del ser humano es su increíble capacidad de regeneración; la piel, por ejemplo, se renueva constantemente, lo que quiere decir que nunca es la misma. Sin embargo, lo que viene después de una herida, la cicatrización, es una marca que perdura en el tiempo debido a que es un tejido menos vivo, más sólido y de reparación inalterable; una herida invisible que se asoma en los adentros.

Mi necesidad de hablar desde el cuerpo como mapa de heridas parte de mi encuentro con la autolesión, la distimia y la ansiedad; sentires que me han acompañado desde mi adolescencia debido a distintas situaciones pasadas y actuales que generan distintas fracturas. Lo que hago no es solo una búsqueda propia, sino que reúne una cartografía metafísica del cuerpo, el espacio, el sentir a través del dolor, el dolor de ese otro que está dentro y fuera; la palabra, el entorno, la naturaleza y el ser mujer como fuentes de catarsis.

Me convierto de esta forma en un papel transparente, una cebolla con multiplicidad de capas, de yoes lacerantes, punzantes, cortantes, dañinos y fragmentados que me habitan desde los sentires más confusos y profundos. Es así como mi cuerpo manifiesta lo que interiormente aún sigue a carne viva, la llaga sensible, la incoagulable herida interior.

La herida metafísica se sutura con los párpados cerrados, sintiendo, pasando la aguja por la impresión del tacto, ese mismo que impulsa a quitar el revestimiento de lo curado. Es el proceso de una doble metamorfosis, fases que se vinculan primitivamente al vínculo con lo femenino y la naturaleza; me resguardo, me encapsulo, crece una cáscara, hay un desprendimiento y por último una salida catártica al mundo. Esto solo se logra desarrollando los hilos, atando, tejiendo, versando el cuerpo, nudando y desnudando.

En esta serie de trabajos compilo una búsqueda desde técnicas mixtas que me han permitido jugar con las transparencias, la luz, la sutileza del papel, el bordado, las capas y el grafito; además de encontrar objetos que terminan integrándose en un simbólico y poético crear. Con mi obra quiero invitarte a reinterpretar y descubrir el dolor, hablar sobre lo invisible, lo que callamos y lo que sabiamente el cuerpo y el alma manifiestan.

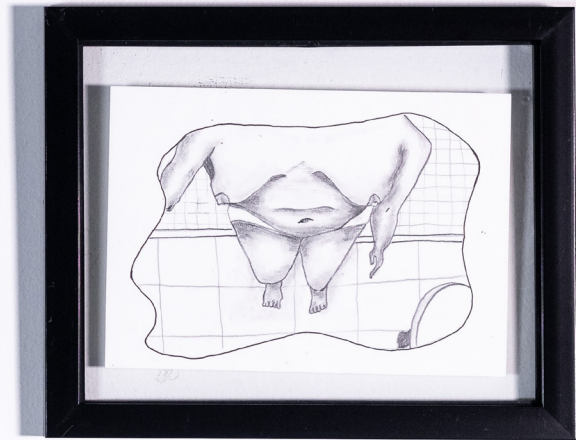
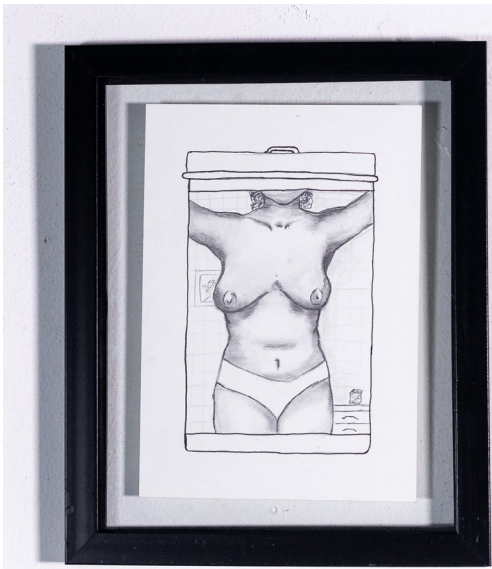

Resultados *de Aprendizaje*

“Lluvia”
Marco Alejandro Londoño Diosa
Obra visual Dibujo III
30 cm x 37.5 cm

Dibujo

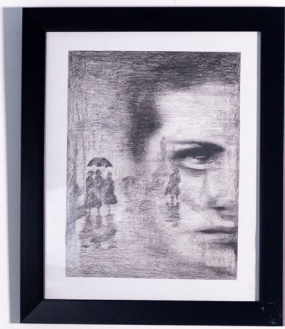

“Celebrity skin”
Daniela Duica Acosta
Obra visual Dibujo I
32 cm x 76 cm

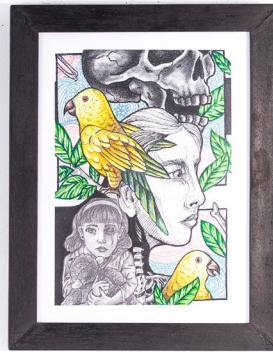
“Cande”
Manuela Cardona
Obra visual Dibujo III
30 cm x 37.5 cm

“Flor”
María Fernanda Benjumea Velásquez
Obra visual Dibujo III
35 cm x 24 cm

“A través de la ventana”
Jose Javier Laguado Devia
Obra visual Dibujo I
Dimensiones varias

“Visceral”
María Astrid Agudelo Tavera
Obra visual Dibujo III
38 cm x 30 cm

“Espiral”
Juan Esteban Seguro
Obra visual Dibujo I
Dimensiones varias

"Pueblo"
Valentina Rincón Sánchez
Obra visual Dibujo III
30 cm x 37 cm

"4/7"

Marco Alejandro Londoño Diosa

Obra visual Pintura III

1 m x 1 m

Pintura

“No lo digas”
Manuela Cardona Bedoya
Obra visual Pintura III
90 cm x 1.10 m

“La dama y el sapo”
 Sara Melissa Ceballos Vélez
 Obra visual Pintura II
 13 cm x 18 cm

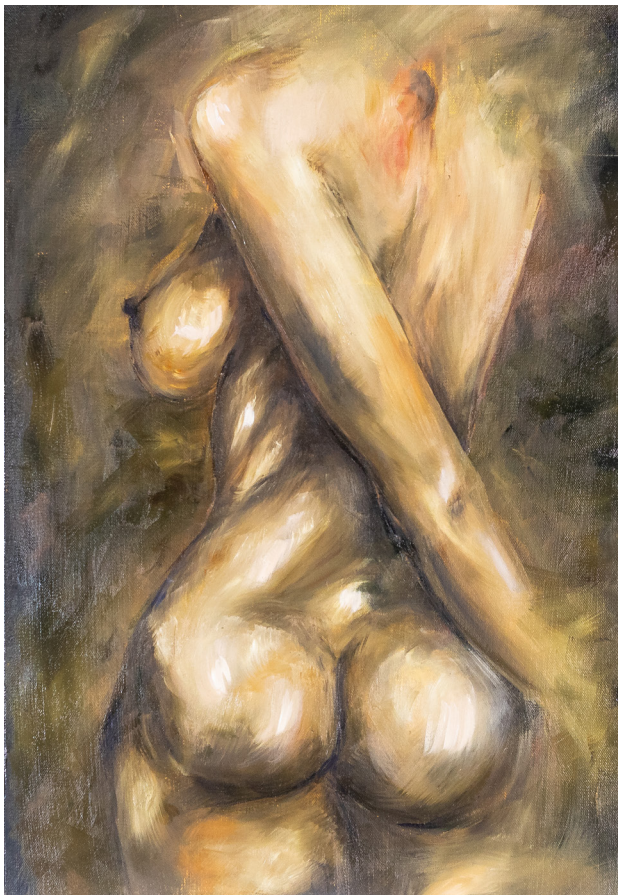
“Distorsión”
 Simón Guardo Puentes
 Obra visual Pintura I
 50 cm x 70 cm

“La fuga”
 Liliana Vélez Quintana
 Obra visual Pintura II
 35 cm x 50 cm

“Detalles de la noche”
Joyce Wanda Coradine
Obra visual Pintura III
90 cm x 90 cm

“Vanity”
Marisol Cartagena Agudelo
Obra visual Pintura II
35 cm x 50 cm

“Reflejo”
Daniel Serna Naranjo
Obra visual Pintura II
60.5 cm x 45 cm

“Una”
Andrea Espinosa Quintero
Obra visual Pintura III
1m x 1.30 m

Escultura

"Nunca seremos libres"
Daniel Díaz
Obra visual Escultura III
25 cm x 40 cm

"Aversión del amor"
Ana Belén Reyes Quiroz
Obra visual IV Taller Artístico
35 cm x 38 cm

“Mochilero”
Andrea Espinosa Quintero
Obra visual Escultura III
22 cm x 29 cm

“Escultura precolombina”
Simón Guardo Puentes
Obra visual Escultura I
18 cm x 12 cm

“Hombre Tumaco”
Miguel Ángel Vasco Rojas
Obra visual Escultura I
13 cm x 15 cm

“Oculto ante lo humano”
Nicole Serna Valencia
Obra visual Escultura I
Dimensiones varias

“Águila de San Agustín” (réplica)
Juan José Valencia
Obra visual Escultura I
9 cm x 6 cm x 22 cm

“Anubarrado”
Natalí Barrera Garcés
Obra visual Escultura I
7 cm x 17 cm

“Okupa”
Liliana Vélez Quintana
Obra visual Escultura II
16 cm x 13 cm

“Don Joaquín “
Juan Esteban Seguro Seguro
Obra visual Escultura I
Varias

“Chocó”
Jeniffer Estefany Vallejo Quintero
Obra visual Escultura I
21 cm x 10 cm

“Dragón”
Emmanuel Ramírez Hernández
Obra visual Escultura I
30 cm x 45 cm

“Caballo de guerra”
Daniel Serna Naranjo
Obra visual Escultura II
21 cm x 13 cm x 13 cm

“Un mochica”
Alejandra Bermúdez Montoya
Obra visual Escultura II
30 cm x 8.5 cm x 12 cm

"Celebrity skin"
Manuela Suárez
Obra visual Escultura I
13 cm x 18 cm x 20 cm

"Máscara Hannya"
Jose Javier Laguado Devia
Obra visual Escultura I
35 cm x 28 cm x 6 cm

"El muñón"
Sonia Salazar
Obra visual Escultura II
22 cm x 17 cm x 10.5 cm

“Existir”
Elizabeth Zapata Pérez
Obra visual Escultura I
18 cm x 20 cm

“La dama encorvada”
Floralba Jiménez
Obra visual Escultura II
13 cm x 20 cm

“Yapasito”
Sara Sofía Mejía Delgado
Obra visual Escultura II
22.3 cm x 14.5 cm x 13.2 cm

“Representación ojo humano”
Sara Ramírez Serna
Obra visual Escultura I
38 cm x 45 cm

“Canilla dorada”
Maria Astrid Agudelo Tavera
Obra visual Escenografía I
43 cm x 26 cm x 34 cm

“Mi amor”
Juliana Uribe Mesa
Diseño, Arte y Cultura
37 cm x 32 cm x 9 cm

“Sin título”
Natalia Serna Urán
Medidas variables

Fotografía

“Easy Lovers”
Natalí Barrera Garcés
Obra visual Fotografía I
30 cm x 40 cm

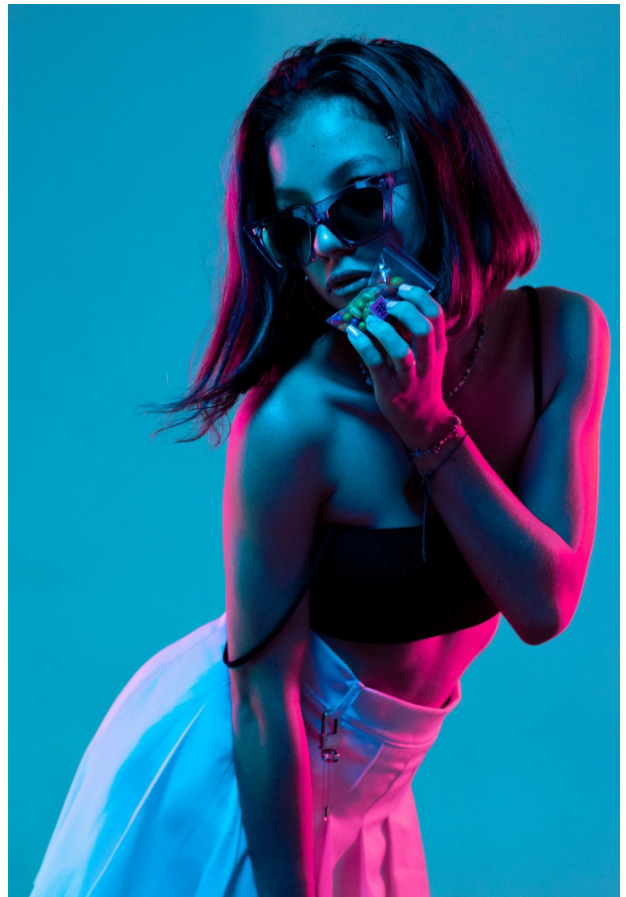
“Pederastia”
Liliana Vélez Quintana
Obra visual Fotografía II
35 cm x 45 cm

“Agobio”
Simón Guardo Puentes
Obra visual Fotografía I
30 cm x 40 cm

“Horizonte”
Antonio Tamayo Vergara
Obra visual Fotografía I
30 cm x 45 cm

“LSD”
Santiago Gutiérrez Londoño
Obra visual Fotografía II
35 cm x 40 cm

“Cuerpo”
Elizabeth Zapata Pérez
Obra visual Fotografía I
30 cm x 40 cm

“Codes”
Andrea Espinosa Quintero
Obra visual Fotografía III
30 cm x 40 cm

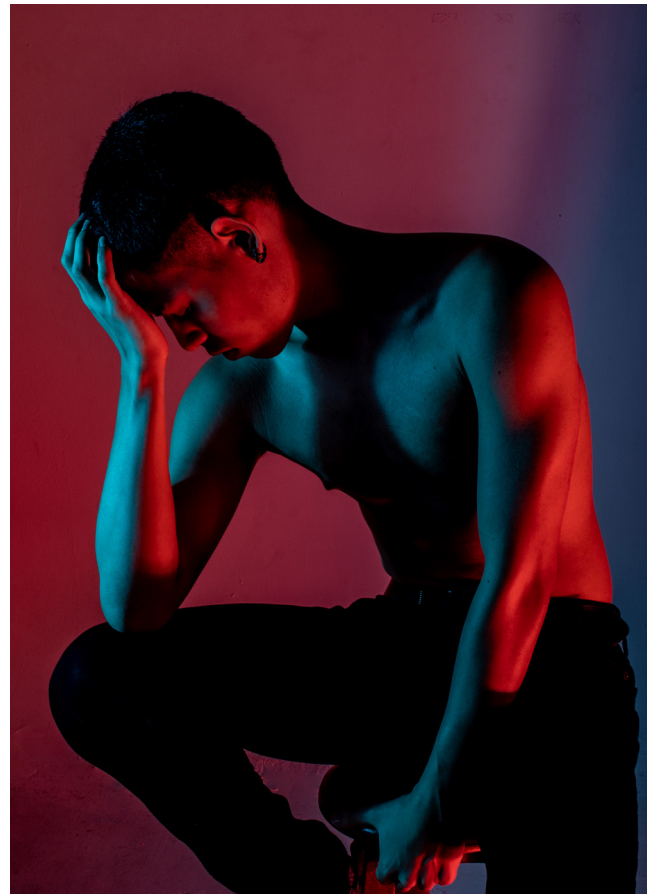
“Perfecta imperfección”
Marisol Cartagena Agudelo
Obra visual Fotografía II
30 cm x 45 cm

“Ofrenda a Apolo”
Valeria Burgos Ruiz
Obra visual Fotografía II
30 cm x 40 cm

“Flores en mis zapatos”
María Fernanda Benjumea Velásquez
Obra visual Fotografía III
35 cm x 40 cm

“Espera”
Daniel Serna Naranjo
Obra visual Fotografía II
35 cm x 40 cm

“Reinterpretación pictórica”
Ana Sofía Posada Narvéez
Obra visual Dibujo Digital I
30 cm x 20 cm

Casa

He aquí una casa loca, cuyas escaleras no conducen a nada. Uno abre la puerta y cree entrar y en realidad ha salido. Pero cuando uno cree salir sucede lo contrario: uno ha entrado. Y la mayoría de las veces uno no se explica a dónde ha llegado, o qué ha sido del cuerpo de uno en esta casa. Las ventanas tienen la peculiaridad de no mirar hacia afuera sino hacia adentro. Todos los muebles cuelgan a medio metro del techo principal. De manera que para llegar a ellos es necesaria la imposibilidad de volar, o un salto largo y elástico que le permita a uno aferrarse de una silla, por ejemplo, y luego escalarla y sentarse en ella, como en un peligroso columpio. Y lo peor ocurre cuando el movimiento de los muebles tiende a vencer el equilibrio de los ocupantes, de manera que muchos se han despedazado intentando resistir más de una hora sentados en su silla. Todos los muebles confabulan sus movimientos para desbaratar a sus ocupantes, y ya se sabe que los muebles flotantes procuran sobre todo que los cuerpos sean derrotados de cabeza; nadie ha podido saltar incólume: siempre, en la caída, hay otro mueble oscilante que se las arregla para que el cuerpo en condena se estrelle de cabeza contra el suelo.

A pesar de estas aparentes incomodidades, se escuchan, en la casa, cuando cae la noche, muchas voces y risas, y chocar de copas (y muebles). Nadie ve llegar a los invitados, y tampoco salir, y eso se debe a la otra originalidad de la puerta: que da la sensación de permitir entrar y salir al mismo tiempo, sin que verdaderamente se haya salido o entrado. Nadie sabe, además, quién es el dueño o quiénes habitan la casa permanentemente. Alguien nos cuenta que vive una pareja de niños. Otros aseguran que no son niños sino enanos: de lo contrario no se justificarían las fiestas de siempre, escandalizadas por las exclamaciones más obscenas que sea posible imaginar. Hay quienes afirman que nadie vive en la casa, y que en caso contrario no serían niños y tampoco enanos sus habitantes, sino dos jorobadas dementes. Ni unos ni otros dicen la verdad. No han acabado de entender que todos son en realidad mis habitantes, que están dentro de mí como también yo estoy dentro de ellos, que yo soy algo vivo, y que a pesar de todas las vueltas que puedan dar por el mundo quizá nunca les sea posible abandonar mi tiranía para siempre, porque también yo estoy dentro de mí.

Texto de: Evelio Rosero

Ilustración de: Sara Velez

“Casa Rosero”
Sara Melissa Ceballos Vélez
Obra visual Dibujo Digital II
28 cm x 35 cm

“Salvador Munti: David Bowie”
Miguel Ángel Vasco Rojas
Obra visual Dibujo Digital I
30 cm x 20 cm

“Muerte de Mr. Lovett”
Nicole Serna Valencia
Obra visual Dibujo Digital I

“La balsa”
Liliana Vélez Quintana
Obra visual Dibujo Digital II
48 cm x 33 cm

La balsa

Toño Huertas, de siete años, nos dijo que no nos ahogaríamos, que la balsa resistiría en el camino de agua.

La isla que descubrimos resultó demasiado pequeña para los tres. Se ahogó la balsa, después uno de nosotros, y el siguiente, y el tercero, y también la isla se ahogó.

Hoy los pescadores nos respetan; encienden velas en el agua; sus mujeres rezan: sus manos cálidas acarician nuestros rostros de fantasmas; nos piden que protejamos a sus hijos de las balsas, de las invitaciones peligrosas, y después nos besan a fuerza de quejidos, nos amamantan como si fuéramos sus otros hijos, venidos desde el otro lado de las aguas, por sobre las olas, sus hijos desaparecidos, azules, casi transparentes.

Somos los tres niños fantasmas y entregamos bendiciones, hacemos milagros: a doña Eulalia le devolvimos un marido que se había ido desde hacía diecisiete años; a Florencia la casamos con Hortensio, y le dimos nuestra venia a Casimira para que durmiera tranquila en compañía de su hermano; hicimos que lloviera en época de sequía, y que don Ramiro Buitrago Polanía muriera de un dolor de oreja —don Ramiro Buitrago Polanía, el desflorador.

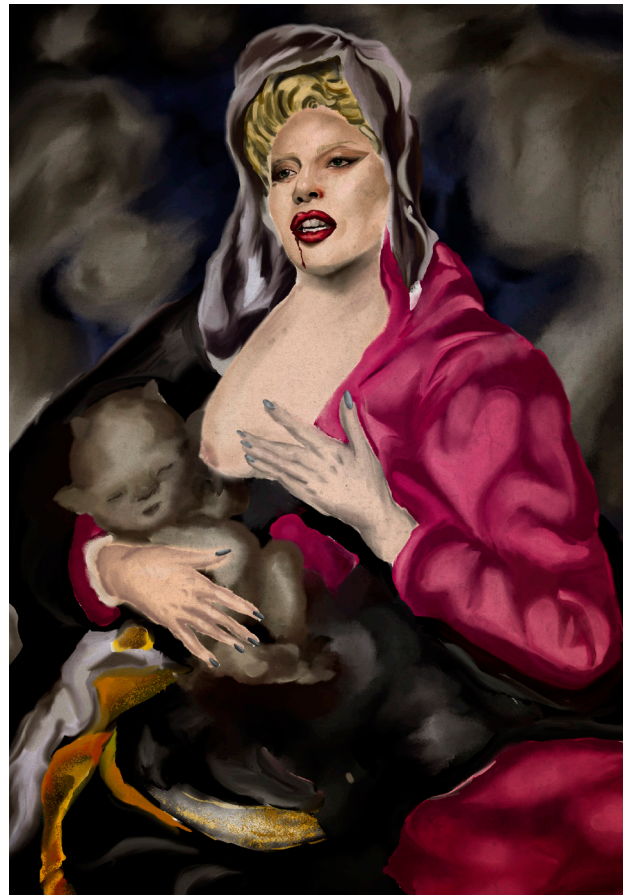
Deambulamos cogidos de la mano, y esperamos ansiosos la hora en que cien millones de mamás nos irradian su dulce leche azul, sus nocturnos plañidos, sus tibios ruegos en las noches de tormenta, cuando el mar no es un buen amigo. Es solo por eso que nos gusta ser fantasmas en el mundo, porque las mamás nos rezan, porque solo por ellas seguimos vivos y flotamos. No somos pasajeros como ellas de la inmensa balsa redonda que las sostiene —a duras penas—, y que no tardará en hundirse, sin ninguna duda. Pobres mamás.

Texto: Evelio Rosero

Ilustración: Liliana Vélez

“La fridalisa”
Juliana vergara castaño
Obra visual Dibujo Digital I
20 cm x 30 cm

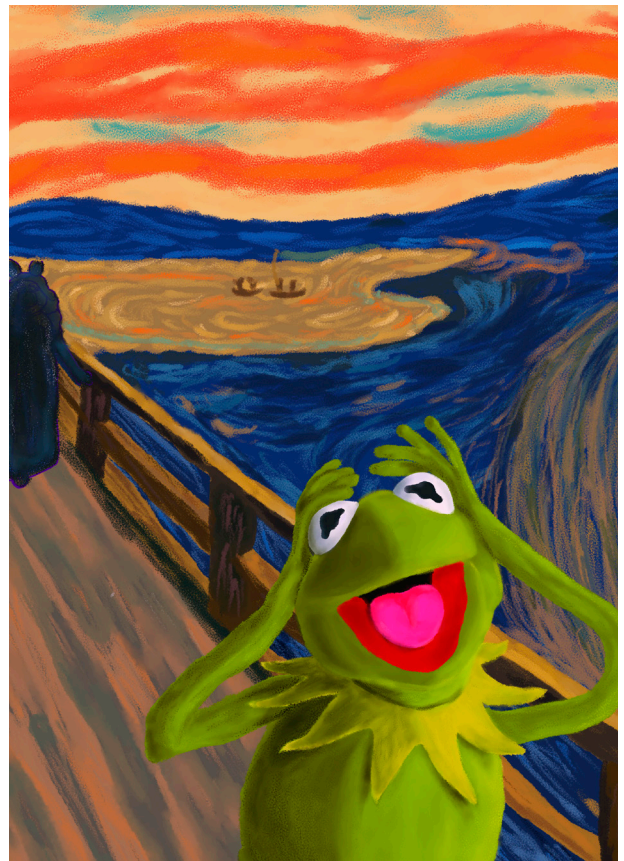
“La condesa”
Daniela Duico Acosta
Obra visual Dibujo Digital I
20 cm x 30 cm

“Camino al barrio”
Santiago Gutiérrez Londoño
Obra visual Dibujo Digital II
37.5 cm x 30 cm

“Reflejo de locura”
Nicolás Valderrama Gallego
Obra visual Dibujo Digital II
22 cm x 27 cm

“¡Miss Piggy!”
Jean Poul Henao Diosa
Obra visual Dibujo Digital I
20 cm x 30 cm

“Goofy Van Gogh”
Emmanuel Ramírez Hernández
Obra visual Dibujo Digital I
20 cm x 30 cm

“Llanto inmarcesible”
Mariana Martínez Rincón
Otra
30 cm x 40 cm

Video

“Fumar-se”
Juliana García Ortiz
Fundamentos de Video
Duración 4 minutos

“Breezblocks”
Carlos José Saavedra Ossa
Fundamentos de Video
Duración 3:47 minutos

“Pensar(te)”
 Juliana Uribe Mesa
 Fundamentos de Video
 Duración 1:14 minutos

“Choco-lala”
 Sofía Guisado, Manuela
 Cardona
 Introducción al Video
 Duración 4:15 minutos

“Mártir eterno de la
 sociedad”
 Joyce Coradine, María
 Fernanda Benjumea
 Introducción al Video
 Duración 4:22 minutos

“¿Para amar?”
Maria Ximena Henao Toro
Fundamentos de Video
Duración 4:02 minutos

“MUTÁ”
Andrea Espinosa
Quintero
Introducción al Video
Duración 2:09
minutos

Reflexiones

**en torno a la producción artística en el Tecnológico
de Artes Débora Arango**

El Tecnológico de Artes Débora Arango ofrece una formación técnica y tecnológica en prácticas artísticas; una oferta académica poco usual en el escenario de la formación profesional en artes en el país. La oferta está basada en la educación por ciclos propedéuticos y propone niveles de formación que obedecen a diferentes escenarios de producción artística. La propuesta establece procesos de producción, creación y gestión de los productos artísticos en relación con el nivel de formación y la titulación obtenida. En este tipo de formación el producto, los resultados de aprendizaje y los escenarios de divulgación y circulación son fundamentales. Uno de esos espacios es el PFI (Proyecto Formativo Integrador), un evento que se comporta como escenario de circulación de los productos que los estudiantes realizan en las diferentes líneas de formación. Una de las propuestas de la institución para generar mayor visibilidad de estos eventos es proponerlos como proyectos de investigación; en ese sentido los docentes del área de prácticas visuales proponen el PFI como un laboratorio creativo que durante el semestre en curso permita el análisis de la producción de los estudiantes en relación con la promesa de valor declarada por el programa y la construcción de discurso en torno a la formación en prácticas artísticas por ciclos propedéuticos.

La propuesta académica de la institución, en su nivel técnico en prácticas visuales, plantea que su egresado tiene la capacidad de producir objetos artísticos que obedecen a las demandas del mercado. Algunos casos particulares de estudiantes que han logrado anclarse a los sistemas de comercialización del arte así lo pueden demostrar, pero el análisis de esa

promesa de valor y la producción de reflexiones en torno a una oferta en artes que asume el objeto artístico como producto, es necesaria para establecer un marco teórico y referencial de la oferta académica en niveles técnicos y tecnológicos en artes; un tipo de formación que tiene poca historia en el nivel de educación superior en el país, pero que es coherente con los nuevos sistemas de circulación y validación de los objetos artísticos. Ahora bien, una particularidad de esta oferta está basada en el reconocimiento de diferentes escenarios de producción de los objetos artísticos y un distanciamiento del concepto arte. A continuación trataré de aclarar esta posición.

En torno al concepto objeto artístico

El término arte ha tenido cambios en su significado a través de la historia, pero en general designa la habilidad de hacer algo de forma excepcional. La palabra arte proviene del latín *ars* que significa habilidad, oficio, profesión; de ella se derivan palabras como artesano, artista, artificio todas con una relación en torno a la habilidad, a la capacidad de hacer o al talento. Wladyslaw Tatarkiewicz en *Historia de seis ideas* nos permite un acercamiento a la construcción del concepto arte a partir de una cronología que abarca desde Grecia antigua, hasta la segunda mitad del siglo XX. Allí podemos entender, desde una mirada estadística, que el arte ha sido entendido como oficio o como habilidad de hacer algo, en casi la totalidad de la historia antigua y reciente, y que en general siempre ha obedecido a suplir las demandas emanadas desde algún tipo de fuente, llámese religiosa, estatal o de algún tipo de sistema jerárquico. Definir arte (*ars*-habilidad) era muy simple y estaba relacionado con casi todas las actividades realizadas por los humanos;

el problema surge en una época mucho más actual, tal vez a partir del siglo XV o XVI, cuando los artistas pretenden ser reconocidos en un estatus superior, por considerar que sus saberes y haceres trascienden el mero concepto de la habilidad.

En la antigua Grecia el arte era concebido como una acción racional que implicaba un conocimiento y un procedimiento o método para ser producido, y obedecía a una necesidad. En ningún momento se vinculaba a la inspiración o a la fantasía. Aristóteles lo define como aquella permanente disposición a producir cosas de un modo racional. El término griego para arte es *téchne*, raíz etimológica presente en palabras como técnica, tecnología o zootecnia y que remite al procedimiento para hacer algo. Los griegos diferenciaban la ciencia de la *téchne*: la ciencia pertenece al ámbito de la razón, la *téchne* al del entendimiento, en el sentido de conocimiento y método. Mediante la *téchne* es posible transformar lo natural en artificial. Su concepto de artificial incluía lo artístico, pero también: la albañilería, la orfebrería, la agricultura, y todas las acciones humanas que configuraban sistemas racionales de reglas y métodos para hacer o fabricar cosas. Como lo hace evidente Tatarkiewicz, *arte*, o al menos la definición que hoy manejamos de este concepto, solo se empieza a configurar a partir del siglo XVIII, y puede entenderse como el resultado de la discusión en torno a la clasificación e importancia de unas habilidades, en relación a otras. En los primeros siglos de la edad media surge una primera clasificación, que a partir de la naturaleza de la habilidad subdivide las artes en dos conjuntos: artes liberales y artes mecánicas. Las liberales, habilidades intelectuales o del pensamiento, más propias de personas libres, nombradas así por oposición a las artes serviles, vulgares o mecánicas más coherentes con la figura del siervo o el esclavo. Las artes liberales se consolidaron como el conjunto de artes

académicas, vinculadas a la enseñanza monástica y que de algún modo constituye el nacimiento arcaico del concepto de universidad. Las artes liberales, artes del conocimiento y la palabra, más propias de ser enseñadas, fueron divididas en dos categorías: las de la palabra, llamadas *trivium*, compuestas por la gramática, dialéctica y retórica; y el *quadrivium*, artes relacionadas con las matemáticas. En esta categoría se incluían: aritmética, geometría, astronomía y música. Las artes mecánicas, por el contrario, más propias de lo manual, no se enseñaban en monasterios; estas artes más relacionadas con las personas del común se aprendían en talleres, como aprendiz de un maestro, y por yuxtaposición a las artes liberales inicialmente también se dividieron en siete: *ars victuaria*, para alimentar a la gente; *lanificaria*, para vestirles; *architectura*, para procurarse una casa; *suffragatoria*, para darles medios de transporte; *medicinaria*, que les curaba; *negotiatoria*, para el comercio. Pero en el transcurso de los siglos se fueron sumando todos los oficios que eran beneficiosos para las personas. Las artes mecánicas, en efecto, estaban determinadas por la función de su utilidad de cara a la sociedad, es por esto que oficios como la pintura, la escultura o la danza no fueron tenidos en cuenta dentro de las primeras clasificaciones; no obstante, y en la medida en que las prácticas artísticas como la pintura y la escultura fueron demandados, cada vez más, por estamentos religiosos o estatales, fueron ganando el peso que les permitió ser incluidas dentro de las artes mecánicas. Desde el siglo XV empezó a hacerse evidente la necesidad de separar la pintura, la escultura, la arquitectura, la música, la poesía y la danza de ese conjunto de actividades agrupadas bajo el concepto de artes mecánicas, pero solo hasta el siglo XVIII surge el nombre de bellas artes, título desde el cual el concepto arte como lo conocemos hoy empieza a configurarse y sofisticarse.

Las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del XIX ven surgir un nuevo orden y sistema cimentado en los adelantos tecnológicos y la paulatina transformación de la vida rural y

agrícola a una urbana que se configura alrededor del nacimiento de la industria. Estas profundas transformaciones económicas y sociales sientan las bases de lo que sería la Revolución Industrial. En ese mismo escenario, revolucionario e innovador, basado en adelantos tecnológicos como la máquina de vapor, surge una nueva clasificación: en 1746 el francés Charles Batteux publica su trabajo titulado *Les Beaux-Arts réduits à un même principe* (“Las bellas artes reducidas a un mismo principio”). Este trabajo con una gran influencia de *La Poética* de Aristóteles y de tratados como *De Pictura* de Leon Battista Alberti, plantea la unificación de las artes bajo el concepto de belleza y buen gusto. En esta clasificación Batteux propone seis bellas artes: pintura, escultura, arquitectura, música, danza y literatura. El cine sería propuesto como el séptimo arte en el siglo XX.

Pero los cambios no solo son nominales o de clasificación, la revolución industrial produce un cambio radical tanto en las formas de producción, consumo y demandas como en la estética de los productos artísticos. La Revolución se da en dos etapas: la primera comenzó en Inglaterra en la segunda mitad del XVIII y se fue extendiendo al resto de los países europeos. La segunda revolución industrial que produjo un desarrollo acelerado de los adelantos técnicos y tecnológicos y por ende cambios más evidentes y radicales, se inició hacia 1870 y finalizó en 1914 con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Este proceso de evolución conduce a la sociedad desde una economía agrícola y servil tradicional hasta otra caracterizada por procesos de producción mecanizados para fabricar bienes a gran escala. La economía basada en el trabajo manual fue reemplazada por otra dominada por la industria y la manufactura. Aparece en el panorama del arte la fotografía y la reproducibilidad de la imagen y con esto el arte pierde la hegemonía sobre la representación de la realidad y nacen nuevas formas de producción e intención de la producción de objetos artísticos; el siglo XX es testigo del nacimiento del arte por el arte: la emancipación del artista de las

fuentes demandantes y la consolidación de un sistema del arte que implica nuevas formas de circulación, comercialización y exhibición del objeto artístico.

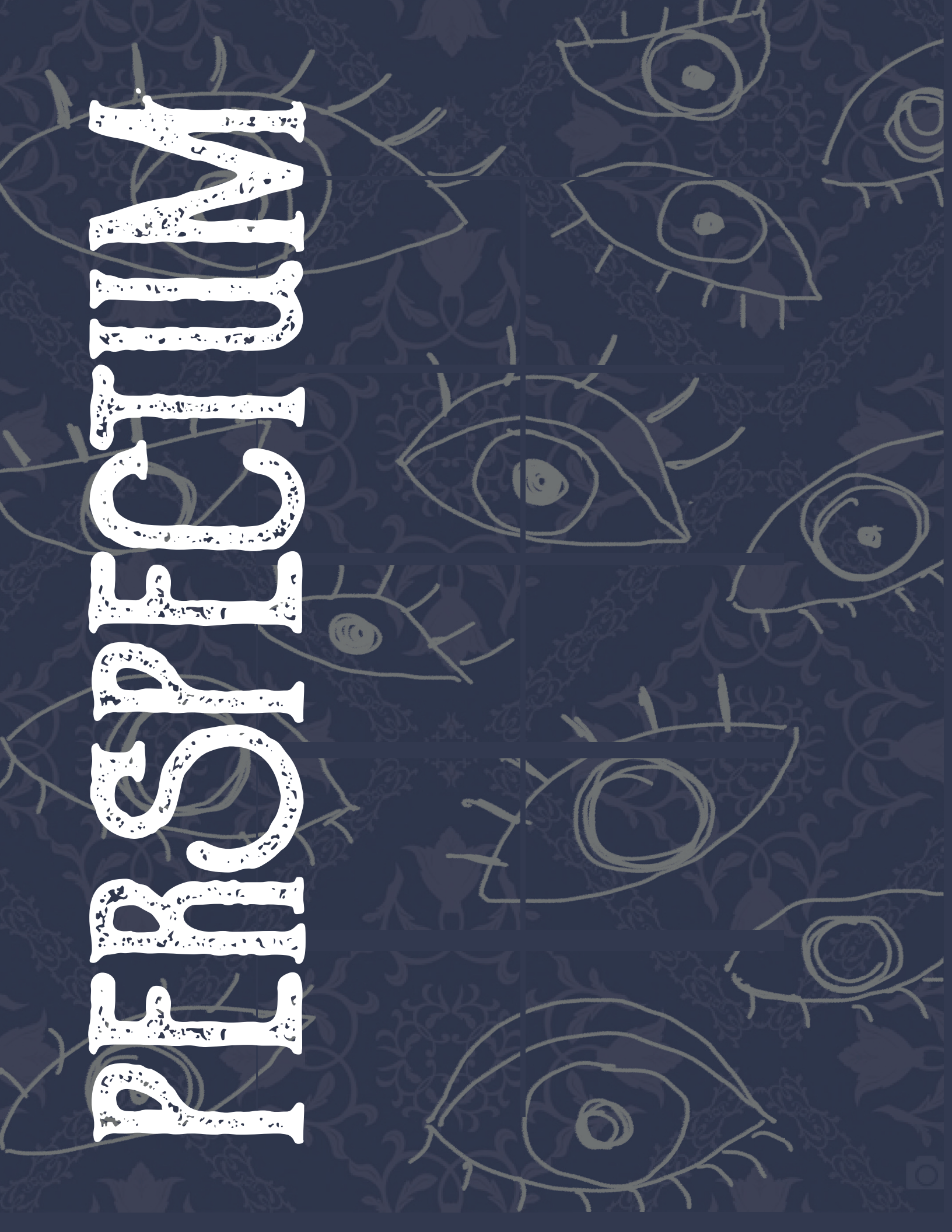
Las prácticas artísticas en el Tecnológico de Artes Débora Arango

En este contexto, en el que se entiende la producción artística desde la demanda y los sistemas de circulación, es en el que el Tecnológico de Artes Débora Arango establece escenarios de producción, creación y gestión de los productos artísticos, en relación con el nivel de formación y la titulación obtenida. Es así como en el ciclo técnico se privilegia la enseñanza de técnicas artísticas y la producción de objetos con características comerciales que obedecen y responden a demandas del mercado. En el ciclo tecnológico se da más importancia a los proyectos artísticos, a la autogestión y al emprendimiento artístico, y finalmente, en un futuro nivel profesional, la mirada apuntará a fortalecer el carácter investigativo y de creación del profesional.

Como nota final debo aclarar que el PFI del área de Visuales se consolida en el tiempo como un evento compuesto por espacios de exposición y exhibición de objetos artísticos, exposiciones que cada semestre se realizan como evento final de cada vigencia. Una de ellas es protagonizada por estudiantes del último nivel de Tecnología y la otra ha tomado el nombre de Salón, donde prima la producción desde el programa de Técnica Profesional. Estos dos escenarios se deben convertir en los objetos de investigación para esta reflexión a la que se invita con este texto, ya que en esencia se configuran como laboratorios de producción, comercialización y circulación de los productos, resultado de los procesos de formación.

Mg. John Mario Montoya Ramírez

PERSEUS FELSITUM

**Exposición artística y montaje
museográfico a partir de
procesos de investigación
+ creación. Tecnología en
Gestión y Producción Creativa
para las Prácticas Visuales.**

Grupo expositor: Manuela Góez Montoya, Ana Sofia Arredondo Tovar, Kelly Jhoana Arroyave Álvarez, Daniel Soto Uribe, Santiago Vélez Parra.

Docente asesor: John Mario Montoya Ramírez.

Grupo de museografía y montaje: Manuela Goez Montoya, Ana Sofia Arredondo Tovar, Kelly Jhoana Arroyave Álvarez, Daniel Soto Uribe, Santiago Vélez Parra, Sara Alejandra Escobar Abad.

Docente asesor: Juan Felipe Pérez Taborda.

Diagramación de Perspectum: Alex Vélez

Perspectum es una expresión latina que significa observación, examinar con atención, mirar con cuidado, esta acción elemental y cotidiana nos permite entender la realidad a través de los sentidos. El trabajo que presentan estos estudiantes de la Tecnología Producción y Gestión Creativa para las Prácticas Visuales del Tecnológico de Artes Débora Arango, bajo el nombre de Perspectum, tiene como principio la observación. Cada uno nos presenta una propuesta artística desde su forma de entender y apropiarse del mundo: Ana Sofía, observa en su ser mujer, no solo el aspecto biológico que le permite procrear, además, ella advierte un ciclo, un ritmo que la condiciona y la dota de características que la conectan a ella, y a todas las mujeres, con los ciclos del universo. Kelly Johana se observa a sí misma, pero como resultado nos enfrenta a obras que hablan de los miedos que en algún momento todos hemos sentido. Manuela se ha dedicado a observar a su mamá y sobre ella ha construido una propuesta que se ocupa del concepto héroe, en su caso, heroína. En su trabajo es evidente la topofilia, ese lazo afectivo que se extiende entre las personas y los lugares que habitan. Daniel nos observa como sociedad y nos invita a reflexionar sobre nuestra naturaleza violenta al confrontarnos con la refinación y sofisticación de las armas. Finalmente en Santiago encontramos un observador inquieto que se pregunta por conceptos primordiales y ancestrales. Él se ocupa de las conexiones holísticas del universo y su manifestación en los componentes más elementales: el sonido, la imagen y la luz.

Mg. John Mario Montoya Ramírez.

Docente asesor.

PERSPECTUM

MANUELA GOEZ MONTOYA

Manuela Góez Montoya (2000)

se interesa por indagar en diferentes formas de producción artística: prácticas fotográficas alternativas, dibujo expandido e instalación; sin embargo, su trabajo se inscribe en la representación de la figura femenina. Manuela seduce al espectador con trabajos que combinan lo contemporáneo y lo tradicional, lo cotidiano y lo universal. Sus fotos son un reflejo de su propia experiencia y entorno social que se materializa en una propuesta autorreferencial.

¿Qué significa ser una heroína?

El diccionario define a un héroe como persona que, en la opinión de otros, tiene logros especiales, habilidades o cualidades y se considera modelo a seguir. Los héroes son excelentes personas que hacen grandes hazañas extraordinarias, especialmente si requiere mucho valor, no esperan un premio o un agradecimiento. Arriesgan todo solo para salvar a alguien más. No les importa lo que les pase a ellos mismos. Los héroes solo quieren salvar o ayudar a otros.

Un héroe es el personaje principal en una obra literaria o cinematográfica, especialmente el que produce admiración por sus buenas cualidades. Todo héroe tiene cualidades particulares que lo distinguen sobre las personas comunes, y también de otros héroes. A estas cualidades se les conoce como poderes, que pueden ser desde volar, hasta tener visión de rayos X o hacerse invisibles.

Héroe tiene referencia en el latín heros que significa cuidar proteger y hace alusión a la imagen de una persona noble y que la mitología ha trasladado para referirse a los semidioses, así como a los actos de valor, el término femenino para esta misma denominación es heroína. En la mitología griega el héroe está asociado a Aquiles y Heracles, a pesar de su coraje y valor, su talón es su punto débil. En los relatos homéricos es donde encontramos la primera referencia escrita sobre la idea de héroe. Desde entonces la mayoría de personas o personajes que tienen esta condición presentan tres rasgos generales: una actitud valiente, un sentido de la justicia y la capacidad

para sacrificarse por los demás.

En la ficción, tanto en la literatura como en la tradición popular, hay una larga tradición de héroes: Superman, Capitán América, Aquaman, La Mujer Maravilla, El Chapulín Colorado..., pero en el contexto más real, cuando nos referimos a héroes, la mayoría piensa en personas como bomberos, celebridades, atletas, profesionales y personas actualmente en el ejército. Y sí, todos son grandes personas que hacen grandes cosas, pero ¿qué hay de los héroes silenciosos?

Ellos y ellas no necesitan espada, ni escudo, ni corcel, porque se sirvieron de su valentía y su tesón para hacer frente a las adversidades. Son los héroes de nuestra vida, aquellos que nunca se rinden, que buscan en una sonrisa el mejor antídoto contra el dolor. Personas para muchos anónimas, pero para otras, personas a las que se tiene la suerte de conocerlas.

Los héroes son personas que hacen grandes hazañas, especialmente si requieren gran valor y no esperan un premio o agradecimiento. Arriesgan todo solo para salvar a otros sin importar lo que implique y pueden encontrarse no solo en las películas, si no también en nuestras casas.

Mi mamá es mi superheroína, pero lo que no sabemos es que hasta la Mujer Maravilla también se cansa. Se derrumban porque cargan con mucho peso, les da rabia, impotencia y sobre todo decepción de las personas que no obran bien.

Decepción por un mundo donde hace todo por ayudar, donde es honesta, pero la utilizan, ha cargado con toda esa basura emocional que la desgasta mucho más.

Ver a una superheroína triste me parte el alma, porque al saber que hace tanto por todos y nadie valora su trabajo, está expuesta al mundo.

Al llegar a casa se quita el traje y se le ven todas sus heridas abiertas, está cansada de luchar contra el mal y no ver resultados. Donde hay días que quiere apagar el mundo y no saber nada más de él, donde quisiera volverse la villana, pero su corazón no se lo permite.

Mapais es una instalación compuesta por objetos cotidianos, un video y una serie de fotografías realizadas a partir de la cianotipia, que es una técnica artesanal de impresión de negativos en monocromía. Realizada a través de una emulsión que revela las imágenes en diversos tonos de azul, Mapais es una propuesta artística en torno a la figura de mi madre como heroína. Es un homenaje a Paula, una madre que hizo a la vez de padre y que se convierte en referente de toda una producción que mezcla procesos fotográficos alternativos como la cianotipia, video y una estrategia de montaje desde la taxonomía que involucra al espectador en la cotidianidad y el valor de la mujer que admiro, Paula Montoya, mi madre.

PERSPECTUM

ANA SOFIA ARREDONDO TOVAR

Ana Sofía Arredondo Tovar (1999)

realiza pinturas, instalaciones, fotografías y dibujos con un enfoque conceptual dirigido hacia la visión que tiene sobre la feminidad, donde busca abordar dicho tema desde distintos ámbitos y pretende generar espacios de enseñanza y reflexión.

Sus trabajos artísticos responden directamente al entorno y utiliza las experiencias y percepciones cotidianas como punto de partida. Sus obras hacen referencia al desenvolvimiento de la mujer en su entorno íntimo y social y al misticismo que lo acompaña.

Sus obras a menudo trabajan sobre los efectos de la interacción cultural global la cual ha dejado ciertas marcas sobre las que ella se apoya para exteriorizar lo íntimo y personal a través de textos e imágenes en los que la mujer y sus raíces juegan un papel fundamental..

A la edad de catorce años recuerdo estar en el cuarto de baño con la ropa interior hacia abajo y no pasó más de un minuto antes de percatarme de que esta estaba pintada en algunas partes por un color rojo oscuro que en un principio me alarmó pero casi al instante recordé la explicación que mamá me había dado alguna vez al respecto y mi siguiente emoción fue de alegría, pues sabía que dicho acontecimiento marcaría un antes y un después en mi vida.

En un principio pensé que sería algo difícil puesto que había escuchado a mis primas mayores hablar con un tono de desagrado al respecto y no esperaba menos. El tiempo fue pasando y notaba lo amable que era con mi cuerpo, cómo luego de que sucedía me sentía distinta, más ligera, más limpia y cómo a su vez me hacía conectar con mi interior, lo que hizo que fortaleciera aún más mi fascinación por reconocirme como mujer ante el espejo, como una mujer cíclica.

La ciclicidad femenina es un hecho que hará parte de la mujer durante toda su vida, donde experimentará la muerte y el renacer constante; ese nutrir de cada luna, cada lapso donde renovará su ser con energía nueva, sangre nueva.

Oscilo entre la calma y la impaciencia, con el cuello vaporizado y el aliento ralentizado.

Me percaté de las pintas que se asoman anunciando el comienzo del fin. Ligera y suave convivo con mi presente y el pensar me aborda entre la neblina existente.

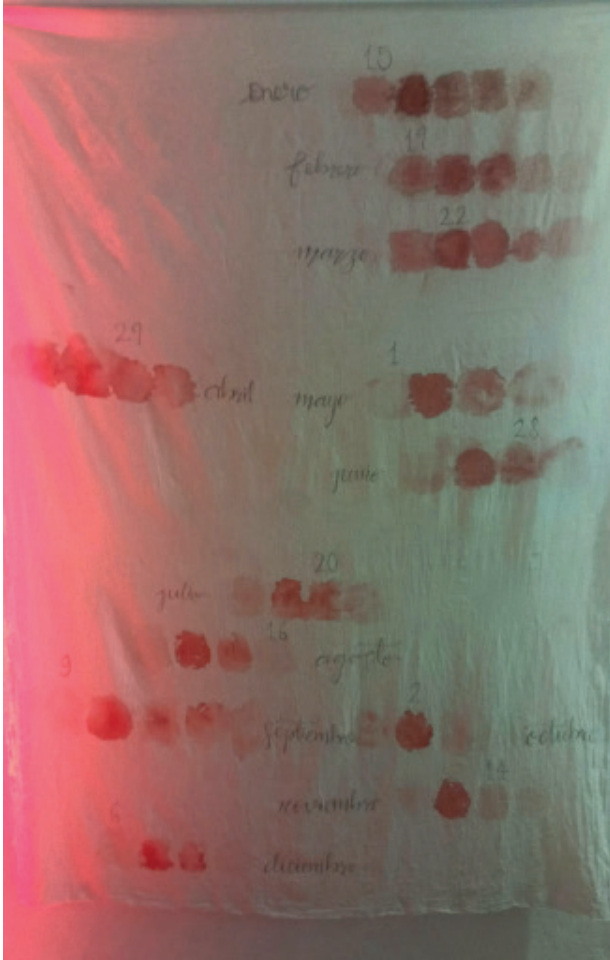
Existo entre brasas y danzo con ríos carmesí en mi interior que susurran alivio y descanso mientras se llevan el peso y renuevan lo hecho. Con mis ojos reflejando las nubes viajo entre múltiples mundos encontrando en la quietud un gozo plenom, al tiempo que recuerdo minuciosamente cada uno de mis sueños.

Mística y frágil, silenciosa y lumínica.

La oscuridad profunda me invita a mantenerme oculta y callada, sin exaltación mientras lamento lo que no fue... reflexionando en medio de un todo.

Renacida, abro la mirada contemplando tonalidades azules que dan bienvenida a lo primaveral, observando mis pétalos, otra vez. Sempiterna.

La ciclicidad femenina es un proceso natural por el cual transitan todas las mujeres a lo largo de su vida, en donde cada lapso representa un momento vital y uno mortal, otorgándoles tanto cambios físicos como por ejemplo un vientre más prominente, pezones considerablemente sensibles y menos energía durante el día, así como también psíquicos: irritabilidad, apatía, inestabilidad emocional y euforia (por mencionar algunos) y en donde además son protagonistas las energías creativas. Estas son otra clara expresión de la naturaleza femenina, puesto que si se utilizan correctamente de ellas pueden nacer grandes construcciones y expresiones que ayudarán a afrontar mucho mejor este hecho que se asemeja a la luna y que tiene conexión directa con la tierra, con el todo.

Rojo encanto es un proyecto de investigación/ creación desarrollado durante los últimos semestres de estudio en prácticas visuales, inspirado en los 4 arquetipos femeninos planteados por la escritora Miranda Grey en su libro "Luna roja" en donde se expone y reafirma que la mujer es cíclica-cambiante como la luna, lo que la sujeta a cambios físicos, psíquicos y energéticos dependiendo del momento del mes en que se encuentre, dotándola de unas características propias que traen consigo, a comparación de los tabúes y creencias populares, múltiples beneficios.

Este trabajo está compuesto por una serie de cuatro fotografías a color en un tamaño de pliego, impresas sobre papel pergamino, una composición de dos piezas cortadas en metal con un acabado de oxidación en forma de triqueta: símbolo muy importante para la religión pagana "Wicca" el cual representa 3 arquetipos de la mujer (doncella, madre y anciana) y su conexión con la tierra y el existir mismo, reposados sobre arenilla de cuarzo para crear contraste. Una serie de 7 vidrios tipo muestrario acompañados de cada uno de un texto poético. Y por último, pero no menos importante, un corte de tela tipo liencillo con gestos pictóricos que hacen referencia a un ciclo menstrual de un año.

Mujer, donna, femme, mara, kona, naine, woman.

¿Por qué ha de estar mal percibirse tal cual, aceptarme tal cual, amarme tal cual? ¿Quién tiene todo el poder como para decretar que mi naturaleza hace parte de lo erróneo? ¿Qué hay de malo en reconocer que no nací para cargar con todo? ¿En qué momento desear ser no ser se convirtió en una opción? ¿Acaso de las diferencias no está poblado el mundo lleno de riqueza?

El arte de lo femenino expresado por una fèmina que cuestiona lo cuestionable, vive entre la muerte y se sostiene en medio del desequilibrio, buscando desahogarse, desintoxicarse, escucharse... Ilustrar lo supuestamente ilustrado, enseñar con el amor centrado, comunicar desde lo anticuado. Cuál flor, cuál cielo, cuál sol, diosa desterrada, magnificencia despreciada, capacidad olvidada.

Soy madre, soy hija, soy bruja, soy luz y oscuridad, soy sangre mezclada con tierra, calidez y bondad, soy el pasado, presente y futuro.

Soy.

**KELLY JHOANA
ARROYAVE**

Kelly Arroyave Álvarez (1998)

realiza pinturas y dibujos en diferentes tipos de soporte, aplicando un lenguaje poético con el cual quiere representar sensaciones íntimas y autobiográficas. Kelly quiere generar en el espectador el encuentro íntimo con sus creaciones.

Sus pinturas aparecen como imágenes de lo cotidiano, donde los tropos como la metáfora, la analogía y el símil se fusionan en piezas artísticas cargadas de simbología. El tiempo y la memoria siempre juegan un papel clave en los trabajos de Kelly. Ella habla sobre emociones que, aunque íntimas, se vuelven universales a través de su expresión artística.

La timidez es la sensación de inseguridad o vergüenza que una persona siente ante situaciones sociales nuevas y que le impide o dificulta entablar conversaciones y relacionarse con los demás. Su evolución a un trastorno mayor es conocido como fobia social, las consecuencias de este trastorno se extienden a todos los ámbitos de la vida del individuo tales como el social, el académico o el laboral. En la actualidad este es uno de los trastornos más frecuentes y puede deberse a la cada vez más frecuente mediación virtual.

En un texto de la Revista Electrónica de Motivación y Emoción, se plantea que las personas fóbicas sociales experimentan intensos síntomas de ansiedad como tensión muscular, sudoración intensa, temblores en una situación donde hay mucha gente, y estos síntomas también los padecen los tímidos pero en menor grado.

La calidad de vida del sujeto, medida en términos de bienestar subjetivo o satisfacción, se encuentra disminuida tanto en la fobia social como en la timidez. La fobia social y la timidez comparten la misma base, a saber, un temor a las relaciones sociales y un miedo exagerado a las críticas.

Algunos autores señalan la existencia de diferentes tipos o dimensiones de timidez. Zimbrano (1985) clasificó a los sujetos tímidos en tres grupos:

El primero incluye a aquellos individuos que no temen la interacción social. simplemente prefieren estar solos, sintiéndose más cómodos con sus ideas y sus objetos inanimados que con la gente.

El segundo grupo hace referencia a aquellos sujetos con baja confianza en sí mismos, pobres habilidades sociales y sentimientos de vergüenza que hacen que eviten el contacto con los demás.

El tercero integra a aquellos individuos que se sienten atemorizados ante la posible no consecución de sus expectativas sociales y culturales.

Zimbrano también decía que la timidez es un mecanismo de defensa para evaluar situaciones novedosas a través de una actitud de cautela con el fin de responder de forma adecuada a una situación.

Para los psicólogos, un factor distingue al simple introvertido del tímido: el sufrimiento. Un sufrimiento derivado del miedo al rechazo y al ridículo. "Sentirse horriblemente invisible la mayor parte del tiempo y horriblemente visible el resto", dice Joe Moran en su libro *Shrinking Violets*.

Referencias: 1. Cano.A. (s. f.). Aspectos cognitivos, emocionales, genéticos y diferenciales de la timidez. Tomado de: <http://reme.uji.es/articulos/acanoa5610802100/texto.html>

2. Zimbardo, P.G. y Radl, S. (1985). *El niño tímido*. Madrid: Paidós.

PERSPECTUM

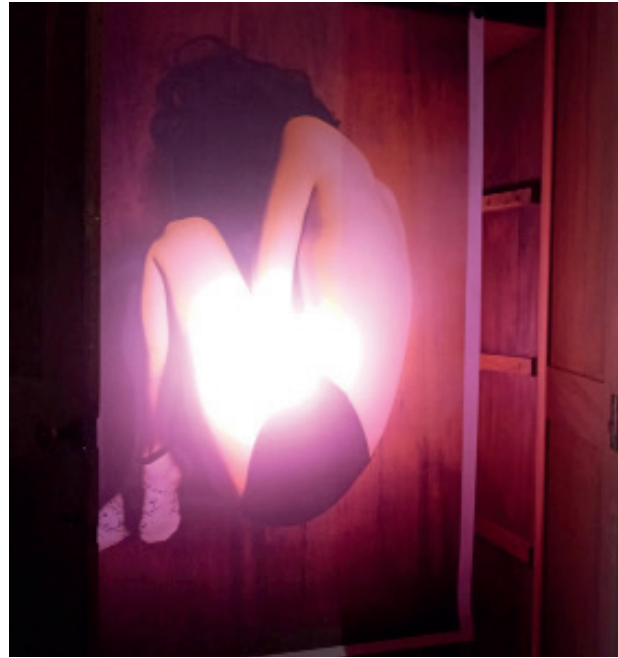
Los seres humanos siendo muy diferentes entre ellos mismos son capaces de desarrollar habilidades sociales para relacionarse con otros, aun así, en el transcurso del crecimiento pueden presentarse algunas dificultades que afectan directamente el sentido de socialización y esto puede llevar a que se creen barreras que la persona construyen para defenderse de su entorno; es a esto a lo que yo llamo, mi burbuja.

Los seres humanos siendo muy diferentes entre ellos mismos son capaces de desarrollar habilidades sociales para relacionarse con otros, aun así, en el transcurso del crecimiento pueden presentarse algunas dificultades que afectan directamente el sentido de socialización y esto puede llevar a que se creen barreras que la persona construyen para defenderse de su entorno; es a esto a lo que yo llamo, mi burbuja.

Soy una persona que cree en el arte como sanación. Busco hacer reflexión de estas luchas internas a través de mis obras, con el objetivo de visualizar barreras y limitaciones que tenemos, tanto individuos como sociedad. Todos en algún momento nos hemos sentido atemorizados por emociones negativas, las cuales nos llevan a un estado de fragilidad e inestabilidad constantes, por lo cual sentimos la necesidad de estar solos, a salvo y en calma.

La obra surge de la analogía entre el escudo o protección y la habitación. Es natural en el ser humano volver a sus lugares, momentos o circunstancias más confortables para encontrar estabilidad y calma.

Por esta misma razón he querido llevar este sentimiento al arte y plasmarlo en soportes de madera que simbolizan la habitación como el espacio de refugio e intimidad, lo mismo le ocurre al personaje que está dentro, el cual mantiene una posición fetal que le recuerda al útero de la madre donde estás débil e indefenso, donde tu madre te cuida y te da amor mientras sales de esa burbuja, provocando que el espectador se familiarice ya que todos hemos estado ahí, buscando un lugar donde encontrar refugio mientras la tormenta cesa.

Todos en algún momento nos hemos sentido atemorizados por emociones negativas, las cuales nos llevan a un estado de fragilidad e inestabilidad, por lo cual sentimos la necesidad de estar a salvo y en calma. Lo más común que el ser humano tiende a hacer es volver a sus lugares, momentos o circunstancias más confortables para poder llegar a la estabilidad. Por este motivo he querido llevar este sentimiento al arte y plasmarlo en soportes que simbolizan refugio e intimidad, y a través de imágenes propias llevarlo al espectador para que él se sienta identificado. Al igual que yo, las personas necesitan su lugar de confortabilidad.

El sentir del alma, Añoranzas

En la oscuridad se refugia el alma, llena de muchos pensamientos que no nos dejan ser, de un espíritu que necesita resguardarse, callado y abrumador de la compañía constante de la gente, de sentir el no encajar, el no expresar. Solo necesitamos escudos que protejan cada uno de nuestros sentimientos.

Escucho el silencio de las cuatro paredes que refugian los pensamientos, escudos que escuchan los deseos anhelados de un alma que se esconde dentro de ellos.

Nos refugiamos en lo más adentro de nuestro ser, saciando nuestro deseo eterno de soledad.

PERSPECTUM

DANIEL
SOTO URIBE

Daniel Soto Uribe (1997)

es un artista que trabaja en una variedad de medios, principalmente gráficos, como el dibujo y el grabado. Pensando en la alegoría de la existencia humana, realiza un trabajo que abarca conceptos tales como la vida y la muerte en el que cuestiona el status humano.

Su quehacer artístico aborda éstos conceptos como límites que se extienden más allá de lo subjetivo y cultural, y a menudo se presentan como conceptos antagónicos aunque hacen parte del mismo proceso de existencia y de la relación que hay entre el otro y yo, como sujetos sujetos, condicionados a una existencia efímera.

Su trabajo responde directamente al entorno y utiliza las experiencias cotidianas como punto referencial. A menudo, se trata de instancias enmarcadas que pasarían desapercibidas en su contexto original y que a través del trabajo artístico y con un enfoque conceptual, intentan acercar al espectador a una posición crítica y reflexiva.

Como artista en formación e integrante de una sociedad es imposible no permearse del contexto, de la culturización y de la globalización en la que estamos envueltos y revueltos, que cada vez conlleva un ritmo más acelerado de vivir y en algunos casos de sobrevivir.

Somos una especie que aprendió a destruirse, que estudió la complacencia de la apatía por el prójimo, que perdió el carácter de sobrellevar una existencia en común; en este mundo existimos, pero no coexistimos, nos extinguimos a la par de lo natural.

En mi posición como ser racional (o que intenta serlo) no concibo las acciones que desembocan en un mar de involución agitado desde sus entrañas por hombres sedientos de completa banalidad. Trato desde mi subjetividad abordar una temática no ajena al día a día, ni a los tiempos contemporáneos. Embadurnado de una saturación social hago omisión a comportamientos innecesarios.

Del arte, siempre he creído que debe ser un punto inicial de transgresión en las sociedades, una semilla de conocimientos, aprendizajes y por qué no, de equivocaciones y aciertos. La mirada que lanzo al mundo se retroalimenta de nimiedades que hacen parte de un todo y que actúan como precursores de reflexiones. De una manera subjetiva empleo conceptos que lleguen a ese instinto natural del arte de transgredir al observador.

¿El final es la muerte? El conocido sí, tal vez, solo el fin carnal y de este seremos presos todos y sin excepción. La importancia de la vida se ha

visto en decadencia por acciones humanas que demuestran una apatía a la realidad.

La vacuidad de la vida es una sola manera de ver a la muerte, el final terrenal; del movimiento Vanitas (género de obras de arte de naturaleza muerta que pretende recordar al espectador la fugacidad de la vida y la inutilidad de los placeres terrenales) creo relaciones entre contexto y sátira que nutren mi interés de compartir la mirada de un simple mortal. Antonio de Pereda (pintor barroco español 1611-1678), Edgar Allan Poe (escritor y poeta 1809-1849), José Guadalupe Posada (grabador e ilustrador 1852-1913) y Andrés Layos hacen parte de las referencias tanto conceptuales como técnicas que nutren mi producir.

La muerte es el fin. El final humano es el desenlace de un ciclo propio de lo natural al que estamos destinados a llegar sin posibilidad de convenir. Saturado de un entorno donde no cabe el sentido de la empatía, no soy ajeno a mi contexto como integrante de una sociedad; sociedad que desde que recuerdo me ha bombardeado con hechos y acciones, con posturas de constante banalidad frente al valor de la vida humana. “Principio del fin” es un ejercicio de observación y reflexión crítica de mi entorno, donde trato de expresar sin miramientos mi posición frente a este fenómeno que nos vuelve sujetos condicionados. Las técnicas con las que desarrollo este proyecto es el dibujo y el grabado e intento expresar la fugacidad de la vida haciendo referencia a Vanitas, movimiento artístico del siglo XVIII que resalta la vacuidad de la vida y la relevancia de la muerte como fin de los placeres mundanos y del cual me apropio para traerlo a mi contexto.

El resultado de “Initium Finis” está compuesto por 3 ilustraciones de grafito sobre papel donde predomina un elemento dentro de la composición, la calavera, la calaca, el cráneo etc. Este elemento está en completa relación con el movimiento Vanitas, movimiento artístico referencial en mi propuesta. Junto este hay una integración de elementos culturales de mi entorno y contexto con los cuales se construye una apropiación desde mi perspectiva.

También hay un grabado en aguafuerte, de donde el punto de partida es “La Catrina”, grabado del gran artista mexicano José Guadalupe Posada; con esta referencia incorporo en la ilustración un sombrero vueltaio como elemento emblemático de mi país.

Por último, una instalación compuesta por un elemento flotante, bolsa para cadáver que hace una relación con el espacio en conjunto con la parte inferior donde hay vaciados de chocolate en forma de pequeñas balas acompañado de un cenizario y flores, elementos pereceptibles como nosotros.

PERSPECTUM

.... Es así, entonces, que la vida nos estremece y nos remarca que estamos sujetos a un caos natural universal, a un orden innato e impredecible.

PERSPECTUM

SANTIAGO VÉLEZ PARRA

Santiago Vélez Parra

(30 de agosto de 1995, Medellín.) Ante la incertidumbre de la existencia, la vastedad de preguntas, misterios y pocas respuestas, Santiago se pregunta cómo se fundamenta la realidad y la confronta con sus propias experiencias. La imaginación como una puerta para condensar la mirada inquieta e indagar a través de diferentes técnicas artísticas como el video experimental, la instalación y el sonido que se vuelven el canal para dar expresión a sus ideas y crear sus piezas artísticas.

La confrontación con la percepción

En algún momento de mi vida, en aquellas épocas que lidiaba con la escuela; ahora lidio con la universidad, recientemente llegaba a un colegio público, luego de haber desistido en un colegio con vocación en el Opus Dei, ósea inspirado en el camino espiritual de San Josemaría Escrivá. Formación en la cual sentía que no podía indagar en mis preguntas más profundas, sesgado siempre por la moral católica, pero en medio de las diferentes dificultades y posibilidades que me daba el espacio, en este pequeño escollo de la vida fue mi encuentro con el arte gracias a las enseñanzas del maestro Gabriel Jaime, siendo el barro el protagonista, y el llamado a posar la mirada sobre nuestros ancestros y la conexión profunda con la tierra. Legado y reflexiones que lleve conmigo al nuevo espacio educativo que llegaba, una de las primeras rupturas hechas a pulso de rebeldía, sintiendo esa necesidad de encontrar conocimiento y ser libre a la vez. Al principio fue difícil adaptarme, luego me fui soltando de a poco y comencé a sorprenderme con la cantidad temas que se debatía en el aula con el profesor de filosofía, ahora con muchos referentes que nunca había escuchado y aunque recuerdo que alguna vez le dijeron al profesor que si podía hacer la clase más didáctica y este respondió que sí entonces bailaba, no terminaban las confrontaciones, rescato ese valor que el profesor trataba de inculcarnos con el poder de la duda, con el arte de las preguntas y el desarrollo de la subjetividad para manifestar pensamiento crítico. Una vez abierta esta puerta empieza el camino hacia el descubrimiento de sí mismo y

también el de las divagaciones. Divagaciones con las cuales me confrontaba rayando pedazos de papel, esta acción de centrar mi atención en una hoja en blanco, escuchar la mente, escuchar los profesores y compañeros, sentir diferentes percepciones sensoriales, mientras hacía patrones o tramas con el bolígrafo sin dar espacio a premeditaciones, solo estando atento y dejándome fluir, se empezaba a instalar como si fuera un pequeño ritual en medio de mi cotidianidad como estudiante, hasta que llegó un día donde algo tan sencillo como una chaqueta verde hizo una brecha en mis percepciones. Recuerdo alguna vez estar dibujando sobre el pupitre, concentrado en el contraste y los espacios que hacía al rayar con tinta negra en una ficha bibliográfica, cuando ante el rabillo de mi ojo pasa un compañero cerca con su chaqueta verde, veo que esta deja impregnada una huella sobre mis ojos de color rosa, esto me sorprendió, pero solo fue el principio.

De manera experimental fui siendo más consciente con lo que respecta a esta percepción y surgían fuertes preguntas, ¿Todos pueden ver así? ¿Estoy percibiendo algo que otros no pueden ver? ¿Tengo alguna enfermedad? Me encontré de frente con un muro o con posibilidades, depende de cómo lo mirara, entre procesos psicológicos, remisiones a psiquiatría, oftalmología e incluso neurología, parecía la vida llevarme a un callejón sin salida donde solo se podía concluir o que tenía alguna enfermedad o que la locura me estaba dando la bienvenida, y estos exámenes sólo arrojaron más incertidumbre, al salir todo en orden y

PERSPECTUM

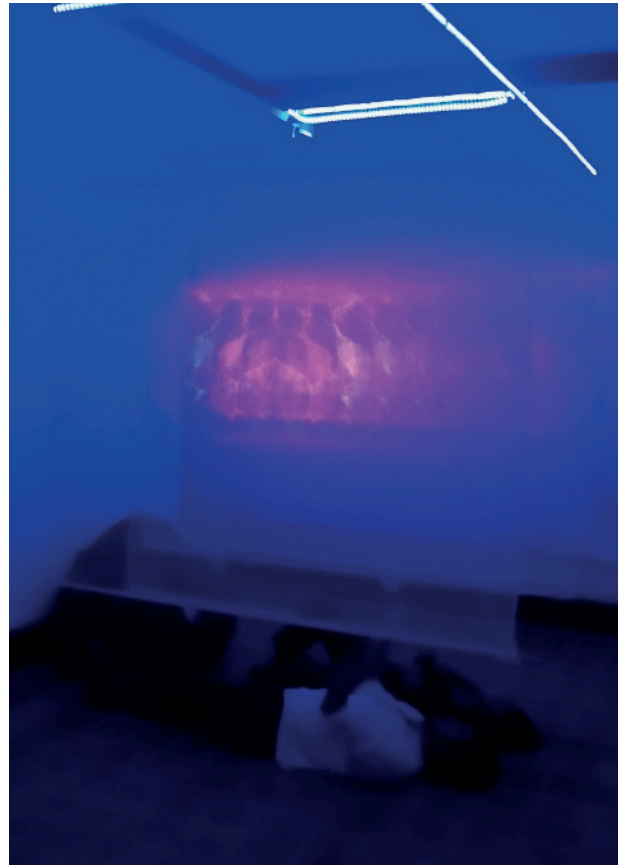
contar con órganos visuales sanos y al parecer no tener ninguna anomalía en el cerebro. Por otro lado se abre otra travesía de la mano de la medicina alternativa desde la bioenergética o el ayurveda y todo un panorama espiritual. Ahora estaba yo en el medio y por un lado buscaba ayuda en la ciencia y por otro en la espiritualidad o religión. Miradas que en algunas partes se confrontan y en otras se encuentran. Miradas que hoy el arte me permite tratar de integrar, que trato de abordar a través de luz, la imagen y el sonido, donde tanto la ciencia como la espiritualidad dan cuenta de que la percepción es un camino, así como podemos ser conscientes de nuestros defectos también podemos potenciar nuestras percepciones, modelar la realidad o generar comunión con ella y sus múltiples facetas, un camino que emprendí con la atención voluntaria, un camino que nunca termina, pero que me ha permitido explorarme a través de los sentidos y que hoy por medio de esta metáfora expresada en la técnica de videoinstalación inmersiva hacen un llamado al hombre naciente o al hombre decadente, por medio del poder de la contemplación, en medio de una vida enmarcada entre rutinas y convenciones sociales, entre limitaciones y el tiempo lineal voraz, la parcialidad y un sinfín de diferencias, entre la confrontación con nuestra sombra, entre lo que creemos ser y lo que somos, entre lo que creemos que es la realidad y lo que esta es. Holón es una invitación a la imaginación como posibilidad.

La mayor alucinación de mi vida se llama realidad...

El humano a lo largo de su desarrollo en el tiempo ha tenido que confrontar diferentes concepciones de lo que es el mundo, lo que antes fue ahora no es, así como también algunos conocimientos ancestrales sean de vital importancia para hacer una transición armónica en medio de las dificultades que nos plantea la era moderna. Está llena de debates e incertidumbre en lo que refiere a religión y

ciencia. Por otro lado, la necesidad de tener conocimientos integrados como el holismo empiezan a cobrar relevancia en nuestra sociedad si buscamos llevarnos a un salto de comprensión sobre lo que nos rodea y por tanto sobre lo que somos nosotros mismos.

Para partir este camino en el cual trance es un protagonista y símbolo de ruptura de la concepción de realidad, tenemos que proceder a modo de travesía y remitirnos hasta el paleolítico donde en variedades de grupos de cazadores-recolectores en su afán de interpretar y sobrevivir a el lugar adverso circundante, tomando acciones que vestimos de ritual, ya sea para garantizar esta sobrevivencia se inducían a diferentes estados alterados de conciencia, con variedad de mecanismos como a través de plantas alucinógenas o estimulaciones rítmicas, para llevar a cabo una experiencia con la capacidad de crear cambios fisiológicos y los esbozos de una mística que rodea nuestra naturaleza.

PERSPECTUM

Esa otra realidad, la puerta hacia otros mundos, era una práctica que formaba parte intrínseca en torno a estas sociedades primigenias. El Homo-sapiens u hombre sabio en su genética errante tiene como legado la idea de habitar o coexistir con diferentes mundos. ¿Pero qué tan cierto es esto? Ahora a modo de contraste y entrando en lo que se puede denominar posmodernismo nos enfrentamos a un mundo lleno de paradojas. La física cuántica o el macro del mundo subatómico empieza a tener comportamientos que cuestionan la realidad y le dan un carácter ilusorio teniendo relación con el vasto universo.

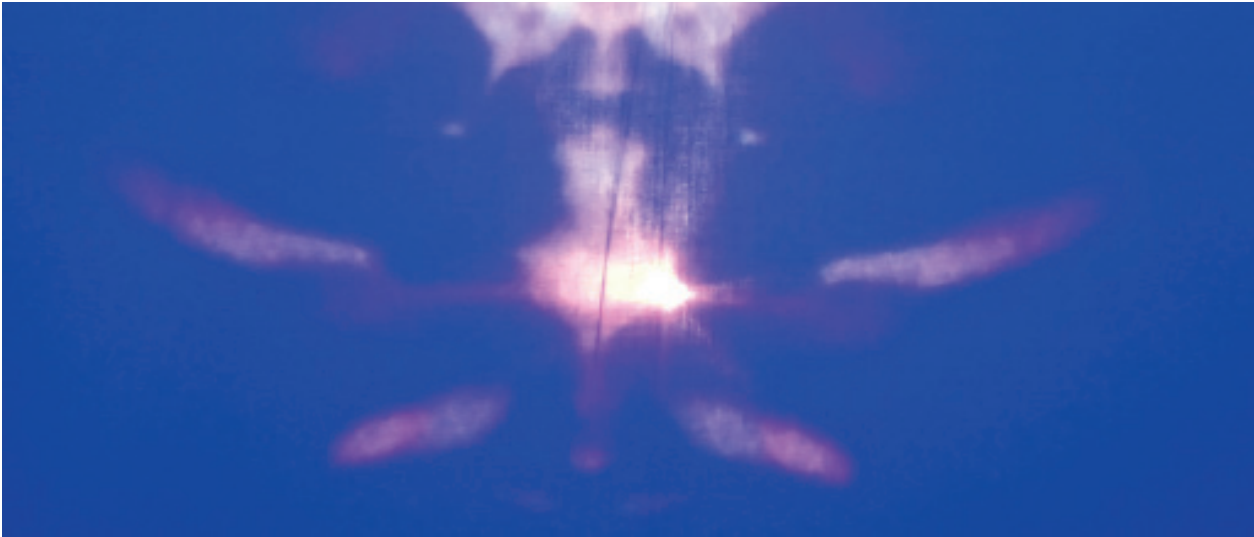
Surcar diferentes mundos como respuesta, ya sea la exploración espacial, la nanotecnología, la meditación con su visualización, el hombre en su inquietud emprende diferentes viajes que lo han de conducir a conocimientos insospechados. El panorama actual cobra un papel relevante en nuestro contexto de humanidad, desde la guerra al cambio climático, ¿Somos lo suficientemente fuertes como para evitar nuestra propia destrucción?

Urge conectar con aquello que nos rodea, así como con nosotros mismos, teniendo una posición en el cosmos que nos indica tener humildad preferimos mostrar nuestra gallardía, la celosa ambición puede arrebatarnos los sueños que construimos como humanidad independientemente de si sean buenos o malos. Los albores de una nueva era: el Antropoceno. La dictadura de la razón de la mano del libre mercado cobrando factura a la capa fértil de la Tierra por el manto gris del progreso. ¿Cómo revalorar nuestras prácticas para tomar posición frente a los grandes desafíos? Quizás la puerta sea un subestimado rasgo de nuestra naturaleza como los estados alterados de conciencia.

Aquí en este trabajo tomando como referente el trance con sus estimulaciones sensoriales de la mano de los apuntes de la antropóloga Felicitas Goodman, las concepciones científicas-filosóficas de Carl Sagan y los relatos del neurofisiólogo y psicólogo Jacobo Grindberg, llevan a poner en tela de duda nuestra realidad, más la brecha que pretende cerrar el holismo

PERSPECTUM

con su visión de integrar diferentes campos, la propuesta de Holón: Un espacio inmersivo para generar ruptura de la realidad, aspira a modo de metáfora ser parte de una visión integral del conocimiento, como una intuición de un sistema de sistemas radicado en la experiencia del espectador en el espacio. Donde por medio de la atención y percepción sensorial voluntaria el espectador descubre que tiene la posibilidad de potenciar sus sentidos y desarrollar otros grados de conciencia, utilizando como medio la herramienta de la proyección, la luz y la atmósfera sonora.

Bienvenidos a Holón.

Bienvenidos a Holón, un espacio inmersivo para generar ruptura de la realidad a través de los sentidos.

Ecos del cosmos así como reflejos del mundo subatómico, nos adentramos a un espacio donde todos los sistemas comparten algo en común ya sea de lo macro a lo micro o viceversa. El concepto de unidad y complementariedad buscan trascendencia a través de la imaginación de seres que permean diferentes objetos y formas que empiezan a habitar en paralelo a nuestra existencia.

¿Qué es la realidad? ¿Cómo se percibe el mundo? Bajo la capa de lo aparente residen puertas. Múltiples dimensiones convergen aquí y ahora. A través del sonido, la luz y la imaginación invito a sentir esta experiencia con el anhelo de avanzar hacia un salto ético tan necesario en tiempos decadentes para coexistir y tomar acción mientras la ilusión del tiempo nos encadena.

**MI CORAZÓN
ES DÉBORA**

