

LA
GRIETA
DEL
MUNDO
CATÁLOGO

L A G R I E T A D E L M U N D O

Artistas/

Alberto Pedro Castro
Alexander Parra
Colectivo Mosquito Entintado
Guacheta
Johan Arias
Juan Andrés Hernández Herrera
Juan Camilo Restrepo
Laura Guerrero Morillo
Leslie Tatiana Toloza
Lucas Morales
Luis Jerónimo Orozco
María Bertel
María Fernanda Cuervo
Mar y Luna Ruiz Peña
Sandra Lesmes
Semillero ambulatorio
Semillero arcillas locales
Steven Moreno

EL MUSEO DE ARTE DEL TOLIMA LA CASA DEL ENEA

El Museo de Arte del Tolima (MAT) ha sido parte fundamental del Encuentro Nacional de Estudiantes de Arte (ENEA), organizado por el Programa de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad del Tolima, siendo el espacio expositivo del componente de circulación desde sus primeras versiones: Al Tablero en los años 2013 y 2015, Madera de Artista, curada por Andrés Matute, en el año 2017, Estar en pie, curada por Franklin Aguirre, en el año 2019 y más recientemente, en 2024, La Grieta del Mundo curada por Maria Isabel Rueda.

En sus salas se han expuesto las obras de estudiantes y docentes de universidades y escuelas de arte de diferentes regiones del país acompañadas de variadas actividades académicas, lo que ha permitido que el ENEA sea un espacio de circulación del trabajo de los artistas y los curadores.

Para el MAT ser parte de la historia del ENEA ha sido de gran importancia, evidenciado el paso a paso del fortalecimiento del encuentro, desde sus inicios hasta la versión VI del encuentro en el año 2024 con la exposición La Grieta del Mundo, donde se demostró la evolución y crecimiento de los artistas, el carácter formativo del encuentro que enriqueció a todos los participantes, haciendo del MAT un espacio único en la región que enriquece las artes plásticas y visuales y la educación.

María Margareth Bonilla Morales
Directora del Museo de Arte del Tolima.

LA GRIETA DEL MUNDO CATÁLOGO

Equipo Curatorial

Maria Isabel Rueda (curadora invitada)
Laura Rodríguez Campos
Luis Fernando Bautista

Montaje

Cristhian Moreno

Mediación

Estudiantes del curso Prácticas museales, museo vivo y escuela de guías 2024 B

Diseño y Diagramación

Carmen Adriana Marulanda Rivera

Museo de Arte del Tolima

Margareth Bonilla
Directora

Coordinación general ENEA 2024

Margarita Rosa Mora
Claudia Supelano-Gross

Índice

01 Presentación por María Isabel Rueda 1

02 Sala Roja 8

Laura Camila Guerrero
Mar y Luna Ruíz Peña
Johan Edilberto Murillo

03 Sala Rosada 20

Maira Alejandra Bertel Almario
María Fernando Cuervo Ruíz
Lucas Morales Santana
Steven Moreno Pinzón
Pedro Castro
Sandra Lesmes Cardenas

05 Sala Verde 28

Colectivo Semillero Ambulatorio
Juan Andrés Hernández Herrera
Colectivo Semillero Arcillas Locales SAL-
Grupo de investigación Ibanasca

06 Sala Negra 42

Diego Alexander Parra
Guacheta
Juan Camilo Restrepo Baena
Colectivo Mosquito Entintado
Leslie Tatiana Toloza Urrea
Jeronimo Orozco

... "Así como cuando nos damos cuenta de que hay algo condenado en este planeta y que no hay más a donde huir que, hacia la propia fuga, hacia el dominio opaco, impreciso, mutante y especulativo de la fuga. Estudiar es fugarse. Es estudiar para huir, para habitar el destierro, la catástrofe y los otros mundos posibles que se precipitan al final de este." ...

Jota Mombaça.

Lauren Olamina y yo a las puertas del Fin del mundo.

La Grieta del mundo exhibe el trabajo de estudiantes y recién egresados de diversas facultades del país que se reúnen en el Museo del Tolima en el marco del VI Encuentro Nacional de estudiantes. Los 18 artistas seleccionados de diferentes regiones del país, confrontan desde diversas perspectivas de género, ecológicas, micro políticas y de crítica territorial a los discursos hegemónicos, que priorizan lo establecido, generando espacios de resistencia a través del arte.

En los últimos años se han conformado entre grupos de artistas nuevas formas de asociación y colaboración: colectividades, semilleros y comunidades que confrontan la individualidad y proponen nuevas formas de trabajar en empatía. Los proyectos seleccionados en esta muestra en conjunto potencian esta red de afectos, abren espacio a la inclusión, a la escucha y al derecho a la diferencia como respuesta a la apatía y la normalización impuesta día a día.

Lauren Olamina, personaje principal del libro de ciencia ficción: La Parábola de la Semilla, de Octavia Butler, a quien referencia Jota Mombaça en la cita introductoria de este texto, nos introduce a un mundo que busca equilibrio en la cuerda floja. En medio de un relato distópico y apocalíptico, sus palabras fecundan:

"Todo lo que tocas
Lo cambias.
Todo lo que cambias
Te cambia a ti".

El cambio debe aceptarse, no resistirse.
El gran valor de la ficción especulativa es representar en el futuro aquello que está en juego en el presente. La Grieta del mundo es una apertura, una ruta de escape para permitir que ciertas fuerzas, ciertos encuentros, ciertas conexiones propongan en colectivo posibles fisuras a través de las cuales atravesar juntas las grietas hacia lo imposible.

María Isabel Rueda. Puerto Colombia, octubre 2 de 2024.

Sala Roja

LAURA CAMILA GUERRERO MORILLO

UNIVERSIDAD DISTRITAL-
BOGOTÁ

Título: Val(i)dez. La crítica
de la crítica de arte en
Colombia
Técnica: Instalación
Dimensiones: 2m x 1,50m x
2m
Año: 2024

¿La crítica necesita crítica?

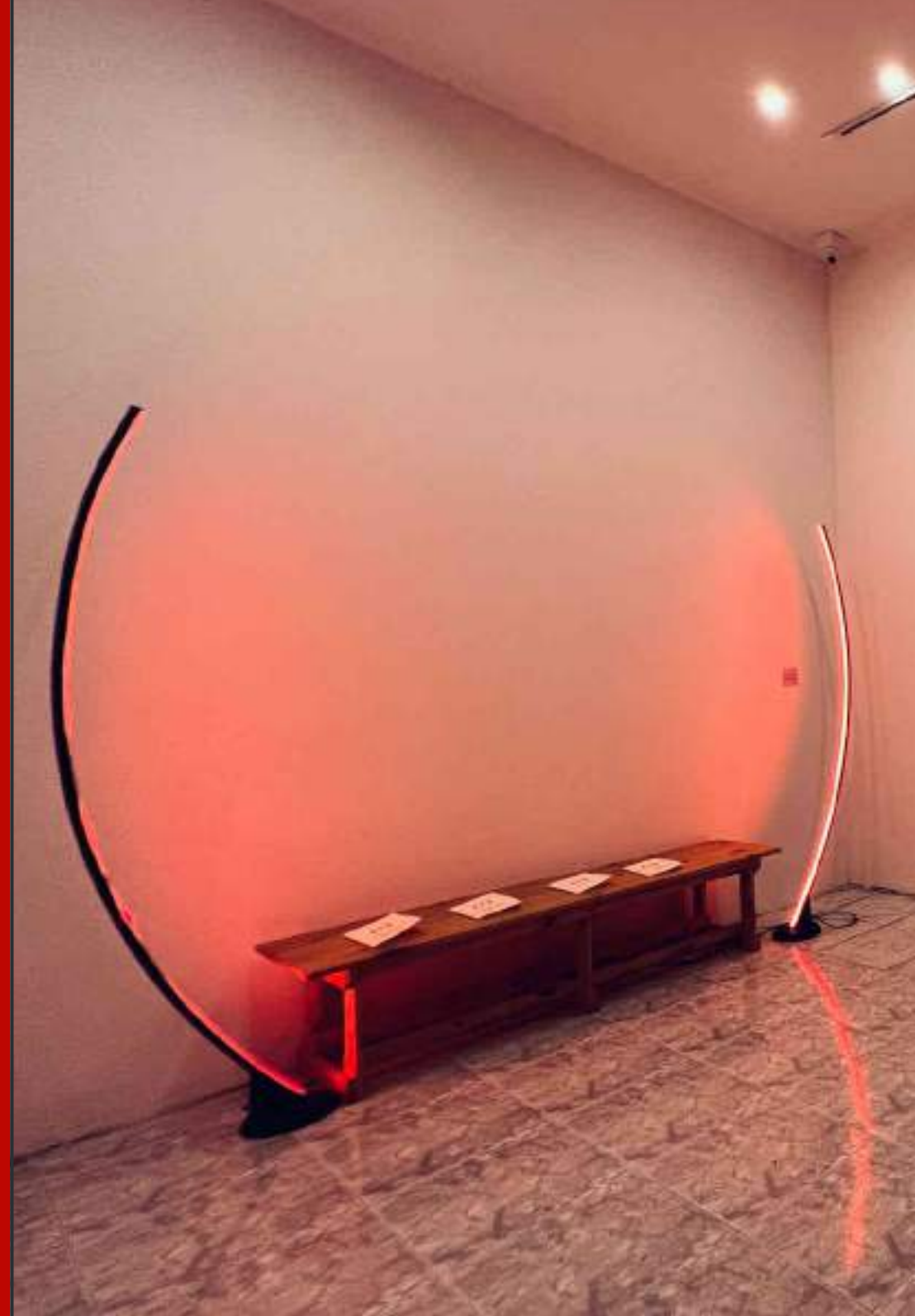
Val(i)dez es un proyecto monográfico en el que se analizan algunos momentos en los que la práctica de la crítica de arte se cuestionó, bien para especializarse, bien para lograr reconocimiento o poner a prueba su autoridad o simplemente para debatir. Esta investigación sitúa tres periodos clasificados por las dinámicas generales de validación en el desarrollo de las artes plásticas en Colombia: la precritica, relacionada con los jurados de calificación de las primeras exposiciones de artes plásticas en el país; la crítica seria, con la figura del "crítico de arte", el mercado libre de obras y los Salones Nacionales, y la crítica

no-seria, situada en el contexto de "el curador" y las plataformas digitales. Así mismo, dentro de la crítica no-seria, se plantea "El caso L.O." como la antítesis de la crítica de arte colombiana, recogiendo los textos y gestos del artista Lucas Ospina quien desde 1995, con la publicación de la Revista Valdez, hasta la segunda década de los 2000, jugó irónicamente con la autoridad crítica. La monografía se dispone en cartillas separadas por capítulos dentro de una instalación que, a manera de sala, invita a las personas a sentarse, leer y activar el diálogo en torno a la crítica de arte. Las conversaciones se enmarcan entre paréntesis de luz, resaltando los procesos de interpretación y validación del arte.

Centrarse en estos puntos y hacerlos públicos, nos permite preguntarnos ¿quiénes han dirigido la conversación? ¿quiénes tienen la autoridad de hacer públicas sus interpretaciones? ¿desde qué medios o mecanismos hablamos y escuchamos sobre las artes plásticas? como públicos ¿cómo podemos fortalecer el análisis del ecosistema de las artes plásticas? Y como creadores ¿cómo se recibe la crítica y cómo ésta incide en los procesos de creación? Las conversaciones serán registradas en Posiciones Incómodas, un proyecto de audio en el que se reúnen las posibles respuestas a estas preguntas y las perspectivas del futuro de la crítica y su desarrollo en las necesidades propias del ecosistema de las artes plásticas en Colombia.

MAR Y LUNA RUIZ PEÑA

**UNIVERSIDAD DEL TOLIMA /
IBAGUÉ**

Título: Mujer y Lucha

Técnica: Ilustración, dibujo
tradicional y digital.

Dimensiones: Formato PDF

21,7 x 27,9 cm Formato

físico impreso: 23,5 x 29 cm

Año de creación: 2024

Mujer y Lucha es una de muchas historias tratadas en la comisión de la verdad. Representa a esa mujer sobreviviente de la época del conflicto armado más fuerte del siglo XX en Colombia, un periodo oscuro en el que se castigaba se censuraba y torturaba a todo aquel que pensara diferente, a las y los defensores de los DDHH, a las y los sindicalistas, a las y los jóvenes; presentándose desaparición forzada, detenciones arbitrarias, persecución, señalamiento político, impunidad y demás violencias del contexto de un conflicto social, político y armado. Quise sensibilizar con esta pieza gráfica a todas las personas en especial a las y los jóvenes con respecto a nuestra memoria, debido a que no se enseña esta historia reciente, nuestra historia, en las instituciones educativas. Funcionando así, como una pieza de apoyo didáctico para los maestros en el aula y también como herramienta de denuncia.

La elaboración de este cómic implicó un proceso de selección del testimonio, adaptación de los hechos por medio de un guión literario (este testimonio fue tomado y adaptado de luz de la noche podcast, Episodio 4). Se desarrolló una caracterización de personaje principal y bocetos en la fase de preproducción. En la producción del cómic se realizó un proceso de digitalización en el que se aplicó color y se separó cada escena por viñetas con sentido de lectura y visualización de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo en el programa de Adobe illustrator. Durante este proceso se aplicaron conceptos de teoría del color, metáforas visuales, líneas cinéticas, onomatopeyas, viñetas, cartela, cartucho, globos de diálogo, inclusión de personajes como Jaime Garzón, Jorge Eliecer Gaitán y Eleanor Roosevelt, personajes que dejaron su marca en la historia por la defensa, lucha y promoción de los derechos y de la vida digna. Además, se aplicaron planos medios, generales y primer plano, ángulos frontales y picados. A medida que avanzan las viñetas se puede notar un cambio de la psicología del color de la personaje principal, Gabriela, y una crudeza en la representación de las imágenes.

MUJER Y LUCHA

Testimonio de la comisión de la verdad

JHOAN EDILBERTO MURILLO

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

Título: sin título

Técnica: Ensamblaje

Dimensiones: 67cms x

81cms x 5cms

Año: 2024

En El origen de la obra de arte Heidegger destaca que es en la inutilidad del arte, donde radica su carácter artístico. Por otra parte, el peligro de asimilar la universidad como una empresa y el conocimiento como producto, como contempla Nuccio Ordine (La utilidad de lo inútil. 2014), al plantear que las universidades parecen transformarse en empresas y los estudiantes en clientes siendo la prioridad de estas empresas generar personas “útiles” para la sociedad, graduar profesionales que solo son cifras más en función de los estándares que vende como institución. A su vez Luis Camnitzer (Ni arte, ni educación pág.21) expresa que estos dos términos son corruptos y deformados, en cuanto se considera que “el arte es una actividad que sirve para el ocio, y la educación es un

servicio de fabricación de empleados que trabajan para intereses ajenos” ... Cuando la enseñanza se paga, se obliga al estudiante a costear algo diseñado con criterios que no tienen mucho que ver con el estudiante: la supervivencia dentro de un mercado dirigido por la oferta y la demanda laboral, la competitividad nacional, etc. Es como hacerle pagar a los soldados para poder combatir en una guerra” (pag.21)

La intención es identificar y evidenciar el fenómeno de la utilidad en una sociedad que parece rechazar lo inútil. Desde la perspectiva de la profesión y la dinámica de pagar para educarse se usará el arte para reflexionar sobre lo que significa servir para algo y reivindicar la utilidad de lo inútil. Para sintetizar esta idea plásticamente, uso un bodegón enmarcado, rescatado de la basura, teniendo en cuenta la premisa de Heidegger, sobre la inutilidad del arte. Decido cubrirlo con las facturas, (gastos universitarios) y al cubrir esta aura artística, con el gasto que supone no solo educarse, sino existir, es como pongo en tela de juicio la diferencia del diploma a una factura, por lo cual, sobre su superficie se observa la frase “INSERTE TÍTULO AQUÍ” generando la contradicción de hacer “arte” sin estar titulado para ello.

Sala Rosada

MAIRA ALEJANDRA BERTEL ALMARIO

**INSTITUCIÓN
UNIVERSITARIA DE
BELLAS ARTES Y CIENCIAS
DE BOLÍVAR- MORROA**

Título: Desbordadas

Técnica: Registro

Fotográfico, impresión
sobre papel fotográfico
mate

Medidas: 70 x 50 cm

Año: 2022

Desbordadas surge en respuesta a la necesidad de generar diálogos en torno a nuestro cuerpo y nuestra sexualidad con el fin de buscar símbolos que nos permitan definir posiciones de poder que nos ayuden a sentirnos seguras en los diferentes espacios de la ciudad y en las múltiples esferas sociopolíticas.

La obra tiene como objetivo romper desde lo visual el tabú alrededor de la vulva, configurando todas las experiencias estéticas en el bordado como acto de reivindicación que permita devolverle la naturalidad a este símbolo femenino. Así mismo nos invita a explorar y confrontar nuestro sexo y a comprender lo diverso que puede llegar a ser.

El traje tradicional de princesa invisibilizado reafirma el deseo de la artista de salir de esos conceptos clásicos en los que la sociedad muchas veces encasilla a las mujeres desde su nacimiento: esa mujer "pura" que no puede hablar de orgasmos ni mucho menos del goce sexual, aquella que debe estar siempre dispuesta a complacer mas no a complacerse.

La intervención en los lugares elegidos fue de vital importancia para generar diálogos entre la obra y su representación y la carga social e histórica de los espacios físicos confrontados.

MARIA FERNANDA CUERVO RUÍZ

**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE
CALDAS- BOGOTÁ**

Título: Patrones para la construcción de un cuerpo
Técnica: Impresión digital sobre papel en formato rollo y estructura de madera
Medida papel: 50 cm de largo x 4 mts de alto
Medida soporte: 100 cm de largo x 2 cm de alto
Año: 2022

Patrones para la construcción de un cuerpo.

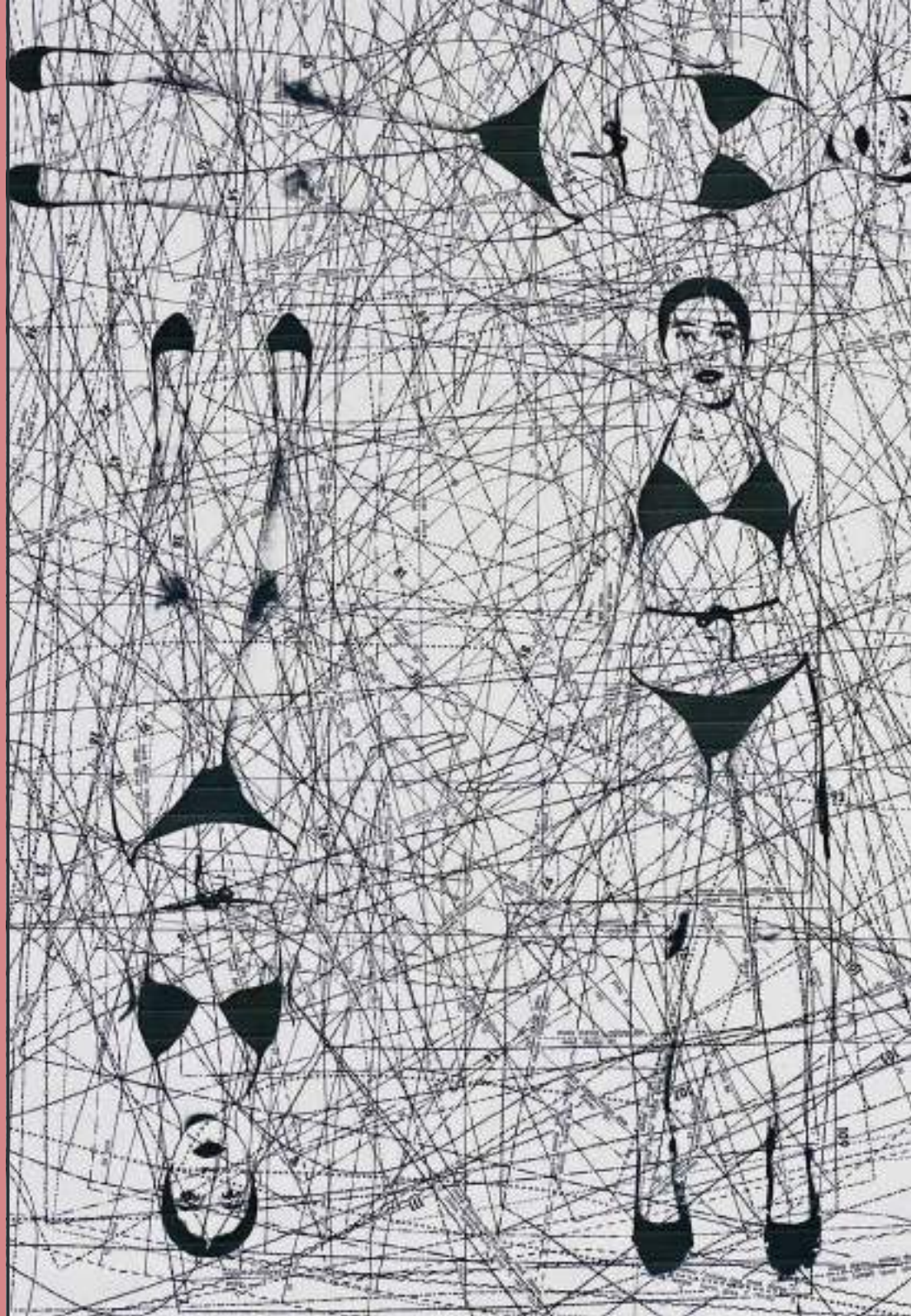
Una serie de tres piezas gráficas forma parte del proyecto *Método de patronaje*. Las imágenes actúan como guías con instrucciones que surgen de una metáfora visual entre el proceso de confección de una prenda y la construcción de imaginarios visuales sobre los cuerpos femeninos.

La obra se origina en una experiencia personal: crecer rodeada de elementos de costura en una época en la que

abundaban las imágenes sexualizadas del cuerpo femenino en la televisión nacional colombiana. A partir de esta vivencia, la obra invita a reflexionar sobre las concepciones de belleza y feminidad, empleando el patrón como símbolo de conexión entre la creación de un objeto tangible que recubre el cuerpo —como la ropa— y la construcción de ideales abstractos sobre su representación. Además, el término "patrón" conlleva un significado etimológico que lo vincula con nociones paternalistas, añadiendo otra capa de interpretación.

El proyecto se materializa a través de registros fotográficos que recrean gestos y poses inspirados en revistas de moda y costura de los años 70 y 80, como *Elegantísima* y *Bellísima*, pertenecientes a la colección de mi abuela. Estas imágenes, intervenidas y transformadas en piezas impresas, exploran la autopercepción y se ajustan al tamaño y la textura de los patrones de costura extraídos de dichas publicaciones. A su vez, estos patrones marcan nuevas rutas que abordan las problemáticas de la representación del cuerpo femenino.

LUCAS MORALES SANTANA

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES- BOGOTÁ

Título: Soy una princesa-
registro de la acción.

Técnica: fotografías 35mm a
color impresas en papel
fotográfico

Año: 2023

"Soy una princesa inventada, triste y contenta. Una
princesa queer. Una princesa que no pudo ser princesa.
Sin título, sin reino, sin príncipe, sin belleza, sin cuerpo.
Soy una princesa solo de corazón. Una princesa rarita. Soy
una princesa que sabe que ser princesa es una fantasía,
pero, soñar no cuesta nada. Una princesa imaginaria que
sueña despierta."

*Fragmento del texto incluido en el performance original de
gente que la ama.*

Soy una princesa registra un performance realizado durante la primera semana de noviembre de 2023 en el espacio de "La Vitrina" en la Universidad de los Andes en Bogotá, en el que usé un vestido de Cenicienta de hechura casera y una tiara de plástico mientras habitaba el espacio universitario de 8 AM a 8 PM. Vestido de princesa leía cuentos a la gente, les daba consejos, hacía tareas, iba a clase y me mojaba con la lluvia. El proyecto explora la figura de la princesa como ese modelo imposible de seguir, un molde heteronormativo en el que es imposible encajar. Dentro de la cultura queer/trans/marica siempre ha existido un apego y una ternura hacia la figura de la princesa. Referencias a la princesa abundan en la cultura queer en textos como Tengo miedo torero (2001) de Pedro Lemebel, Locas de felicidad: Crónicas travestis y otros relatos (2009) de John Better, y en películas como The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert (1994) y Paris is Burning(1990).

La princesa simboliza el glamour, el amor idílico y la niñez perdida y añorada. El cuento de hadas de la princesa encarna ese deseo de pertenecer, la idea de que con una varita mágica todas las desgracias desaparecen para dar camino a la felicidad. Rapunzel escapa de su torre, Cenicienta se aleja de su familia abusiva, Blancanieves encuentra comunidad con los siete enanos. El sueño queer se materializa en la figura de la princesa; una niña que sale de su triste existencia para convertirse en su verdadero ser. Soy una princesa busca intentar habitar ese deseo imposible, ese sueño tragicómico, bello y doloroso. Del performance quedó el vestido y una gripa que me duró una semana por durar tanto a la intemperie. El vestido y la tiara quedan rememorando un cuerpo como una mortaja o un fantasma. Acostado en un piso de pasto y flores, tan artificial es como el deseo en sí.

STEVEN MORENO PINZÓN

**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE ARTES ASAB-
BOGOTÁ**

Título: NEAS: Posturas y gestos
en el horizonte de la provincia
Autor: Steven Moreno Pinzón
Fotolibro, instalación y video
2024

Arte ENEA son una serie de piezas que surgen de la investigación en proyecto de trabajo de grado NEAS: Posturas y gestos en el horizonte de la provincia el cuál parte del análisis de un archivo fotográfico que he ido elaborando desde el año 2019, suscitado por el encuentro con otros tantos jóvenes en el skatepark de mi pueblo, ubicado en el municipio de Fusagasugá (Colombia) en donde he centrado mi trabajo fotográfico. En este lugar toman protagonismo varios sucesos y sujetos inmersos en el desarrollo personal y colectivo que supone esta etapa de la juventud, además de estar atravesados por ciertos imaginarios sobre la periferia, la marginalidad y otras tensiones que se generan por la cercanía con la gran urbe, la ciudad capital Bogotá.

Este proyecto da como resultado la materialización de una propuesta instalativa que pone en tensión el lugar de la mirada del espectador y las relaciones de poder que se generan a partir del encuentro con el otro, desplegando gran parte del archivo audiovisual que posibilita otras formas de acercarse a una mirada crítica.

En esta ocasión, presento tres piezas que acompañaron la primera exposición del proyecto, las cuales son un foto libro que recopila gran parte del archivo fotográfico y testimonial, junto con una obra de videoarte realizada en formato cassette mini-dv y un letrero en luz led de color naranja que inscribí la siguiente frase: "HORIZONTE PRESENTE Y REMOTO".

PEDRO ALBERTO CASTRO BARRERO

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA - IBAGUÉ

Título: Armadura

Técnica: Tejido cerámico

Dimensiones: 55x30 cm. Cada anillo tiene un diámetro de 4 cm con un espesor de 0.5 cm

Año de creación: 2024

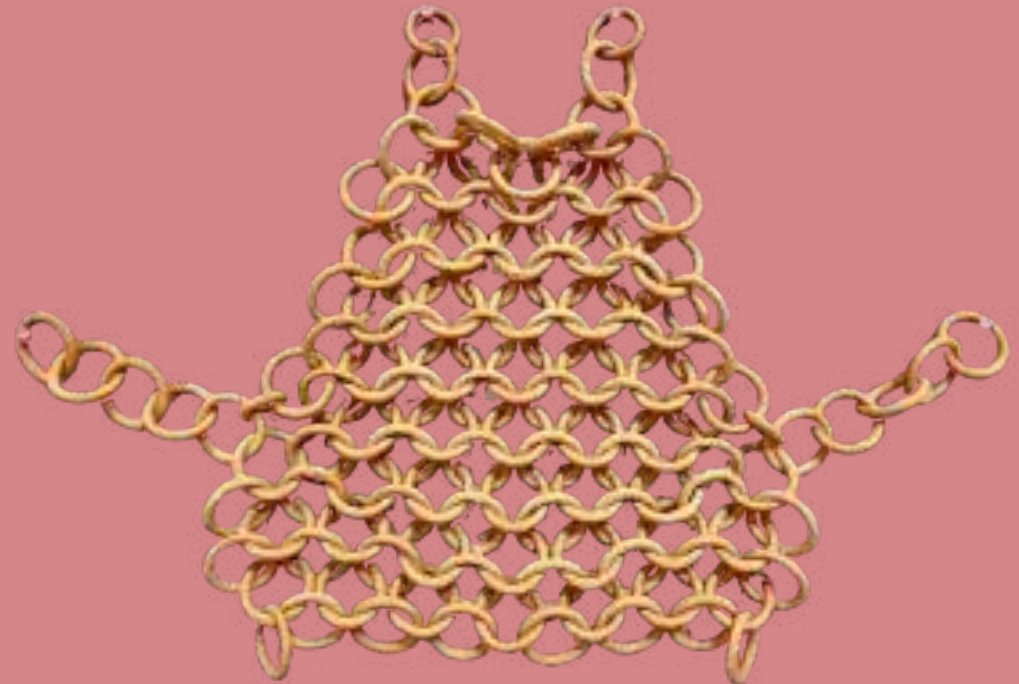

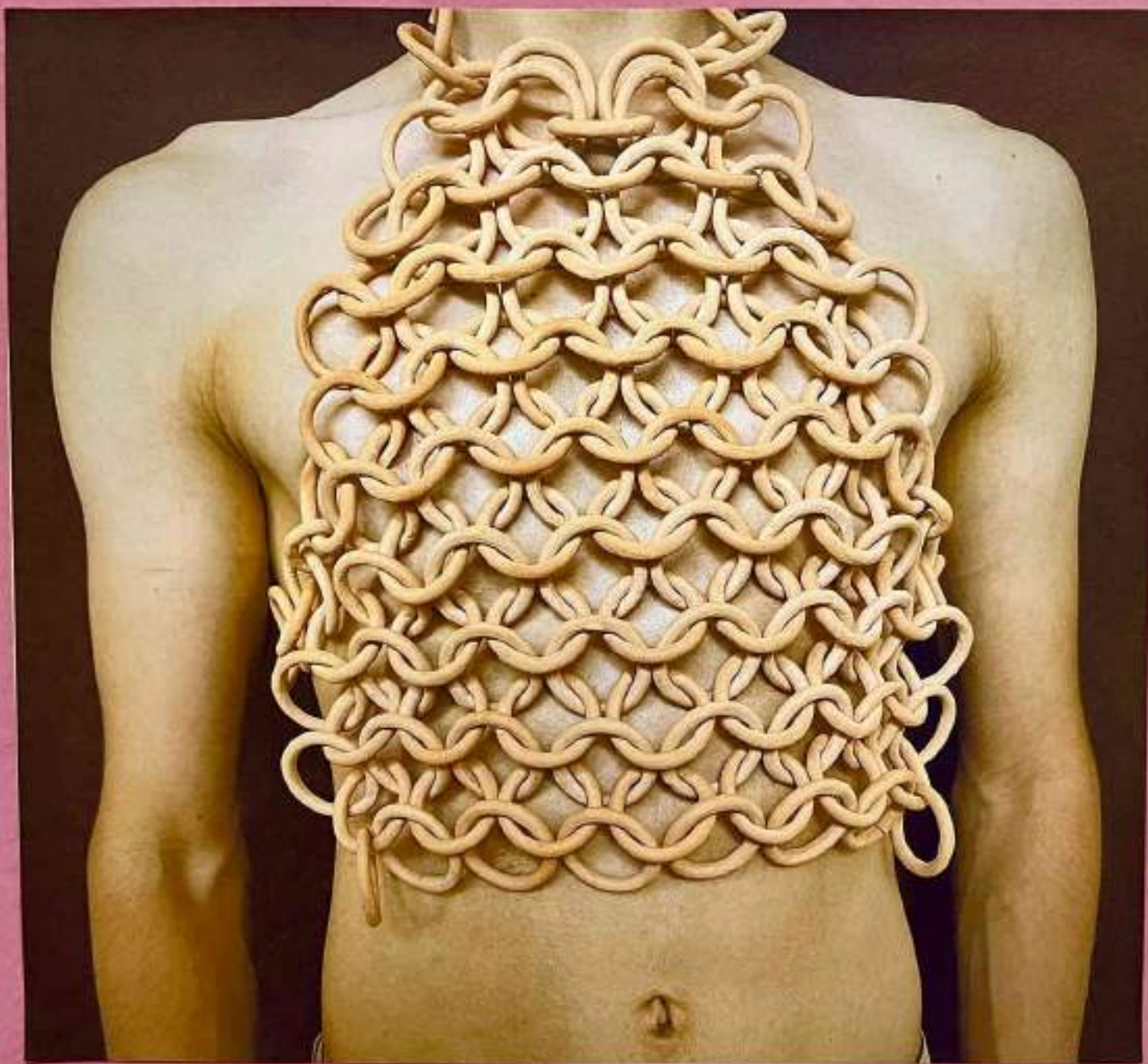
Armadura es una obra escultórica y funcional que consiste en una prenda de vestir tejida a partir de anillos de arcilla, utilizando la técnica de tejido tipo 4 en 1. Esta técnica, inspirada en los métodos tradicionales de fabricación de mallas de armadura, se caracteriza por la disposición en cadena de los anillos que se entrelazan para formar una estructura flexible y resistente.

La pieza está diseñada a la medida de mi cuerpo masculino, con el propósito de ser vestida, lo que la convierte en una obra portátil y utilitaria, además de escultórica. El proceso de elaboración implica un cuidadoso modelado y ensamblaje de los anillos de arcilla, los cuales, tras ser cocidos en horno, adquieren la

dureza necesaria para mantener la integridad del tejido, a la vez que conservan la fragilidad inherente al material cerámico.

La fragilidad inherente de la arcilla contrasta con la dureza que evoca la idea de armadura, planteando una reflexión sobre la vulnerabilidad y resistencia de los cuerpos, especialmente en relación con las nociones de género. La armadura, tradicionalmente vista como un símbolo de defensa y masculinidad, aquí se convierte en un medio para cuestionar estas nociones, al ser transformada en una pieza delicada. Es una exploración de la identidad que invita a repensar los atributos asociados a lo masculino y lo femenino.

SANDRA MILENA LESMES CARDENAS

**UNIVERSIDAD DE LOS
ANDES- BOGOTÁ**

Título: Jugar a hacer todo sola
Técnica: Performance
intermedia con video en vivo
Dimensiones: variables
Año de creación: 2023

Performance y/o registro de performance.

Sandra Lesmes va a actuar como una estudiante de Arte en una activación al espacio de exposición. Acción: Sandra Lesmes junto a su ego se somete a una mesa de trabajo bien iluminada, grabada por una cámara en posición cenital. Se realizan varios trabajos ilustrados en pequeño formato. Al considerarse finalizada una ilustración, la artista la coloca en una pared al lado de una proyección en vivo de la mesa de trabajo. La artista se devuelve a la mesa de trabajo para continuar con la acción en los tiempos fuera de sus clases, y otras labores que incluyen idealmente: hacer las otras obras de este semestre.

Desayunar
sacar al perro
lavar su ropa
limpiar su casa
almorzar
hacer 2 horas diarias de ejercicio
dormir 8 horas
asistir a los semilleros
estudiar los temas vistos en clase
hacer todas las lecturas, cenar
ir al psicólogo una vez a la semana
ir al psiquiatra una vez cada dos semanas
hacerse exámenes de sangre una vez al mes
caminar 12.000 pasos diarios
meditar
no comer azúcar
pasar tiempo con su novio
pasar tiempo con sus amigos
pasar tiempo con su madre
En este montaje la acción de hacer para entregar es lo que toma protagonismo, en forma de auto observación y replicación del entorno de trabajo. Al hacer y al dejar de hacer, hago una crítica directa a las expectativas de producción que nos imponemos como artistas

Sala Verde

COLECTIVO SEMILLERO AMBULATORIO

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO - BARRANQUILLA

Título: Mallorquín In-Imaginado

AUTORES: Semillero Ambulatorio

Técnica: Video- animación- Instalación

Dimensiones: variables

Año: 2024

Link del video: <https://www.youtube.com/watch?v=ClI8muXM51E>

Mallorquín In-imaginado, es un video y animación experimental, resultado de la exploración, laboratorios de creación y derivas realizadas por la Ciénaga de Mallorquín del Semillero y colectivo Ambulatorio de la Universidad del Atlántico. Los talleres y derivas contaron con la colaboración de lideresas y líderes comunitarios al igual que niñas y niños habitantes del sector.

El video se compone de diferentes propuestas de cada uno de los semillерistas y miembros del colectivo, intentando hacer una composición que dé cuenta de las diferentes experiencias y su relación con el territorio y la experimentación con el video y la animación. Dentro de esta composición se encuentra una amalgama fragmentaria de un mapa, la ilustración de aves, peces, y manglares, o historias de los niños o habitantes del territorio.

JUAN ANDRÉS HERNÁNDEZ HERRERA.

**UNIVERSIDAD EL BOSQUE-
BOGOTÁ**

Título: Sentir las plantas
como quien contempla una
estrella...

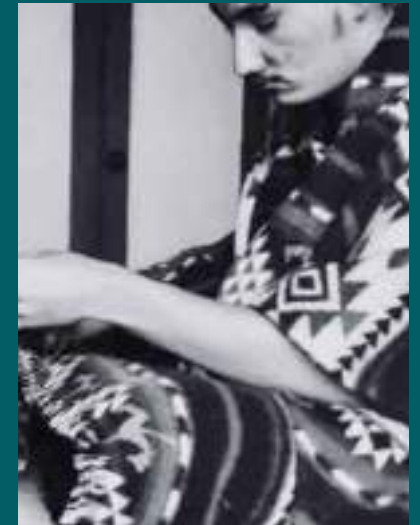
Medio: Instalación Non site.

Técnicas: Escritura creativa
(diario vegetal) e

intervenciones site specific
(Meditaciones botánicas).

Dimensiones: Largo: 150cm-

Ancho: 180cm- Alto: 175cm.

link: youtu.be/D44sYkh4NgE

¿Cómo imaginarse la vida a través de las plantas; se puede a través de la meditación botánica cuestionar la botánica tradicional, y así germinar en el espectador una nueva conexión en el reconocimiento y sensibilización hacia el mundo vegetal?

Sentir a las plantas es la premisa de esta investigación, que se enfoca en estudiar a un ser vivo a partir de la emoción, la razón viene después. Humboldt "el pequeño boticario" 1 como lo llamaba su madre hablaba de la naturaleza como "la gran madre" 2, y pensaba que para

llegar a ella debemos reflexionar
“dentro de nosotros mismos” 3, un
pensamiento romántico de la
época en el que “la naturaleza solo
se podía comprender mediante la
introspección” 4. Idea que se
asienta en el hecho de una carta
que Humboldt le realizó a Goethe,
“La naturaleza debe
experimentarse a través del
sentimiento” 5, y de aquí nace el
proyecto.

COLECTIVO SEMILLERO ARCILLAS LOCALES SAL

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA - IBAGUÉ

Título: A vuelo de pájaro

Autor: Colectivo Semillero Arcillas Locales SAL-Grupo de investigación Ibanasca

Técnica: Instalación

Dimensiones: variables

Año:2023

La región del Tolima, rica en biodiversidad, alberga numerosas aves endémicas como el colibrí y el azulejo, que son esenciales para reflejar la salud de los ecosistemas locales. Según el biólogo David Attenborough, "las aves son un espejo de la salud del planeta", subrayando la necesidad urgente de protegerlas. Para promover la identificación y apreciación de estas aves, se ha creado una instalación artística con 35 aves de cerámica, suspendidas en el aire que evoca su vuelo natural. Esta obra busca fomentar el interés por la observación de aves, una actividad importante para la conservación de la biodiversidad.

La instalación también plantea una contradicción: al presentar estas aves en un espacio cerrado, se pone de manifiesto el desinterés cada vez mayor a la hora de observar la naturaleza en su hábitat. En un entorno urbanizado, a menudo se subestima la importancia de apreciar a las aves en su entorno natural. Las aves contribuyen a un paisaje sonoro que enriquece el entorno. La pérdida de este paisaje sonoro indica un deterioro en la salud del ecosistema, afectando la calidad de vida de quienes habitan la región. Identificar aves enriquece la experiencia cultural y educativa y es esencial para la conservación ambiental. Conocer las especies que habitan en la región permite a las comunidades involucrarse en su protección y comprender mejor los ecosistemas que las sustentan.

La pérdida de estas aves, como señala el ecólogo Bernie Krause, puede alterar el equilibrio natural y afectar la salud del entorno. En conclusión, la preservación de las aves endémicas en Tolima es vital para mantener la biodiversidad y asegurar un entorno saludable. Fomentar la identificación de estas especies es clave para involucrar a las comunidades en su conservación, garantizando que las futuras generaciones puedan disfrutar de su diversidad y de los beneficios que aportan a los ecosistemas.

Sala Negra

DIEGO ALEXANDER PARRA CARO

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
Y TECNOLÓGICA DE
COLOMBIA- RAMIRÍQUÍ
BOYACÁ**

Título: La de tigres
Autor: Alexander Parra
Técnica: Fotografía digital
Tamaño: 50 cm x 70 cm
Año: 2023

Abrigar y buscar cobijo, tener y entender la relación del cuerpo y el territorio con las prendas y el significado intrínseco, pero sutilmente invisible dentro su elección o historia, procesos de reconocimiento que parten desde la experiencia personal a la creación de una imagen social y un posicionamiento de carácter popular. En esta fotografía se plasma de forma visual la importancia de un elemento tan común como significativo y el valor que adquiere en el tiempo y la sociedad; la "cobija cuatro tigres" es el elemento foco de atención que invita a un diálogo y proceso de reconocimiento de productos, elementos u objetos como esta, con una característica

de significación social dentro las diversas formas de entender la cultura popular colombiana, en este caso más específico, la cultura rural boyacense, donde su uso y encuentro común la posiciona como un elemento presente que otorga un valor y una historia. La fotografía toma espacialidad dentro del nublado paisaje en un rincóncito álgido y solitario de alguna vereda boyacense, que muestra el frío del campo y la historia del mismo, teniendo como segundo eje temático el tiempo y la forma en la que la historia se materializa, al encontrarse al fondo una pequeña casa de bahareque que se desvanece entre neblina, historias y memorias; a su vez en un primer plano posiciona a una joven personaje abrazada por la cobija como símbolo de las generaciones que actualmente residen y se relacionan con la región que las acopla e integra, una conversación entre lo que fue y lo que está siendo, entre el pasado y el presente y la forma en la que el pasado sobrevive, se materializa y narra historias entre hilos hechos de recuerdos que toman aspecto de tigres y manchas heredadas, antiguas y actuales.

A su vez la transversalidad que representa el uso de una cobija tan identitaria, evocando una imagen casi religiosa, con un manto siempre presente, brindando calor, a cobijando y resguardando del clima a la vez que se funde en él; quiere invitar a pensar el posicionamiento de esta como elemento e imagen de uso común y compartido, que resuena llegando al afecto y recuerdos de diversas y amplias individualidades que debajo de su resguardo

crearon y vieron crecer infinidad de recuerdos e historias; memorias que desde la longevidad de quienes habitaron las casitas de barro, hasta quienes solo conocen vestigios en el presente continúan su trascendencia en el tiempo y la historia de la tradición campesina y popular que reconocen a una cobija como un icono que representa el valor sentimental que comparte.

“La de tigres” Es el resultado de procesos universitarios de investigación personal entre las relaciones de lo popular con lo vernáculo y del interés por la exaltación hacia algo tan común como una cobija, una cobija que persiste en el tiempo y cuya propia materialidad es tan reconocible como querida, porque hay una igual donde abuela, donde la tía, o incluso en el propio hogar habitado, la exaltación a un icono de culturas populares que la vuelven suya y el diálogo constante entre su valor físico como simbólico y sentimental.

MIGUEL ÁNGEL GUEVARA - GUACHETA

**UNIVERSIDAD DE LOS
ANDES - BOGOTÁ**

Título: NUBLA TOUR -
registro en vivo (versión
corta)

Duración: 35:23 min

Año: 2023

Link: <https://youtu.be/C00NzK3MoXI?si=gWjAvVqMdvO56mRp>

Es un video registro del performance en vivo titulado NUBLA TOUR. Aquí se recopilan los diferentes momentos escénicos de este proyecto transmedial en un espacio no convencional. Esto como respuesta para descentralizar obras artísticas de esta índole.

Toda la obra se sitúa dentro de un taller automotriz de los barrios El Castillo, Valladolid y Monterrey de la localidad de Kennedy de Bogotá. Un taller lleno de chatarra, suciedad y hombres machos que no dejaban abrir la puerta porque se les dañaba la imagen de su negocio. Allí me enfrenté por

medio de mi cuerpo y mi voz con los elementos que tuvieron y tienen mayor relevancia al vivir en un barrio de la periferia bogotana. En este proyecto me burlé, me entristecí, me disfracé y me agobié con lo que significa ser de barrio y de calle. La obra no busca visibilizar mis experiencias de barrio, en cambio busca criticar y sentenciar lo que es vivir toda la vida en una casa que contiene historias de trabajo duro, familia, iglesia, infidelidades, brujería, homofobia y dureza.

Todo esto con el fin de manchar todo lo que está cómodo, limpio y pulcro. NUBLA TOUR es una ternura compacta que es directa y firme con lo que le molesta.

JUAN CAMILO RESTREPO BAENA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA - RIO NEGRO

Título: El Olimpo está vacío
Técnica: Fotografía blanco y negro
Dimensiones: 15 cm * 20 cm
cada fotografía
Año de creación: 2021-2022

En el oriente antioqueño se puede observar un fenómeno peculiar, las personas más adineradas de la región, compran terrenos muy extensos y hacen casas inmensas con el fin de ser la panacea del espacio habitable; únicamente para vacacionar o pasar un par de fines de semana al año. Así, estas paredes son alzadas solo para una funcionalidad vacía, la del ocio, esto no permite habitar ni llegar al «ser». El poseer dificulta la conversión de la casa en hogar y por consiguiente crea experiencias leves y masticadas de los lugares, aportando poco o casi nada a nuestra expansión del yo y transformando a estas grandes colecciones de ladrillos en sujetos desolados dentro del paisaje.

COLECTIVO MOSQUITO ENTINTADO

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA - IBAGUÉ

Título: "La Unión"

Técnica: linograbado

Dimensiones: 70 x 100 cm

Año: 2024

Artistas:

Thalia Orjuela Arregocés, Alejandra Araujo

Manuel Arroyave, Jhossua Nicolás Javier Laverde
Torres

"La Unión" es una pieza gráfica colectiva que, mediante la técnica de linograbado, simboliza la colaboración entre especies nativas y elementos naturales de nuestra tierra, como el tigrillo, la lechuza, el oso de anteojos, frailejones, guadua y más. Cada símbolo representa la biodiversidad de Colombia y la conexión entre sus ecosistemas. Esta obra invita a la reflexión sobre la cooperación en la construcción de paz y unidad en nuestro país, inspirada en la sabiduría de la naturaleza y la cultura ancestral.

LESLIE TATIANA TOLOZA URREA

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA - IBAGUÉ

Título: Alma Errante
Artista: Leslie Toloza
Técnica: Video Instalación
Dimensiones: Altura 1,58 cm
Base 1m x 1,10 m
Video: 7 min 44 seg
Performance: 2 horas
Año: 2024

link: https://youtu.be/_ICgJCooKt0?si=mSYuWHGknDI7rime

El desplazamiento forzado en Colombia es una crisis humanitaria de gran magnitud que ha afectado a más de 8 millones de personas desde la década de 1980. Este fenómeno refleja las profundas raíces del conflicto armado en el país, particularmente en las comunidades rurales, donde las consecuencias son especialmente agudas. El impacto en estas comunidades incluye la fragmentación familiar y social, la pérdida de redes de apoyo, y el acceso limitado a empleo y servicios básicos. Estas condiciones han exacerbado la pobreza y la desigualdad. Además, los traumas psicológicos, como el estrés postraumático, afectan la salud mental de las víctimas, complicando su

recuperación y reintegración. La pérdida de tradiciones y vínculos culturales contribuye a un desarraigo que afecta la identidad de las comunidades desplazadas. La instalación, construida en forma de pirámide, tiene una estructura sólida con aberturas en tres de sus lados que invitan al espectador a acercarse y agacharse para ver en su interior. Dentro de la pirámide, se proyectan fragmentos de un performance que consistió en un recorrido de 8 kilómetros, realizado en un lapso de dos horas, durante el cual se arrastró una casita hecha de bahareque. Esta casa también se encuentra en el interior de la pirámide, permitiendo al espectador no solo observar el video, sino también los rastros que dejó este recorrido en la casa, creando una conexión tangible con la experiencia del desplazamiento.

Este simbolismo de la pirámide representa tanto la aspiración a la reconstrucción como las jerarquías de poder que han perpetuado el conflicto. La base de la pirámide representa la gran cantidad de personas y comunidades que han sufrido, mientras que la cúspide hace alusión a quienes han tomado decisiones que impactan sus vidas. Las casas de bahareque, una tradición constructiva en muchas regiones rurales, carecen de la solidez necesaria para ofrecer seguridad en situaciones de violencia. Esta vulnerabilidad lleva a muchas familias a desplazarse en busca de refugio, a menudo en condiciones difíciles y sin garantías de seguridad.

LUIS JERÓNIMO OROZCO PARRA

**UNIVERSIDAD DEL TOLIMA -
IBAGUÉ- CASABIANCA
TOLIMA**

Título: Polis-Sonora

Técnica: Instalación Sonora.

Dimensiones: Variables.

Año: 2021

Escanear el QR para escuchar.

<https://soundcloud.com/jeronimorozco>

Instalación sonora que sintetiza el proceso de investigación y creación Oscilaciones, el cual nace de la inquietud por comprender la relación entre el paisaje biofónico y antropofónico de la urbe, dejando a un lado las descripciones que rodean a la ciudad musical para develar al oído las imágenes de la Polis Sonora. De ahí que, el material auditivo recopilado en diferentes lugares del territorio urbano y rural evidencian la temporalidad acústica de situaciones vivenciales y concretas, que constituyen un paisaje invisible que oscila entre las frecuencias de la naturaleza, el tránsito maquinal y las acciones humanas.

Potencias sónicas que cohabitan en la caja de resonancia antropogénica.

El paisaje sonoro que aquí se construye, surge a partir de la superposición de eventos concretos registrados en la ciudad de Ibagué, donde los sonidos de la periferia se mezclan con ritmos maquinales de fábricas y construcciones, el leitmotiv de las chicharras y los reclamos de los loros en el calor del verano, para dar paso a texturas acústicas de campanarios y campanillas junto al canto procesional reversado.

Desborda en explosiones, cacerolazos, pitidos y chiflidos, que en su momento fueron la obertura del paro nacional, monumento sónico que se disuelve entre el perifoneo de las voces de vendedores ambulantes que recorren los barrios para entremezclarse en el espacio de la sala de conciertos, los sonidos de la orquesta sinfónica y el estridular de la cigarra. La intención de este proceso creativo es privilegiar la escucha acusmática de los eventos sónicos y generar en el oyente imágenes sonoras que permitan recorrer otros pasajes de la ciudad invisible, que oscila constantemente entre eventos temporales y accidentales, donde el espacio que habite será su caja de resonancia o su limitación acústica. Todo paisaje sonoro es la manifestación de lo intangible, todo sonido lleva consigo la presencia de lo efímero.

El Enea es posible gracias al apoyo Institucional de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, la Vicerrectoría de Investigación-creación, innovación, extensión y proyección social y la Vicerrectoría de Desarrollo Humano. Para la edición 2024 contamos además con el invaluable apoyo del Departamento de Arte de la Universidad de los Andes, el Banco de la República, el Museo de Arte del Tolima, La trenza espacio artístico independiente y el Museo Panóptico de Ibagué.

Un agradecimiento especial a nuestros invitados, pero sobre todo a los y las asistentes y, por supuesto, al equipo organizador por hacer posible una edición más de esta experiencia que es el ENEA.

