

Memorias del I Encuentro Nacional de Semilleros en Arte y Creación

ENSAC 2024

¿Por qué construir el I Encuentro Nacional de Semilleros de Artes y Creación (ENSAC)?

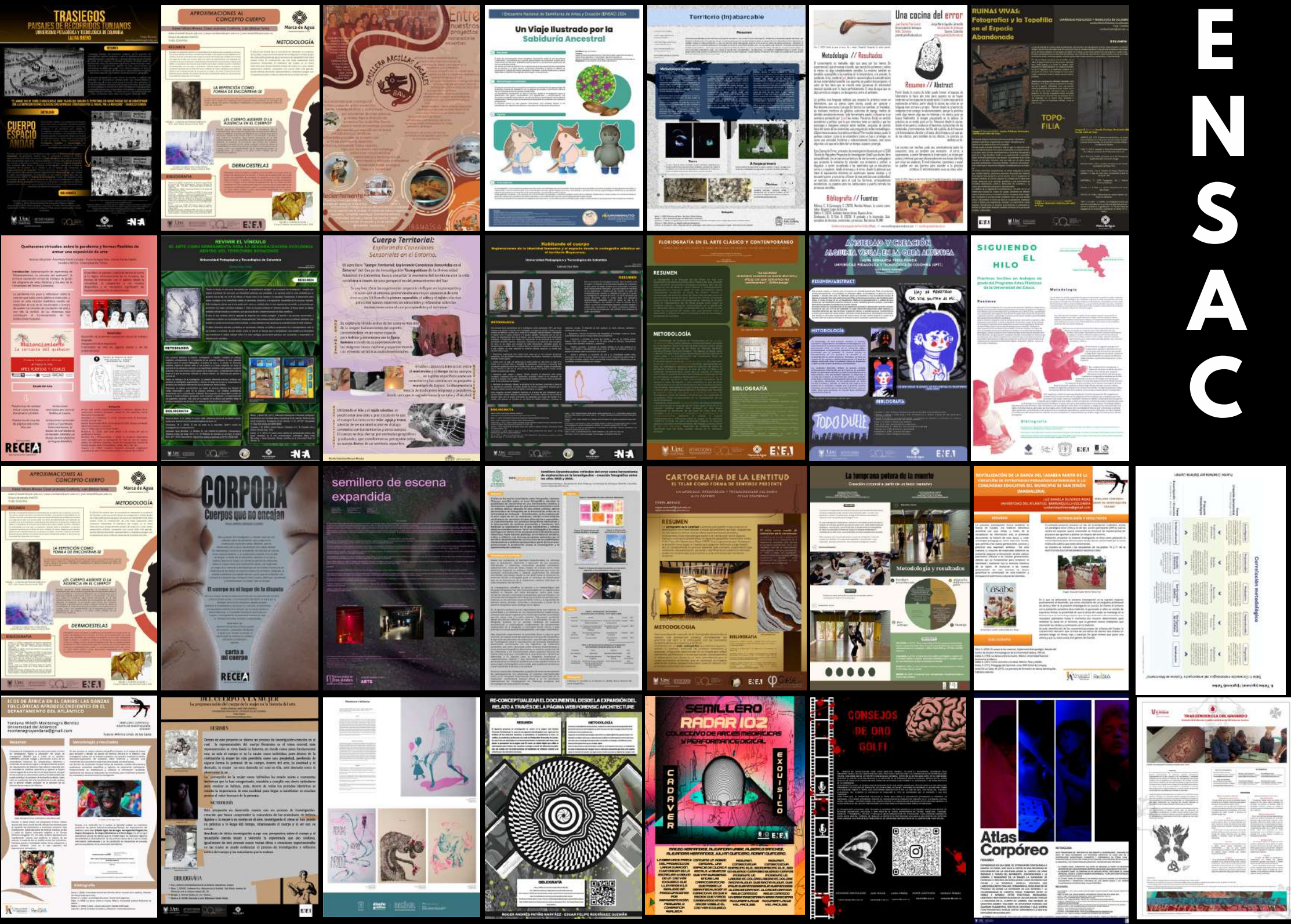
Desde hace miles de años la humanidad ha cultivado, labrado y recogido los frutos de la tierra, y observando aprendimos que podíamos llevar esta técnica a los campos de conocimiento que adaptó la academia. Por ejemplo, uno de los primeros significados de la palabra cultura versaba sobre cultivar el alma a través de las bellas artes. De esta manera, tomando elementos del mundo agrario, llevamos los semilleros a las áreas de investigación de las universidades, para formar investigadores que estudiarán los temas más importantes de sus campos de estudio.

En este sentido, los semilleros se construyeron como importantes escenarios para ensayar, errar y experimentar. De allí, la importancia de construir el I Encuentro Nacional de Semilleros de Artes y Creación (ENSAC), en el marco del VI Encuentro Nacional de Estudiantes de Artes (ENEA) 2024, como un espacio donde pudieron interactuar, en octubre del año pasado, veintitrés (23) textos escritos por noventa y tres (93) integrantes de semilleros, que expusieron en la sala Darío Jiménez de la Universidad del Tolima los hallazgos de sus investigaciones terminadas o en curso, realizadas en diferentes universidades públicas y privadas del país.

Finalmente, este escenario fue importante porque nos permitió: 1. Conocer la formación de los estudiantes en investigación y creación de acuerdo a los objetivos específicos de los diferentes campos. 2. Hacer un estado del arte de la investigación de estos campos en Colombia, desde la mirada de las instituciones de educación superior. 3. Interactuar con diferentes experiencias de estudio sobre las nuevas formas de exploración del conocimiento. Y 4. Construir espacios colaborativos de estudio, investigación y creación que orienten las formas de trabajar el arte desde las universidades.

Desde este marco, presentamos a continuación los trabajos que hicieron parte del I Encuentro Nacional de Semilleros de Artes y Creación (ENSAC) 2024.

1. Una cocina del error.

Juan Camilo Pino Loaiza y Jorge Mario Agudelo Jaramillo. **Grapha.**
Semillero de investigación del Área Gráfica. Universidad de Antioquia.

Resumen

Al partir desde la noción de taller se puede delimitar el espacio del laboratorio, mucho más para quienes no se hayan inmersos en los espacios de exploración. En este caso, para la exploración artística partir desde la cocina nos sitúa en un lenguaje más cercano y propio. Pensar desde la creación de imágenes trae consigo, involuntariamente, pensar la práctica como algo menor, algo que no interesa y no afecta, pues se busca finalmente, la imagen proyectada en la cabeza. La práctica es un medio para un fin. Pensarse desde la cocina, desde el encuentro, involucra el hacernos conscientes de los materiales y herramientas, del filo del cuchillo, de la frescura y la fermentación, del olor y el tacto, de la limpieza y el cuerpo de los efectos, pero también de los afectos. La práctica es también un fin.

Las cocinas son muchas, cada una, eventualmente punto de encuentro, una invitación al error, a equivocarse, a sentir libremente la frustración, a despertar ese deseo dormido por crear sin ataduras. El nivel educativo, económico y social no puede ser una barrera para acceder a la práctica artística, el entretenimiento no es su único valor.

Metodología

El conocimiento es maleable, algo que pasa por las manos (lo experiencial), que atraviesa el pecho, que inunda los pulmones y colma la retina, es algo completamente sensible. La materia también es sensible, susceptible a los cambios de la temperatura, a la presión, la oxidación, la luz, nombrar[se] desde la cocina implica la consideración de esa materialidad sensible. Los soportes se pueden descomponer, por ejemplo el vaso de agua que se deja servido se evapora, no desaparece, entra al ambiente.

La gráfica, ese lenguaje múltiple de lo diverso que propicia la práctica como un laboratorio, que se piensa como cocina, puede ser literalmente una cocina. Los ejes (lo técnico) no cambian, se trasladan, se traducen; matrices de gelatina, sustratos de mango, medios de almidón, emulsión de moras. Toda herramienta puede rehacerse si se comienza pensando por/con las manos. Pensarse, desde un sentido económico y político; que lo que atraviesa tiene un sentido y que las estampas e imágenes siempre están cargadas de sentido, hace del costo de los materiales una pregunta de orden metodológico.

¿Quién tiene acceso a la práctica artística? Por mucho tiempo, quien la pudiese costear, como si se entendiese como un lujo o privilegio, no como una actividad, histórica y milenariamente humana, sino como algo más a lo que se le debe dar un tiempo, espacio y energía.

Esta Cocina del Error, proyecto de investigación financiado por el CODI (Fondo de Pequeños Proyectos de Investigación UdeA) que devino en un libro autopublicado, fue un ejercicio práctico y de cierta manera, pedagógico que presenta la intención de extender esa invitación a probar, a degustar, a sentir. Accediendo a los materiales que se encuentran cerca y a explorar, desde el ensayo y el error, desde la potencia que tiene el equivocarse mientras se construyen nuevas recetas, y el encuentro para y con otros. El hacer de esa práctica una cotidianidad, un ejercicio voluntario para el cual las barreras, principalmente económicas, no coopten los procesos sensibles.

Referencias bibliográficas

Borgdorff, H. (2010). El debate sobre la investigación en las artes. Cairon: revista deficiencias de la danza, 13, 25-46.

Alfonso, C., & Consuegra, C. (2020). Mundos Mutuos, La cocina como taller. Bogotá: Cajón de Sastre.

Delfini, P. (2021). Grabado menos tóxico. Buenos Aires.

Grabowski, B., & Flick, B. (2020). El grabado y la impresión. Guía completa de técnicas, materiales y procesos. Barcelona: BLUME (Naturart).

2. Territorio (In)abarcable

Julian Enrique Ayala Nocua, Carla Sofia Angulo Montenegro, David Ricardo Romero Alvis. **Semillero Territorio (In)abarcable, Universidad Nacional de Colombia.**

Resumen

El territorio que habitamos no solo es la tierra que pisamos diariamente, sino también la unión entre espacio, pertenencia y una infinidad más de fenómenos, que devienen de la interacción del sujeto con el lugar, y hasta lo que llevamos en nuestros bolsillos a través de aplicaciones como Maps, Waze y Didi o lo que fabricamos en nuestros círculos de redes sociales. En un país que enfrenta nuevos interrogantes sobre el territorio, en una época de nuevos encuentros y afirmación de culturas, junto con la creciente presencia de tecnologías que abren las posibilidades de visión pero a su vez pueden crear alienación, es crucial cuestionar cómo habitamos este territorio y cómo las nuevas herramientas tecnológicas influyen en nuestra percepción del mismo.

Muchas de estas herramientas tienen en común una base programática digital, con y según la cual se crean funcionamientos, visualizaciones y se modifican realidades enteras, la revisión de esta programación desde las artes nos permite re-encontrar gestos de estas realidades, ya que al crear desde la modificación de lo digital se alcanzan piezas que generan afectación bilateral entre el territorio y el sujeto.

Metodología

Con encuentros semanales durante el semestre 2024-1S, el semillero Territorio (In)abarcable, parte del Grupo de Investigación Tecnopoéticas de la Universidad Nacional de Colombia, ha desarrollado de manera nodal, una red de piezas desde los intereses e intenciones de los integrantes del mismo, todxs estudiantes de Artes Plásticas y Visuales, con énfasis en artes mediales y nuevos medios.

Discutiendo sobre nociones específicas de territorio y problematizando sus conceptos, en cada reunión de las 16 se dejó abierto el espacio para la creación y el diálogo conjunto sobre los resultados de creación. Este proceso abierto y experimental dio como resultado el encuentro con técnicas de: Desarrollo de código por medio de syntaxis, con Processing y P5.js, video generativo con Hydra, sonido con VCV Rack, video inmersivo e interactivo con Isadora, y microcontroladores con Arduino.

Los conceptos manejados se dividieron en 4 partes: lo análogo abarcable, entendido como el primer encuentro, por medio de los puros sentidos con el entorno; lo análogo inabarcable, entendido como el encuentro de los sentidos a través de las primeras herramientas captadoras de señales análogas, aquí entraron en juego los sensores con sus escalas abstractas aplicadas a fenómenos análogos; el encuentro de lo análogo con lo digital, para problematizar la ética encontrada en estos tipos de experimentación; y finalmente lo digital (in)abacable, entendido como el encuentro de las posibilidades virtuales traídas por las más recientes herramientas tecnológicas, como lo son las redes sociales que siguen en su auge de crecimiento, causando fenómenos aún inentendidos.

Parte crucial del desarrollo de las actividades del semillero durante el último semestre, ha sido la realización de un proyecto en el Programa de Gestión de Proyectos (PGP), en la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, que ha requerido la conceptualización y propuesta pedagógica para llevar los temas revisados en el semillero al resto de la comunidad estudiantil. Esta serie de talleres contempla los 4 marcos conceptuales mencionados en el párrafo anterior y su conexión con herramientas que faciliten la praxis del tema.

De este modo, la parte análoga abarcable se junta con cámaras y grabadoras que intentan emular los sentidos puros; la parte análoga inabarcable, con los sensores ya mencionados y su funcionamiento y obtención de data por medio de arduino; la tercera parte es más una revisión teórica y la última se conecta con Processing y P5.js para abrir la posibilidad de la visualización final de cualquier dato obtenido, para revelar expresiones distintas del territorio.

Los resultados obtenidos han sido las obras: Tierra, un disco sobre el cual se proyectan visuales meramente generativas que evocan ondas térmicas descontroladas y estalladas, generando un eclipse en la instalación que reacciona a la presencia de un espectador por medio de un sensor que afecta la generación de las ondas y el sonido del lugar; a-hogar primero, donde mediante la creación de un espacio aséptico y blanco, se espera por medio de la habitabilidad del lugar poder ver el rastro de existir en un lugar; Olvidos, es un archivo fotográfico de rocas ubicadas en senderos naturales, mediante código que gracias al sonido ambiente se van borrando al oscurecerse en diferentes partes aleatorias.

Referencias bibliográficas

Mello, C. (2008). Extremos del Video. São Paulo. Editorial Senac. Kusch, R. (1955). Anotaciones para una estética de lo americano.

Manovich, L. (2006). El lenguaje en los nuevos medios de comunicación: la imagen en la era digital. Buenos Aires. Editorial Paidós.

Vértov, D. (1924). El Cine-ojo. Madrid. Editorial Fundamentos.

Zielinski, S. Burbano, A. (2007). Siegfried Zielinski: genealogías, visión, escucha y comunicación. Bogotá. Editorial Ediciones Uniandes.

3. Cuerpo Territorial: Explorando Conexiones Sensoriales en el Entorno

Nicolle Valentina Mossos Méndez, Maria Alexandra Martin Medina, Daniela Umbacia Castro. **Semillero Cuerpo Territorial. Universidad Nacional de Colombia.**

Resumen

El semillero "Cuerpo Territorial: Explorando Conexiones Sensoriales en el Entorno", parte del Grupo de Investigación Tecnopoéticas de la Universidad Nacional de Colombia, ha desarrollado este proyecto desde el primer semestre de 2024. Surge con la motivación de vincular la memoria del territorio que atraviesa el cuerpo con la vida cotidiana, considerando la multiplicidad de subjetividades. Así, indagamos el cuerpo como dispositivo, sujeto y materia de creación dentro de un contexto fundamentado en el pensamiento del Sur.

El proyecto tiene como objetivo explorar y documentar cómo las experiencias corporales influyen en la percepción y conexión con el entorno, promoviendo una mayor conciencia y apreciación de la relación entre el cuerpo humano y su entorno físico. El territorio y las corporalidades entran en un diálogo recíproco, donde las afecciones y sensaciones se relacionan con la exploración del cuerpo expandido, a través de diferentes medios.

Esto busca incentivar reflexiones sobre las interacciones sensibles con el entorno, la transformación de las experiencias estéticas y el uso de diversos medios para traducir y crear entornos en lenguajes

contemporáneos. A través de la exploración de la pintura, el video y el tejido se fomentan nuevas experiencias sensoriales y relaciones con el territorio cotidiano a partir de la reflexión y la activación de diversos sentidos.

Metodología

Nuestra metodología consiste en preguntarnos en un primer momento qué huellas miméticas deja el territorio en nuestros cuerpos y viceversa. A partir de esto, exploramos tres distintas fases o nodos de medialidad de la imagen, señalando así diversas formas de vincular el cuerpo y el territorio. En primera instancia, proponemos la imagen bidimensional expandida, en donde se crea espacio instalativo con técnicas de pintura y fotografía; en segunda instancia el nodo del tiempo, donde se introduce el movimiento y la tradición del territorio mediante el video y por último; el nodo relacional con un happening de tejido colectivo en donde el espacio se crea a partir de las conexiones del territorio con los cuerpos participantes.

En un interés por analizar la pintura expandida pensada desde la experiencia del espectador, consideramos que la composición de un cuadro se basa en la mirada activa de los cuerpos, más allá de la imagen bidimensional del soporte. Esto convierte la instalación en un nuevo espacio para habitar y encontrarse con la figura humana a través de la superposición de las imágenes, explorando y experimentando desde los medios o técnicas bidimensionales y creando formas multidimensionales.

¿Cuál es la relación del sujeto con el entorno? ¿Cómo un lugar se activa o transforma cuando es atravesado por un cuerpo? Como respuesta a estas preguntas, empezamos por el video, el cual permite una cercanía genuina con el movimiento y el tiempo en el que aparecen los cuerpos, rasgos cotidianos y su relación con lugares focalizados. En este caso, el territorio a explorar fue el cementerio y las cantinas de un municipio pequeño en Boyacá, donde se mezclaban las tradiciones religiosas junto a las más populares.

El video responde como medio para capturar ese comportamiento de los sujetos desde un espacio sagrado, de rezo, donde se atraviesan pensamientos sobre la muerte hasta las conversaciones que surgen y se tramitan en un espacio que gira en torno al alcohol y la tertulia.

Cuando el cuerpo se empieza a entender como una herramienta sensible de comunicación y memoria, es posible expandir sus alcances corpóreos para alcanzar otras perspectivas que reflexionan sobre el cómo y el por qué habitamos los lugares como solemos hacerlo. Sin embargo, ¿es posible traducir el entorno que habita un cuerpo a nuevos lenguajes susceptibles a las percepciones sensoriales? A partir del uso del hilo y el planteamiento del tejido colectivo, es posible crear un tejido a gran escala en donde el cuerpo actúa no sólo como telar, aguja o trama, sino como interlocutor de una conversación constante que mantiene con los territorios que habita y los otros cuerpos con los que se relaciona. De esta forma, el cuerpo se deja afectar por estímulos geográficos y culturales, que transforman su percepción sobre su cuerpo mismo y sobre su reconocimiento dentro de un territorio mediado por un contexto específico.

Referencias bibliográficas

Viola, B. (1991). The passing. Video arte.

Barber, S. (2006). Ciudades proyectadas. Cine y espacio urbano. Barcelona. Editorial Gustavo Gil.

Didi-Huberman, G. (2008). Ser Cráneo. Lugar, contacto, pensamiento, escultura. Traducción de Gustavo Zalamea. Colombia. Universidad Nacional de Colombia.

Delgadillo, H. (2019). El parque del Centenario en Bogotá. Transformación urbana, itinerario y significado. Colombia. Universidad Nacional de Colombia.

Restrepo, J. (2006). Cuerpo gramatical, cuerpo, arte y violencia. Colombia. Ediciones Uniandes.

Marchese, G. (2007). Del cuerpo en el territorio al cuerpo-territorio: Elementos para una genealogía feminista latinoamericana de la crítica a la violencia. México. Universidad Autónoma de Chiapas.

Cruz, D. (2017). Una mirada muy otra a los territorios - cuerpos femeninos. CLACSO - Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Cuerpos territorios y feminismos.

4. Así le dicen: descripciones históricas, socioculturales y geográficas humanas de Baranoa

Andrés Felipe Zárate Barraza, Jennifer Pacheco Coronado. **Semillero
XPERIMENTA. Universidad del Atlántico**

Resumen

"Así le Dicen" es una investigación en desarrollo que recoge cerca de 200 apodos del municipio de Baranoa, representados en obras pictóricas con un estilo que combina lo caricaturesco y lo pop. Los apodos se consideran expresiones socioculturales de gran valor, convirtiendo a las personas en puntos geográficos, y a los lugares en entes performativos. El objetivo principal es visibilizar estos apodos como parte del patrimonio cultural inmaterial, destacando su relevancia para la historia y geografía locales. A través de un exhaustivo trabajo de campo, se recopilan apodos emblemáticos que, además de su valor lingüístico, sirven como puntos de referencia que configuran la memoria cultural de Baranoa. Cada apodo se traduce en una representación artística que será expuesta en espacios culturales, fomentando la interacción y participación comunitaria. Asimismo, se documentará el proceso en un catálogo que ofrecerá detalles sobre cada apodo, consolidando un archivo visual y educativo sobre esta tradición local. Este trabajo, no solo busca preservar esta manifestación popular, sino también fortalecer el sentido de pertenencia, visibilizando los apodos como elementos fundamentales de la identidad cultural, tanto en el ámbito local como nacional.

Metodología

La investigación se desarrolló en varias fases, se comenzó con la identificación y selección de apodos en la comunidad de Baranoa. Se realizó una recopilación exhaustiva de apodos con relevancia histórica, sociocultural y geográfica, utilizando entrevistas con residentes locales, revisión de archivos históricos y observación participante para asegurar una muestra representativa. Cada apodo seleccionado es contextualizado, explorando su origen, significado y cómo refleja las dinámicas sociales y culturales de la comunidad. A partir de esta contextualización, se procederá a la interpretación visual de los apodos mediante la creación de obras pictóricas, utilizando técnicas artísticas que capturen la esencia y el carácter distintivo de cada uno. La selección de paletas de colores, composiciones y detalles estilísticos será cuidadosamente deliberada para transmitir la personalidad y atmósfera que evocan los apodos, involucrando a artistas locales en este proceso.

Las obras pictóricas culminadas serán presentadas en una exposición artística en Baranoa, diseñada no sólo como un evento cultural, sino también como un espacio de diálogo comunitario. La exposición será documentada y promovida a través de medios de comunicación y plataformas digitales, con el objetivo de maximizar su impacto y fomentar la participación activa de la comunidad. Se incentivará a los asistentes a compartir sus propias historias y perspectivas sobre los apodos, enriqueciendo así la comprensión colectiva de su importancia cultural. Posteriormente, se publicará un catálogo ilustrado que incluirá las obras pictóricas junto con un análisis detallado de cada apodo, proporcionando un registro permanente de la investigación. Este catálogo servirá tanto como documento artístico como herramienta educativa, destacando la historia y cultura de Baranoa y contribuyendo a la preservación de la memoria colectiva y la identidad territorial.

Se ha logrado la compilación de alrededor de 200 apodos, a través de charlas informales, encuestas estructuradas y tertulias con sabedores culturales del municipio; indexándose esta información en un archivo

alfabético, y contextualizándose de acuerdo a su historia, valor cultural y designación (si hace referencia a personas o lugares). A partir de este archivo, se está desarrollando una serie de obras pictóricas representativas que capturan y transmiten visualmente la esencia de cada apodo. Estas obras no solo tienen el potencial de generar nuevas perspectivas artísticas en el municipio, sino que también podrían fortalecer el sentido de identidad y pertenencia entre los habitantes de Baranoa. Se anticipa que la exposición de estas obras, junto a la participación activa de la comunidad, fomente un diálogo enriquecedor y una mayor conciencia sobre la importancia cultural de los apodos. Adicionalmente, se espera lograr una amplia difusión en medios de comunicación y redes sociales, lo que aumentaría el reconocimiento y la valorización de estos elementos culturales tanto a nivel local como regional. La publicación de un catálogo ilustrado que recopile las obras pictóricas y la historia detrás de cada apodo, será clave para garantizar la conservación de este patrimonio cultural para las futuras generaciones. Este catálogo no solo actuará como un registro artístico, sino también como una herramienta educativa, contribuyendo a la concientización sobre la importancia de los apodos en la identidad colectiva de Baranoa. En conjunto, estos resultados esperados buscan preservar y fortalecer el patrimonio cultural de la comunidad, asegurando que su legado sociocultural perdure en el tiempo.

Referencias bibliográficas

El Heraldó. (2019). Barranquilla: Ciudad de apodos.

Gómez Gutiérrez, A. M. (2010). Los apodos en Barranquilla: Una aproximación sociolingüística.

Muñoz, M. M. (2008). Identidad barranquillera: Una mirada desde el lenguaje.

Nieto Blanco, L. E. (2015). Los apodos de los barrios de Barranquilla: Un estudio onomasiológico.

Osorio Rodríguez, M. C. (2018). El apodo como forma de identidad en Barranquilla.

Vanguardia. (2022). Los apodos más famosos de Barranquilla.

5. La ilustración de insectos para el aprendizaje internacional en aulas universitarias (Intersectos)

Olga Liliana Caycedo Hernández, Diana Carolina Pabón Baquero, Jeiner Fernando Plazas Cadena, Daniel Antonio Tabares Gutiérrez, Paula Alejandra Prieto Pulecio, Nicole Dayanna Vergara Caceres, Gabriela Alejandra de los Ángeles Guarín Acosta, Lennis Daniela Contreras Molina, Tomás Camacho Rivera, Jhoan Sebastián Quiroz Arango. **Semillero Pig's animation. Corporación Universitaria Minuto de Dios Villavicencio.**

Resumen

Esta actividad surge y se desarrolla en la Rectoría Oriente de la Corporación Universitaria UNIMINUTO e involucra las asignaturas de Ilustración del programa de Comunicación Visual, Tecnología en Comunicación Gráfica y Entomología Aplicada del programa de Ingeniería Agroecológica. Este proyecto se desarrolla en colaboración con las materias de Fotografía de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y Manejo Integrado de Plagas de la Universidad de Guadalajara (UdeG). El objetivo fue llevar a cabo un intercambio de diversas actividades entre estas asignaturas, con el fin de enriquecer los conocimientos de los participantes en diversas áreas del conocimiento, para propiciar relaciones entre saberes y fomentar el gusto por la ilustración científica, así como abrir un espacio integral a proyectos innovadores. De esta manera, se empezó a visionar este proyecto dentro de lo que se conoce como COIL (Collaborative Online International Learning/Aprendizaje Colaborativo Internacional en línea), con la finalidad de acercar y conocer esta metodología, para afianzar el acercamiento virtual y el desarrollo de ideas de una manera más acertada (Ramírez & Castillo, 2020; Jiménez & Morán, 2021).

Metodología

Este proyecto surge al establecer una alianza estratégica con el país invitado (México), teniendo en cuenta el diálogo entre asignaturas pares para establecer relaciones dinámicas de apoyo y discusión, con el fin de replicar actividades para posteriormente generar productos en común. El planteamiento inicial se da gracias a la orientación de este proceso dentro del marco del COIL "La ilustración y la fotografía en los procesos de conservación de insectos" que, como una metodología de estudio, procuró organizar un cronograma de actividades y se ha venido dando desde hace más de dos semestres. Coincide este proceso con integrar materias y procesos autónomos, talleres alrededor de este problema y con ello se dio origen al proceso de ilustración de algunos insectos en específico, de los cuales se identificó su relevancia en estos dos países (México - Colombia). Este desarrollo considera el valor que tienen los procesos interdisciplinarios para abordar nuevas formas de estructuración y unir lazos de conocimiento y desarrollo. En cada una de las disciplinas se intentó dialogar para así configurar las ilustraciones y reconocer la importancia de la ilustración en el ámbito de las ciencias agrarias, pues dentro de la Universidad con sede en Villavicencio no se había generado antes un tipo de desarrollo específico en este sentido. Gracias a la investigación propia de los estudiantes de agroecología se pudo consolidar una propuesta que parte desde el dibujo y que llega sin duda hasta los terrenos de la ilustración científica, esto para articular las relaciones entre grupos de trabajo diverso, pero también para abrir el espacio a los estudiantes de las áreas del diseño para impactar de una manera positiva en el campo científico. Los insectos sirvieron de excusa para incorporar habilidades de investigación y trabajo en equipo, así como la depuración de las prácticas ilustrativas propias de la comunicación visual. Es así, como dentro de los resultados se obtuvieron registros del proceso gracias al desarrollo de videos, bocetos, exposiciones, (entre otros) para evidenciar los avances de cada grupo de estudiantes, los cuales se agruparon de manera interdisciplinaria y de manera relevante, y consecuente dentro de la elaboración de un catálogo que aún está en proceso, el cual se presentó en la FILBo 2024 - 1.

También se espera con lo que queda de material, sacar un libro como producto final de esta investigación. Este proyecto se fundamentó en Uniminuto sede Villavicencio (Meta) y contó con la colaboración de las Universidades Mexicanas mencionadas; la UAG y la UdeG. Esto comprendió el periodo de febrero a noviembre de 2023 y su finalización para el desarrollo del catálogo en 2024, de esta manera todos los estudiantes de las asignaturas ya mencionadas de cada universidad, además del acompañamiento de los maestros: Jeiner Plazas (Ilustración-UNIMINUTO), Liliana Córdova (Manejo Integrado de Plagas-UdeG), Jorge Hernández (Fotografía-UAG) y Diana Pabón (Entomología Aplicada-UNIMINUTO) y Olga Liliana Caycedo (semillero pig's animation), además del arduo trabajo de los artistas ilustradores que con gran esfuerzo llevaron a un nivel óptimo el desarrollo de sus productos. Con respecto a los insectos, se trabajó en los siguientes especímenes: cigarras, pulgones, grillos, mariposas, mosca blanca, mosca de la fruta, hormigas arrieras y picudos, dando información más amplia, aplicando en parte la visión desde la agroecología, con el fin de que personas no especializadas accedan a este conocimiento (Altieri, 1999; Cardoso et al., 2020).

Referencias bibliográficas

Altieri, M. A. (1999). The ecological role of biodiversity in agroecosystems. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 74 (1-3), 19-31.
[https://doi.org/10.1016/s0167-8809\(99\)00028-6](https://doi.org/10.1016/s0167-8809(99)00028-6)

Cardoso, P., Barton, P. S., Birkhofer, K., Chichorro, F., Deacon, C., Fartmann, T. & Samways, M. J. (2020). Advertencia de los científicos a la humanidad sobre las extinciones de insectos. *Biological Conservation*, 242, 108426.
<https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108426>

Fernando, P. C. J., & Carolina, P. B. D. (2024). INTERSECTOS: Una mirada integral a nuestros insectos. Colombia - México.
<https://repository.uniminuto.edu/xmlui/handle/10656/19198>

iménez, M. F., & Morán, R. (2021). Intercultural competence development through COIL in Latin America: A case study at a Mexican university. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 24 (2), 101-115. <https://doi.org/10.6018/reifop.473531>

Ramírez, C. L., & Castillo, C. (2020). COIL experiences in Latin America: Strengthening internationalization at home. *Revista de Educación Superior en América Latina*, 10 (1), 45-60.
<https://doi.org/10.22201/ses.20070734e.2020.10.1.663>

6. Un viaje ilustrado por la sabiduría ancestral

Laura Nicolle Fernández Romero, María Paula López Rico, Mónica Valentina Quintana Buitrago. **Semillero Pig's animation. Corporación Universitaria Minuto de Dios Villavicencio.**

Resumen

A través de un enfoque colaborativo entre las áreas de comunicación visual y agroecología, un equipo multidisciplinario trabaja en conjunto con la comunidad para garantizar la validez y autenticidad de la información recopilada en la granja agroecológica de la Rectoría Oriente, de la Corporación Universitaria UNIMINUTO. Este proyecto tiene como objetivo documentar y preservar el uso tradicional de las plantas medicinales y aromáticas por parte de las comunidades locales, promoviendo el respeto por la biodiversidad y la cultura ancestral.

Posteriormente, se diseñará una estrategia de ilustración que permita plasmar de manera creativa los resultados de la investigación. Se desarrollará un personaje guía que ayudará a los lectores a conocer las propiedades y usos de las plantas, así como su valor cultural. El resultado de este trabajo busca concientizar sobre la importancia de preservar los recursos naturales y la riqueza cultural de la región, fomentando prácticas sostenibles y responsables en el uso de las plantas medicinales y aromáticas.

Metodología

El estudio se llevará a cabo con un enfoque mixto, combinando técnicas cuantitativas y cualitativas. Se recolectarán datos mediante encuestas a la población universitaria, con especial atención a los estudiantes de agroecología de UNIMINUTO que investigan en la Granja Agroecológica. La información recopilada se utilizará en el marco de un proyecto que busca preservar y difundir los saberes ancestrales sobre plantas medicinales.

La población objetiva incluye estudiantes de la Rectoría Oriente de UNIMINUTO, principalmente aquellos vinculados a programas relacionados con la agroecología. La muestra será seleccionada de manera aleatoria o voluntaria, de acuerdo con el cronograma del proyecto. Se procurará incluir a estudiantes de diferentes programas académicos, lo que aportará una perspectiva diversa y enriquecedora durante la prueba piloto del prototipo.

Para la recolección de datos cuantitativos, se utilizarán formularios con preguntas cerradas enfocadas en el conocimiento y uso de las plantas medicinales, así como en la percepción de los estudiantes sobre la importancia de estos saberes ancestrales. En cuanto a los datos cualitativos, se realizarán entrevistas semiestructuradas a los estudiantes de agroecología, explorando en profundidad sus experiencias y conocimientos sobre las plantas medicinales, y su valoración sobre la conservación de estos conocimientos.

Asimismo, se involucrará activamente a los estudiantes de UNIMINUTO en todas las etapas del proyecto, desde la investigación y recolección de datos hasta el diseño y desarrollo de las herramientas de comunicación visual. Esto no solo brindará a los estudiantes una experiencia educativa y práctica en el campo de la comunicación visual, sino que también les permitirá contribuir a la conservación ambiental y al resguardo de conocimientos valiosos para la humanidad.

7 ■ Colores en movimiento. Documental sobre el proceso de investigación+creación experimentado en el CEVP

Stefania Llantén, Rafael Enrique Sarmiento López, Iván Martínez. **Semillero Imagen Contexto. Universidad del Cauca.**

Resumen

El proyecto "Redes creativas y procesos de diseño en el Centro Educativo Vueltas de Patico, Resguardo Indígena de Puracé, Cauca" (ID: 6001), busca comprender las relaciones que emergen en el Centro Educativo y los procesos de codiseño que se desarrollan en este contexto. Como parte de esta iniciativa, se lleva a cabo "Colores en Movimiento", una propuesta que documenta el proceso co-creativo para la realización de un mural en la escuela. Además, busca visibilizar este proceso de investigación y creación a través de un cortometraje documental participativo.

Esta pieza se centrará en la necesidad de visibilizar cómo se generan y desarrollan las dinámicas entre los actores dentro del proceso creativo. Estas relaciones no solo incluyen a los escolares y docentes, sino también a la comunidad de la zona, cuyos saberes y tradiciones juegan un papel fundamental en estos procesos educativos y creativos, que impulsan la identidad propia.

A través de la documentación y visibilización del proceso creativo del mural, se busca generar conocimiento académico, y contribuir a la preservación y difusión de la cultura y los saberes ancestrales de la comunidad de Puracé, preservados por la escuela desde hace varios años. Este proyecto de Investigación + Creación es respaldado por el grupo de investigación "Diseño y Sociedad" y su semillero "Imagen ConTexto", del Departamento de Diseño de la Universidad del Cauca. Además, cuenta con el aval y la co-labor de los directivos del Centro Educativo Vueltas de Patico, quienes aportarán su experiencia y conocimiento local para enriquecer el desarrollo de la investigación.

Metodología

El posicionamiento metodológico adoptado para este proyecto correlaciona las fases creativas propuestas por M. Ballesteros y E. Beltrán (2018) en la metodología de la investigación + creación con las etapas de producción documental de Michael Rabiger (2001), estructurando un enfoque integral para la creación del corto documental participativo. También se tienen en cuenta los principios y herramientas que ofrece Patricio Guzmán para la buena realización documental.

En cuanto a la Investigación + Creación se aborda como una metodología que nos permite ver la creación artística no solo como una actividad estética, sino como una forma de sintetizar y generar conocimiento. Ya que, al explorar la creación, vivir su proceso y acompañarla desde una base investigativa colaborativa se abren nuevas fronteras, justamente en el campo de la investigación, facilitando conexiones entre diferentes disciplinas (interdisciplinariedad) y trascendiendo los límites de diversas áreas de conocimiento (transdisciplinariedad); así como también, se le da importancia a la creación en términos de relevancia social e innovación.

Entendiendo por supuesto, que en la práctica creadora también existen procesos estructurados, rigurosos y con altos niveles de conceptualización, como en la investigación científica; se permite que no se la vea como una actividad caótica o arbitraria, sino que visibilice que existen procesos definidos, estructurados y conceptualmente profundos, detrás de los resultados que se puedan obtener de ella. Legitimando la creación artística como una forma seria y válida de generar conocimiento, ya que, es desde esta misma metodología donde se sugiere que la investigación + creación implica la comprensión del contexto, el estímulo inicial que impulsa la creación (sensación detonante) y la forma en que esta se materializa (conformación plástica) M. Ballesteros y M. Beltrán (2018).

El documental podría entenderse como una práctica cinematográfica que se dedica a representar aspectos de la realidad de manera creativa y reflexiva. Según Bill Nichols (2013), no solo muestra hechos, sino que también interpreta y organiza la realidad, ofreciendo una comprensión más profunda del mundo. Este enfoque involucra tanto a cineastas como a espectadores en un diálogo continuo sobre el significado y la verdad de lo documentado, destacando que el espectador es activo y puede enriquecerse con lo que ve. Patricio Guzmán (2023), enfatiza en la importancia de tener un punto de vista y una opinión clara sobre lo que se filma, permitiendo descubrir la identidad o narrativa de la imagen antes de grabarla. Para él, el documental es una aventura donde los imprevistos son tan valiosos como las ideas preconcebidas, capturando la esencia de la realidad de manera auténtica y permitiendo que el espectador saque sus propias conclusiones.

Finalmente, Rabiger (2001, p. 13), sobre el documental, afirma que “su objetivo es hacer vivir a los espectadores la experiencia por la que sus autores han pasado, mientras tratan de entender el significado de los acontecimientos concretos que se van sucediendo ante sus ojos”. Actualmente la propuesta documental se encuentra en fase de preproducción denominada impulso creativo dentro de la metodología propuesta, donde se está documentando la fase de bocetación del mural, y de manera paralela se está construyendo la narrativa.

Referencias bibliográficas

Centro Educativo Vueltas de Patico CEVP (2015). Hacia la soberanía alimentaria y el cambio climático desde el PEC: La tulpa. Relato. Popayán: Consejo Regional Indígena del Cauca.

Guzmán, P. (2023). Filmar lo que no se ve: filmar lo invisible. Lom Ediciones S.A.

Leyva, S.X. (2015) Hacia la investigación descolonizada: nuestra experiencia de colabor. En: Leyva, S. X., Cumes, A., & Macleod, M. Prácticas Otras de Conocimiento(s): Entre Crisis, Entre Guerras. Tomo I. Doral: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

Ballesteros M, Beltrán E. (2018). ¿Investigar creando? una guía para la Investigación-Creación en la academia. Bogotá, Colombia.

Sarmiento, L. R. E. (2023). Redes creativas y procesos de diseño en el Centro Educativo Vueltas de Patico, Resguardo Indígena de Puracé, Cauca. Anteproyecto tesis doctoral. Sin publicar.

Rabiger, M., & Instituto Oficial de Radio y Televisión (España). (2001). Dirección de documentales (3a. ed). Instituto Oficial de Radio y Televisión.

Rincón Yohn, M. (2015). Una comparación de las teorías del cine documental de Bill Nichols y Carl Plantinga: fundamentos, definiciones y categorizaciones. Recuperado de:
<https://revista.cinedocumental.com.ar/pdf/11/11-Art2.pdf> (22/07/2024)

Zylberman, L. (2019). Introducción al documental. Recuperado de:
<https://revista.cinedocumental.com.ar/wp-content/uploads/rese4.pdf> (22/07/2024)

Nichols, B. (2013). Introducción al documental (R. Peláez, Ed.; M. Bustos García, Trans.; Second edition / First edition in Spanish). Universidad Nacional Autónoma de México.

8 ■ Trasegos, paisajes de recorridos tunjanos

Laura Alejandra Bueno Díaz. **Semillero Marca de Agua. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.**

Resumen

"Trasegos, paisajes de recorridos tunjanos" es un proyecto de investigación-creación que busca documentar desde una mirada estética, la participación del cuerpo en los espacios urbanos de la ciudad de Tunja, mediante una serie de imágenes fotográficas. En los espacios re-corridos se expresa el orden social, se clasifican los roles y las relaciones con el otro, donde el cuerpo, como referente de la organización espacial de estas construcciones, se convierte en un objeto que ocupa, vive y afecta el espacio, es decir, lo experimenta y lo organiza de forma activa relacionándose no sólo desde una perspectiva espacial, sino también sensorial, afectiva y geográfica.

El proyecto propone una nueva forma de estudiar la relación del individuo con los espacios urbanos desde una mirada estética y fotográfica que, de forma visual, puede transmitir ideas complejas de la realidad alrededor del espacio, del cuerpo y del andar, lo que otorga un nuevo enfoque al estudio del habitar los espacios en las geografías y ciencias humanas, que, en ocasiones es incompleta y no contempla la subjetividad del individuo. "Es bueno recurrir a las descripciones del arte y la literatura sobre cómo vive la gente" (Mahecha 2003).

Mediante una serie de fotografías bajo la técnica de "focus stacking", —que soporta el registro del caminar y de las múltiples formas de los habitares del espacio— se pretende entablar una discusión y reflexión con el público

sobre conceptos como Topofilia, Geografía Humana y la Práctica Estética del andar dentro del contexto de la ciudad de Tunja.

Metodología

Este proyecto atiende a una perspectiva de Creación, por lo tanto, busca comprender el problema mediante ciertas herramientas y representaciones visuales que involucren a los individuos, pero también al investigador teniendo en cuenta el papel subjetivo e intuitivo de este frente a la problemática central y buscando construir un producto plástico que recopile las diferentes formas y figuras desde la comunidad en su acto de caminar. Si bien es un proyecto de creación, tomará herramientas de la investigación etnográfica y fenomenológica que le permitirán, de una manera organizada, recopilar la información en métodos y estrategias claras para este proyecto. El modelo Investigativo etnográfico estudia grupos o comunidades que comparten una cultura: el investigador selecciona el lugar y detecta a los participantes, de ese modo recolecta y analiza los datos, para proveer de un "retrato" los eventos cotidianos. Además, también se relaciona con la investigación fenomenológica en el sentido que ésta explora lo que las personas de cierta comunidad experimentaron y se enfoca en su experiencia hacia un fenómeno, es decir, entendiendo el punto de vista subjetivo de quien percibe el mundo, lo que le permite al investigador empatizar con el entorno y con las personas.

Teniendo esto en cuenta, las actividades a realizar serán: 1. Delimitación del grupo o comunidad: La población destino será la comunidad tunjana en general, especialmente en el centro de la ciudad. 2. Etapa descriptiva: Mediante la observación hacia las dinámicas de la población, se busca entender de forma más clara los recorridos que se hacen en la zona y su relación con el sentido del lugar, por ejemplo, entendiendo si es un lugar de paso o si las relaciones son más económicas y comerciales, esto le permite al investigador relacionarse de forma más estrecha con la constelación de imaginarios y construcciones sociales propios de la cultura. 3. Toma de fotografías:

Para recolectar estas formas y vivencias en las que la comunidad experimenta este fenómeno y se relaciona con él, el investigador iniciará con la toma de fotografías en el centro de la ciudad y en el terminal de transportes para posteriormente procesarlas digitalmente. 4. Posprocesamiento de fotografías: Después de la toma de fotografías en los lugares, se procede a hacer una técnica de posprocesamiento digital llamada "focus stacking", que consiste en apilar aproximadamente 14 fotografías en una misma imagen para que los recorridos sean visibles, formando unas "líneas del caminar" 5. Análisis de las fotografías: Cuando las fotografías están procesadas, permiten ver ciertas formas en las que la comunidad habita el lugar, por ejemplo, si el caminar es rápido o lento, si se toman atajos para llegar más rápido a algún punto o si es un espacio donde no sólo se transita sino también se juega y se habita con cierta permanencia. 6. Circulación de las fotografías: Finalmente, las fotografías son grabadas en distintos soportes como vidrio y velo suizo mediante la técnica de cianotipia, conformando una exposición de instalación-fotográfica para que el público pueda reflexionar y entablar discursos alrededor de la muestra.

Referencias bibliográficas

- Careri, F. (2002). El andar como práctica estética. Editorial Arte y Cultura.
- Concha, J. (2017). La desmaterialización fotográfica. Metales Pesados.
- Fontcuberta, J. (2011). El beso de Judas, Fotografía y Verdad. Editorial Gustavo Gili.
- Fontcuberta, J. (2016). La furia de las imágenes. Notas sobre la postfotografía. Galaxia Gutenberg.
- Mahecha, O. (2003). Debates sobre el espacio en la geografía contemporánea. Repositorio Universidad Nacional.

Ramos de Robles, S. L., & Feria Cuevas, Y. (2016). La noción de sentido de lugar: una aproximación por medio de textos narrativos y fotografías. Innovación Educativa. Recuperado de:
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179446997005>

Tuan, Y. (2007). Topofilia: un estudio de las percepciones, actitudes y valores sobre el entorno. Melusina.

9 IN-IMAGINADOS

Aníbal Maldonado Currea, Keren Daniela Buelvas Galeano, Walvis Enrique Cervantes Bermúdez, Yanina Martínez Montaña, Karla Daniela Orozco Barragán, Javier Felipe Pedroza Benjumea. **Semillero Colectivo Ambulatorio. Universidad Del Atlántico.**

Resumen

El proyecto pretende ser una serie de exploraciones al territorio comprendido como La Ciénaga de Mallorquín, en el departamento del Atlántico, para la realización de un proyecto de animación documental experimental, a partir de algunas impresiones: dibujos, apuntes, videos, collage, audios, fotografías, imágenes a partir de algunas visitas y laboratorios de creación colectivos en el territorio.

Esta indagación, exploración y posterior exposición de arte, contará tanto con una serie de animaciones como productos finales, como con los dibujos originales, libretas de apuntes y materiales realizados, dando cuenta y apuntando a varios productos artísticos que registren un mismo proceso de investigación-creación colectivo.

El proyecto buscará un acercamiento a las comunidades que habitan el lugar, enfocándonos en sus prácticas cotidianas en relación a su entorno natural y cultural, ¿cómo se relacionan los habitantes con el ambiente que habitan? ¿qué problemas sociales encontramos en la localidad? ¿qué prácticas artesanales culturales y artísticas encontramos en el territorio relacionadas con la naturaleza? ¿Qué problemas ambientales encontramos en la región? ¿Cómo se relaciona la comunidad con la Ciénaga de Mallorquín? Todas estas preguntas las abordaremos a partir de prácticas artísticas como las derivas, los mapeos sociales o laboratorios de creación entre los participantes del proyecto y la comunidad.

Metodología

Como metodología realizamos una serie de talleres y laboratorios, en primer lugar, para los participantes del colectivo de investigadores y artistas en formación del semillero, en donde se realizaron una serie de acercamientos al territorio a través del recorrido y el registro, y un segundo momento en donde involucramos a la comunidad, con este material acumulado, pudimos generar un proceso creativo y experimental colectivo a partir de tres enfoques metodológicos:

Derivas: El recorrido puede ser entendido como un método de investigación en sí mismo al implicar el desplazamiento y el reconocimiento del territorio a través de la experiencia directa y la observación. De esta manera el cuerpo es atravesado por el territorio con todas sus percepciones, concepciones, sus poéticas y sus fuerzas expresivas. No se trata solo de una noción pasiva del paisaje de observador; el paisajismo puede también modificar las características visuales, sonoras, físicas y anímicas del paisaje.

Mapeo y libretas de viaje: Para la documentación del trabajo en la investigación se promovió principalmente el uso del mapa, el dibujo y la escritura en libretas de viaje, tal como podría suceder antiguamente en la expedición botánica o la expedición cartográfica. Las imágenes y el relato complementan la experiencia en el territorio, la toma de notas y esbozos, aquello que se ve y se siente en determinados momentos y lugares; sin embargo, esto no limita que el registro o documentación de recursos como la fotografía, las grabaciones, el video, o el audio, siempre y cuando tengan relación con la visión del mapeo a construir, estos se tuvieron como una herramienta de reconocimiento tanto de los imaginarios planteados como de los procesos creativos. Así mismo la recopilación de material bibliográfico, visual y audiovisual realizada durante el proceso, fue usada como un insumo adicional en el proceso creativo.

Laboratorios de Creación: La experimentación con los medios y materiales fue un motivo recurrente dentro de los ejercicios plásticos; se experimentó con diferentes materiales visuales, análogos y digitales concibiendo una noción ampliada de la animación hacia la animación de objetos, el arte sonoro, la animación interactiva, la video instalación, el video performance o el video mapping, etc.

Referencias bibliográficas

Deleuze, G. y Guattari, F. (2002). El Ritornelo. Mil Mesetas, Capitalismo y esquizofrenia. Pre-textos, quinta edición.

Deleuze, G. y Bacon F. (1984). Lógica de la sensación. Editions de la différence.

Barson, T. (2012). La escuela peripatética, dibujo itinerante de América Latina. Museo de Arte del Banco de la Republica de Colombia.

Gracia, L. (S.F.). Dibujo como documento/descripción. Documento inédito.

Gómez, J. (2006). Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo. Cátedra.

Roca, J. (2007). Fantasmagoría. Guía de estudios N°52. Banco de la Republica, Biblioteca Luis Ángel Arango.
<https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll29/id/127>

Zorbal, I. (2006). Lado C. Maestría en Artes Plásticas y Visuales. Universidad Nacional de Colombia.

10. Aproximaciones al concepto de cuerpo

Karen Tatiana Riveros Méndez, Juan Esteban Torres Moreno, Cesar Leonardo Contreras Orduz. **Semillero Marca de agua. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.**

Resumen

El cuerpo no solamente abarca lo comprendido por los sistemas que componen un ser vivo, sino que es aquello que tiene una extensión limitada y que puede ser perceptible por los sentidos. En el arte, el problema del cuerpo ha estado atravesado por múltiples transversales a lo largo de los años, que buscan darle una forma de representación que depende del contexto en el que se relaciona, respondiendo directamente a la percepción subjetiva del artista y su recreación. Es entonces que el dilema del cuerpo material, ausente y metafísico se transversaliza uno con otro y se enfrenta, creando hasta la actualidad, un proceso constante impulsado por el interés de reunir variedad de obras y referentes que abordan desde el arte la representación de la ausencia, el cuerpo y la mente. Entonces, este trabajo busca aportar a la construcción de esta manifestación artística, en el proceso de los estudiantes interesados con el tema.

Metodología

El artículo de revisión que se encuentra en desarrollo se compone de 3 partes, cada una escrita desde la investigación e interés propio de cada participante del grupo, en busca de desarrollar tanto obra propia como la construcción de una base referencial para proyectos individuales. El problema del cuerpo es un tema transversal que acoge intereses propios de cada uno y que, desde perspectivas distintas, componen una nueva visión más grande, donde hilando elementos representativos y simbólicos juegan con la experiencia para continuar alimentando el estado del arte.

La repetición como forma de encontrar-se

En este proyecto se aborda el potencial de la repetición como instrumento ante el devenir de la existencia. Además, busca generar acercamientos al concepto de cuerpo desde una postura metafísica, trabajando la unidad y el desnudo como un lugar de comunión.

¿El cuerpo ausente o la ausencia en el cuerpo?

Resulta oportuno iniciar planteando el problema de la representación de la ausencia, dentro de los componentes artísticos como la plástica e incluso la literatura, es un tema que se ha abordado desde varias aristas para su comprensión y estudio y que, hasta el momento, sigue siendo recurrente en el arte contemporáneo. Si se profundiza en la búsqueda de obras que abordan la ausencia se encuentra que toman dos caminos principales, el problema del cuerpo ausente, hablando desde la materialidad, lo colectivo e incluso lo político y la ausencia en el cuerpo, como una manifestación de la experiencia propia, la resignificación de objetos y la obra como catarsis de las emociones subjetivas.

Dermostelas

Entendido como los rastros y huellas que se inscriben en la piel como un medio de significación en el arte. A través de la exploración de la piel como una superficie de contacto, se examina su rol como mediadora entre lo interno y lo externo, lo físico y lo inmaterial. La piel se propone como un

El cuerpo no solamente abarca lo comprendido por los sistemas que componen un ser vivo, sino que es aquello que tiene una extensión limitada y que puede ser perceptible por los sentidos. En el arte, el problema del cuerpo ha estado atravesado por múltiples transversales a lo largo de los años, que buscan darle una forma de representación que depende del contexto en el que se relaciona, respondiendo directamente a la percepción subjetiva del artista y su recreación. Es entonces que el dilema del cuerpo material, ausente y metafísico se transversaliza uno con otro y se enfrenta, creando hasta la actualidad, un proceso constante impulsado por el interés de reunir variedad de obras y referentes que abordan desde el arte la representación de la ausencia, el cuerpo y la mente. Entonces, este trabajo busca aportar a la construcción de esta manifestación artística, en el proceso de los estudiantes interesados con el tema.

Referencias bibliográficas

Dobre, C. E. (2020). La repetición: Un escrito sui generis en la autoría de Søren Kierkegaard. *Tópicos, Revista De Filosofía*, (59), 275–300. <https://doi.org/10.21555/top.voi59.1124>

Kierkegaard, S. (2007). *Johannes Climacus o el dudar de todas las cosas*. Gloria.

Mónica Uribe Flores. (diciembre de 2005). El arte como ausencia. *Scielo*. https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-22012005000100014

Luisa Espino. (20 de marzo de 2023). Oscar Muñoz, el artista que trata de atrapar la ausencia. *El Español*. https://www.elespanol.com/el-cultural/arte/20230320/oscar-munoz-artista-trata-atrapar-ausencia/748675140_0.html

Nancy, J. (2004), *58 indicios sobre el cuerpo: Extensión del alma*, trad. de D. Alvaro, Buenos Aires, La Cebra, 2007.

Gutiérrez Echeverry, N. (1954), *Un atlas: la obra de Rosario López / Natalia Gutiérrez*, Scott McLeod, Rosario López, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2012.

11 Ansiedad y creación: alquimia visual en la obra artística

Laura Fernanda Pérez Pineda. **Semillero Marca de agua. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.**

Resumen

Este proyecto explora la relación entre el trastorno de ansiedad generalizada (TAG) y la producción artística principalmente en la disciplina de ilustración digital. La investigación se centra en cómo la ansiedad, a menudo vista como un obstáculo, puede ser convertida en una herramienta creativa. El objetivo es entender cómo este estado emocional influye en los procesos creativos y qué beneficios puede ofrecer al artista en lugar de ser un impedimento. Mediante la autoexploración y el análisis de otros artistas que han enfrentado trastornos similares, se busca identificar patrones comunes y estrategias efectivas para canalizar la ansiedad en la creación artística.

El proceso involucra la documentación de las experiencias personales y emocionales durante la creación de obras de arte, con el fin de dar visibilidad a la lucha interna del artista frente a este trastorno. La conclusión demuestra que, lejos de limitar el potencial creativo, la ansiedad puede ser transformada en un motor que enriquece el trabajo artístico, ofreciendo nuevas perspectivas y profundidades emocionales. Este enfoque no solo valida la experiencia del artista ansioso, sino que también propone un cambio en la narrativa sobre los trastornos mentales en el ámbito creativo, resaltando su potencial productivo.

Metodología

La metodología de este proyecto combina un enfoque cualitativo y exploratorio, centrado en la introspección y la experimentación artística a partir del Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG). A través de la ilustración digital principalmente, se exploran las emociones y pensamientos provocados por la ansiedad. El proceso incluye la documentación de los episodios de ansiedad y su transformación en obras artísticas. Asimismo, se lleva un registro de los avances y cambios emocionales a lo largo del tiempo, analizando cómo la ansiedad influye en el proceso creativo y cómo puede canalizarse positivamente.

Los resultados obtenidos reflejan un proceso creativo profundamente influenciado por el trastorno de ansiedad, donde las emociones ansiosas no solo se manifiestan en la obra artística, sino que también impulsan su desarrollo. A lo largo del proyecto, se identificó que utilizar la ansiedad como motor creativo permitió generar piezas más honestas y expresivas, destacando en las ilustraciones un estilo visceral y emotivo. Además, se observó una mejora en la gestión de la ansiedad a medida que el proceso creativo avanzaba, mostrando que el arte puede funcionar como un medio eficaz para promover la creación bajo condiciones emocionales adversas.

Referencias bibliográficas

Abrams, J. y Zweing, C. (1991). Jung y otros. Encuentro con la sombra. El poder del lado oculto de la naturaleza humana.
<https://ia801201.us.archive.org/2/items/BorgesObrasCompletasBorges/C.%20G.%20Jung%20y%20Otros%20%20Encuentro%20con%20la%20Sombra.pdf>

Bachelard, G. (1994). La poética del espacio.
https://monoskop.org/images/1/16/Bachelard_Gaston_La_poetica_del_espacio.pdf

Bion, W. (1962). Aprendiendo de la experiencia. <https://es.slideshare.net/rok3r/aprendiendodelaexperienciawilfredbion-55468659>

Csikszentmihalyi, M. (1990). Fluir: Una psicología de la felicidad. <https://es.scribd.com/document/532150340/Csikszentmihalyi-M-2010-Fluir-Flow-Una-Psicologia-de-La-Felicidad-Barcelona-Espana-DeBolsillo>

Goleman, D. (1995). Inteligencia emocional. <https://iuymca.edu.ar/wp-content/uploads/2022/01/La-Inteligencia-Emocional-Daniel-Goleman-1.pdf>

Jung, C. (1964). El hombre y sus símbolos. <https://www.derechopenalenlared.com/libros/el-hombre-y-sus-simbolos-carl-gustav-jung.pdf>

Kandel, E. (2012). La era del inconsciente: La búsqueda por entender lo inconsciente en el arte, la mente y el cerebro desde Viena 1900 hasta el presente. <https://www.marcialpons.es/media/pdf/g788449337871.pdf>

Lavrador, E. (2021). Sombras, Expresión y percepción del miedo y la ansiedad en el arte. https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/130608/WAOTFG_397.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Maslow, A. (1968). Motivación y personalidad. <https://batalloso.com/wp-content/uploads/2021/09/Maslow-Abraham-Motivacion-Y-Personalidad.pdf>

12.

Siguiendo el hilo: prácticas textiles en trabajos de grado del Programa Artes Plásticas de la Universidad del Cauca.

Julieta Muñoz Ballesteros, Angélica Yurany González Rojas, Angela Daniela Andrade Viveros. **Semillero Texere. Universidad del Cauca.**

Resumen

El proyecto de investigación en curso, tiene como propósito identificar, documentar y analizar los procesos de creación textil presentes en trabajos de grado en el programa de Artes Plásticas de la Universidad del Cauca entre el año 2000 al 2023, que permitan una comprensión más amplia de cómo ha sido la exploración y desarrollo de prácticas y apuestas creativas, conceptuales y técnicas en este medio, desde las particularidades del contexto del suroccidente colombiano. Dada su histórica relegación como un medio artesanal o decorativo, asociado a roles femeninos naturalizados, se aspira a identificar los motivos y origen de la presencia de lo textil en los procesos de investigación-creación en un Programa de formación en Artes Plásticas, que no los incluye formalmente en su currículo. También se espera aportar al reconocimiento de los medios y técnicas textiles en el campo del arte, al considerar los entrecruzamientos de tiempos, en el sentido de las distintas genealogías, saberes y prácticas que se ponen en juego en procesos de creación textil contemporánea. De igual manera, se propone abordar el entretendido de relaciones que se construyen con y desde el entorno socio-cultural al que se vinculan las artistas, los materiales e instrumentos textiles que comparten un territorio caracterizado por la coexistencia de concepciones del mundo indígena, campesino y urbano.

Metodología

Con el objetivo de analizar a profundidad los proyectos relacionados con prácticas textiles, enlazamos diferentes estrategias metodológicas que contribuyen a generar un tejido de perspectivas acerca de qué sucede con el textil dentro del ámbito académico en artes plásticas, comenzando con una revisión documental que nos llevó a propiciar diálogos con un grupo focal de egresadas y egresados y entrevistas semiestructuradas, en un formato de encuentros para bordar y compartir, siendo el hacer textil un puente para poder crear vínculos y obtener una visión más integral. En primer lugar, realizamos una revisión documental de los trabajos de grado del programa Artes Plásticas encontrados en el repositorio de la Universidad del Cauca, para identificar cuáles estaban relacionados con el textil. La información recopilada se clasificó en diferentes categorías como año de producción, título, técnicas textiles, relación con otros medios, materiales empleados, origen del interés por lo textil, temática abordada, palabras claves, referentes conceptuales y artísticos. Este análisis permitió contabilizar el número de documentos anexados con un total de 23 trabajos de grado, en los cuales se pudo observar los enfoques técnicos, afectivos y teóricos adoptados y desarrollados en cada proyecto. Además, esta categorización facilitó la búsqueda de las confluencias, los entrecruces y la diversidad de los procesos creativos de los estudiantes procedentes del suroccidente colombiano. Posteriormente, se organizó un grupo focal compuesto por egresados y egresadas cuyos trabajos de grado están directamente relacionados al campo textil. Al generar este primer contacto se conversó individualmente con cada uno de ellos para analizar intereses, perspectivas del proyecto y participación. Para complementar la investigación, se realizó una entrevista a modo de encuentro textil en mesa redonda, para compartir abiertamente acerca de las motivaciones que condujeron a los egresados a decantarse por el textil, proponiendo un ejercicio de bordado como puente para dialogar. Los temas que surgieron fueron los desafíos técnicos, las relaciones afectivas y fortuitas con el material, su percepción del textil desde la formación académica y desde el lugar del que provienen sea rural o urbano, también fue significativo ahondar en las vivencias tras terminar el trabajo de grado para evaluar las dinámicas del textil fuera de la academia, más cercanas al mundo del arte contemporáneo.

Esta integración y análisis de respuestas obtenidas de la revisión documental y del compartir en el encuentro textil, nos permite observar las indagaciones de los estudiantes que se preguntan por temas recurrentes como cuerpo, memorias, identidades y territorios, también es importante hacer hincapié en la relación que se establece con otros medios, es decir, las soluciones a nivel técnico tanto en la producción como en el montaje, en su mayoría parten del dibujo o la pintura que son las áreas predominantes en la academia. Sin embargo, debido a la presencia frecuente del textil se está generando una necesidad, que revela cuáles son los intereses y diálogos que se están generando en la región. En última instancia, cabe aclarar que este estudio, como el textil mismo, tiene una infinidad de hilos por unir y entrecruzar, se pretende seguir agudizando y profundizando en las perspectivas de los estudiantes, egresados(as) y profesores(as) para comprender con mayor amplitud las contribuciones del campo textil a la academia, así como las dinámicas y comportamientos que implican escoger este medio para la creación-investigación.

Referencias bibliográficas

- Angulo, Annuska y Martínez, Miriam. (2016). El mensaje está en el tejido. Ciudad de México: Futura Textos.
- Arnold, Denise Y. y Espejo, Elvira. (2013). El textil tridimensional. La naturaleza del tejido como objeto y como sujeto. Fundación Interamericana/Fundación Xavier Albó/Instituto de Lengua y Cultura Aymara..
- Bryan-Wilson, Julia. (2017). Fray: Art and Textile Politics. Chicago: London, University of Chicago Press, 2017
- Parker, Rozsika. (2019). The Subversive Stitch: Embroidery and the Making of the Feminine. Bloomsbury visual arts.
- Pérez-Bustos, Tania. (2021) Gestos Textiles. Un acercamiento material a las etnografías, los cuerpos y los tiempos. Universidad Nacional de Colombia.

13.

Floriografía en el arte clásico y contemporáneo. Simbolismo de las flores en obras de Millais, De Morgan, Louise Law y Schüleit Haber

Yilber Adrián Mateus Martínez. **Semillero Marca de agua. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.**

Resumen

La floriografía, o el lenguaje de las flores, ha sido una herramienta simbólica a lo largo de la historia del arte, utilizada para transmitir emociones y mensajes complejos. Este estudio explora el uso de flores en obras clásicas y contemporáneas, destacando su evolución desde el arte prerrafaelita hasta instalaciones modernas. A través de análisis visuales y contextuales, se examina cómo las flores han servido como un recurso artístico poderoso para representar temas universales como la vida, la muerte y el renacimiento. Además, se analiza cómo la interpretación de las flores puede variar según el contexto cultural y temporal, enriqueciendo así su significado en diferentes obras y estilos. La floriografía, por lo tanto, no solo revela las emociones del artista, sino que también invita al espectador a reflexionar sobre la conexión entre la naturaleza y la experiencia humana.

Metodología

La metodología del proyecto se fundamenta en un análisis comparativo entre obras clásicas y contemporáneas, centrado en el simbolismo floral. Para ello, se seleccionaron cinco obras representativas del uso de las flores en distintos periodos: Ophelia (Millais), Flora (De Morgan), The Beauty of Decay (Law) y Bloom (Schuleit Haber). Este enfoque permite observar la continuidad y la transformación del simbolismo floral a lo largo del tiempo.

El análisis abarcó tanto los contextos históricos de cada obra como los significados asociados a las flores. Se investigaron aspectos como la intención del artista, el ambiente cultural y social en el que se creó la obra, y la recepción contemporánea. Cada obra se estudió en relación con su época, explorando cómo los cambios en la percepción de la naturaleza y la estética influenciaron la representación de las flores. Además, se llevó a cabo una revisión exhaustiva de la literatura sobre floriografía y arte simbólico, lo que permitió contextualizar el uso de las flores dentro de corrientes artísticas más amplias. Esta revisión incluyó no solo estudios académicos y críticos, sino también textos literarios y filosóficos que abordan la relación entre la naturaleza y la condición humana. Se consideraron obras de poetas y autores que han explorado el simbolismo floral, enriqueciendo así la interpretación de las obras analizadas.

Finalmente, se plantean conexiones entre las obras analizadas y el impacto que el lenguaje de las flores sigue teniendo en la creación artística actual. Este enfoque no solo busca comprender el significado de las flores en cada obra, sino también explorar cómo su simbolismo se transforma en la contemporaneidad, abriendo la puerta a nuevas interpretaciones y reflexiones sobre su papel en la sociedad moderna. A través de esta metodología integral, el proyecto aspira a contribuir al entendimiento del diálogo continuo entre el arte y la naturaleza, revelando las múltiples capas de significado que las flores pueden ofrecer en la expresión artística.

Referencias bibliográficas

Anna Schuleit H. (s. f.). Artnewengland.com. Recuperado el 23 de septiembre de 2024 de https://artnewengland.com/ed_columns/anna-schuleit-haber/

Bedarida, F. (1998). La era Victoriana. Oikos-Tau.

Diffenbaugh, V. (2016). Lenguaje de Las Flores. El Salamandra.
Friend, H. (2016). Flores y tradiciones florales. Createspace Independent Publishing Platform.

Greenaway, K. (1993). El lenguaje de las flores. Publicaciones de Dover.
Hyland, A., y Wilson, K. (2019). El libro de las flores: flores en el arte (1.ª ed.). Laurence King Publishing.

Natashamoura, P. (2017, March 22). Flora by Evelyn de Morgan. Women'n Art. <https://womennart.com/2017/03/22/flora-evelyn-de-morgan/>
Roux, J. (2020). Floriography: An illustrated guide to the Victorian language of flowers. Andrews McMeel Publishing.

Sanjuán Álvarez, C. (2014). El movimiento prerrafaelista: de la fidelidad a la naturaleza a una religión del arte. Cuadernos de investigación filológica, 9, 171–182. <https://doi.org/10.18172/cif.3973>

14.

Habitando el cuerpo: exploraciones de la identidad femenina y el espacio desde la cartografía artística en el territorio Boyacense

Laura Gabriela Díaz Melo. **Semillero Marca de agua. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.**

Resumen

Esta es una investigación-creación sobre la relación entre el cuerpo y el territorio en las narrativas cotidianas de lo femenino. La tesis central del trabajo sostiene que la corporeidad y el espacio habitado están intrínsecamente conectados, y que esta relación se manifiesta en las experiencias y relatos de las mujeres, los cuales son fundamentales para entender su identidad y su lugar en el mundo. La investigación se estructura en torno a un marco conceptual que incluye discusiones sobre el cuerpo desde una perspectiva fenomenológica, destacando cómo el cuerpo no solo es un organismo biológico, sino también un medio de conexión con el entorno. A través de la metodología propuesta, se busca visibilizar y analizar estas interacciones en las narrativas y resistencias cotidianas, lo que permite una comprensión más profunda de las dinámicas de poder y de identidad.

Metodología

Este proceso toma características de la investigación acción participante (IAP), que busca fomentar una relación horizontal entre el investigador y el objeto de estudio, creando un ciclo continuo de reflexión y acción que, a través de la cartografía, permite explorar y representar la relación entre el cuerpo femenino y el espacio habitado. Destacando que no solo se refiere a la representación física de un

espacio, sino que también puede incluir dimensiones simbólicas y emocionales que reflejan las experiencias de las personas en su entorno; permitiendo identificar patrones, conexiones y tensiones en las relaciones entre conceptos, así como en los relatos que emergen de estas interacciones, abordados desde una perspectiva que considera cómo el espacio físico y la experiencia corporal se entrelazan en la vida cotidiana. De estas relaciones se instauran distintas categorías de análisis para entender dichos nexos:

Representar experiencias. Esto implica crear mapas que no solo muestran ubicaciones geográficas, sino que también incorporen historias, movimientos, emociones y significados asociados a esos lugares.

Cuerpo como un lugar. Se plantea que el cuerpo puede ser visto como un lugar en sí mismo, con su propio mapa y topografía de experiencias, emociones y memorias. Esta concepción sugiere que no es solo un objeto físico, sino un espacio cargado de significados, que se relaciona no sólo con su entorno, sino que también con quienes lo rodean, siendo también un espacio para habitar.

Interacción entre cuerpo y espacio. Permite visualizar la interacción entre ambos conceptos, mostrando cómo las experiencias corporales influyen en la percepción del territorio y viceversa. Esto resalta la importancia de considerar el cuerpo como un elemento activo en la construcción del espacio.

Narrativas de resistencia. Mapear se entrelaza con las narrativas construidas a través de las experiencias corporales, se pueden desafiar las normas y expectativas impuestas por la sociedad, creando nuevas formas de habitar y reivindicar su espacio.

Estas categorías permiten establecer relaciones en el ámbito del arte; enfatizando que el proceso artístico implica reflexión y contemplación. La creación artística no solo se trata de producir obras, sino de acoger y proyectar las inquietudes que surgen del transitar en el mundo; este proceso se convierte en una forma de traducir vivencias y tensiones en creaciones visuales. El desarrollo de este producto se centra entonces, pensando y cuestionando cuatro campos:

1. Exclusiones y normas. Al cuestionar qué visualidades se privilegian, se abre un campo de posibilidad para pensar el cuerpo desde otras perspectivas.
2. Intenciones y mensajes. Al decidir qué mostrar y qué ver, los artistas pueden explorar cómo sus propios cuerpos y los de otros habitan el territorio, transmitiendo mensajes sobre identidad, resistencia y pertenencia.
3. Práctica y proceso. El proceso de creación artística es un acto corporal en sí mismo. Esto resalta la importancia del cuerpo como un medio de expresión y como un espacio de reflexión sobre el movimiento en el mundo.
4. Acceso y audiencia. La circulación del arte y su accesibilidad también están relacionadas con cómo los cuerpos habitan el espacio social. Preguntarse a quiénes llega el arte implica considerar quiénes tienen la oportunidad de experimentar y relacionarse con las visualidades y contravisualidades que emergen.

Referencias bibliográficas

Augé, M. (2000). Los no lugares. Barcelona: Gedisa S.A.

Berkin, S. C. (2020). La Producción Horizontal del Conocimiento. Alemania: Bielefeld University Press.

Butler, J. (1997). Lenguaje, poder e identidad. Madrid: Editorial Síntesis SA.

Escobar Pazos, C. (2022). "Cultivar ecologías comunitarias: prácticas artísticas en espacios de lucha y manifestación social". Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas 17 (1), 220 - 235.

Escudero, C. (2010). Aportes para un debate actual: arte, cuerpo y lenguaje. Nómadas. Critical Journal of Social and Juridical Sciences, 27(3).

Ferrada-Sullivan, J. (2019). Sobre la noción de cuerpo en Maurice Merleau-Ponty. Cinta Moebio, 65, 159-166. <https://doi.org/10.4067/S0717-554X2019000200159>

Hall, S. (1997). El trabajo de la representación. En S. Hall, Representación: Representaciones culturales y prácticas significantes. (págs. 13 - 74). Londres: Sage Publications.

Lippard, L. (2001). Mirando alrededor: dónde estamos y dónde podríamos estar. En J. C. Paloma Blanco, Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa. (págs. 51 - 71). España: Universidad de Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca.

Orozco, S. (2014). El concepto de reconocimiento en Hegel: un principio de justicia social.

Versiones. Revista De Filosofía (3), 115–124.

Restrepo, E. (2014). Sujeto e identidad. En E. Restrepo, Stuart Hall desde el sur: legados y apropiaciones. Buenos Aires: CLACSO.

Rincón-Santa, D., & Ruiz-Gutiérrez, A. (2021). Vulnerabilidad narrativa: un laboratorio de experimentación artística y narrativa con excombatientes en proceso de reintegración en Colombia. Arte, Individuo y Sociedad 33 (4), 1347-1368.

Ruiz, C. (2009). La alteridad. Casa del tiempo, 99-101.

Saxe, F. (2015). La noción de performatividad en el pensamiento de Judith Butler: queerness, precariedad y sus proyecciones. Estudios avanzados, 24, 1-14.

Vadillo, M. (2009). La deconstrucción del cuerpo femenino: el 3no lugar en el arte. IDU.

Varón Rivas, G. (2016). El cuerpo ritual, paisaje y territorio. Ibagué: Universidad del Tolima, 2016.

Vázquez Fernández, A. (2014). Tres conceptos de alteridad: una lectura actitudinal. Daímon., N° 61, 75 - 91.

Zapata, F., & Rondán, V. (2016). La Investigación Acción Participativa: Guía conceptual y metodológica del Instituto de Montaña. Lima: Instituto de Montaña.

15.

Revivir el vínculo: el arte como herramienta para la sensibilización ecológica dentro del territorio Boyacense

Daniela Isaza Núñez. **Semillero Marca de agua. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.**

Resumen

"Revivir el vínculo: el arte como herramienta para la sensibilización ecológica" es un proyecto de investigación – creación que explora el potencial del arte como una herramienta poderosa para sensibilizar a las personas sobre la crisis ambiental que se presenta hoy en día, con el fin de reforzar el vínculo entre el ser humano y la naturaleza. Actualmente, la desconexión entre ambos conceptos se ha intensificado debido al crecimiento industrial y a la explotación insostenible de los recursos naturales. Esta investigación plantea que el arte puede servir como un mediador clave al crear experiencias sensoriales y emocionales que promuevan una mayor conciencia ecológica. A través de acciones artísticas en entornos naturales, se busca activar un diálogo simbólico entre el individuo y su entorno, que vaya más allá de la simple transmisión de datos científicos.

El arte, en este contexto, tiene la capacidad de despertar una "poética ecológica", al permitir a las personas experimentar y cuestionar su relación con la naturaleza de manera profunda. Este enfoque pretende generar no solo una reflexión intelectual, sino también un cambio emocional que motive actitudes y comportamientos más respetuosos y sostenibles hacia el medio ambiente.

Al utilizar elementos naturales y simbólicos en experiencias artísticas, se facilita la comprensión de la interdependencia entre el ser humano y su entorno. En este sentido, el arte no solo es un vehículo para la sensibilización, sino también una herramienta para transformar la actitud

colectiva frente a la crisis ecológica, promoviendo prácticas más conscientes y responsables en relación con la naturaleza.

Metodología

Este proyecto establece la relación, investigación – creación, mediante un enfoque cualitativo, principalmente en el desarrollo de las acciones artísticas, el cual, utilizando métodos como la revisión bibliográfica, los análisis de casos y el estudio de referentes artísticos, explora la relación entre el ser humano y el medio ambiente, así como el potencial de los elementos naturales y sus significados simbólicos para generar conciencia ambiental. Todo este proceso estuvo guiado por la observación y la forma en la que las personas vivencian su entorno natural y las dinámicas que generan a partir de él.

Desde los hallazgos de la investigación, se plantean diferentes prácticas artísticas que permiten al investigador experimentar y conocer el campo en el que se desenvuelve su proyecto y las formas de intervención que se generan por medio de este.

Finalmente, se realizan acercamientos por medio de técnicas plásticas, que integran el trabajo desarrollado a partir de las prácticas artísticas y sus múltiples posibilidades, promoviendo así la concientización ambiental. Esta propuesta se desarrollará a través de técnicas y medios artísticos apropiados, como la pintura, el grabado y la experimentación con pigmentos naturales. Todo esto en un espacio de circulación que permite reflejar el proceso investigativo del proyecto y los alcances del impacto en una población.

Referencias bibliográficas

Chaverra Brand, Á. M. (2009). El cuerpo habla: reflexiones acerca de la relación cuerpo-ciudad arte. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, 25.

Grundmann, M. J. (2018). El arte de andar en la naturaleza. Calle14: revista de investigación en el campo del arte.

Geneviève Paule Mathon. La música de los cuatro elementos. (Pensamiento), (Palabra) y Obra [en línea]. 2014, (11), 87-94 [fecha de Consulta 22 de mayo de 2023]. ISSN: 2011-804X. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=614165081009>

Morón, y Morón MC. (2017) ¿Educación Patrimonial o Educación Ambiental?: perspectivas que convergen para la enseñanza de las ciencias. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias 14 (1), 244-257. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/10498/18859>

González, C. M. (2006). Cultura Popular y Símbolos. En C. M. González, Arte y Cultura Popular (pág. 370).

Santos, S. P. (2016). El Cuerpo como símbolo de emancipación política: dos casos relevantes en el arte contemporáneo colombiano María Evelia Marmolejo y Nadia Granados. Revista científica de la Universidad Pablo de Olavide, 14.

16. Semillero Arcillas Locales

Gloria del Pilar Garzón, Jerónimo Orozco, Michell Fabiana Gómez, Cristian Stiven Cumbe Rico, María Alejandra Ocampo López, Lina María Polo Guasca, Tatiana Toloza Urrea, Alejandra Sofía Martín Cuevas, Andrey Felipe González Cárdenas, Erika Julieth Polo Guasca, María Eugenia Parra, Alberto Pedro Castro, Alex Arévalo Lozano, Laudy Ximena Giraldo Valencia, Paula Katherine Rojas Huertas. **Semillero Arcillas Locales. Universidad del Tolima.**

Resumen

Somos el semillero de investigación Arcillas Locales de la Universidad del Tolima, fundado en 2015, y conformado por estudiantes de Artes Plásticas y Visuales, bajo la dirección de la maestra Gloria del Pilar Garzón. Nuestra misión es investigar procesos de creación y producción en cerámica, enfocándonos en temáticas ambientales y sociales de la región, con el fin de contribuir al desarrollo artístico y cultural del Tolima. Nuestro logo, que representa a una zarigüeya, simboliza el vínculo entre la creatividad y la herencia cultural, recordando la mitología prehispánica donde este animal entrega el fuego a la humanidad.

Metodología

Actualmente, el semillero trabaja en los siguientes proyectos: Yuma Río Amigo es un proyecto que ganó el Programa Municipal de Estímulos de la Alcaldía de Ibagué en 2017.

Se centra en el río Magdalena y las experiencias estéticas de sus pobladores. A través de reinterpretaciones de la fauna del río, busca reflexionar sobre su importancia biológica, histórica, cultural y económica. El colectivo artístico se sumergió en la ciudad de Honda, donde los estudiantes exploraron sus paisajes y compartieron vivencias con los habitantes, utilizando estas experiencias como base para crear diversas piezas artísticas en cerámica, paisajes sonoros, acciones corporales, fotografías y videos. El proyecto pone de relieve la relevancia del río como un ser vivo y las problemáticas ambientales que lo amenazan, especialmente la contaminación provocada por la industria, que altera el ciclo natural de las especies nativas y afecta a las comunidades ribereñas.

Travesía es una instalación artística que presenta 40 peces migratorios de la cuenca del río Magdalena. La obra busca dar a conocer la biodiversidad del río, vital para las comunidades ribereñas. La investigación se llevó a cabo en la colección zoológica de la Universidad del Tolima, donde se estudiaron las características anatómicas de los peces para recrearlos en cerámica. El proyecto destaca la travesía migratoria de los peces, que recorren mil kilómetros desde la ciénaga en Boca de Ceniza hasta los municipios de Honda y Dorada, enfrentando numerosos obstáculos. Esta migración también implica un contacto con la pesca, donde los peces son capturados para la gastronomía local. También, a través de esta obra se busca concienciar a las personas sobre la conservación del río, que ha sufrido contaminación, deforestación y otras afectaciones desde la modernidad.

Expedición Botánica se inspira en la investigación artística y científica de la historia natural de América durante el periodo del Nuevo Reino de Granada (1783- 1816). El proyecto examina ejemplares de herbarios y la relación con pintores de la época, enfocándose en el estilo artístico de José Celestino Mutis. Se realizan estudios sobre diversas especies vegetales, como la pasiflora marikitense y la quina. Utilizando técnicas de modelado en cerámica, los artistas simplifican los diseños en formas geométricas antes de pintarlos con pigmentos cerámicos.

Aves Silvestres nace del interés por las aves endémicas del Tolima. A través del avistamiento de aves en hábitats semi rurales, el equipo ha observado especies como colibríes y tucanos. Este proceso ha permitido analizar sus

características anatómicas y crear interpretaciones esquemáticas para su modelado en arcilla. Utilizando técnicas de vaciado y esmalte cerámico, se busca representar fielmente las aves. Además, se explora la cerámica sonora, incorporando elementos de tradición y cultura.

Recientemente, nuestras investigaciones se han centrado en explorar la cerámica sonora, incorporando trabajos previos del semillero y comenzando con la creación de alcarrazas. A través de estos proyectos, buscamos fomentar una mayor conciencia sobre la diversidad cultural y natural de nuestra región, promoviendo el respeto y la valoración de nuestras tradiciones.

17 ■ Ruinas vivas: fotografías y la topofilia en el espacio abandonado

Juanita María Peñaloza Avellaneda, **Semillero Marca de agua. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.**

Resumen

La idea de entender las construcciones arquitectónicas como productos de una interacción dinámica entre el hombre y su entorno implica ir más allá de la observación de su estructura física; es necesario adentrarse en las relaciones simbólicas y emocionales que los individuos establecen con los lugares que habitan. Sin embargo, a pesar de la importancia de estos lugares en nuestras vidas, la relación que establecemos con ellos suele ser pasada por alto o desestimada. Este fenómeno puede atribuirse, en parte, a una falta de conciencia sobre la influencia que estos entornos ejercen sobre nuestras emociones, percepciones y comportamientos.

Por esto se integran conceptos como la topofilia, que se refiere al apego emocional que las personas desarrollan hacia ciertos lugares, y la noción de "espacio vivido" propuesta por Gastón Bachelard, que destaca la importancia de la imaginación y la experiencia subjetiva en la percepción del entorno, esta investigación busca ampliar nuestro entendimiento sobre la relación entre el hombre y el entorno.

Se tienen en cuenta algunos referentes importantes como Bachelard y Yi Fu Tuan, quienes comenzaron la investigación de la topofilia, definiéndola como una conexión cultural y sentimental con el lugar en el que vivimos, que va más allá de una simple adscripción física a un lugar específico. Por otro lado, la geografía humana se interesa por el estudio de las relaciones entre las sociedades humanas, para ahondar en cómo interactúan con su

entorno físico, evaluando el desarrollo humano, las costumbres culturales y el uso que las comunidades dan al suelo.

Metodología

El proyecto explora la conexión entre las emociones individuales y espacios específicos, proponiendo una relación intangible que se traduce en lo tangible a través de la fotografía. Gracias a esto se puede relacionar la idea de lugar no solamente como una connotación espacial, en la que se pueda aplicar cualquier concepto de lugar, sino como un espacio que puede provocar mecánicamente un sentimiento de topofilia a partir de un "lugar topofilico", donde no se puede describir o especificar aquel sentimiento generado y que tampoco se presentará de la misma manera en los seres humanos, sino que cada uno de estos puede presentar sentimientos y relaciones distintas, siendo así una comprensión natural que no requiere ser obligada o buscada para que se produzca. Al enfocar estructuras arquitectónicas, se revelan desgastes y marcas que cuentan historias, memorias y recuerdos de quienes han habitado esos lugares.

Esta perspectiva permite apreciar cómo la topogénesis, el proceso mediante el cual los espacios se moldean por la interacción social y emocional de las personas, transforma lo que comúnmente se considera despreciable —como la destrucción, los escombros y la ruina— en un testimonio visual de la vida comunitaria. La estética de la degradación arquitectónica se convierte así en un medio para visibilizar las huellas del pasado, ofreciendo una reflexión sobre el cambio social y la identidad colectiva. Al capturar estas imágenes, el proyecto no solo documenta el deterioro físico, sino que también invita a reconsiderar la noción de valor en la arquitectura.

Referencias bibliográficas

Alberch, L. (2010) El patrimonio arquitectónico, una fuente para la enseñanza de la historia y las ciencias sociales. Enseñanza de las ciencias sociales, núm.9. Universitat de Barcelona Barcelona, España.

Tuan, Y. (1974). *Topophilia: A Study of Environmental Perception. Attitudes and Values*. Ed. Prentice-Hall. Nueva York.

Yoly, C. (S. F.). *Topofilia y Encuentro por la vida. Concepto de topofilia entendido como teoría de lugar*.

Bachelard, G. (1957). *La poética del espacio*. Presses Universitaires de France. París.

Muntañola, T. (1979). *Topogénesis*, Vols. I; Editorial Oikos-tau. Barcelona.

Alvarado, A. & Rojas S. (2018). *T+Arquitectura No.10*. SantoTomás.

Santos, M. (1996a). *Metamorfosis del espacio habitado*. Ed. Oikos-Tau. Barcelona.

Yory, C. (2001). *La Topofilia: una estrategia innovadora de desarrollo sustentable para las grandes metrópolis latinoamericanas en el contexto de la globalización*. Revista *Anales de Geografía* N° 21. Universidad Complutense. Madrid.

18.

Quehaceres virtuales: sobre la pandemia y formas flexibles de armar una exposición de arte

Ana María Torres Carvajal, Paula Andrea Vanegas Silva, Danna Valentina Cortés Zabala. **Semillero Recea. Universidad del Tolima.**

Resumen

El presente trabajo aborda la sistematización de experiencias de la exposición *Distanciamiento: La cercanía del quehacer*, la primera exposición virtual de trabajos de grado del programa de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad del Tolima (Colombia). Este proceso incluyó la construcción de un espacio virtual para albergar los trabajos de grado de los artistas en formación, durante el confinamiento del Covid-19.

A partir de esta experiencia el semillero se planteó cuestionamientos en torno a la lógica comunicacional de la exposición, las formas de interacción con el público desde la virtualidad, la adaptación a los medios disponibles y el "verdadero significado" de nuestra participación en este proceso. Retomando a Lèvy "Virtualizar una entidad cualquiera consiste en descubrir la cuestión general a la que se refiere, en mular la entidad en dirección a este interrogante y en redefinir la actualidad de partida como respuesta a una cuestión particular" (1999, p. 12) y recordando que la emergencia social producida por la pandemia de la COVID-19 nos abocó a una realidad insospechada, llegamos a la pregunta de cómo hacer "actual" la experiencia en sí del museo, en ausencia de su manifestación material.

Metodología

La pandemia nos puso a reflexionar sobre la relación que había entre público e institución, y como en esta relación mediática resultó ser imperativo el uso de la recursividad a la hora de asumir la circulación del arte y con ello la revisión de las dinámicas que constituyen el funcionamiento de las instituciones museales. Primero, el semillero realizó un estado del arte de cómo diversas instituciones abordaban las exposiciones en pandemia, y qué sitios web y espacios de realidad virtual podría usar el semillero.

De esta manera, se indagó sobre las siguientes instituciones; el MoMa, del que nos llamó la atención el uso de entrevistas y playlist; el Louvre, con el uso de herramientas como fotografías de 360° junto con registros individuales y textos en ventanas emergentes; La Casa Museo Pedro Nel Gómez, el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) y el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO), como referentes nacionales.

Revisando la exposición "Definición del horizonte" en el MAMM, percibimos una cercanía a la dinámica del Louvre al dar la opción de "andar" por el espacio, mediante puntos preestablecidos. "En cuanto a la transición a una autoría más colaborativa, se presenta en la actualidad un diálogo más fluido entre artistas y curadores, que permite exponer procesos cooperativos, de intercambio, y coproducción de obras y eventos de carácter artístico" (Martínez y Molano-Valdés, 2020).

En cuanto a espacios de realidad virtual, revisamos plataformas como Artsteps, Kunstmatrix y Exhibit, que fueron descartadas al suponer varios retos, sobre todo en la inclusión de objetos escultóricos. Nos dirigimos entonces a Wix.com, un sitio web con herramientas intuitivas y sencillas para la creación de la página. Por consiguiente, los pasos a seguir fueron:

1. Elegir la plantilla ideal: incluir detalles y funciones fácilmente con cada plantilla.
2. Personalizar el diseño: editar y diseñar intuitivamente con el editor.
3. Lanzar la página web: publicar el sitio web en línea Los resultados de este

proyecto fueron el desarrollo de la primera exposición virtual de trabajos de grado, la inauguración de la exposición, la transmisión en vivo de algunas piezas y de las sustentaciones y la exploración de modos de incentivar la interactividad del público con la exposición virtual.

A pesar de que los museos incluyen sitios web en su lógica comunicacional (Desvallées y Mairesse, 2013), una de nuestras preocupaciones fue cómo hacer más activo al visitante. Resolvimos la interactividad a partir de la socialización en tiempo real de la exposición durante la inauguración y los espacios de sustentación. Al ser una página web abierta, se propuso una exhibición de arte accesible que, a partir de la exposición y sustentación, cumpliría el propósito de ampliar perspectivas e impulsar procesos de concientización e identificación cultural, volviendo el arte accesible a un público variado que se activa y dinamiza (Vergara, 1996).

Esta experiencia implicó que como semillero comprendiéramos el ejercicio expositivo, como algo radicalmente distinto a la mera traducción web de los registros de los trabajos de los artistas en formación, para ubicarnos en la pregunta de cómo hacer "actual" la experiencia en sí del museo, en ausencia de su manifestación material. No sabemos a ciencia cierta si resolvimos el interrogante, pero es seguro de que transformó también nuestra manera de comprender la condición material del museo.

Referencias bibliográficas

Bernal, A.M. (2020). Expositivo/Dispositivo II: Memoria reflexiva de la construcción curatorial, formativa, creativa de una exposición virtual. Manuscrito no publicado.

Desvallées, A. y Mairesse, F. (2013). Conceitos-chave de Museologia. ICOM & Armand Colin.

Espacio Visual Europa (EVE). (20 de agosto de 2020). Museos y el desafío digital. EVE museos e innovación. Disponible en: <https://evemuseografia.com/2018/07/30/museos-y-el-desafio-digital/> Lévy

Martínez, R. A. y Molano-Valdés, U. (2020). La curaduría colaborativa como estrategia para la catalogación en línea de arte en espacio público en Colombia. Desbordes. Revista de Investigaciones. Escuela De Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.

Vergara, L.G. (1996). Curadoria Educativa: percepção imaginativa/ consciência do olhar. Ponencia presentada en congreso de la ANPAP.

19.

Semillero Desenfocados: reflexión del error como herramienta de exploración en la investigación-creación, fotográfica entre los años 2023 y 2024

Nayive Maya Montoya. **Semillero Desenfocados. Universidad de Antioquia.**

Resumen

Clement Chéroux escribió sobre el error fotográfico, dándole la posibilidad de convertirse en una herramienta creativa y conceptual a aquello que los ojos comunes interpretan como un defecto técnico. Basados en esta premisa, dentro del Semillero de Fotografía de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia – Desenfocados, se ha conjeturado el error lejos de ser un obstáculo, siendo la herramienta catalizadora de narrativas visuales alternativas y expandidas. La experimentación con procesos fotográficos alternativos y la intervención de archivos personales y familiares, han mediado la exploración de lo que estudiantes y artistas plásticos conciben como un "error" en la fotografía y lo valioso que llega a ser dentro de los procesos tanto individuales como colectivos, hasta hacerlo participe en el discurso artístico, crítico y reflexivo. Los diversos productos obtenidos por el Semillero Desenfocados dan una muestra de las posibilidades interpretativas y estéticas enriquecidas a partir de los errores, promoviendo la producción visual, la investigación y la experimentación continua.

Metodología

Desde sus comienzos, el Semillero Desenfocados, ha utilizado para la planeación, desarrollo y ejecución de sus procesos, individuales y

y colectivos, encuentros grupales periódicos, capacitaciones, lluvia de ideas, trabajo de campo, entre otras dinámicas, logrando un enfoque interdisciplinario que nutre de contextos socioculturales y saberes académicos las diversas actividades ejecutadas desde el año 2023 hasta el presente. Es entonces donde la fotografía gana un enfoque de colectividad que no se desconecta de la exploración artística individual, de cada integrante del semillero.

La investigación científica, la técnica visual y la metodología del lenguaje fotográfico han sido interconectados para explorar la relación con otras disciplinas, como para crear narrativas visuales y enfoques conceptuales, que contribuyen a la evolución de la fotografía como lenguaje artístico contemporáneo. Además, se ha reforzado el pensamiento crítico y la capacidad de abordar temas sociales, culturales y personales a través de la práctica fotográfica tanto análoga como digital.

En el ejercicio práctico, se han desarrollado obras que exploran la colonialidad y su herencia en los relacionamientos hegemónicos, procesos que siguen vigentes en la contemporaneidad. La antotipia permite cobrar vida a la serie colectiva "Ademanes", partiendo desde encuentros reflexivos en torno a la afirmación de que: la fotografía química es un proceso heredado de posturas eurocéntricas y colonizadoras, cuestionando las convenciones tradicionales de la fotografía y haciéndole frente irónico a esta premisa con una propuesta biodegradable y de origen colombiano. Este desarrollo experimental ha permitido llevar a cabo un gran volumen de trabajo fuera del laboratorio y del estudio fotográfico y la ejecución de ejercicios —sin restricción— que dan lugar a un proyecto de investigación, para la reproducción de procesos fotográficos alternativos enmarcados en los objetivos de desarrollo sostenible, así como cianotipias sobre diversas materialidades y otros procesos fotográficos alternativos.

Lo anterior, partiendo de las reflexiones y los conocimientos sobre aspectos técnicos de interés para el grupo, concediendo el acercamiento a dinámicas diferentes a lo dictado para la fotografía (tradicional y —especialmente— digital) y que terminaron concretándose en participaciones en eventos académicos, lo que significó acercar la

comunidad a la fotografía como medio para cuestionar el entorno, para trascender el tiempo y la realidad.

Entre los resultados surgidos del error se encuentran las participaciones con ponencias en eventos internacionales como el 12° Simposio Internacional de Diseño Sostenible de la Institución Universitaria Pascual Bravo y el VII Seminario Internacional de Investigación en Prácticas Artísticas del Tecnológico de Artes Débora Arango.

Referencias bibliográficas

Chéroux, C., Garrido, A., & Solares, M. (2009). Breve historia del error fotográfico.

20. Cartografía de la lentitud: El telar como forma de sentirse presente

Edgar Alexander Cáceres Acevedo, Cesar Leonardo Contreras Orduz,
Semillero Marca de agua. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Resumen

La Cartografía de la Lentitud fusiona la cartografía tradicional con el movimiento 'slow' formalizado a través de la técnica del telar, mapeando no solo espacios físicos sino también experiencias temporales y emocionales. Esta investigación - creación explora la intersección entre espacio, tiempo y conciencia, basándose en ideas de geógrafos humanistas como Yi-Fu Tuan. En "Space and Place" (1977), Tuan argumenta que "el espacio se transforma en lugar a medida que adquiere definición y significado". Así, la Cartografía de la Lentitud expande este concepto, proponiendo que mediante una exploración pausada y significativa en el ejercicio del telar, podemos comprender y acercarnos a una conciencia del momento presente.

Metodología

Esta investigación - creación de la Cartografía de la Lentitud adopta una perspectiva creativa, entrelazando las prácticas del telar y la cartografía con los conceptos fundamentales de presencia y lentitud.

Comienza con un telar cartográfico que define el espacio - tiempo a explorar, realizado de manera consciente y pausada, integrando experiencias en un mapa que refleja elementos significativos a la vez que sutiles. La percepción y el alejamiento son claves en el telar, permitiendo

que el mapa evolucione al tiempo que se construye la imagen, ofreciendo nuevas perspectivas sobre nuestra relación con el tiempo y el sentido del presente.

Referencias bibliográficas

Carbonell, L. (2020). Fuerzas y tejidos: Una nueva aproximación paisajística al arte de Rosario López. En Tapizar el paisaje (pp. 62-69).

Gutiérrez, N. (2023, enero). El mapa no es el territorio. Art Nexus, 119.

Montalvo Senior, M. C. (2023). Conversaciones y Plegarias (2019-2022) de Rosario López: el territorio textil en un encuentro de dos mundos. Estudios artísticos, 9(14), 136-149.
<https://doi.org/10.14483/25009311.20671>

Vargas, S. (2022). Políticas de la mirada, memorialización y musealización. Aportes para un estado de la cuestión. Estudios Artísticos, 8(12), 94-113. <https://doi.org/10.14483/25009311.18766>

21. Semillero de Escena Expandida – Departamento de Arte, Universidad de los Andes

Carmen Gil Vrolijk, Renzo Rospigliosi Bustamante, Sandra Lesmes.

Semillero Escena Expandida. Universidad de los Andes.

Resumen

El Semillero de Escena Expandida busca ser un espacio de creación que permita proponer nuevas metodologías de investigación artística, escénica y multimedia a la comunidad universitaria; se articula así con la línea del mismo nombre que fue implementada en el Área de Medios Electrónicos y Artes del Tiempo del Departamento de Arte, con la reforma de su programa.

El objetivo de este espacio es: permitir el diálogo entre artistas provenientes de diferentes disciplinas, que puedan aprovechar el espacio fértil que es el teatro para la convergencia entre distintas propuestas y búsquedas que permitan llegar a un producto escénico. Realizamos montajes artísticos y los mostramos al público. Estos vienen acompañados de conferencias y charlas sobre el proceso. Además, hacemos talleres, clases maestras y laboratorios con todas aquellas personas interesadas en acercarse a la creación escénica desde la experimentación interdisciplinaria. Por último, somos un espacio para recibir a toda la comunidad universitaria que desee aproximarse a nuestros procesos creativos o buscar ayuda o asesoría para cualquier tipo de trabajo performático que estén realizando. De la misma manera, esperamos convertir este semillero en un exponente frente a otras universidades a nivel latinoamericano.

Metodología

El Semillero de Escena Expandida adopta un enfoque interdisciplinario, basado en la convergencia entre las artes escénicas, multimedia y electrónicas, promoviendo la experimentación y el diálogo entre diferentes disciplinas artísticas. La metodología empleada sigue un proceso creativo que se articula en torno a las siguientes actividades:

Talleres y Laboratorios: En estos espacios se fomenta la experimentación interdisciplinaria, involucrando tanto a estudiantes como a miembros de la comunidad interesados en acercarse a la escena desde una perspectiva intermedial y expandida. Ejemplos de estos incluyen los talleres de live cinema realizados en la Cinemateca de Bogotá y los laboratorios de SoundPainting, en los cuales se exploran narrativas escénicas no convencionales.

Montajes Artísticos: El proceso creativo culmina en la producción de montajes escénicos que combinan las técnicas experimentales desarrolladas en los laboratorios. Cada presentación viene acompañada de charlas y conferencias que explican el proceso creativo y las metodologías empleadas.

Clases Magistrales y Charlas: Como parte de la formación y reflexión teórica, se ofrecen clases magistrales y charlas impartidas por expertos en las áreas del teatro, la multimedia y las artes electrónicas. Estas sesiones profundizan en la teoría detrás de las prácticas expandidas y permiten un intercambio de ideas entre los participantes.

Espacio Abierto para la Comunidad: El semillero está abierto a la comunidad universitaria y actúa como un espacio de consulta y asesoría para cualquier proyecto relacionado con las artes escénicas. Los estudiantes y artistas pueden acercarse para recibir apoyo en sus propios trabajos, fomentando una cultura de colaboración y aprendizaje mutuo.

A lo largo de su trayectoria, el Semillero de Escena Intermedial ha logrado consolidarse como un espacio de creación y experimentación artística dentro del entorno universitario, consiguiendo una serie de resultados entre los que se destacan:

Producciones Escénicas Interdisciplinarias: Se han realizado diversas presentaciones artísticas que combinan teatro, multimedia y música, como los espectáculos de SoundPainting y las obras de teatro-concierto. Estos montajes han sido mostrados al público tanto dentro como fuera de la universidad, sirviendo como plataformas de difusión de nuevas formas de expresión escénica.

Vinculación con la Cinemateca de Bogotá: A través de la realización de talleres de live cinema en colaboración con la Cinemateca de Bogotá, el semillero ha ampliado su alcance a nivel local, involucrando a un público más amplio y diversificado en la exploración de prácticas audiovisuales aplicadas a la escena.

Formación y Capacitación de Nuevos Artistas: Los talleres y clases magistrales han capacitado a estudiantes y artistas en técnicas interdisciplinarias, fomentando una nueva generación de creadores interesados en el cruce entre la tecnología y las artes escénicas.

Difusión y Colaboración Internacional: El semillero ha comenzado a posicionarse como un referente en el ámbito interuniversitario, estableciendo relaciones con otras instituciones a nivel latinoamericano y creando redes de intercambio de metodologías y resultados creativos.

Referencias bibliográficas

Dixon, S. (2015). Digital Performance: A history of new media in theatre, dance, performance art, and installation. Massachusetts: MIT Press.

FutureStage Research Group at metaLAB at Harvard. (2021, November 5). A Manifesto for the Future Stage: Performance Is a Human Right. American Theatre. <https://www.americantheatre.org/2021/11/05/a-manifesto-for-the-future-stage-performance-is-a-human-right/>

McLuhan, M. & Fiore, Q. (2018). El medio es el masaje: Un inventario de efectos. Paidós Studio.

Russell, L. (2020). Glitch Feminism: A Manifesto. London: Verso.
Steyerl, H. (2012). The Wretched of the Screen. London: SternbergPress

Youngblood, G. (2012). Cine Expandido. Buenos Aires: Universidad Nacional de Tres de Febrero

22.

Re-conceptualizar el Documental desde la Expansión del Relato a través de la Página web de Forensic Architecture, Estudio de Caso

Roger Andrés Patiño Narváez, Eduar Felipe Rodríguez Guzmán, Laura Sofía Pabón Leyva, María Vanessa Méndez Vallejo, Nicole Dayhanne Montealegre Suarez, Juan Mieles, María José Marín Herrera, Anly Dayanna Posada Ramírez, Juan David Varón Cardozo, Isabel Sofía Villada Cabezas, Sandra Catalina Puello Reyes. **Semillero COMUDI. Universidad del Tolima.**

Resumen

El siguiente proyecto de investigación surgió en el semillero de Comunicación y Comunidad Digital (COMUDI) de la Universidad del Tolima y se centra en el análisis de la página web Forensic Architecture (FA), la cual es una agencia interdisciplinar con sede en Goldsmiths, University of London, que opera en los ámbitos de los derechos humanos, el periodismo, la arquitectura, el arte, la estética y el derecho.

En este caso, se profundiza en el documental desde la expansión del relato, desde la percepción de la página web FA como un objeto digital que utiliza el ciberespacio, para invitar a los usuarios a navegar a través de diferentes localidades, las cuales son re-construcciones de incidentes de violencia estatal y de violaciones a los derechos humanos.

Es importante destacar que las investigaciones que son desarrolladas a través del equipo de FA, son dispuestas en un espacio narrativo donde convergen múltiples relatos de manera interdisciplinar re-conceptualizando el documental. Este conjunto de elementos transmedia se configura de manera articulada para describir, argumentar y sintetizar los hechos forenses de interés nacional y mundial.

La estética de la página web de FA se basa en elementos escritos y audiovisuales, entiéndase estos últimos no solo como videos, sino también como escenarios contruidos a partir de la programación que re-crea los hechos. Por último, es importante resaltar que este proyecto busca profundizar en la forma de expandir los relatos desde una mirada interdisciplinar presente en FA, donde los usuarios se presentan como navegantes de relatos, que viajan a través de una narrativa basada en lo transmedia, creando así, una contrapropuesta del relato forense oficial.

Metodología

Para comprender el documental expandido, decidimos realizar una extensa revisión bibliográfica, en donde se contextualiza el estudio de este producto y su evolución investigativa a lo largo de los años. La lectura y entendimiento de documentos académicos sobre el documental expandido sirvió para iniciar el proceso de investigación y, sobre todo, para escoger a la página web de Forensic Architecture como estudio de caso.

Por otro lado, fue necesario desglosar nuestro objeto de estudio, pues al ser un elemento transmedia en donde convergen diferentes elementos comunicativos, para esclarecer hechos de carácter forense a nivel mundial, era clave el explicar cada elemento para poder comprender el conjunto comunicativo que nos presenta la página web. Primero, llegamos a la conclusión de que la página web de FA es un objeto digital. Esto, gracias al autor Yuk Hui, quien nos deja claro que un elemento que se aloja en un ciberespacio, como en este caso es la web y que, traduce su lenguaje de programación a un lenguaje entendible para el ser humano forma parte de lo que es un objeto digital.

Segundo, al ser un documental y estar presentado a través de, en la mayoría de los casos, un modelado 3D, se realza la importancia de la imagen como un elemento comunicativo que tiene como objetivo

captar la atención del usuario, una figura clave en todo el proceso y objetivo de la página web.

Dicho usuario, no solo es un receptor, sino que también es un participante, quien adquiere una figura de navegante que visita diferentes localidades digitales. Y, gracias a los elementos digitales que presenta FA, puede decidir libremente, desde el caso de su preferencia, hasta la forma en la que explora cada sitio.

Pues, la página web permite, en algunos casos, que a través del click, el internauta pueda decidir empezar su viaje a través de los diferentes elementos comunicativos, como lo son, por ejemplo, textos, videos y elementos visuales interactivos creados a través de la programación y el modelado 3D.

Para entender la importancia de la imagen en lo digital, cumplieron un papel clave en nuestro estado del arte autores como Zizek y Brea, quienes desglosan a través de sus textos la relación entre imagen-usuario y su importancia para demostrar, a través de diferentes elementos comunicativos, lo que para el posible emisor sea la descripción de lo real.

Referencias bibliográficas

Brea, L. (2010) Las tres eras de la imagen. Ediciones Akal, S.A.

Hui, Y. (2016) On the existence of digital objects. University of Minnesota Press.

Sucari Jabbaz, G. J. (2009) El documental expandido: pantalla y espacio [Tesis de doctorado, Universitat de Barcelona]
<https://www.editorialuoc.com/el-documental-expandido-pantalla-y-espacio>

Pink, S, Horst, H, Postill, J, Hjorth, L, Lewis, T & Tacchi, J. (2019) Etnografía digital principios y práctica. Ediciones Morata

Zizek, S. (2006) Lacrimae rerum. Ensayos sobre cine moderno y ciberespacio. (Vila, R. Trad.). Penguin Random House Grupo Editorial.

23. Monstruos e Infancias

Yerimar Zair Aye Benavente Aguada, Leslie Julieth Campo Camayo, David Esteban Timana Diaz, Estefany Erazo Montero, Laura Isabel Gómez Burbano, Daniela Carolan Lombana Alulema, Angely Tatiana Lopez Chavez, Wilson Fernando Oime Montenegro, Cesar Stiven Oviedo Hernandez, David Guillermo Ramirez Cano, Oscar Ramos Rivera, Dalia Maca Solarte, Alejandro López Vargas, Sandra Lorena Arbeláez Gutiérrez. **Semillero Disímil. Universidad del Cauca.**

Resumen

Interesados por trabajar para, desde y con las infancias, en una de nuestras líneas de investigación, desarrollamos procesos que cuestionan las nociones que tenemos frente a la niñez como primera etapa de desarrollo humano, para ello abordamos nuestra experiencia autobiográfica, desde un diálogo subjetivo e intersubjetivo, donde interpelamos: realidades, recuerdos e historias de vida, problematizando nuestra experiencia transversalmente como investigadores y diseñadores en formación, redefiniendo las nociones de infancia existentes, acudiendo a registros sensoriales, fotográficos, orales, activando procesos de memoria personal y familiar, que son contrastados y reflexionados transdisciplinariamente desde rutas teóricas y prácticas.

Consolidando así procesos creativos emergentes del ejercicio de reflexión y experimentación continuo, donde las palabras, la oralidad, la escritura, la exploración con las materialidades, los distintos lenguajes visuales y las diversas formas de explorar las imágenes se encuentran integrados, abordando la construcción y deconstrucción de lo humano, desde imaginarios individuales, sociales y culturales donde se instauran sus

niñeces y el fluir de su ser; presentamos una pequeña muestra del devenir en curso de la investigación autobiográfica: Monstruos e Infancias, que se consolida progresivamente, en una apuesta editorial colectiva donde participan 14 historias de vida. En este sentido, consideramos que solo será posible trabajar de forma comprometida para y con las infancias cuando comprendamos cómo se gestó la nuestra.

Metodología

El proyecto: Monstruos e infancias, se desarrolla desde la investigación-creación, articulando en sus distintas fases metodológicas ejercicios experimentales individuales y colectivos que abordan la experiencia de vida autobiográfica desde: la escritura creativa, la creación bi y tridimensional, el dibujo controlado y descontrolado, la entrevista colectiva e individual, el estudio de literatura para las infancias y las bitácoras. De forma inicial se desarrolló una fase de estudio de material teórico que aborda la problemática de la infancia, para ello fue necesario relacionar diversos enfoques disciplinares.

En nuestra segunda fase articulamos talleres de creación donde fue posible abordar nuestras infancias desde un ejercicio problematizador de los contextos, las realidades y las experiencias ligadas al mundo adulto, trabajando en torno a la memoria y el sentir de cada uno, ello permitió desplegar una urdimbre de sentidos de vida mimetizados, pormenorizados y silenciados desde la infancia, así mismo, los procesos de introspección y expresión posibilitaron la comprensión de la historia de infancia individual, para progresivamente pasar a contrastar con las nociones de infancia a nivel social, político, económico y cultural.

Para la tercera fase se considera relevante colocar en diálogo las experiencias creativas, recogiénolas en una pieza editorial: libro; que posibilite generar un diálogo con otros interlocutores haciendo que el conocimiento y la obra gráfica pueda ser discutida, comunicada, construya memoria individual y colectiva, interpele y aporte al intercambio de opiniones y permita articular nuevos procesos de investigación.

24. DEL CUERPO A LA MUJER

La representación del cuerpo de la mujer en la historia del arte

Karol Xiomara, Martinez Sanchez. **Semillero Marca de Agua.**

Universidad y Tecnológica de Colombia

Resumen

Dentro de este proyecto se abarca un proceso de investigación-creación en el cual la representación del cuerpo femenino es el tema central, esta representación es vista desde la historia, en donde como pieza fundamental esta no solo el cuerpo si no la mujer como individuo; pues dentro de la civilización la mujer ha sido percibida como una propiedad, perdiendo de alguna forma la potestad de su cuerpo, dentro del arte, la sociedad y el desnudo, la mujer no esta desnuda tal cual es ella, está desnuda como el observador la ve.

La percepción de la mujer como individuo ha estado sujeta a momentos históricos que la han categorizado, atandola a cumplir con cierto estándares para resaltar su belleza, pues, dentro de todos los periodos históricos se resalta la importancia de esta cualidad para llegar a manifestar en muchos puntos el valor humano de la persona.

Metodología

Esta propuesta en desarrollo cuenta con un proceso de investigación-creación que busca comprender la naturaleza de los estándares de belleza ligados a la mujer y su cuerpo en el arte, investigando el cómo se han puesto en práctica a lo largo del tiempo, relacionando el cuerpo y el ser con su actuar.

Resultado de dicha investigación surge una perspectiva sobre el cuerpo y el manejarlo siendo mujer y viviendo la experiencia que eso conlleva, igualmente de este proceso nacen varias obras o creaciones experimentales en las cuales se puede evidenciar el proceso de investigación y reflexión acerca del cuerpo y los estándares que lo rodean

Referencias bibliográficas

Eco, Umberto.(2004).Historia de la Belleza. Barcelona: lumen

Díez, C. (2008). Umberto Eco. Historia de la fealdad. Exit Book: revista de libros de arte y cultura visual, (8), 34.

Berger, J. (2023). Modos de ver. Fósforo.

Bartra, E. (2018). Desnudo y arte. Ediciones Desde Abajo.

25.

ECOS DE ÁFRICA EN EL CARIBE; LAS DANZAS FOLCLÓRICAS AFRODESCENDIENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Yordana Mileth Montenegro Benitez

Semillero Corpuedu-Grupo CENIDEP. Universidad del Atlántico

Resumen

El proyecto de investigación se encuentra articulado a la línea de investigación "Danza y educación" del grupo de investigación CEDINEP que a través de su semillero CORPOEDU pretende indagar y documentar acerca de los antecedentes históricos, las características, diferencia y similitudes de las danzas negras o afrodescendientes propias del departamento del Atlántico. Este esfuerzo responde ante la necesidad de visibilizar, determinar y registrar la riqueza cultural legada de la etnia afro en el departamento, de igual forma construir un documento conciso y fundamentado que pueda contribuir en procesos de formación en danza, sobre todo en estudiantes del arte dancístico en el país, quienes por lo general reflejan confusión en la ejecución de las distintas danzas negras del Atlántico.

Abordar la danza desde una perspectiva artística implica reconocerla como una de las más eficaces herramientas para la expresión de sentimientos y emociones humanos. Esta manifestación puede ejecutarse de diversas maneras, ya sea a través de objetos materiales tangibles o en formas efímeras-intangibles. Por otro lado, la danza representa una manifestación cultural que evidencia la riqueza de las culturas. A través de ella, es posible conocer las costumbres, intereses, gustos y necesidades lúdicas de las poblaciones y grupos humanos, como en el caso específico del departamento del Atlántico.

Metodología

En este proceso, se utilizan métodos etnográficos basados en el trabajo de campo para descubrir y detallar las danzas de herencia africana en el Atlántico. Esta investigación cuenta con un enfoque cualitativo y se centrará mediante un diseño descriptivo-exploratorio. Se analizarán datos históricos y culturales para comprender las costumbres y tradiciones relacionadas con estas danzas. Las técnicas de recolección incluyen fichas de inventario, revisión documental y audiovisual, entrevistas específicas y registros de observación participante. Posteriormente, se sistematizará y analizará la información recopilada, clasificando las danzas y redactando las entrevistas, para finalmente presentar los resultados y conclusiones de la investigación.

Referencias bibliográficas

Borda, F. (2002). Universidad nacional de Colombia. Banco nacional de la república. Obtenido de Historia doble de la costa.

Breton, D. L. (2002). La sociología del cuerpo . Nueva visión argentina.

Dallai, A. (1993). La danza contra la muerte. México: Universidad nacional Autónoma de México .

Ribera, J. P. (2006). Cuerpo, cultura y educación. Desclée De Brouwer.

Salas, M. L. (2010). La danza: Conceptos y reflexiones. Universidad Javeriana.

26.

REVITALIZACIÓN DE LA DANZA DEL CASABE A PARTIR DE LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DIRIGIDA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN ZENÓN (MAGDALENA).

Luz Daniela Oliveros Rojas. **Semillero Corpuedu-Grupo CENIDEP. Universidad del Atlántico**

Resumen

La presente investigación busca revitalizar la Danza del Casabe, una tradición dancística ancestral casi que olvida, a través de la recopilación de información oral, se pretende documentar la historia de esta danza, y crear estrategias pedagógicas, entre ellas una cartilla, que permita a las nuevas generaciones conocer y practicar esta expresión artística. De esta manera, La creación de materiales didácticos pretende asegurar la transmisión de este valioso patrimonio cultural a las futuras generaciones, debido a que es fundamental para fortalecer la identidad y mantener viva la memoria histórica de la región. Al involucrar a las nuevas generaciones en este proceso, se busca garantizar la continuidad de esta tradición y enriquecer el patrimonio cultural de Colombia.

Metodología

El presente proyecto presenta un tipo de investigación cualitativo, posee un paradigma socio crítico y es de tipo acción participante (IAP), la cual se centra en propiciar que la comunidad se involucre de manera activa en procesos que apunten a generar un impacto del entorno. Población y muestra: la presente investigación toma como población la comunidad educativa del municipio de San Zenón conformado por la única institución pública que existe denominada .

La muestra se tomará a los estudiantes de los grados 10 y 11 de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA GERARDO VALENCIA CANO. En lo que va adelantado la presente investigación se ha logrado impactar positivamente el desarrollo, que como estudiante de un programa profesional de danza y líder de la presente investigación se suscita. Así mismo el contacto con la población portadora de la tradición, ha generado en ellos un sentido de esperanza frente a la posibilidad de que la danza del casabe se mantenga en la historia o que al menos haya alguien que se haya dedicado a documentarla. Los resultados planteados hasta el momento son insumos determinante para revitalizar la danza en el territorio, que se generen nuevos intérpretes que retomarán las riendas y continuarán con la tradición.

Referencias bibliográficas

Citro, S. (2000). El cuerpo de las creencias. Suplemento Antropológico. Revista del Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica, 189-242.

Dallal, A. (1993). La danza contra la muerte. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Dallal, A. (2001). Cómo acercarse a la danza. México: Plaza y Valdés.

Freire, P. (1971). Pedagogía del Oprimido. Lima: WW Norton & Company.

Lindo De Las Salas, M. (2015). Los procesos de formación en danza. Barranquilla: Cathedra editorial.

27 ■ La temprana gotera de la muerte Creación corporal a partir de un texto narrativo

Daniela López Ospina, David Leonardo Llanos. **Semillero El cuerpo como expresión y comunicación. Universidad del Valle**

Resumen

Cuando se investiga desde las artes es indiscutible que las diferentes alternativas creativas empleadas pueden aportar a otras áreas del saber, en este caso particular a la salud. Es sabido que a lo largo de la historia es recurrente su utilización como instrumento para conseguir un fin. En esta investigación se apuesta por transformar esa relación a partir del diseño y creación de una pieza escénica que sitúa el cuerpo como medio predominante de expresión y comunicación con el fin de crear un puente entre los investigadores en salud y la comunidad. A través de la pieza se persigue reinterpretar la mortalidad en la niñez como una problemática en salud completamente ignorada. Esta propuesta está direccionada desde el grupo de investigación Voces del Cuerpo y su semillero: "El cuerpo como expresión y comunicación", cuyos integrantes participan activamente del proceso de investigación-creación.

Referencias bibliográficas

COLLAZOS, A. (2017). Cómo se salvó Wang-Fô: Una experiencia dramatúrgica desde lo corporal y lo físico. Actas de las VIII Jornadas Nacionales y III Jornadas Latinoamericanas de Investigación y Crítica Teatral 2016 (pp. 278-286). AINCRIT Ediciones.

COLLAZOS, A. (2018). El teatro físico como sistema investigador y educativo en la formación artística y corporal. Descripción metodológica de un montaje a partir de Casa de Muñecas de Ibsen. Universidad de Granada.

BARBA, E. (1992). La canoa de papel. Tratado de antropología teatral. Traducción de Rina Skeel. México: Gaceta.

MARINIS, M. (2005). En busca del actor y del espectador. Comprender el teatro II. Buenos Aires: Galerna.

28. Corpora. Cuerpos que no encajan

Paula González. **Semillero Recea. Universidad del Tolima**

Resumen

Este proyecto de investigación y creación nace de una reflexión sobre las tensiones que surgen en la construcción social del cuerpo diferente, que es influenciado por la poca visualización del cuerpo diverso. Su metodología involucra la recopilación de historias de vida de cinco cuerpos diversos y su experiencia corporal en la ciudad de Ibagué, a través de un laboratorio colectivo en el que la materia base es la masa y en donde se aborda las relaciones sobre el cuerpo como una construcción social y de fragmento, un rasgo de la memoria e identidad que se ha moldeado a través de las dinámicas de la ciudad, el consumo masivo de símbolos, imágenes, la presión publicitaria y la mirada del otro, por lo que se construye una conciencia moldeada que configuran cómo vemos, definimos, percibimos y transformamos un cuerpo "que no encaja".

El cuerpo es el lugar de la disputa

Es en el cuerpo donde se evidencia la lucha por la supervivencia, la lucha contra el propio cuerpo, y la construcción del mismo, la lucha por la identidad fuera de los estatutos e ideales sociales.

Visibilizar lo invisibilizado y reconstruir la memoria, no solo brinda una perspectiva distinta de la relación con el cuerpo desde su misma diferencia, si no también fomenta la honra hacia la riqueza y complejidad de la experiencia humana en toda su variedad de formas, tamaños y capacidades.

Referencias bibliográficas

Foucault, M. (1976). Vigilar y sastron xerecionte de la prisión por Michel Foucault. En SigloKKleBooks.hnp://atise.swsa.eru.ia:fo30/isanl nisteam/123456789/324/1/

Porchat, P. [2015]. Um corpo para ludseeBst.s: .hwinfe.ssnicus, i31,37-51.https://doi.org/10.3775/pe/u20 426

29. TRASCENDENCIA DEL GRABADO

Desde el método tradicional hacia el menos tóxico

Sara Michel Cufiño, Santiago Ortiz Hoyos, Nicolas Lasso Chaparro, Anette Rincón Mateus, Margarita Rojas Jaramillo, Silvia Catalina Vargas Marín. **Semillero Entramados. Universidad El Bosque**

Resumen

En la intersección entre el arte y la conciencia ambiental de la práctica gráfica contemporánea se enfrentan desafíos significativos, especialmente en lo que respecta a las herramientas y materiales utilizados por los artistas. A la tradición del huecograbado, que incluye técnicas como el aguafuerte y la aguatina, se han sumado procesos que involucran disolventes derivados del petróleo y agentes químicos corrosivos como el ácido nítrico. Aunque estas técnicas han permitido a los artistas crear obras de profundidad y complejidad, la creciente preocupación por el impacto ambiental y la salud humana está llevando a los creadores a reconsiderar sus métodos y materiales.

La práctica gráfica contemporánea se encuentra en un momento crucial donde la tradición y la innovación pueden converger para generar un arte más sostenible y así enfrentar el impacto ambiental y los riesgos de salud asociados con los métodos tradicionales. Los artistas gráficos no solo están redefiniendo sus prácticas, sino también liderando un movimiento hacia la responsabilidad ambiental de sus métodos. A medida que la comunidad artística navega por este paisaje cambiante, será vital fomentar un diálogo continuo sobre las elecciones de materiales y procedimientos. El trabajo artístico reflexivo será crucial para cultivar una conciencia colectiva que priorice la salud del planeta y

y de sus habitantes, rediseñando el futuro de la gráfica con una visión holística y sostenible.

Metodología

En contraste a la metodología tradicional, desde el semillero se impulsa el grabado menos tóxico:

Placas de Aluminio

En grabado menos tóxico es posible usar laminas de zinc, hierro, cobre y aluminio; sin embargo, se prefiere el aluminio dada su porosidad intrínseca cuando se emplea la técnica de agua tinta suprimiendo la necesidad de la colofonia.

Barnices menos tóxicos

Entre los diferentes barnices disponibles, se cuenta con acrílicos mezclados con ceras para pisos de madera, óleo pastel, crayones y tinta litográfica offset. Esta última destaca por ser eficiente para crear una amplia gama de líneas y texturas, desde finas y delicadas hasta gruesas y expresivas. Se aplica con un rodillo de caucho blando sobre una superficie de metal desengrasada, con la finalidad de lograr un acabado fino y que recubra la lámina sin transparencia del metal.

Mordiente Salino

El mordiente salino con sulfato de cobre produce sedimentos rojizos (óxido de cobre), producto del proceso de óxido-reducción sin liberar gases tóxicos, lo que permite trabajar en grupo sin necesidad de máscaras, guantes o equipamiento especial.

Limpieza

A partir de 1989, se empezaron a comercializar en Europa los agentes limpiadores vegetales para mejorar la calidad del aire en talleres de imprenta industrial. Estos compuestos, ésteres que combinan aceites vegetales (soja, girasol, linaza y palma) con un alcohol, tienen la ventaja de ser no volátiles, lo que minimiza la emisión de gases y vapores tóxicos al ambiente.

Referencias Bibliográficas

Delfini, P. (2021). Grabado Menos Tóxico (el libro del blog). Taller Pública Libros.

Figuera Ferrer, E. (2013). Los nuevos mordientes ecológicos para el grabado: un legado de los clásicos. Actas de diseño, 15, 155-162. <https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/actas/article/download/2565/5033/PDF>.

Melano, A. M. (2014). Grabado menos tóxico. Sulfato de cobre: Un mordiente alternativo para calcografía en planchas de hierro.[Tesis de Posgrado, Universidad Nacional de Rosario]. Repositorio Institucional UNR. <http://hdl.handle.net/2133/11394>.

30. ATLAS CORPOREO

Paula Avendaño, Irfus Macana, Andrea Santana, Geraldi Barbosa, Sara Barrera, Alejandra Capera, Angie Gómez, Jorge Guatibonza., Alison Mora.
Semillero Creación y pedagogía. Universidad pedagógica y tecnológica de Colombia.

Resumen

Estridencias es una serie de fotografías configurada a manera de panel, que nace a partir de una necesidad de exploración de la violencia desde el cuerpo de cada individuo a través del movimiento, confrontando a la cámara e indagando en la imagen la capacidad de enunciar, o más bien, de señalar ese lugar incómodo que colma a la sociedad, aquella violencia que lamentablemente nos une. Brindando el resultado de un proceso en donde la expresión de los sentires y la vulnerabilidad de cuerpos crean tensiones entre lo visible e invisible, entre fracturas, disonancias, memorias y reinterpretaciones de las violencias, porque la violencia en el cuerpo es también, una revisión de nosotros mismos tratando de atravesar paredes que guardan fragmentos, restos de identidad y que, contra todo pronóstico, buscan gritar sordamente lo que las entrañas han acumulado.

Referencias Bibliográficas

Didi-Huberman, g. (2011). Atlas ¿cómo llevar el mundo a cuestras? madrid: museo nacional centro de arte reina Sofia.

Nancy, j & lébre. (2020). señales sensibles. conversación a propósito del arte. Madrid: akal.

Crary, j. (2008). las técnicas del observador. visión y modernidad en el siglo xx.

Bellour, r. (2009). entre imágenes. buenos aires: colihue.

Opazo, m. (2016). herida sin cuerpo. Bogotá: exil_plataforma de producción poética.

Guasch, a. Jimenez de val, n. (2014). Critical cartography of art and
visuality in the global age. new castle:
cambridge scholars publishing

Ramírez, m. (2006) otras lecturas del arte barroco de santa fe de bogotá:
la perspectiva del género.

Merleau-Ponty, m. (1975). Fenomenología de la percepción. Madrid:
península.

Berger, j. (2016). Modos de ver. Barcelona: Gustavo Gili.

Gergen, k. (2018). el yo saturado. Barcelona: Paidós.

Rchter, g. (10 de febrero de 2024). atlas. <https://gerhard-richter.com/en/art/atlas>

Foucault, m. (1975). Vigilar y castigar: nacimiento de las prisión. siglo xxi.
Madrid.

31. CADÁVER EXQUISITO. PERFORMANCE DIGITAL

Mateo Hernandez Alejandra Uribe, Alberto Sanchez, Alejandra Hernandez, Julian Quintero, Adrian Quintero. **Semillero Radar 102 Universidad del Tolima.**

Resumen

La obra hace parte del proyecto de larga duración cuyo origen es la escritura y el dibujo de un cadáver exquisito que llevamos a la realidad sin preocupaciones por la representación, fidelidad o coherencia realista.

Metodologia

Se utiliza un robot central que permite la interacción haciendo visible el cadáver exquisito.