

MZELA REAL

MEMORIA DE GRADO - JOHN FREDY PUERTA MOLINA

MEMORIA DE GRADO

JOHN FREDY PUERTA MOLINA

MUELA
REAL

Rector de la Universidad de Antioquia

Jhon Jairo Arboleda Céspedes

Decano de la Facultad de Artes

Gabriel Mario Vélez Salazar

Vicedecano de la Facultad de Artes

Alejandro Tobón Restrepo

Jefe del Departamento de Artes Visuales

Julio César Salazar Zapata

Coordinador del Área de Investigación y Propuestas

Fredy Álzate Gómez

Asesor de Memorias de grado

Carlos Alberto Aguilar Sierra

Diseño

Andrés Felipe Ramírez Arango
Jhonatan Correa Henao

MEZCLA REAL

John Fredy Puerta Molina

Memoria de Grado para optar título Maestro en Artes Plásticas

Universidad de Antioquia

Facultad de Artes

Departamento de Artes Visuales

Medellín – Colombia

2021

TABLA DE CONTENIDO

- ◇ Declaración de artista. Pag 8
- ◇ Introducción. Pag 10
 - ◇ Justificación. Pag 12
 - ◇ Marco teórico. Pag 14
 - ◇ Referentes. Pag 20
 - ◇ El calado de adentro hacia afuera. Pag 28
 - ◇ Formalización. Pag 32
 - ◇ Búsquedas y hallazgos. Pag 33
 - ◇ Intervención y afectación. Pag 36
 - ◇ La quinta de la amargura. Pag 38
 - ◇ Obras realizadas. Pag 46
 - ◇ Metodología. Pag 68
 - ◇ John Fredy Puerta Molina. Pag 70
 - ◇ Referencias. Pag 74

DECLARACIÓN DE ARTISTA

Nacer y crecer en un contexto donde la imaginería religiosa cristiana, la arquitectura colonial, las celebraciones culturales y las manifestaciones artísticas ancestrales son el resultado de una fusión de diferentes culturas, me intriga y me define.

Y heme aquí, mestizo, tejedor, artesano, tallador y alfarero, labrando gestos que reflexionan sobre la identidad, apropiándome de la madera como elemento conector, generando propios modelos escultóricos, sacralizando el trabajo del taller, buscando nuevas rutas en caminos viejos, persiguiendo la descolonización.

INTRODUCCIÓN

Vivo desde pequeño en el municipio de Santa Fe de Antioquia, ubicado en la región occidental del Departamento de Antioquia, en la ribera del río Cauca. Esto me ha permitido abrazar sus costumbres, empaparme de la estética colonial, recorrer sus espacios arquitectónicos, atender a su historia y su memoria social y sobre todo a asirme a su legado artesanal que me provoca a la reflexión y a la creación.

Esto me lleva a indagar sobre el patrimonio de Santa fe de Antioquia, tanto el patrimonio material como el inmaterial; (Casonas coloniales, tapias pisadas, iglesias pertenecientes al barroco popular, calles empedradas, bienes muebles coloniales, arte religioso, la Semana Santa, la Fiesta de los diablitos y la expresión de Bundes¹). A través de ello busco problematizar desde el arte, el fenómeno del sincretismo cultural.

Es por eso el nombre del proyecto, Mezcla Real, heredado de la práctica ancestral de construcción de las antiguas casonas, un compuesto hecho con arena blanca, sangre de Nodo² y cal activada, que tomo y relaciono con la mezcla cultural e histórica del municipio y mi experiencia en él. Tallar madera es un acto natural en mi cotidianidad puesto que lo practico desde la infancia, pero que ahora cobra un nuevo sentido al reutilizar la madera desechada, en un intento no solo de rescatarlas sino de Re-significar en nuevas formas híbridas, piezas escultóricas, que renacen a través del corte, del perforado y del ensamblado de estos vestigios en el taller. Como resultado de estos híbridos surgen nuevos signos que confrontan la identidad y cuestionan la destrucción.

1. Bunde: designa distintos ritmos musicales y expresiones culturales:

- Danza y género musical de carácter fúnebre autóctono de las comunidades de la Región Pacífica.
- Celebración popular callejera típica de las comunidades de la Región Pacífica.

2. Sangre de nodo: sabía que se extraía de árbol llamado nodo, de tonalidad rojiza que se utilizaba como aglutinante en la mezcla para construcción de tapia.

JUSTIFICACIÓN

He sido testigo durante los últimos treinta años del declive en la conservación del patrimonio material en el municipio de Santa Fe de Antioquia, el tiempo comienza a cobrar sus cuentas y el abandono se va manifestando en el deterioro de muchas casonas viejas, por razones tan diversas como herencias en conflicto, los costos de restauración, intereses comerciales, fenómenos naturales y destructivos como el fuego, la última conflagración ocurrió en agosto de 2019 en la casona La Quinta de la Amargura. Estuve presente en el siniestro y ayudé a sofocar el fuego, ahora comenzaron su restauración y yo continuo en constante observación.

Este proyecto nace de esa inquietud, la de estar en contacto con las ruinas de casas patrimoniales como la casa Quinta o ante la majestuosidad del museo Religioso Francisco Cristóbal Toro. Mi forma de reaccionar frente a la decaída en procesos de perdurabilidad del patrimonio material, sean fortuitos no, es el de hurgar en el lugar hasta encontrar algún vestigio y transformarlo en objeto y gesto plástico, en signos que me permite generar indagaciones sobre la identidad a través de lo patrimonial.

Las experiencias plásticas que pretendo implican un arduo trabajo de campo, de recolección de información y registros, posteriormente intervenciones en diferentes lugares del municipio y emplazamientos en salas expositivas. Un ciclo en el que empleo recursos y técnicas ancestrales para traer a lo contemporáneo la pregunta sobre el mestizaje, objetos- signos que devuelvo al entorno implicado y fuera de él.

MARCO TEÓRICO

La vida en Santa fe de Antioquia, me ha permitido nutrirme de procesos ancestrales, que están reflejados en las costumbres religiosas y hechos históricos que ocurrieron en el pueblo. El acercamiento a la talla construye una de las decisiones más importantes en mi práctica artística y cultural, que ha permitido que el tallado de madera, el ensamble y la fragmentación se construyan como procesos de creación ligados a la historia, al patrimonio y al sincretismo cultural como vías posibles de conceptualización

El encuentro con el artista chileno Edgar Endress va visibilizando un primer camino, conceptos como: Sincretismo y barroco “mestizo”, con ello comienzo a establecer un primer diálogo con Edgar, sentando unas bases sobre el fenómeno del poder y las influencias ejercidas sobre el sujeto social. La recomendación principal es observar el entorno, las diferentes manifestaciones que se han presentado a través de la historia y la región de occidente, el indagar en documentos y libros, observar cómo se comporta una comunidad y descifrar qué cosas van cambiando, y de qué manera se va presentando la estructura de poder en lo contemporáneo, también observar con detenimiento la manifestación popular y los indígenas que han estado involucrados en los procesos de desarrollo desde la colonia.

El tema del indigenismo, ha sido recurrente en el medio plástico, además de estudio en las prácticas antropológicas latinoamericanas; las pocas personas de las comunidades indígenas que visitan a Santa fe de Antioquia, despiertan mi interés por saber si hay documentos

que hablen del nativo; Encuentro un texto antropológico asociados al estudio de los retablos al interior de la iglesia de Santa Bárbara, (El Barroco y Sincretismo. Estudio de los retablos de Santa Bárbara en Santa Fe de Antioquia y San Antonio de Pereira para la segunda mitad del siglo XVIII). y esas nociones ancladas al Barroco Mestizo y el sincretismo, un texto realizado por Simón Ospina Zuluaga, en el que pone en balance la antropología visual desde la iconografía cotidiana y las posibilidades de análisis desde las ciencias sociales sobre los ornamentos, los habitáculos y los objetos religiosos.

El término de sincretismo y barroco aparecen en un momento de mi investigación, dónde me pregunto las relaciones de poder a través de las imágenes religiosas como discursos emancipadores y como formas simbólicas para influir en el comportamiento social de las personas. sobre todo en el ámbito religioso en la colonia, siglo XVII y XVIII , donde lo significativo, es cómo controlar la forma en que se desenvuelven las comunidades, imponiendo valores y moral, acciones que van presentando un cambio del tiempo y de personas, pero con las mismas estrategias de mantener la comunidad bajo principios morales.

La transculturización y la antropofagia cultural, fueron conceptos que ingresaron lentamente a mi investigación; provienen de unos modelos vanguardistas del siglo XX. La antropofagia cultural propone la figura del conquistador a partir de la metáfora del comer; de esta manera el conquistador devora todo a su paso; así, lo primitivo, los residuos y lo poco que queda, suponen los nuevos materiales para una construcción de historia diferente en el marco de lo de-colonial. Esta corriente le

delega a los invisibilidades, a los agentes del espacio y a la comunidad cultural, un nuevo lugar de expresión para redescubrir los otros recorridos de historia que son reescritos a partir de la decadencia; La transculturización, como forma de entender el paso de una cultura a otra nueva, marcan también parámetros para ir entendiendo, fenómenos que se presentan a nivel local en grupos de personas que toman el nombre de bundes, la fiestas de los diablitos que se realizan hace más de 300 años, manifestaciones artísticas que provienen de tradición ancestrales, pero con la utilización de indumentarias modernas como forma de mantener un patrimonio , con el ideal de mantener activo el patrimonio inmaterial de la ciudad.

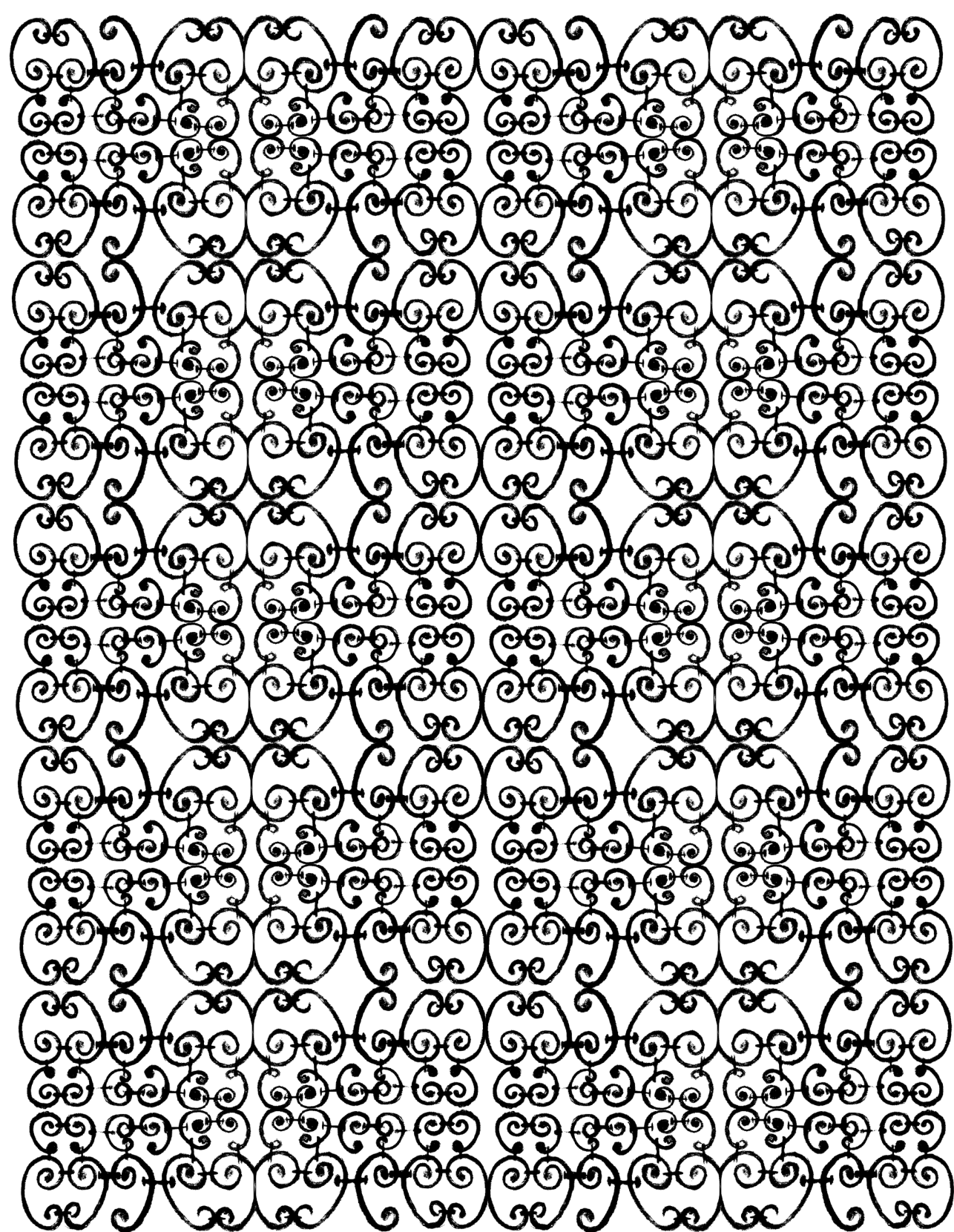
En mi indagación sobre el término mestizo encontré un texto llamado; “Sobre el uso del término mestizo en la historiografía de la historia las imágenes en Chile”, un escrito de Josefina Schenke en el cual se problematiza las maneras de interpretar las dinámicas mestizas, aferradas en el recibimiento y el uso de los objetos cotidianos. Ésta proximidad me permitió entender algunos aspectos claves y comprender la importancia del hacer, los usos de elementos y técnicas, la artesanía y la memoria, pero también como la dinámica mestiza es emisora del legado histórico y de la identidad cultural de un pueblo específico; lo que me permite comprenderse y ser mestizo, el lugar desde el que despliego mis creaciones.

Siguiendo con la búsqueda de información me encuentro con el término híbrido, según vocablo proviene del latín “hybrida,” y su significado indica la mezcla de dos razas diferentes, esta expresión permite dar pie a una nueva etapa de exploración sobre el entorno donde vivo y

preguntarme sobre el patrimonio Híbrido de Santa fe de Antioquia. Aunque en su origen el término se refiere a mezclas biológicas, es trasladado a otros lugares como el caso de Néstor, García Canclini, en su libro “Culturas Híbridas y Estrategias Comunicacionales”, abordando el tema de la hibridación como forma de inserción de la cultura y sus procesos, con una nueva lectura y miradas contemporáneas, que permiten romper fronteras y crear nuevos diálogos simbólicos.

Esta vez traigo esas premisas al proceso de investigación sobre el calado, revisándolo como símbolo de mestizaje e hibridación. El calado en la región data de 1891, se atribuye su origen en la frontera portuguesa y las provincias andaluzas. Técnicas empleadas por las mujeres dentro de la unidad de producción textil familiar y desarrollada posteriormente en talleres, siendo copiadas por artesanos e implementados en el trabajo con la madera. Fueron traídos a nuestra región durante la colonia, siendo Santa Fe de Antioquia un lugar donde se aprendió por parte de personas nativas y la acoplaron a la arquitectura del pueblo. Solo las exclusivas elites ostentan diseños elaborados.

En mis recorridos por la ciudad de Santa Fe, obtengo mediante registros fotográficos el insumo inicial para mi propuesta plástica; los patrones de los calados me inquietan por sus formas, su historia y funcionalidad y ahora en situaciones de aislamiento, permiten que me reacomode insertando las signos de los calados a técnicas gráfica de serigrafía, conteniendo los contornos del calado en estructuras en madera(marcos), donde me provocan estas estructuras a generar dinámicas e interacción con los espacios de mí pueblo.

REFERENTES

Wim
Delvoye

Figura 1: Wim Delvoye, Camión volquete, acero cortado con láser 590 x 170 x 380 cm, 2014.

Escultura de acero de gran tamaño, cortes con láser sobre objetos que se encuentran típicamente en la construcción, crean una nueva forma de reflexión de la “artesanía medieval con filigrana gótica”. El trabajo de Delvoye, me permite tener una nueva mirada en la utilización de formas que puedo obtener de mi entorno y descontextualizarlas. También en aspectos técnicos como las variaciones de escala y los emplazamientos de las piezas en diversos lugares.

El "carpintero" Marco Castillo

"La casa del Decorador" es una serie de once instalaciones del artista Carlos Castillo, obra que está fabricada en madera reutilizada, "La exposición habla de esa capacidad que puede tener un Gobierno no solo de promocionar una generación de creadores o intelectuales, sino también de truncarlos, de eliminarlos, y esto es algo que ha sucedido a lo largo de la historia de Cuba, hemos visto cómo tantas generaciones han sido truncadas".

La figura artística de los carpinteros, nutre mi proceso reflexivo al presentarme métodos de trabajo, donde se emplean diversidad de materiales que se pueden reutilizar como la madera, y me instruyen sobre la manera de mirar un entorno y causar sobre procesos de investigación que puedan generar reflexiones sobre hechos que se presenten en el entorno.

Figura 2: Marco Castillo, "La Casa del Decorador," instalación, 2019.

Henrique Oliveira

Oliveira a menudo toma prestados materiales del paisaje urbano, especialmente revestimiento, madera extraída de cercas que evitan y bloquean el acceso a los sitios de construcción. Utilizando estos materiales, las instalaciones de Oliveira destacan la naturaleza endémica y parasitaria de las construcciones de viviendas precarias que funcionan como una metáfora del crecimiento orgánico. La obra de Oliveira, nutre mi trabajo formal en el sentido de reutilización de elementos como la madera, que interviene, generando su gesto plástico, me permite ser arriesgado en la búsqueda de elementos a los cuales se les puede brindar una segunda oportunidad de interactuar en espacios y brindar una reflexión al público.

Figura 4: Desnaturaza 2. Henrique Oliveira Houston - EUA. Madera compensada. 5,8 x x 4,2 x 3,8 m. 2014.

Víctor Garcés

Figura 5: Víctor Garcés, (Medellín, 2014)

Víctor Garcés, (Medellín, Colombia, 1978), Artista Plástico de la Universidad Nacional sede Medellín y Magíster en Artes Visuales de la Universidad Nacional sede Bogotá.

El artista plantea en el proyecto **Recuerdo sin nombre**, una pregunta sobre la memoria a partir del trabajo con muebles carbonizados y huellas de carbón, objetos domésticos que incinera, dibuja con ellos y que luego instala en sala creando un espacio hogareño del recuerdo.

En mi proceso es clave la reutilización de materiales orgánicos que han sido desechados en demoliciones, elementos que sirven como detonantes para establecer una reflexión por el patrimonio, lo que encuentro entrelazado con la propuesta de este artista.

Juan David Henao

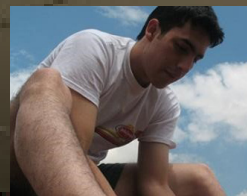

Figura 7: Juan David Henao, Medellín (1987).

Estudió en la Fundación Universitaria Bellas Artes. El trabajo de Juan David está muy marcado por la variedad y combinación de materiales, en sus cerámicas encuentro intrigante la dimensión que logran en el campo contemporáneo, piezas con las que explora e indaga sobre la influencia de culturas externas y las mezclas artesanales en el territorio, un estudio de los procesos ancestrales. Su trabajo plantea un interrogante sobre el quehacer de un trabajo popular establecidos en escenarios del arte contemporáneo.

El acercamiento a este artista me permite generar unas bases sobre el trasegar y buscar en muchos lugares de mi entorno, en las tradiciones artesanales, en atender las señales para la creación, a emplear modos de trabajo en el taller y a entender los objetos y los modelos de hacer como método de resistencia.

María Elvira Escallón

Figura 9: María Elvira Escallón, 1954, Londres, Inglaterra. Colombiana

Estudio en la Academia de Dibujo Peña, Madrid, 1974-1975 y en el Taller de David Manzur, 1977-1982.

María Elvira en su obra “Nuevas floras”, plantea el tallado en los árboles vivos de elementos arquitectónicos (balaustres, columnas salomónicas y mobiliario en madera), planteando relación entre lo natural e intervención artística.

“Nuevas floras”, la tomo como muestra o ejemplo de las alternativas del tallado de madera en el arte conceptual, el planteamiento simbólico sobre la materia, sobre la madera viva hecha objeto. La combinación entre tradición de estéticas europeas en las tallas que parecen prótesis en los árboles, entra en resonancia con mi trabajo en el que se propone también un planteamiento sobre una identidad que no se define, una reflexión por la extendida colonización.

EL CALADO DE ADENTRO HACIA AFUERA

Proyecto de grado

Descripción conceptual

El calado de adentro hacia afuera es un proyecto que se concentra en la arquitectura en particular de Santa fe de Antioquia, tomando el calado¹ como actor principal y a partir del cual despliego un sin número de gestos plásticos que permiten descubrir más aspectos del patrimonio, la memoria y el mestizaje, recorro el interior de casas monumentales rescatando “realidades” que se encuentran en sus paredes, techos y pisos, vestigios en escenarios que muestran el trasegar del tiempo.

Objetivo general

Enfocar la investigación en el patrimonio arquitectónico de Santa fe de Antioquia, utilizando el Calado y Ornato como elementos principales para la indagación y la creación plástica, generando signos que permitan exponer más fases sobre el patrimonio, la memoria y el mestizaje.

Formalización

El proyecto consta de tres etapas:

• Búsquedas y hallazgos

Tras el desarrollo del trabajo de campo alrededor del signo del Calado y el Ornato en el municipio, reúno la información obtenida como; los registros fotográficos, dibujos, frotados y recolección de piezas y vestigios, para presentar un montaje junto la experimentación escultórica y gráfica.

Combino esto alrededor de una pieza constituida por un número de marcos para serigrafía en una forma de biombo, (los cuales contienen figuras de ornamentos arquitectónicos), ensamblados

¹Calado: Labor o adorno hecho en una tela, papel, madera o metal que consiste en una serie de agujeros formando dibujos.

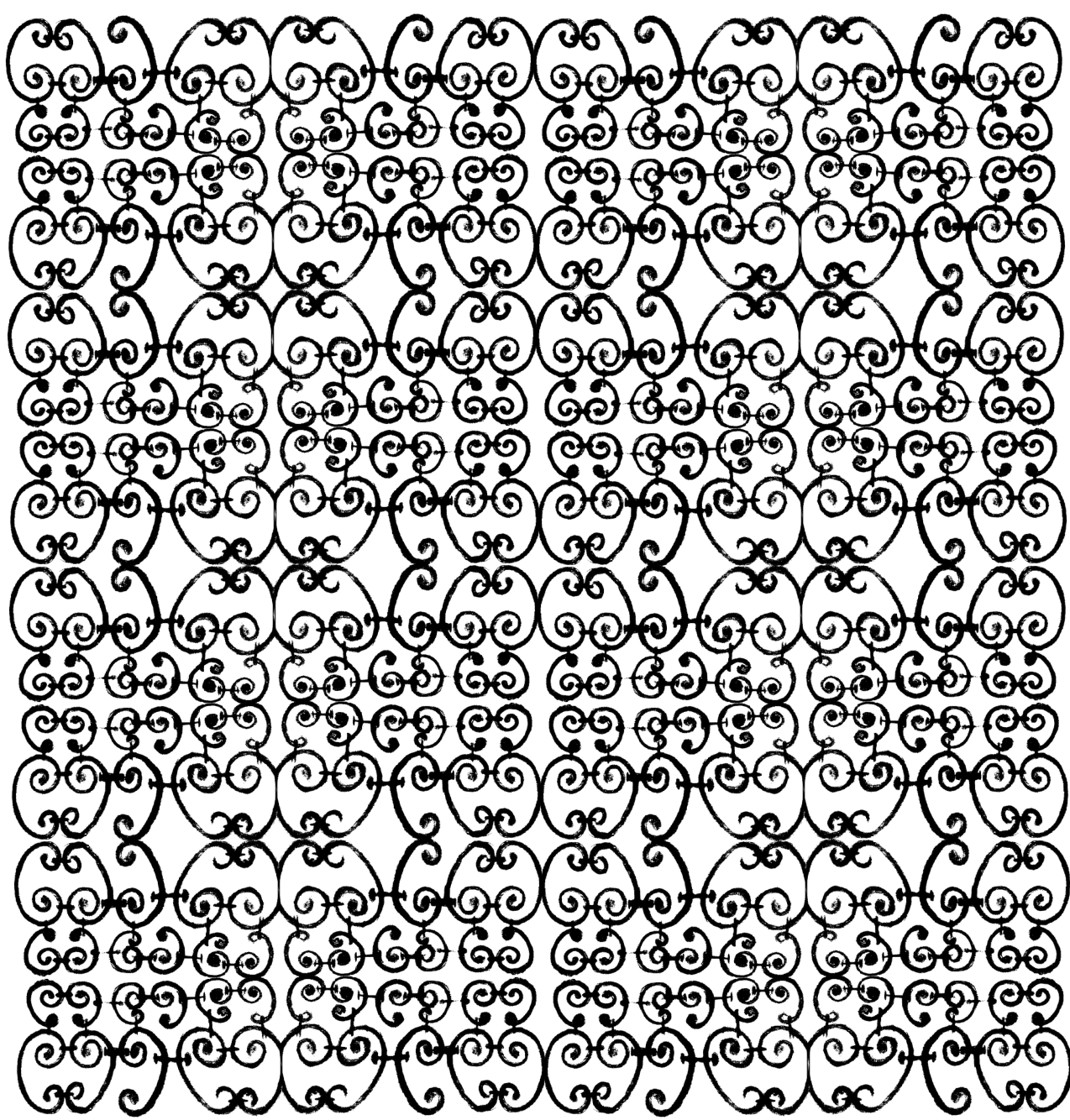
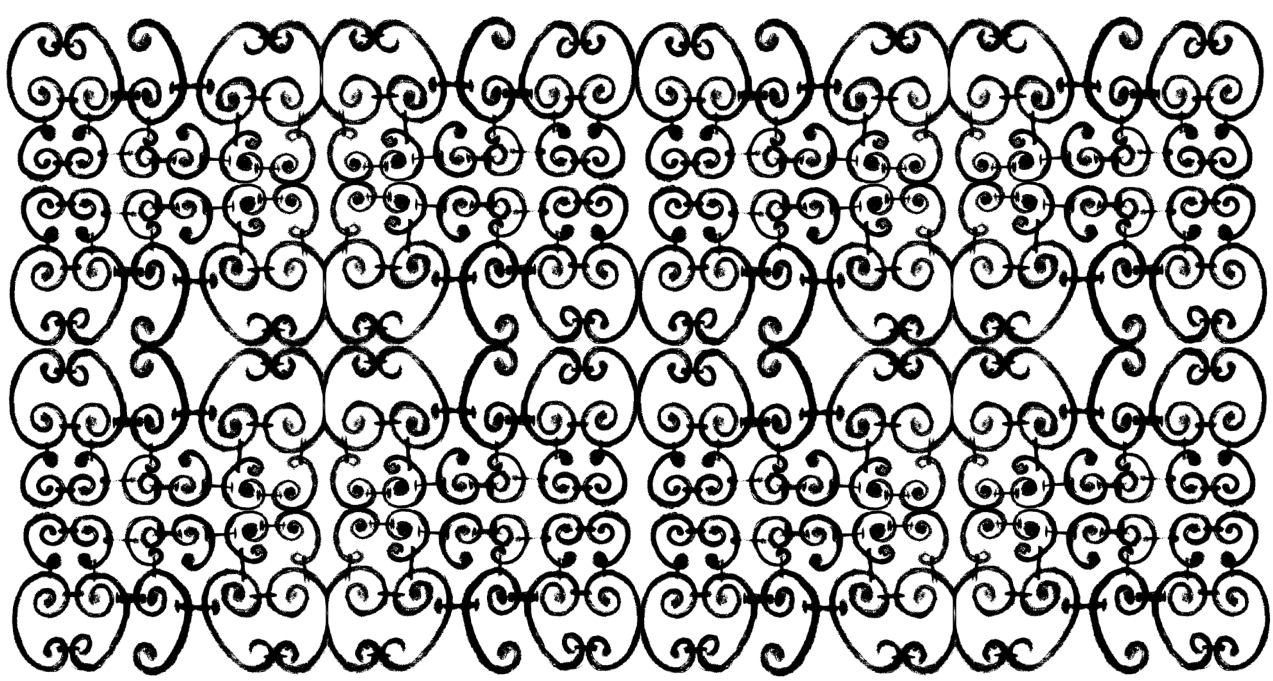
por medio de uniones en madera con pasador. La pieza está emplazada sobre la impresión seri gráfica de los patrones de calados.

• Intervención y afectación

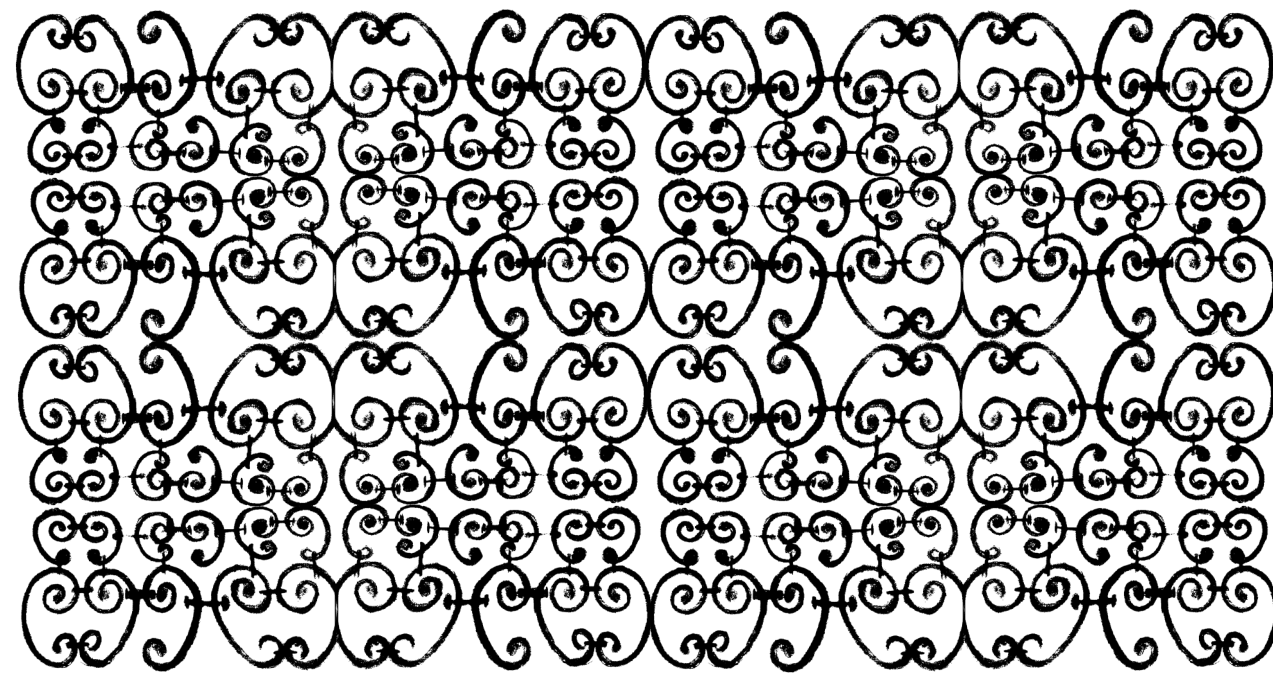
En esta etapa, pretendo experimentar con los insumos plásticos que obtuve de la fase anterior de la investigación, al intervenir con ellos el exterior e interior de casas patrimoniales del municipio, en una serie de gestos que pretenden activar dentro de la comunidad la reflexión sobre el patrimonio y mestizaje. Posterior presentación de registros y evidencias de dicha actividad en un montaje en sala.

• La quinta de la amargura, casa verde del parque

Es un momento donde me concentro en una de dos casas patrimoniales (la quinta de la amargura o la casa verde de parque), lugares deteriorados por diferentes causas, en busca de insumos y despojos de ornamentos, con los cuales realizar una pieza escultórica e intervenciones posibles en el lugar. Posterior presentación de registros y evidencias de dicha actividad en un montaje en sala.

FORMALIZACIÓN

Búsquedas y hallazgos

Bastidor de serigrafía

Figura 11: Maqueta de biombo realizada con bastidores sobre aplicaciones Seri-gráficas

Mi proceso de investigación y creación es una baraja de cartas abiertas, un lugar donde voy encontrando la posibilidad de incorporar opciones de juego, lo que me acerca más a mi entorno y me permite interactuar entre muros patrimoniales, dialogar con la estética colonial y sus materiales, con su historia y por supuesto con las personas. En mis recorridos suelo interpretar señales que me permite apropiarme de posibilidades temáticas y de intereses generales para abordar situaciones específicas y planear caminos formales. El confinamiento me obligó a buscar otras rutas, me desligo del cubo blanco como lugar expositivo, me empujo a emplear a la ciudad madre como escenario para mis piezas y descubrir que me permite explorar con multiplicidad de montajes, desligo mi punto de confort de trabajo del exclusivo uso de la madera y encuentro en procesos gráficos de serigrafía, un nuevo aliado para mi proceso plástico.

Intervención y afectación

El camino recorrido en esta segunda etapa de mi proyecto, el de intervenir un edificio patrimonial con el emplazamiento temporal de piezas escultóricas, me plantea retos diferentes que llevan a evolucionar la obra. El proceso y la experimentación han sido arduos y siento que los resultados son consecuentes.

Figura 13: Serie El calado de adentro hacia afuera. Instalación.2020

Figura 14: Serie El calado de adentro hacia afuera. Instalación.2020.

QUINTA DE LA AMARGURA

Figura 20: Serie El calado de adentro hacia afuera. Madero quemado. Instalación.2020.

Figura 17: Serie El calado de adentro hacia afuera. Instalación.2020.

Figura 18: Serie El calado de adentro hacia afuera. Instalación.2020.

Figura 19: Serie El calado de adentro hacia afuera. Instalación.2020.

Este es mi último compromiso formal, la quinta de la amargura es ahora el centro de mi proyecto, el patrimonio, la memoria y la huella. Después de fuerte conflagración en 2019, comienza mi interés por trabajar con relación a esta casa patrimonio del municipio de Santa Fe de Antioquia, indago en busca de insumos con los cuales pueda realizar mi pieza escultórica, y finalizar con la experimentación e intervención de espacios. Esto ha implicado un arduo trabajo de campo y de experimentación, lo que me ha permitido entender mejor mi proceso y la pertinencia en el arte contemporáneo.

Figura 21: Serie El calado de adentro hacia afuera. Instalación.2020.

Dorso patrimonial sobre memorias móviles. 2020

Grado I, segunda entrega

OBRAS REALIZADAS

Descripción Conceptual

Se trata de un montaje en el que ordenó el proceso de creación de una pieza escultórica y el registro de la misma en las calles del municipio. Devuelvo al lugar esta pieza creada de madera descartada de portones antiguos que reutilizo dándole forma de híbrido, con el que las personas interactúan reanimando el material, acercándose de alguna manera a la idea patrimonial del municipio de Santa fe de Antioquia.

Técnica

Montaje de piezas gráficas y escultóricas. 3 x 3m.

16 dibujos en tinta sobre papel en el panel izquierdo, maqueta de talla en madera sobre repisa y collage fotográfico sobre el panel de fondo, diez fotografías impresas sobre el panel derecho y escultura de madera tallada y ensamblada emplazada en el centro.

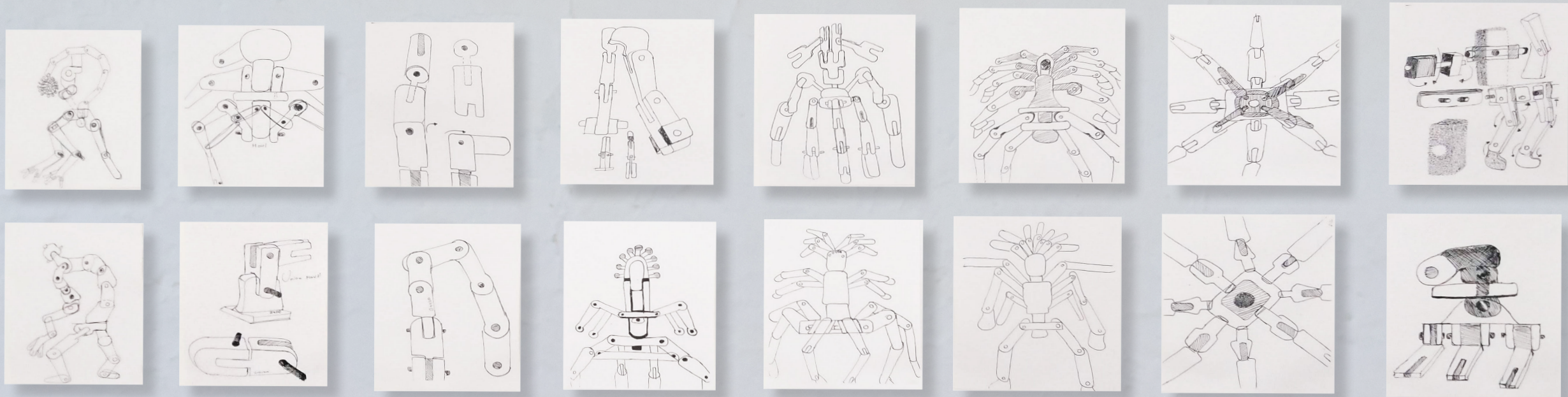

Figura 22: Dorso patrimonial sobre memorias móviles. Montaje. 2020

Figura 23: Dorso patrimonial sobre memorias móviles. Piezas gráficas. Montaje. 2020

Figura 24: Dorso patrimonial sobre memorias móviles. Pieza escultórica. Montaje. 2020

Figura 25: Dorso patrimonial sobre memorias móviles. Piezas gráficas. Montaje. 2020

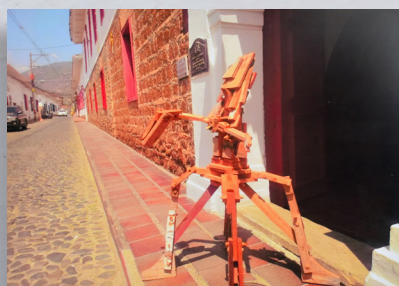
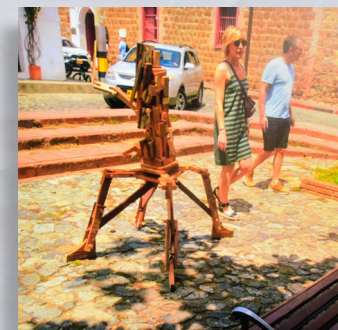
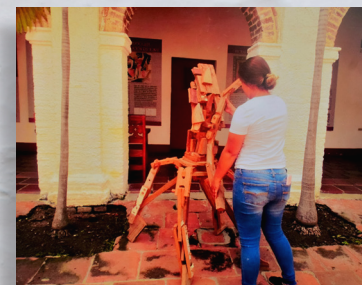

Figura 26: Dorso patrimonial sobre memorias móviles. Piezas gráficas. Montaje. 2020

Híbrido en madera. 2019
Grado I, primera entrega

Descripción conceptual

Presentó en un montaje fotográfico y escultórico el paso de la representación a la presentación, utilizando la madera para tal fin, apeló al concepto de sincretismo cultural, involucrando diferentes elementos simbólicos que van desde máquinas primitivas utilizadas en la colonia para nivelar terrenos, hasta formas que evocan lo indígena y lo religioso, sin dejar de lado su relación con la vanguardia cubista.

Técnica

Montaje de piezas gráficas y escultóricas. Área de 3 x 2m.

Ocho fotografías impresas y ensamblaje de 27.5 x 21.5 cm sobre pared de fondo y escultura de madera tallada y ensamblada emplazada en el medio de 120 x 40 cm

Figura 27: Híbrido en madera. Ensamblaje. 1.20 cm. 2019

Figura 29: Híbrido en madera. Piezas gráficas y Ensamblaje. 1.20 cm. 2019

Figura 30: Híbrido en madera. Piezas gráficas y ensamblaje. 2019

Tallado en madera. 2019 Integrado IV, tercera entrega

Descripción conceptual

Presento un montaje de piezas talladas y ensambladas, donde replanteo las nociones de representación figurativa inspirada en la actividad nómada de los indígenas en la región de occidente. Cada fragmento cuenta una historia relacionada con los procesos de antropofagia cultural, transculturización y el sincretismo en la época colonial.

Técnica

Emplazamiento de piezas escultóricas en relieve sobre pared de 120 x 80 cm.

Acompañado de dos tallas y dos ensamblajes en madera correspondientes al proceso de 35 x 20 cm.

Figura 31: Tallado en madera. Ensamblaje. Medidas variables. 2019

Figura 32: Tallado en madera. Tallas y Ensamblaje. Medidas variables. 2019

Figura 33: Tallado en madera. Tallas y Ensamblajes. Medidas variables. 2019

Taller. 2019
Integrado IV, primera entrega

Figura 34: Taller. Herramientas de taller (madera). Dimensiones variables. 2019

Descripción conceptual

Esta instalación propone articular al espectador como co-creador e insertarlo en el oficio como un hacedor directo, en esta entrega le confinó a la madera la posibilidad de ser lo que la mente del hacedor pueda otorgarle, hasta dónde va la domesticación de la madera y poner a prueba los estados de juego colectivo en la creación de iconos, formas y cuerpo.

Técnica

Taller, madera recortada en diferentes tamaños para ensamble, mesas, herramientas para trabajo con madera (serrucho, gubias de talla, taladro, brocas, pegante, martillo, metro, mototool, maso).

Tótem.2018
Integrado III, segunda entrega

Descripción conceptual

La minería es una de las labores que se han realizado desde la época de la conquista; el oficio tiene unas características importantes desde el empirismo, como lo es la paciencia, la tradición y la ritualización de sus prácticas que a su vez repercuten en otros problemas ambientales y de organización social que devienen de estas prácticas culturales; con el tótem decidí crear méritos a algunas creencias de mitos y leyendas en la minería.

Técnica

Montaje de pieza escultórica, sobre pedestal 120 x 40 x 25 cm.

Fantasía. 2019

Integrado III, tercera entrega

Descripción conceptual

En esta entrega exploró la noción de juego y las nociones de ensamble y fragmento, en la que el carácter participativo de las piezas conversa con el público de manera tranquila y fresca, invitando al espectador a co-crear movimientos y posiciones, como si se tratara de revivir acciones primigenias como construir, imaginar, reconstruir y ensamblar a partir del juego como una actividad milenaria.

Es un elemento en madera ensamblada, una pieza móvil, hecha para el espectador, que implica eliminar la idea de escultura rígida, que invita a regresar en el tiempo y a poner sobre la mesa los juegos de antaño realizados con madera. Esta obra en particular tiene una mirada sobre la invención, la creatividad y la imaginación que recae en los oficios tradicionales y una domesticación de la madera.

Técnica

Montaje de pieza escultórica. Área de 3 x 2m.

METODOLOGÍA

Mi punto de partida es la observación de las personas que viven en el municipio de Santa Fe de Antioquia y su relación con la arquitectura e historia del pueblo. Voy haciendo recorridos y recolecciones de insumos que me permiten ir descubriendo problemáticas que puedan generar planes de trabajo.

En paralelo me sumerjo en mi taller, para cortar, tallar y ensamblar madera, para realizar trazos con el lápiz, para combinar segmentos, para hacer montajes y experimentaciones.

- Observar el entorno del municipio de Santa Fe de Antioquia.
- Definir lugares para visita y búsqueda de información: Recorrer diferentes puntos de interés (casas antiguas, museos, biblioteca, iglesias etc).
- Trabajo de campo: Recolección de información, toma de fotos, frotados, entrevistas y apuntes.
- Análisis de información, ejercicio de preguntas para definir puntos que llamen la atención.
- Filtro para preguntas: selección de los aspectos importantes.
- Asesoría: Reunión con asesor para análisis de información.
- Trabajo de taller y experimentación: dibujos, tallas, montajes fotográficos, bocetos.
- Trabajo de campo: Intervenciones en diferentes lugares del municipio. (Llevar la reflexión al interior de la comunidad y el lugar)
- Presentación de los procesos y resultados del trabajo de campo y del taller en un montaje expositivo (Llevar la reflexión por fuera de la comunidad y del lugar), Finalmente las piezas resultantes, son exhibidas en diferentes espacios del municipio y fuera de él, tanto interiores como exteriores, devolviéndole al lugar un nuevo patrimonio Re significado.

JOHN FREDY PUERTA MOLINA

23 de enero de 1980, Itagüí Antioquia

johnfredy230180@gmail.com

FORMACIÓN

- Tecnólogo de Alimentos, Universidad de Antioquia, Regional Occidente, Santa Fe de Antioquia, 2010.
- Artes plásticas, Universidad de Antioquia, ciudadela universitaria, Medellín. Año de ingreso, 2013-2.

PREMIOS

- Ganador subregión occidente de la Quinta Bienal Regional de Arte en Antioquia, Versiones y fragmentos de la realidad, obra titulada: tertulia, jurados: María Isabel Naranjo Cano y Rommel Toro Carvajal, Medellín 11 de agosto de 2011.
- Ganador de la III Muestra de artes plásticas, en el 39 festival Antioquia le canta a Colombia en modalidad tridimensional con la obra Ilusión, Santa Fe de Antioquia, 2014.

MUESTRAS INDIVIDUALES

- Procesión y devoción, Museo Juan del Corral, Santa Fe de Antioquia, año 2009.
- Reflexión, sala de exposiciones Club COMFENALCO la playa, Medellín, junio de 2012.
- Reflexión, sala de exposiciones Recinto Quirama de COMFENALCO, Rio negro, marzo y abril de 2013.

- Tradición e hibridación, Piso alto, Santa Fe de Antioquia, año 2019.

MUESTRAS COLECTIVAS

- Quinta Bienal de Arte Universidad de Antioquia y COMFENALCO Antioquia, subregión Occidente, unidad de servicios Occidente COMFENALCO, Santa Fe de Antioquia, año 2010.
- Colectiva, Quinta Bienal de Arte Universidad de Antioquia y COMFENALCO Antioquia, subregión Occidente, sala de exposiciones biblioteca central, Universidad de Antioquia, Medellín, Antioquia, año 2011.
- II muestra de Artes plásticas, Antioquia le canta a Colombia, Libertad, Casa de la cultura “Julio Vives Guerra”, Santa Fe de Antioquia, año 2013.
- III muestra de Artes plásticas Antioquia le canta a Colombia, Homenaje al tiple, Casa de la cultura “Julio Vives Guerra”, Santa Fe de Antioquia, año 2014.
- Contra expediciones, más allá de los mapas, Museo de Antioquia, Medellín, año 2014.
- Séptima Bienal de Arte Universidad de Antioquia y COMFENALCO Antioquia, Agua, recorridos vitales, subregión Occidente, unidad de servicios Occidente COMFENALCO, Santa Fe de Antioquia, año 2014.
- Séptima Bienal de Arte Universidad de Antioquia y COMFENALCO Antioquia, Agua, recorridos vitales, subregión Occidente, Museo universitario, Universidad de Antioquia, Medellín, año 2015.

- Conquistarte en la Ciudad Madres, Museo Juan del Corral, Santa Fe de Antioquia, año 2019.
- Conquistarte en la Ciudad Madres, 1541, Santa Fe de Antioquia, año 2019
- Segunda muestra virtual, “La creatividad universitaria en tiempos de pandemia”, Crealab website, diciembre 15 de 2020 - febrero 12 de 2021.
- Exposición virtual, CRIATURAS DEL MAR Y AGUA DULCE, Museo del agua, Medellín, diciembre 16 de 2020.
- Hipervínculos. Muestra de grado virtual, Facultad de Artes, Universidad de Antioquia, 2021.

ESTÍMULO

- Convocatoria Especial de Estímulos “Unidos por la Vida, Categoría, Fomento y difusión de saberes ancestrales del departamento. Diálogos con portadores de saberes ancestrales que permitan fomentar la diversidad cultural existente en cada territorio, difundiendo y/o visibilizando las prácticas relacionadas con: artesanías, Página 3 artes y oficios, productos autóctonos, tradiciones culinarias, medicina tradicional, entre otros. Video o formato radial (Podcast) que invite o presente diferentes voces del saber ancestral que se busca fomentar y/o difundir, conservar, El labrado del totumo, según Resolución número (115) del 27 de mayo de 2020, Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Año 2020.

PUBLICACIÓN

- La nueva anormalidad, Serie EL calado de adentro hacia a fuera, Revista ojo de pez, edición digital 4.3, 2020.

Referencias

- Endress, E. (2019, 13 diciembre). Article Magazine Arte Al Límite. Edgar/Endress. <http://eendress.com/blog/2019/12/13/article-magazine-arte-al-limite>
- Garcia, N. (1997, junio). CULTURAS HÍBRIDAS Y ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES. Academia.Edu. https://www.academia.edu/8905165/CULTURAS_H%C3%8DBRIDAS_Y ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES
- Oliveira, H. (2014b, abril 4). Henrique Oliveira - Site do Artista Henrique Oliveira - www.HenriqueOliveira.com. HenriqueOliveira. http://www.henriqueoliveira.com/portu/depo2.asp?cod_menu=2&flg_Lingua=1&cod_Depoimento=42
- Ospina, S. (2018, 25 abril). Barroco y Sincretismo. Estudio de los retablos de Santa Bárbara en Santa Fe de Antioquia y San Antonio de Pereira para la segunda mitad del siglo XVIII. repository.upb.edu.co. <https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/3839/Barroco%20y%20sincretismo...pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- R. (2016, 9 enero). El alucinante sincretismo de San Juan Chamula, en Chiapas. Más de México. <https://masdemx.com/2016/01/el-alucinante-sincretismo-de-san-juan-chamula-en-chiapas/>
- R. (2021, 31 enero). Híbrido. Concepto de - Definición de. <https://conceptodefinicion.de/hibrido/>
- Schenke, J. (2016, 24 julio). Vista de Sobre el uso del término mestizo en la historiografía de la historia de las imágenes en Chile. Una propuesta crítica. revistas.icanh.gov.co. <https://revistas.icanh.gov.co/index.php/fh/article/view/14/13>
- Sennett, R. (2009, marzo). El artesano. iupa.edu.ar. <https://iupa.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2016/06/Sennett-richard-el-artesano.pdf>
- Verduyn, L. (2019, 14 mayo). PRIMEUR – Gotische vrachtwagen van Wim Delvoye verhuist van Melle naar Middelkerke. De Rijkste Belgen. <https://derijkstebelgen.be/nieuws/primeur-gotische-vrachtwagen-van-wim-delvoye-verhuist-van-melle-naar-middelkerke>

MEMORIA DE GRADO

JOHN FREDY PUERTA MOLINA

MEMORIA
REAL