

**DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO
SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE
PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA**

SEBASTIÁN LÓPEZ URREGO

PROGRAMA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTES PLÁSTICAS

**DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES
FACULTAD DE ARTES**

**UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
SEDE UNIVERSITARIA MEDELLÍN**

2020

Dedicatoria

*Estas páginas contienen la sabiduría y la paciencia
que se han cultivado desde el hogar, el amor y la amistad.*

*El camino fue largo y sinuoso, pero con paso firme;
mis huellas se han impregnado de todas las personas
que han trasegado conmigo este maravilloso sendero.*

AGRADECIMIENTOS

A mis padres

Darney Urrego y Héctor López, por la dedicación, la paciencia y el apoyo incondicional. Por ser mis guías y mi soporte, porque siempre estuvieron y están ahí para acompañarme en cada paso que doy. Por el amor y por la fortuna de tenernos el uno al otro para compartir nuestros logros. Este camino no hubiera sido posible transitarlo sin ustedes. Infinitas gracias.

A la universidad

Este es un agradecimiento con el alma. Cada risa, cada lágrima, cada momento fue una experiencia gratificante, fue la posibilidad de cumplir un sueño. Con cada paso que dé voy a llevar con orgullo el nombre de mi alma máter y siempre estaré agradecido por haber recorrido ese campus que me albergó y fue mi segundo hogar. Gracias por permitirme conocer personas maravillosas que me enseñaron a ver la vida con otros ojos. A Liliana Correa por ser una excelente docente y una maravillosa amiga. A Astrid Arrubla por la compañía y el compromiso, su ayuda fue inconmensurable. Me llevo experiencias invaluable que siempre atesoraré.

A mis amigos

A David Martínez, Melissa Montoya y Angélica Flórez por alegrar mis días y ser la estrella que brilla al final de túnel. Este no es el fin sino el inicio de una nueva aventura. En mi mente siempre quedará el recuerdo de esta experiencia. Sin duda alguna, cada persona que conocí dejó una huella en mí y durante toda mi existencia ese recuerdo me acompañará. A todos mis amigos siempre los recordaré con amor.

¡Gracias!

CONTENIDO

Introducción	8
Objetivo general.....	12
Objetivos específicos	12
Marco teórico	13
Antecedentes	13
Marco conceptual.....	16
<i>Semilleros de investigación</i>	16
<i>Formación artística.</i>	19
<i>Live Cinema.</i>	21
<i>Expresión artística.</i>	22
<i>Cocreación.</i>	24
Metodología	26
Instrumentos de recolección de datos	28
<i>Fotografía.</i>	29
<i>Encuesta a los integrantes del semillero.</i>	29
<i>Los productos.</i>	29
Análisis	30
<i>Categorías de análisis</i>	31
<i>Observación</i>	31
<i>Performances audiovisuales.</i>	32
<i>Ponencias.</i>	33
<i>Residencias.</i>	34
<i>Talleres.</i>	35
<i>Encuesta aplicada</i>	37
Conclusiones	44
Referencias bibliográficas.....	48
Anexos	50

**DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO
SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE PENSAMIENTO Y
EXPRESIÓN ARTÍSTICA**

**DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO
SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE
PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA**

Sebastián López Urrego ¹

Resumen: El presente Trabajo de Grado en modalidad Ensayo Académico titulado “De cómo la participación de los estudiantes en el semillero SIITNE de la facultad de artes de la Universidad de Antioquia refuerza y permite desarrollar nuevas formas de pensamiento y expresión artística” pretende consolidar las cualidades creativas e investigativas generadas por jóvenes investigadores en el campo artístico siendo aún artistas y licenciados en artes en formación. Por ello, se investigará cómo la participación de los estudiantes en dicho semillero genera metodologías alternativas y novedosas que facilitan conexiones entre el arte y la investigación para reforzar nuevas formas de pensamiento y expresión artística. Por ende, se realizará un análisis de las prácticas creativas e investigativas del semillero SIITNE y una encuesta aplicada, con el fin de conocer la postura de sus integrantes frente a los logros alcanzados y la proyección brindada en el campo profesional. Con la presente investigación, se demostrará cómo la participación en un semillero de investigación puede representar un hito en la vida profesional de los estudiantes, lo cual conlleva a futuros proyectos pedagógicos y artísticos en los que se fomentan espacios participativos, donde se promueve la interacción de forma propositiva con pares académicos.

---

¹ Estudiante de Licenciatura en Educación: Artes Plásticas, Universidad de Antioquia. Correo: sebaslu16@gmail.com.

Asesora: Astrid Helena Arrubla Montoya, Doctoranda en Educación, Cultura y Política de América Latina, Universidad ARCIS. Correo: astrid.arrubla@udea.edu.co.

**DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO
SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE PENSAMIENTO Y
EXPRESIÓN ARTÍSTICA**

Palabras clave: Semillero de investigación - Formación artística - *Live Cinema* - Expresión artística – Cocreación.

**HOW THE PARTICIPATION OF STUDENTS IN THE HOTBED OF RESEARCH
SIITNE OF THE FACULTY OF ARTS OF THE UNIVERSITY OF ANTIOQUIA
REINFORCES AND ALLOWS TO DEVELOP NEW FORMS OF THOUGHT AND
ARTISTIC EXPRESSION**

Abstract: This Degree Work in Academic Essay modality entitled "How the participation of students in the hotbed of research SIITNE of the Faculty of Arts of the University of Antioquia reinforces and allows to develop new forms of thought and artistic expression" aims to consolidate creative qualities and research performed by young researchers in the artistic field while still being artists and bachelors of arts in training. Therefore, this work will investigate how the participation of students in said hotbed of research generates alternative and new methodologies that allow connections between art and research to reinforce new forms of thought and artistic expression. Hence, an analysis of the creative and investigative practices of the hotbed, SIITNE and an applied survey will be carried out, in order to know the position of its members regarding the achievements and the projection offered in the professional field. With this research, it will be demonstrated how participation in a hotbed of research can represent a landmark in the professional life of students, which leads to future pedagogical and artistic projects in which participatory spaces are promoted, where interaction is encouraged on a purposeful way with academic peers.

Keywords: Hotbed of research – Artistic training – Live cinema – Artistic expression – Cocreation.

DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA

INTRODUCCIÓN

Las prácticas artísticas dentro del ámbito académico cada día adquieren más fuerza y repercusión positiva dentro del panorama artístico nacional. Es por ello que se hace necesario destacar el proceso que ha desarrollado el Semillero de Investigación en Imagen Técnica y Narrativas Experimentales, quien a lo largo de estas páginas será referenciado con las siglas SIITNE, con el fin de determinar la relevancia de su trabajo en el ámbito cultural y académico y las iniciativas experimentales que exploró. Esto da lugar a nuevas configuraciones en la producción artística con fines investigativos y el valor significativo que desempeña cada sujeto dentro de la participación activa frente al proceso de construcción y adquisición del conocimiento.

Por esta razón, el principal motivo por el cual se propicia esta indagación por las narrativas del cine expandido es el proceso investigativo y creativo llevado a cabo durante cuatro años por el semillero SIITNE, adscrito al Grupo de Investigación en Teoría e Historia del Arte de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. El semillero se consolidó como una iniciativa que surgió en 2015 desde el Área de Fotografía del programa de Artes Visuales. Como grupo académico, se enfatizó en el análisis de las relaciones que se presentan entre medios expresivos como la fotografía y el cine.

Dicho grupo fomentó en los estudiantes el espíritu investigativo y creativo, a partir del trabajo colectivo desde tecnologías *low tech*. Estas tecnologías se conocen como obsoletas y descartadas que, según su tiempo de uso, se cree ya no cumplen su función debido a la masificación y producción de nuevos dispositivos con tecnología de punta. Bajo esta perspectiva, el semillero SIITNE fundamentó su práctica investigativa y creativa en la utilización de estos dispositivos con el fin de explorar metodologías para el desarrollo de

DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA

proyectos en relación a la imagen técnica y el lenguaje audiovisual de cara a procesos experimentales que vinculan diversos sistemas de sensibilización en torno al archivo, dentro de los cuales se desarrollaron aproximaciones al medio artístico con obras originales basadas en el aprender haciendo.

Dentro de las participaciones destacadas en el campo del arte local y nacional en las cuales el semillero incursionó se encuentra la performance RUIDO junto con el Colectivo Ciclux, la cual fue presentada en 12 escenarios de la ciudad incluyendo: una triple función en una de las salas de cine del Colombo Americano, la inauguración del III Festival de Video Experimental Intermediaciones en la sala de cine del Museo de Arte Moderno de la ciudad de Medellín y una presentación en el cierre del Festival de la Imagen ISEA 2017² en la ciudad de Manizales.

De igual manera, se realizó una instalación audiovisual con el artista Jorge Barco en el mes de diciembre de 2017 en el Festival Fotosíntesis organizado por el Exploratorio y Liliana Correa, docente de la Facultad de Artes. Desde allí se ha generado una propuesta de experimentación en cuanto a la imagen y el sonido mezclados en vivo, generando la combinación de narrativas del lenguaje cinematográfico a través de dispositivos de proyección obsoletos integrados con tecnología de punta. En este punto se resalta el carácter envolvente de las piezas creadas por el semillero, donde el espectador está inmerso en un juego de sensaciones que hacen que esta propuesta sea pertinente para generar una

---

² El Festival de la Imagen, organizado por el Departamento de Diseño Visual de la Universidad de Caldas, es un festival de talla nacional e internacional que alberga, durante cinco días, artistas, investigadores e instituciones en el campo del diseño, el arte, la ciencia y la tecnología. Cada año se realizan actividades en diferentes espacios de la ciudad motivadas por la reflexión hacia distintas problemáticas sociales y ambientales, así como hacia los nuevos medios y las comunicaciones. Para el año 2017 el Festival de la Imagen se articuló con uno de los festivales internacionales más relevantes en su campo: el 23° *International Symposium on Electronic Art ISEA*. Ese año el Semillero SIITNE realizó una presentación en el evento de clausura del festival.

DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA

polivalencia en los discursos del cine como herramienta de creación y experimentación con la imagen.

Dicha experimentación visual se basa en la utilización de dispositivos de proyección donde la percepción de cada sujeto es susceptible en la creación de narrativas que generen la integración de las tecnologías, con el fin de evidenciar situaciones cotidianas de la sociedad y la cultura. El interés por generar esta investigación radica en la necesidad de condensar el ejercicio creativo desarrollado dentro del semillero y en la creación de una memoria la cual sea una recopilación de las experiencias y metodologías utilizadas en la producción creativa de manera colectiva, con la intención de que esta estrategia de semillero pueda orientar o solucionar las inquietudes que pueden enfrentar otros estudiantes con preguntas en torno a procesos de cocreación en las artes plásticas.

De esta forma se demuestran las cualidades creativas e investigativas generadas por jóvenes investigadores en el campo artístico siendo aún estudiantes en formación de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Igualmente, determinar cómo la participación de los estudiantes en el semillero SIITNE de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia refuerza y permite desarrollar nuevas formas de pensamiento y expresión artística.

En este sentido, con la presente investigación se pretende establecer un panorama donde la creación colectiva esté mediada por la participación activa de los integrantes del semillero en la construcción de su propio proceso plástico, haciendo uso de la creatividad y utilizando diferentes modos de acercamiento al lenguaje narrativo del cine y el videoarte. Con este enfoque se busca considerar la aplicabilidad de las experiencias investigativas en el arte dentro de las prácticas artísticas contemporáneas.

DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Esto, a su vez, propicia espacios para la innovación en los que cada individuo tenga participación en la propia construcción de sus procesos de conocimiento, generando así un componente subjetivo en el modo de representación de la realidad y cómo expandir y proyectar estos saberes a la comunidad. En esta medida, cada sujeto puede llevar a cabo un aporte frente a su posición crítica de lo que sucede en su entorno, demostrando así los logros que pueden ser obtenidos en este proceso y la fortaleza de los semilleros de investigación como herramienta potenciadora del pensamiento, la formación y la expresión artística.

De igual forma, es importante tener en cuenta la pertinencia de generar conexiones entre el arte y la investigación de manera más inmediata, rompiendo con las barreras comunicativas para propiciar otros espacios de acercamiento al arte por medio de la utilización de metodologías alternativas que potencien los procesos de formación artística y pedagógica para la producción artística. Cabe destacar que la aplicación de estas metodologías alternativas permite su implementación en diversos niveles de formación académica, partiendo de la idea de que estas metodologías son el resultado de procesos de investigación-creación que se fomentan en los espacios de un semillero académico, los cuales evidentemente son una herramienta eficaz que complementa el proceso de formación académico.

Asimismo, la participación en semilleros de investigación permite el desarrollo e implementación de estrategias creativas y pedagógicas aplicadas a problemas específicos de la creación artística contemporánea. De esta manera, bajo estas premisas iniciales, es como surge esta pregunta investigativa: ¿cómo la participación de los estudiantes en el semillero SIITNE de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia contribuye al desarrollo de

**DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO
SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE PENSAMIENTO Y
EXPRESIÓN ARTÍSTICA**

aptitudes y destrezas que refuerzan y permiten nuevas formas de pensamiento y expresión artística?

OBJETIVO GENERAL

Determinar cómo la participación de los estudiantes en el semillero SIITNE de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia refuerza y permite desarrollar nuevas formas de pensamiento y expresión artística.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Establecer cómo la participación de los estudiantes en el semillero SIITNE de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia supone un espacio extracurricular que aporta de manera significativa a la formación académica.

Analizar cómo los procesos de cocreación en el semillero SIITNE de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia afianzan la capacidad creativa y el perfilamiento académico.

Identificar cómo la participación de los estudiantes en el semillero SIITNE de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia favorece al desarrollo de la expresión artística y se fundamenta como un modelo de formación alternativa dentro de la misma.

DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA

MARCO TEÓRICO

Antecedentes

La formación de artistas y licenciados dentro de las academias de artes está mediada por las estrategias curriculares que educan a los futuros profesionales para llevar a cabo sus actividades laborales y, en esta medida, para que adapten ese conocimiento aprendido a las nuevas dinámicas culturales. Uno de los desafíos más grandes para la comunidad académica es precisamente la creación de espacios educativos en los cuales se puedan reforzar y aplicar de manera eficaz tales conocimientos. Espacios en los cuales el pensamiento crítico y las habilidades de trabajo en equipo puedan conjugarse en una estrategia metodológica potente para la formación de nuevos profesionales.

De esta manera, la universidad o los entornos académicos cumplen un papel fundamental dentro de esta estructura educativa, al ser los espacios propicios en los cuales se definen las estrategias metodológicas para el desarrollo de habilidades y el lugar en el cual se orientan las prácticas investigativas con el propósito de formar profesional y humanísticamente a los estudiantes para la vida en sociedad. Todo esto hace parte de una formación integral que proporciona a los individuos en proceso de formación la oportunidad de aplicar sus conocimientos dentro de los entornos comunitarios que lo requieran.

Por consiguiente, la investigación dentro de los procesos formativos de los artistas, licenciados y, en general, de los estudiantes universitarios resulta ser necesaria para que los estudiantes sean partícipes activos de su proceso formativo y que, como dice Ramírez (2009), ellos mismos puedan desarrollar “habilidades de tipo investigativo, para que estos puedan en un determinado momento de su educación, tener una actitud crítica y reflexiva acerca de sus

DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA

propios conocimientos [...]” (p. 30). En consideración, la participación dentro de estos espacios académicos permite que los estudiantes en formación aprendan elementos fundamentales para las relaciones sociales. En dichos espacios se promueve el intercambio de ideas, los intercambios culturales y otras perspectivas de acercamiento al conocimiento que resultan enriquecedoras y que, en definitiva, ayudan a que sus decisiones profesionales sean más consientes. Esto facilita que ese proceso formativo del que son responsables tenga una buena proyección y desarrollo en sus comunidades.

Por otra parte, los semilleros de investigación se han convertido en los espacios idóneos para realizar procesos de investigación formativa y, a su vez, permiten el abordaje del conocimiento aprendido a través de la definición y el perfilamiento de nuevos objetos de investigación en entornos y situaciones reales. Este tipo de investigación “se ha convertido en una herramienta para generar un intercambio menos riguroso entre docentes y estudiantes, donde los últimos enriquecen sus conocimientos, como parte de un trabajo de investigación guiado (...)” (Ramírez, 2009, p. 30).

Estas consideraciones deben tenerse en cuenta bajo la premisa de que, teóricamente, el proceso de aprendizaje propende a la construcción del conocimiento y la enseñanza, y este debe basarse en la conexión entre teoría y experiencia docente desde el ámbito pedagógico. Desde esta perspectiva, cada una de las estrategias metodológicas que se empleen dentro y fuera del aula deben estar focalizadas para que los estudiantes tengan una incidencia directa en su propio proceso formativo.

Cabe destacar que los semilleros de investigación, dentro de las universidades, hacen parte de un plan extracurricular de formación en la que se promueve la adquisición de nuevas habilidades para los estudiantes, quienes son guiados por un docente y cumplen con

DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA

funciones específicas. Por ello, se requiere mayor desarrollo a estos grupos para consolidar una mejor expansión de la comunidad académica y que es indispensable para las universidades. Así lo expresa De La Hoz (2015), cuando afirma que:

La acogida que hoy tienen los semilleros al interior de las instituciones radica, por un lado, en su capacidad de proveer a los educandos con una formación en investigación sobre la base de problemas reales; en otras palabras, se da cumplimiento a lo establecido por el CNA en cuanto a que, como vehículo de aprendizaje, da la oportunidad de aprender, vinculando la teoría con el proceso de enseñanza de manera más evidente. (p. 8)

De esta manera, a partir de una primera experiencia en el campo experimental del cine como lo fue el *Taller de Narrativas Experimentales* en asocio con la Universidad de Antioquia y el Exploratorio del Parque Explora surgió el Colectivo Ciclux, un grupo interesado en la exploración medios alternativos para la creación de obras de carácter envolvente y colaborativas. De este trabajo se derivaron obras que hacían reflexiones al entorno cultural, social y ambiental, lo que propició un crecimiento personal y académico para cada uno de los artistas que hicieron parte de este grupo. Es así como en el año 2016 se gestan dos semilleros de Investigación/Creación en dos universidades de la ciudad, Cine Vivo perteneciente al Instituto Tecnológico Metropolitano ITM y SIITNE a la Universidad de Antioquia.

Igualmente, la experiencia de participación dentro del semillero de investigación ha canalizado las consideraciones aquí mencionadas de tal forma que el proceso de formación como Artistas y Licenciados en Artes presenta una experiencia enriquecedora, tanto desde el ámbito académico como del ámbito personal. De este modo, este lugar de formación

DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA

alternativo permite que, como estudiantes, se puedan generar estrategias de participación social en las cuales se busque un impacto en las comunidades y, sobre todo, que estén orientadas a generar un cambio social desde la cultura.

Bajo estas premisas, las actividades y los objetivos delimitados por el Semillero SIITNE concuerdan con lo expresado por Rosique (2016), quien argumenta a favor de la necesidad de un currículo en contravía de la forma tradicional de enseñanza. Esto puede suscitar que los sujetos en formación desarrollen el pensamiento crítico, y la responsabilidad sobre sus propios actos. mientras se fomenta la participación social. De esta manera, se forman gestores de cambio que no solo propician espacios de intercambio de saberes y experiencias, sino también diálogo y debate.

Por consiguiente, lo anterior es evidencia de cómo un proceso de semillero académico se proyecta hacia la comunidad universitaria y a la sociedad desde el compromiso en la investigación formativa y los procesos de creación artística de manera colectiva, generando espacios en los que se aprenda haciendo, conscientes del contexto y teniendo como referencia sus propios procesos personales para conectarse con la realidad y de esta forma dar los primeros pasos en el campo profesional.

Marco conceptual

Semilleros de investigación.

DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Al momento de abordar las temáticas relacionadas con los procesos educativos, los semilleros de investigación se constituyen como un espacio alternativo en el cual los estudiantes desarrollan habilidades complementarias a su formación. De esta forma, podemos coincidir con lo expresado por Colciencias (como se citó en González, 2008) al afirmar que:

Los Semilleros de Investigación, son en Colombia una estrategia pedagógica extracurricular que tiene como finalidad fomentar la cultura investigativa en estudiantes del pregrado que se agrupan para desarrollar actividades que propendan por la formación investigativa, la investigación formativa y el trabajo en red (p. 186).

Por tanto, este trabajo en red adquiere gran importancia para la construcción de conocimiento en relación a la interacción horizontal que surge entre el docente y el estudiante, tanto para el beneficio de ambas partes, como para el crecimiento de la comunidad académica. Puesto que al ser un espacio en el que confluyen ideas diversas dentro de las prácticas investigativas se promueve el pensamiento crítico y, por ende, la capacidad investigativa propicia el surgimiento de mentes agudas y perspicaces.

Sim embargo, se hace necesario fortalecer las comunidades académicas y consolidar procesos investigativos en las universidades que generen espacios de acercamiento a otras formas de relacionarnos con el conocimiento, para ello es una prioridad que desde los entes administrativos se promuevan estos espacios para fomentar el espíritu investigativo en los estudiantes. Así lo afirma Hernández (2005):

Aunque existe un interés creciente tanto a nivel académico como gubernamental de propiciar una actitud investigativa y científica como parte de nuestra cotidianidad, la cultura académica tradicional presenta inercias en valores y principios que

DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA

generalmente desconocen formas alternas de entender los criterios y dinámicas científicas; y si además los espacios formalmente constituidos no posibilitan plenamente el desarrollo de las actitudes necesarias, tanto por los modelos educativos imperantes como por las condiciones socio-económicas que rodea a las personas; el desarrollo y consolidación de Semilleros de Investigación, como espacio alternativo y libre de formación temprana en investigación, pueden representar una oportunidad no convencional de contribuir en este propósito. (p. 3)

Ahora bien, si consideramos los semilleros de investigación como esos espacios en los que se favorece la apropiación de los procesos personales de formación en las universidades por parte de los estudiantes de los pregrados, es conveniente afirmar que estos espacios que son concebidos como extracurriculares pueden ser fundamentados como espacios alternativos de formación que van más allá del simple hecho de investigar, sino que permite la consecución de habilidades y destrezas que pueden ser aplicadas en el campo profesional.

De esta manera, el semillero SIITNE concentró su accionar en la experimentación artística con el fin de producir de manera colectiva, de gestionar y participar en el circuito artístico local con proyectos propios, siguiendo el referente del Semillero el Cuerpo Habla. Por consiguiente, este trabajo permitió un aumento en la oferta de exploración de medios de expresión artística para profundizar en temáticas en torno al cine expandido, asunto que fue pionero en la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y posteriormente tuvo repercusión en diversos grupos de la ciudad.

En general, la investigación como parte del proceso formativo de artistas y licenciados dentro del pregrado y, en específico, durante la formación académica proporciona a los estudiantes nuevas herramientas que les permite acercarse al conocimiento desde una

**DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO
SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE PENSAMIENTO Y
EXPRESIÓN ARTÍSTICA**

perspectiva más amplia. Esto da a lugar una expansión de su campo de acción y dota de significado su paso por la academia para de esta forma proyectar ese conocimiento hacia la comunidad.

Formación artística.

El arte ha tenido lugar desde siglos atrás en los que el mestizaje cultural característico que ha adquirido ha sido referencia para comprender que las sociedades han mutado incontables veces. No obstante, la educación en artes no ha quedado al margen de los cambios subyacentes. Así es como el proceso formativo de los artistas y licenciados en artes no está situado desde un lugar único. Este tiene una concepción bastante amplia, como el arte mismo; la diversidad de contextos, la interacción que genera, las reflexiones que se dan alrededor en los temas de estudio, hacen que el panorama de la formación artística tenga una extensa geografía.

Además, la formación artística se ha situado como ese campo en el cual el desarrollo creativo de los individuos tiene lugar a través de la canalización de emociones y, por ende, favorece el proceso cognitivo de los mismos. Como herramienta pedagógica se encarga de dotar a los individuos de insumos necesarios a fin de explorar su capacidad creadora y potenciarla. Así como lo menciona Agra (2003) al afirmar que “nuestro reto como profesores, como formadores, es que seamos capaces de afrontar prácticas contemporáneas, y revisar nuestras propias concepciones sobre el arte” (p. 69). Esto se produce mediante la exploración teórica y práctica, que en conjunto ayudan a moldear el proceso de formación para fortalecer las habilidades de cada persona.

DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Eventualmente, la formación artística en las universidades ha enfocado esos puntos geográficos para determinar un derrotero en la comprensión de las prácticas artísticas que han tenido relevancia para su estudio y futura enseñanza. Por ello, con el fin de generar contenidos significantes para el proceso formativo se han desarrollado currículos que respondan a características particulares del entorno y que estén en sintonía con esos sucesos históricos.

Por tanto, esos cambios evolutivos en la historia y que han sido puntos de referencia para el desarrollo humano mismo, como afirma Agra (2003) deben partir de la idea de que “la Educación en Artes Visuales debe estar encaminada a educar a las personas artísticamente como proponen las orientaciones disciplinares, no hay educación para comprender el arte sin referirse a los hechos y a los procesos artísticos.” (p. 59). De hecho, estas consideraciones han sido tema de debate, puesto que es un tema complejo y el cual se ha tratado de definir durante los últimos años. Es por esto que se hace necesario implementar nuevas formas de enseñanza que elimine los límites impuestos en los currículos tradicionales, con el propósito de comprender las nuevas formas de expansión del conocimiento y que se puedan considerar las alternativas formativas dentro de la enseñanza y aprendizaje del arte.

De este modo, la formación artística universitaria debe plantearse desde un currículo alternativo que, desde su concepción, cumpla con la función de formar artistas críticos y con la capacidad de dinamizar las industrias culturales a las que están adscritas. Adicionalmente, se deben generar las estrategias necesarias para que la formación artística se articule de forma coherente con las prácticas artísticas contemporáneas y que respondan a la realidad actual del entorno social y cultural donde se desenvuelven.

**DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO
SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE PENSAMIENTO Y
EXPRESIÓN ARTÍSTICA**

Live Cinema.

La práctica del live cinema se ha popularizado durante los últimos años. Si bien el concepto de cine en vivo data desde las películas mudas, en las cuales la música era ejecutada por orquestas durante la proyección, en el presente Makela (2006) describe esta práctica como “la creación simultánea de sonido e imagen en tiempo real por artistas sonoros y visuales que trabajan sobre un concepto en colaboración.” (p. 1). Estos elementos en común entre el cine mudo y el live cinema caracterizan la esencia de ambos: ninguno basa su comunicación en los diálogos. Sin embargo, hay una diferencia significativa entre ambos: el cine en vivo no es cine. Es decir, su estructura narrativa no es similar a la estructura narrativa del cine tradicional, puesto que el cine en vivo no se trata de contar historias de forma lineal ni dar predominancia a actuaciones o diálogos; el carácter artístico del cine en vivo es, en esencia, más notable.

De hecho, la práctica del live cinema se considera un acto performativo, ya que es la conjugación de diversos elementos que le dan sentido y lo sitúan dentro de esferas mucho más artísticas que las prácticas homólogas como lo son los VJ. Por consiguiente, siguiendo estos preceptos, el cine en vivo ha sido el campo creativo en el cual se han desarrollado y sustentado las prácticas investigativas y creativas del semillero SIITNE en función de profundización en los lenguajes plásticos para la creación de proyectos dentro y fuera de la universidad.

Es así como el cine en vivo ha obtenido un gran avance con el crecimiento de los medios digitales y ha ayudado a aportar con la formación de artistas y licenciados, concretamente en la adquisición de habilidades para el trabajo colectivo y la creación de espacios de trabajo en

DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA

entornos académicos. Por otra parte, Pérez (2012) concuerda con esta percepción y asevera, con respecto a las prácticas performativas del cine en vivo, lo siguiente:

De este modo el Live Cinema, y la creación audiovisual y en suma, el desarrollo de las artes visuales se ha constituido en un discurso actual en el mundo de la cultura, facilitado por el desarrollo artístico y tecnológico, que permite articular nuevas formas y técnicas, nuevas estéticas, nuevas ideas y nuevos instrumentos en nuestro mundo actual; en el que el que el cruce de formas y la realidad intermedia parece convertirse en verdadera expresión de nuestro tiempo. (p. 1)

Sin duda alguna, bajo este modelo de trabajo se gestan de manera intrínseca elementos que direccionan la experiencia de participación en un semillero de investigación en artes. Estos elementos posibilitan la conjugación de herramientas investigativas que agudizan el pensamiento crítico y la capacidad creativa, a su vez que se enriquece el proceso formativo de los estudiantes y se refuerzan los conocimientos aprendidos durante su pregrado.

Expresión artística.

La expresión artística se interpreta como la representación de la interiorización, reflexión y composición de los sentimientos y pensamientos del individuo en una obra o un conjunto de obras, cuyo objetivo es comunicar dichos elementos. Cabe señalar que la interpretación del concepto contenido en dicha obra puede estar sujeta a cada individuo, pese a que se pretende expresar un concepto en particular. Aunque existen numerosas formas para la expresión, la expresión artística posee unos fundamentos teóricos y prácticos que orientan este proceso de representación.

DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Partiendo desde diferentes campos de creación, tales como música, danza, teatro, entre otros, la formación artística constituye un engranaje de saberes que se sitúan en un campo sensible y de gran riqueza emocional. Es decir, la expresión artística es una parte esencial de la cultura de las civilizaciones, al representar su forma de comunicarse entre sí por medio de signos y símbolos, bien sean visuales, auditivos o corporales.

La expresión artística, por tanto, es uno de los pilares fundamentales en la formación integral del ser humano y en sus conocimientos y saberes. Esto se debe a que no es posible concebir la consolidación del conocimiento sin la integración de las destrezas artísticas propias de la humanidad. Por ejemplo, desde el cimiento de las antiguas civilizaciones, como la griega, se buscaba un enfoque integral en la educación que considerara las artes como una parte fundamental del conocimiento y la práctica de las teorías aprendidas en los centros educativos para proyectarlos en las diferentes labores que hacían parte de la sociedad.

Siguiendo estas consideraciones, no se puede dejar de lado el trabajo realizado por el semillero en el campo académico, siendo este una apuesta que complementa el proceso de formación de los estudiantes, donde se fomentó la aplicación de los conocimientos adquiridos y se formó en habilidades artísticas y creativas. Estas habilidades se manifestaban a través de la capacidad crítica y desde la expresión sensible y estética para abordar temas de relevancia social y cultural.

En este sentido, se requiere concebir la práctica artística como expresión del ser desde diferentes ámbitos, siendo el arte el vehículo que articula y condensa en su práctica la capacidad creativa que adquieren los individuos durante su existencia a través de su experiencia transdisciplinar con el conocimiento. Tal como lo asevera Morrillo (2012):

DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA

La verdad del arte es producto de la imaginación, pues ella genera ideas que, lejos de desgastar la realidad, activan la posibilidad de producir nuevos fundamentos. La actividad imaginativa potencia la productividad creativa de la sociedad y de la acción humana individual. (p. 47)

Desde una perspectiva más holística, la expresión artística está mediada por la experiencia, la cual dista del pensamiento científico ya que se le da más valor a la carga simbólica de lo vivencial. Por ello se generan otras formas de pensamiento, desde lugares más comunes porque “de las acciones humanas se desprenden los hechos más significativos que enaltecen al ser humano como centro, constituido como objeto genérico de comprensión y conocimiento. (Morrillo, 2012, p. 48). De esta manera, hablar en expresión artística nos lleva a considerar la formación artística como un eje fundamental dentro de la formación integral de los individuos, en la cual se genera un equilibrio entre la academia y la sociedad; siendo la primera el lugar en el cual se hace una inmersión en la palabra y el lenguaje; y la segunda como el entorno en el cual se posibilita la apertura del ser como ente de conocimiento.

Cocreación.

La cocreación comprende la creación conjunta o colectiva, en la que existe una sinergia interactiva entre las partes involucradas para alcanzar los objetivos planteados en el proceso creativo. Los procesos de cocreación conjunta se traducen en logros plausibles en entornos educativos con respecto a metodologías tradicionales. Esto se debe a que la cocreación

DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA

beneficia en gran medida a los participantes del proceso creativo y didáctico, puesto que se fomenta el aprendizaje colaborativo y el intercambio de conocimiento.

Para ello, es importante establecer los roles que cada individuo desempeñará en el proceso de cocreación a fin de facilitar el buen entendimiento y el trabajo cooperativo entre estos. De ahí radica la importancia de definir previamente qué se quiere lograr y qué alternativas resultan ser las más propicias. En este sentido, el coordinador desempeña un papel fundamental en la gestión de los proyectos a emprender y la correcta integración en los equipos de trabajo.

Bajo estas premisas, el proceso investigativo del semillero SIITNE fue de carácter colaborativo y permitió la apertura de sus integrantes a la aprehensión de nuevas estrategias que los acercó al campo profesional. De esta forma, al trabajar en equipo se adquieren habilidades para el trabajo en comunidad y los sitúa en contextos reales que permiten la solución de problemas según el entorno en el que se ubican. Asimismo, la experiencia de trabajo en equipo amplía las posibilidades creativas al entablar relaciones con otras disciplinas. Es así como esta apertura a nuevas metodologías de aprendizaje permite “el desarrollo de herramientas de visualización creativa y trabajo cooperativo en donde al generarse una cultura de uso de los medios sociales se favorecen estructuras más participativas, conversacionales y nuevas posibilidades para el ejercicio ciudadano”. (Fonseca, 2010, p. 122)

Por ende, la cocreación adquiere relevancia en procesos de optimización de currículos educativos, tanto por fuera como en el aula, ya que se parte de la idea propiciar un ambiente didáctico con la participación de todos los individuos, con el fin de obtener resultados como un colectivo. De esta forma, se considera cada idea y aportación que surjan durante dicho

DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA

proceso, con el propósito de lograr los objetivos pedagógicos propuestos aportando de forma significativa a la experiencia educativa.

De hecho, la creación colectiva en ámbitos académicos y con fines artísticos no responden a una concepción romántica del arte y suponen un acercamiento más justificado con relación a las prácticas contemporáneas de abordar un proceso creativo. Así lo menciona Bourriaud (2008), al aseverar que “las obras ya no tienen como meta formar realidades imaginarias o utópicas, sino constituir modos de existencia o modelos de acción dentro de lo real ya existente, cualquiera que fuera la escala elegida por el artista.” (p. 12).

En perspectiva, la propuesta creativa e investigativa del semillero SIITNE se constituye como un proyecto que facilita la consolidación de las estrategias metodológicas aprehendidas durante el proceso de formación. De esta manera, a partir de la experiencia de trabajo colaborativo, los procesos de investigación-creación, la formación integral en saberes teóricos y prácticos y la sensibilización frente a otras metodologías de producción artística y académica, los estudiantes se encuentran en la capacidad de formular proyectos artísticos y pedagógicos, de autogestionar sus propios procesos creativos y que responden a problemáticas sociales reales en contextos específicos.

METODOLOGÍA

El ejercicio de análisis que se propone en el presente ensayo se comprende bajo un modelo investigativo mixto el cual aborda la herramienta metodológica de la investigación-acción-

DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA

participativa³ (IAP) y el método etnográfico⁴. Estos representan el punto de partida para vislumbrar y trazar un derrotero en la comprensión de los procesos creativos en los semilleros de investigación que potencian otras formas de acercarse al conocimiento y refuerzan el proceso formativo de artistas y licenciados en Artes Plásticas.

Estas estrategias metodológicas brindaron la posibilidad de conocer de primera mano la realidad del caso analizado en esta investigación, ya sea por la experiencia de haber participado dentro del semillero o las narraciones aportadas por cada uno de ellos según su experiencia dentro del grupo. Esto se traduce en una práctica significativa que ayuda a comprender las dinámicas de un semillero de investigación y de cómo este aporta de manera plausible al desarrollo formativo de sus integrantes.

En cuanto a la IAP, se resalta su pertinencia como metodología que permite el acercamiento al contexto específico a tratar en este análisis, además por la participación activa como integrante del semillero se posibilita una aproximación más directa con respecto a las acciones realizadas por dicho grupo dentro del ámbito académico y su incursión en el campo artístico. Adicionalmente, conjugado con el método etnográfico se propició una investigación desde la conformación del semillero mismo y sus prácticas creativas, abriendo paso a la consecución de resultados de primera mano por parte de los actores implicados en

---

³ (...) la Investigación Acción Participativa es un proceso dialéctico continuo en el que se analizan los hechos, se conceptualizan los problemas, se planifican y se ejecutan las acciones en procura de una transformación de los contextos, así como a los sujetos que hacen parte de los mismos. Recuperado de <https://www.javeriana.edu.co/blogs/boviedo/files/pedagogc3adas-eman-lc3b3pez-cardona-y-calderc3b3n.pdf>

⁴ Posibilita observar y examinar aspectos y características de un grupo social en particular para determinar su comportamiento o accionar. De esta forma se registra una imagen más fiel y realista del grupo que se está estudiando a través del trabajo de campo y la implementación de instrumentos de recolección de datos. Recuperado de <https://www.monografias.com/trabajos108/metodo-etnografico/metodo-etnografico.shtml>

DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA

dicho grupo y que están directamente relacionados con los instrumentos de recolección de datos.

Durante la presente investigación se estableció una etapa de análisis desarrollada de la siguiente manera:

1. Observación. Esta etapa introductoria y de acercamiento al proceso creativo e investigativo del semillero SIITNE es fundamental para determinar su relevancia dentro del ámbito académico. La información recopilada para la investigación en cuestión fue fundamental para este primer momento de análisis, ya que parte desde una experiencia personal de participación activa dentro del semillero.

1.1. Encuesta aplicada. Bajo esta premisa se busca delimitar su práctica artística como un modelo alternativo para la formación integral de artistas y licenciados en procesos de investigación-creación, los cuales permiten delimitar un perfil profesional para los estudiantes. De esta forma, la encuesta aplicada a los participantes del semillero complementa este análisis para constatar lo planteado durante esta investigación con la percepción que tienen ellos del proceso.

Instrumentos de recolección de datos

Con el fin de realizar un análisis pertinente a partir de los métodos de investigación implementados, se seleccionaron diferentes herramientas en el proceso de recolección de la información, de manera que se pueda comprender el accionar del semillero como un núcleo creativo que permite la expansión del conocimiento. El registro fotográfico como evidencia

DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA

permitió, a través de esta investigación, determinar el campo de acción que se gestó con la creación del semillero SIITNE en una esfera académica y con proyección a la esfera artística nacional. De esta manera, la recopilación de este material visual permite conocer de primera mano la información sobre las interacciones sociales entre los miembros del grupo y sus actitudes hacia su proceso formativo. Los instrumentos utilizados son los siguientes:

Fotografía.

Las imágenes fotográficas permiten identificar las estrategias metodológicas dentro del proceso creativo que realiza el semillero para desarrollar sus obras, para obtener resultados plásticos y cómo estos resultados se vuelven insumos para los talleres y residencias que desarrollaron.

Encuesta a los integrantes del semillero.

Esta encuesta permitió un acercamiento más específico con los integrantes del semillero para comprender su punto de vista con relación a su participación en él. De esta manera se lograron identificar algunos puntos en común y la importancia que adquirió para el desarrollo académico de cada uno de ellos.

Los productos.

Estos productos comprenden diferentes desarrollos realizados por el semillero durante un periodo de cuatro años, entre ellos encontramos: participación en festivales de cine, participación en muestras audiovisuales, exposiciones individuales, participación en simposios, residencias artísticas y talleres a la comunidad. Con estos desarrollos se pretende

DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA

detallar cómo la experiencia de participación en este semillero permitió a los estudiantes adquirir habilidades para la formulación de sus propios proyectos artísticos y la capacidad de autogestionarlos para perfilarse en el ámbito profesional.

El propósito de estos instrumentos de recolección de datos tiene como finalidad destacar tres aspectos importantes. En primer lugar, entender el contexto del semillero y su campo de acción dentro del ámbito académico. En segundo lugar, comprender la postura de los integrantes que conforman el semillero para identificar el alcance que ha tenido y cómo puede ser un modelo de formación alternativa dentro de la Facultad de Artes para complementa la etapa formativa de los estudiantes. Por último, la exaltación de un proceso que ha sido uno de los pioneros en la ciudad con alcances internacionales y cuyo interés fue netamente académico e investigativo.

Análisis

El análisis e interpretación de este capítulo se llevó a cabo desde dos perspectivas, la primera se centra en las actividades académicas realizadas por el semillero SIITNE y la segunda está enfocada en los relatos proporcionados por los participantes del semillero acerca de su estancia en el mismo. Estas dos etapas están estrechamente ligadas ya que las dos fundamentan el objetivo de esta investigación y se articulan para documentar la experiencia como estrategia alternativa de formación complementaria.

Las categorías de análisis que serán estudiadas a continuación se derivan de las estrategias creativas que utilizó el semillero SIITNE para el desarrollo de sus propios proyectos a través de la creación colectiva. Cada categoría responde a un proceso individual que a su vez es

**DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO
SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE PENSAMIENTO Y
EXPRESIÓN ARTÍSTICA**

transversal a la propuesta de semillero. Bajo estos ejes encontraremos la fundamentación teórica y práctica de este proceso y su razón de ser.

Categorías de análisis.

Observación.

Performances audiovisuales

Ponencias

Residencias

Talleres

Encuesta aplicada

Observación

Esta fase está determinada por una compilación de información sobre las actividades del semillero para la comprensión de su accionar y el desarrollo académico que logró consolidar durante cuatro años consecutivos. Para ello se hizo una revisión de las presentaciones realizadas en distintos escenarios artísticos de la ciudad y el país, revisión a las actividades académicas en las que participaron algunos de sus integrantes y, por último, a las residencias y talleres que realizaron como parte de su proyección a la comunidad. Adicionalmente, esta etapa se complementa con la encuesta aplicada a los integrantes del semillero en la cual se pueden identificar algunos aspectos relevantes para entender el impacto que ha generado la participación dentro de este para la consolidación del proceso formativo de cada uno de ellos.

DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Performances audiovisuales.

Estos desarrollos creativos son uno de los ejes centrales del semillero en los cuales se ponen en práctica todos los conocimientos aprendidos durante el pregrado y hacen parte de un trabajo de cocreación. De esta manera, se hace necesario abordar esta práctica creativa que parte del live cinema como ejercicio creativo que permite evidenciar la capacidad creativa y propositiva de los integrantes del semillero para desarrollar propuestas plásticas que respondan a necesidades específicas.

Por otro lado, estos desarrollos creativos, los cuales se componen de ensambles estratégicamente establecidos para crear una sincronía entre imagen y sonido, desde una experiencia cinematográfica y envolvente, han aportado elementos indispensables para fomentar la capacidad crítica, creativa y argumentativa de los integrantes del semillero. Además, han permitido un acercamiento más consciente a la realidad social del medio artístico local. De este modo, se busca, a través de estas propuestas creativas, fortalecer la capacidad investigativa y promover el trabajo colectivo desde la cocreación.

Entre las presentaciones más destacadas se encuentra, en primer lugar, la transmisión realizada vía *streaming* el 5 y 6 de octubre de 2017 para el II Congreso Internacional de la Cátedra de Arte y Tecnología: *Low-Tech en la Cultura y Sociedad Actual* de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, España. Para la cual se realizó una muestra en vivo de los diferentes medios y materiales que usa el semillero para proyectar sus obras. Además de un recuento de las actividades realizadas hasta la fecha, en el cual se mostraron algunos vídeos de obras anteriores y sus procesos creativos.

Por otra parte, la presentación de la obra *Manos al Centro* como parte de la exposición Movimientos de la Imagen II Plataforma Pedagógica: Múltiples Medios en el Museo y Usos

DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Políticos del Territorio, en la cual se propuso una activación artística en el bar La Esquina: una plataforma pedagógica que integró una serie de exposiciones, acciones de corta duración y encuentros e intervenciones in situ, alrededor del teatro, el performance, la danza, la fotografía, el video y el sonido, teniendo como noción transversal una pregunta por los usos políticos del territorio. La activación llamada *Manos al Centro* combinó procesos artísticos hechos a mano junto al performance, la fotografía y la mezcla de imágenes analógicas y digitales interactivas en vivo.

Por último, se encuentra el ensamble audiovisual como una propuesta de colaboración inter facultad entre la Orquesta Sinfónica Universidad de Antioquia y el semillero SIITNE. Bajo este ensamble, en el cual había más de 100 artistas en escena, entre músicos, cantantes y los artistas del semillero, se propuso ambientar en vivo la obra *Trois Nocturnes* del compositor impresionista *Claude Debussy* bajo la dirección de la maestra Silvia Restrepo, profesora de la Facultad de Artes. Con motivo de la inauguración de País en País, evento que se realizó en la ciudad universitaria (UdeA) con Francia como país invitado.

Estas presentaciones, de carácter académicas en su totalidad, representan el alcance que obtuvo el semillero a raíz del trabajo colectivo y la implementación de sus investigaciones para el desarrollo de las mismas, puesto que se realizaban pruebas y ensayos con materiales que respondieran a las cualidades de cada obra. Cada uno de estos desarrollos creativos propició la realización de actividades relacionadas en circuitos artísticos de la ciudad como teatros, museos, entidades culturales, universidades, entre otros.

Ponencias.

La posibilidad de expansión de las actividades del semillero comenzó a tener incidencia en los procesos personales de cada integrante. Para el año 2018, se escribieron una serie de ponencias para ser presentadas al Coloquio de Jóvenes Investigadores “Máquina de

DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Imágenes, reflexiones sobre la ciudad” de la Universidad Iberoamericana (IBERO) de la ciudad de México. De estas ponencias, se aprobaron tres y esto permitió el desplazamiento de ellos hacia CDXM al coloquio para presentar sus escritos. De esta manera, se pudo ver reflejada la capacidad reflexiva que lograron los integrantes durante su proceso de formación en el pregrado, sumado a las indagaciones plásticas realizadas desde el semillero, las cuales fueron esenciales con el fin de alcanzar este logro.

Esta fue la primera versión de dicho coloquio, lo cual representa una gran oportunidad para los artistas emergentes que participaron de forma provechosa en este proyecto artístico. Esto, a su vez, representa un hito en la vida profesional de estos artistas lo cual puede conllevar a futuros proyectos pedagógicos y artísticos en los que se fomenten espacios participativos, donde se interactúa de forma propositiva con pares académicos

Residencias.

Estas propuestas de creación nacen de la necesidad por afianzar los procesos creativos y formativos como artistas y licenciados. Durante la trayectoria del semillero se realizaron dos residencias artísticas. La primera fue la muestra inicial de resultados de una iniciativa interinstitucional que promueve el desarrollo de propuestas artísticas con la implementación de tecnologías y trabajo con la comunidad. La Universidad de Antioquia y Ruta N generaron un proyecto conjunto que vincula propuestas artísticas basadas en TICS como una herramienta de innovación. De esta primera experiencia surgieron tres proyectos audiovisuales desarrollados durante tres meses en las instalaciones del complejo Ruta N durante el segundo semestre del 2017. Estos proyectos se configuraron bajo la premisa de creación colectiva desde talleres hasta la creación de un performance audiovisual con música, animación y proyección en tiempo real, partiendo de una pregunta en común por la tecnología y la innovación desde la obsolescencia programada.

DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA

La segunda experiencia fue una residencia en la Casa de Cultura Los Colores la cual fue realizada durante tres meses en el año 2018. Para esta experiencia los integrantes del semillero fueron invitados para crear una memoria visual del barrio Los Colores, para convivir con su dinámica y sensibilizarse frente a su paisaje. Para la ejecución de esta residencia se realizaron distintas actividades para la recolección de información con el fin de obtener insumos para una exposición abierta al público. Una de estas actividades fueron entrevistas a personas del sector con el fin de conocer su perspectiva del barrio y para identificar su historia a través de los personajes que lo habitan. Otra de las actividades fue un recorrido fotográfico por la zona para identificar la arquitectura característica y algunos sitios emblemáticos, además para reconocer la fauna y la flora distintiva del lugar.

La actividad más notable fue un taller de iniciación al lenguaje fotográfico realizado con niños y jóvenes pertenecientes al barrio. Este taller que comprendió recorridos por el barrio y la creación de un cuento acerca de su percepción del barrio, lo cual devino en 3 animaciones de los cuentos creados por los participantes del taller. Al finalizar el proceso investigativo se realizó una instalación en los espacios de la Casa de la Cultura con la muestra de los resultados y una *mapping* multipantalla en tiempo real en la fachada de la misma con material de archivo. En total fueron nueve artistas en escena, bajo la manipulación de diversos elementos, que combina un show de luces y sombras, y música en vivo. Una propuesta de live cinema para invitar a la comunidad a ser partícipes de un espacio cultural y simbólico de su territorio.

Talleres.

Es uno de los ejes creativos principales del semillero y el cuál se estableció con la intención de generar una proyección directa a la comunidad como una forma de establecer un puente que conecta el ámbito creativo y académico con el ámbito social. Aquí se ponen en práctica

DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA

todas las habilidades aprendidas durante el pregrado y el enfoque plástico e investigativo que define al semillero y se constituyen como la plataforma ideal para mostrar las investigaciones desarrolladas por los integrantes con respecto al desarrollo de prototipos y las experimentaciones con la luz a través de los distintos dispositivos de proyección que hacían parte de su propuesta creativa. De esta manera se abría paso a la apropiación del conocimiento y su puesta en práctica con la comunidad a su vez que servía como el espacio en el cual se modelaban las ideas que se gestaban en colectivo.

La primera experiencia significativa fue “A la luz de las historias” un taller abierto al público realizado en el Exploratorio: Taller Público de Experimentación, como parte de una Beca de Creación de Narración Oral de la Secretaría de Cultura Ciudadana. Dicho taller fue realizado en el mes de agosto de 2017 por el semillero SIITNE, la Compañía Arca de N.O.E. con la Editorial Tragaluz y varios artistas dedicados al teatro y a la narración oral: cuentería. Para este taller se diseñó un prototipo de proyector artesanal hecho con diversos materiales como tubos de pvc y lupas escolares en el que se combinaron técnicas para la creación y conceptualización de imágenes y texturas analógicas manipuladas en tiempo real con distintos dispositivos, con el objetivo de presentar una muestra performática al final del taller. De modo que, se acompañaron seis narraciones orales de Alfonso Cruz y José Andrés Gómez con los resultados del proceso los cuales fueron presentados en el marco de la 11° edición de la Fiesta del Libro y la Cultura en el auditorio Aura López del Jardín Botánico y en el Exploratorio.

La segunda experiencia fue el “Taller de Narrativas Experimentales Cine Hecho a Mano/Cine Expandido” realizado en el marco de la cuarta edición del Festival de Cine Experimental de Bogotá Cineautopsia. En esta medida, este taller permitió un espacio para la creación colectiva de una pieza audiovisual de carácter experimental, a través de la

DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA

realización de un ejercicio práctico de introducción a las narrativas experimentales del cine expandido y el live cinema, mediante la manipulación de la luz y el sonido desde el uso de dispositivos artesanales y la creación de diversos materiales de proyección. La propuesta del taller estuvo enfocada en la creación colectiva de una pieza audiovisual de carácter experimental bajo un eje transversal desde la pedagogía del arte, orientado hacia la sensibilización y formación de públicos en temas de orden social y cultural. Esto permitió generar un diálogo y reflexión acerca del quehacer del arte en sus prácticas contemporáneas. Lo anterior dio como resultado una muestra de resultados que incluyó componentes analógicos y digitales en una puesta en escena con artistas, músicos y participantes del taller que en conjunto realizaron un ensamble/performance audiovisual.

Esta experiencia permitió determinar que la investigación del semillero, más que enfocarse en la parte de escritura académica tuviera predominancia en las estrategias recursivas de la práctica artística en contextos educativos y cómo estos desarrollos plásticos alcanzados con la experimentación visual en los performances audiovisuales tienen aplicación en el campo de la enseñanza para promover en otras nuevas formas de pensamiento y expresión a través de las narrativas del arte y, específicamente, del cine en vivo.

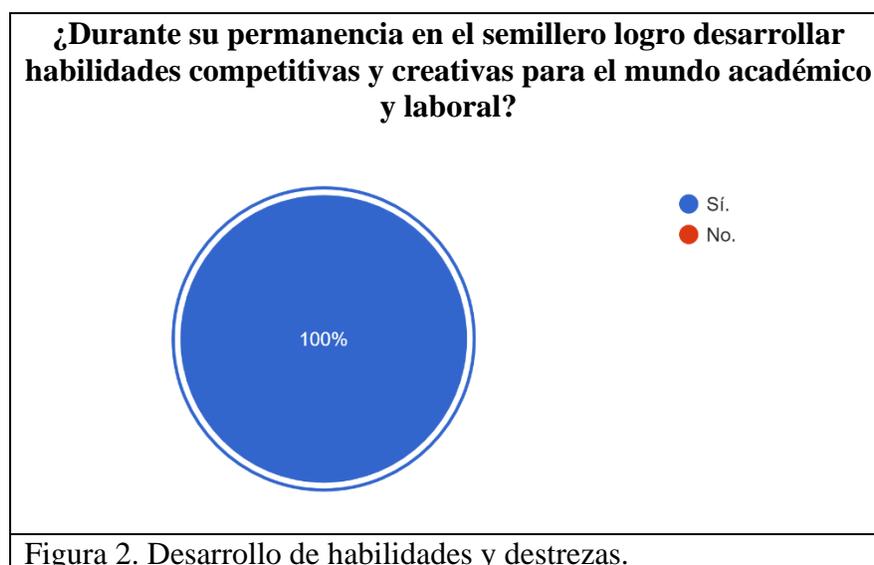
Encuesta aplicada

Para este componente se realizó una encuesta a los integrantes del semillero SIITNE con el fin de considerar su punto de vista con relación a su participación en él y la incidencia que tuvo en el proceso formativo de cada uno de ellos. Los resultados de esta encuesta son determinantes para precisar la importancia de estos espacios alternativos a los currículos en la formación universitaria de artistas y licenciados en artes.

DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Licenciado en Artes de diferentes formas. En primer lugar, esta participación les ha proporcionado herramientas y habilidades para desempeñarse en el campo audiovisual. Además, les ha contribuido en la experimentación desde la imagen técnica y el lenguaje audiovisual a partir de prácticas de sensibilización, lo que favorece la creación de proyectos artísticos, personales y la creación colectiva. De igual manera, ha sido un espacio propicio para la creación de obras hasta la investigación y desarrollo de prototipos de proyección.

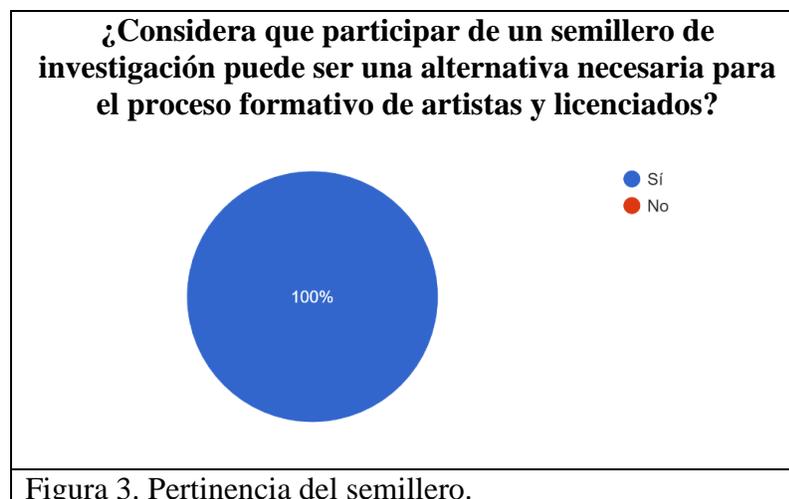
En consideración con lo que afirman los integrantes del semillero, estas habilidades competitivas y creativas han aportado elementos significativos para su proceso formativo con proyección profesional, dado que los logros alcanzados durante su permanencia permitieron afianzar las propuestas personales en cuanto a sus intereses y formas de aplicación dentro del campo profesional. Dentro de las habilidades que manifestaron haber desarrollado durante la permanencia en él podemos encontrar:

- Desarrollo de la creatividad.
- Diseño de proyectos.

DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA

- Trabajo colectivo desde la cocreación.
- Redacción de proyectos.
- Procesos de difusión y circulación de la obra plástica.
- Planificación, gestión y comunicación con pares académicos.
- Solución de problemas.
- Capacidad de análisis.

De esta manera encontramos que estas habilidades constituyen un aporte significativo dentro del proceso formativo de los integrantes del semillero. Además, este tipo de espacios alternativos al currículo refuerzan las habilidades aprendidas durante el pregrado y permiten su puesta en práctica en contextos reales. En consecuencia, con lo mencionado anteriormente, los integrantes del semillero concuerdan con lo aquí expresado y de forma unánime coincidieron en la importancia de pertenecer a un semillero de investigación como estrategia alternativa para el proceso formativo de artistas y licenciados (ver figura 3).

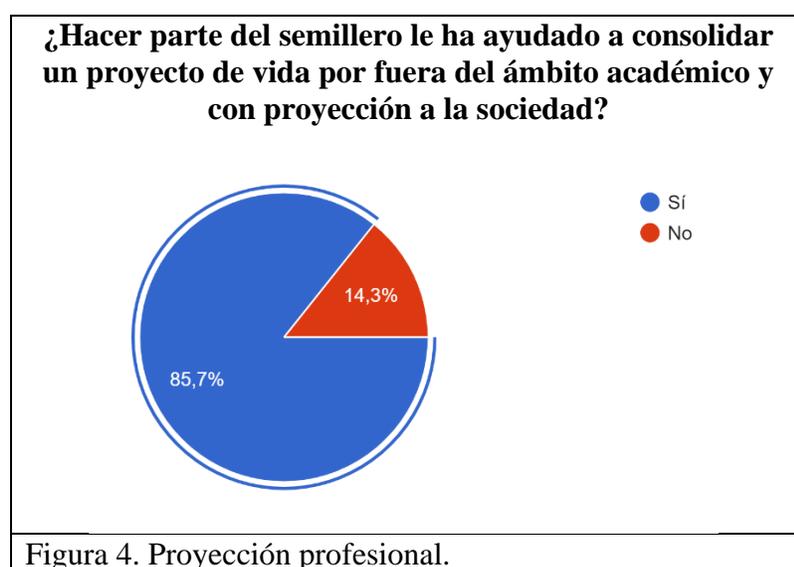

Los encuestados señalaron en qué sentido el aporte del semillero se vuelve significativo para el proceso formativo de artistas y licenciados. Por un lado, se debe a que genera procesos

DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA

colectivos de cocreación, gestión de ideas, flujo de trabajo, desarrollo de habilidades específicas en cada uno de sus integrantes y gestión del conocimiento en la forma de aprender haciendo. Asimismo, se consolidan procesos de proyección de esos conocimientos a través de diversas vías, tales como la transmisión mediante talleres, la formación de públicos por medio de los performances audiovisuales y el fortalecimiento de pensamiento creativo como resultado del desarrollo de los prototipos.

Por otro lado, el aporte de un semillero al proceso de formación de artistas y licenciados en artes conlleva un compromiso con el otro, desde el trabajo colectivo a favor de unos objetivos e intereses comunes, hasta la creación e investigación de una producción artística personal, la cual tiene una responsabilidad social y cultural. Por otro parte, un semillero puede representar el acceso al mundo profesional y académico del arte, permitiendo a los estudiantes un aprendizaje más significativo, gracias a la experiencia adquirida al momento de emprender otros proyectos artísticos por fuera de la universidad.

DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Como se puede observar en la figura 4, el 85,7% de los encuestados indicó que hacer parte del semillero le ha ayudado a consolidar un proyecto de vida por fuera del ámbito académico y con proyección a la sociedad. Esto demuestra la importancia que tiene dicho colectivo al ser un espacio idóneo para compartir y adquirir nuevas experiencias personales y profesionales. Asimismo, según la experiencia adquirida con las actividades semestrales realizadas ser parte del semillero nutre de forma sustancial la hoja de vida personal y permite, en un futuro, aplicar a becas de maestría y/o especializaciones.

Como lo informa la figura 5, la totalidad de los encuestados considera que el trabajo colaborativo en el ámbito artístico e investigativo crea más posibilidades para el crecimiento de la comunidad académica. Esto deja en evidencia la relevancia de semilleros en el ámbito académico, en los cuales se plantean objetivos razonables para el cometido de proyectos artísticos que tienen un impacto social en el espacio dentro del cual se desarrollan.

DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Como se puede apreciar en la figura 6, la totalidad de los integrantes del semillero afirmó que el trabajo con pares académicos dentro de las dinámicas de los semilleros trae beneficios para sí mismos y las personas con quienes se trabaja. Lo anterior, concuerda con las ventajas que conlleva la cocreación en términos de intercambio de conocimientos y experiencias, con el objetivo de lograr resultados plausibles en entornos educativos y artísticos.

La participación dentro de un semillero de investigación, en general, muestra un gran impacto para los estudiantes como profesionales en formación. Esto se hace evidente al conocer la opinión de los participantes del semillero SIITNE acerca de sus procesos personales y colectivos durante su estancia en él. Lo anterior se puede vislumbrar en los resultados arrojados en las figuras 1, 2 y 3, siendo estos aspectos el camino inicial para comprender de qué manera un proyecto o programa extracurricular puede impactar positivamente un proceso formativo universitario.

DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Por otro lado, ser un participante activo del semillero permitió que se abordara esta investigación desde un punto de vista total y de esta forma tener mayor certeza de los resultados que de las figuras 4, 5 y 6. En consecuencia, es posible determinar que la vida académica dentro de las universidades está mediada por la experiencias recogidas a lo largo del pregrado, estas experiencias complementan el proceso formativo y brindan a los estudiantes la posibilidad de ampliar sus horizontes profesionales y, de esta manera, aportar significativamente a la sociedad.

Notablemente, la capacidad de impacto de los semilleros de investigación en la vida profesional de los estudiantes puede ser determinante para transformar los entornos de aprendizaje que se dan dentro de las universidades. Esto se traduce en nuevos retos para la construcción de currículos alternativos que promuevan más la investigación en aras de cultivar en los individuos nuevas formas de pensamiento crítico y creativo, dando paso a la construcción de una formación integral y con proyección hacia la comunidad.

CONCLUSIONES

La formación de artistas y licenciados en las academias de arte tiene un reto de gran envergadura, puesto que se necesita generar mayor participación de los estudiantes en procesos alternativos como semilleros o grupos de investigación con el fin de reforzar y desarrollar nuevas formas de pensamiento y expresión artística. De este modo, se debe concebir la formación artística como una herramienta pedagógica encargada de brindar a los estudiantes las habilidades necesarias que les ayuden a explorar su capacidad creadora y potenciarla.

DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Con el fin de comprender la pertinencia de los procesos investigativos en los semilleros como una opción extracurricular acertada para la formación de artistas y licenciados, se propuso establecer un acercamiento a la metodología de trabajo del semillero SIITNE y sus procesos de creación colectiva. Para llegar a tal finalidad, se realizó un análisis de la cocreación en espacios académicos, esto con el fin de poner en consideración las propuestas que genera el semillero en mención y cómo estas pueden nutrir los procesos de los demás semilleros. Estas consideraciones permiten la visibilización de los procesos académicos universitarios al igual que una proliferación en la producción artística, junto con el intercambio de experiencias para reforzar y fomentar el espíritu investigativo dentro de los pregrados.

Más adelante, se propuso un análisis de la propuesta creativa e investigativa del semillero SIITNE con el fin de fundamentar su impacto dentro y fuera de la academia. De esta manera, se realizó un recorrido por los principales ejes creativos de dicho grupo para determinar su relevancia en el ámbito académico y el impacto generado en sus integrantes. Es así como bajo estas consideraciones la participación en un semillero de investigación representa el acceso plausible al ámbito profesional, así como a las esferas académicas dentro del ámbito artístico. Esto, sin duda, permite que el proceso formativo de los estudiantes adquiera sentido dentro de las dinámicas culturales y sociales a las que se ven enfrentados una vez egresan, lo cual representa para ellos un aprendizaje más significativo que se genera gracias a la experiencia adquirida durante su estancia en la universidad.

Por otra parte, una experiencia de esta índole, que nace en un espacio académico, favorece el desarrollo de la expresión artística y en un contexto como el semillero SIITNE que ha logrado introducir a sus integrantes en un campo de estudio específico, logrando así la consolidación de sus proyectos personales, tales como: exploraciones en torno al archivo

DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA

fotográfico y su aplicación en el campo docente, la creación de talleres para niños y jóvenes y aplicación en casas de la cultura de la ciudad como parte de un ejercicio de gestión, la creación de propuestas en torno al videoarte e instalaciones interactivas en entornos educativos y circuitos artísticos, exploraciones de la luz y el color desde la pintura y la fotografía, la creación de un festival de cine comunitario, el desarrollo de prototipos que responden a necesidades específicas y diferentes investigaciones en torno a la imagen. Todos estos son proyectos reales fruto del trabajo realizado por el semillero y que demuestran el alcance que obtuvo y el impacto que generó en sus estudiantes para el desarrollo y complemento de sus procesos formativos durante su estancia en la universidad.

De esta manera, en su campo de acción dentro del ámbito académico y artístico, el semillero propició en sus estudiantes una proyección hacia la comunidad a través del trabajo colectivo. Por tanto, esta indagación permitió comprender cómo la expansión de estas prácticas artísticas implica otras formas de asumir las prácticas contemporáneas en torno a la investigación-creación. De esta manera, se pudo observar cómo la participación activa de los integrantes que conformaron el semillero no solo complementó su proceso formativo, sino que también logró propiciar alcances significativos en el ámbito académico, así como experiencia en su currículo artístico. Lo cual evidencia que, procesos como este, fundamenta un modelo de formación alternativa y pertinente dentro de las prácticas artísticas que se desarrollan al interior de los programas académicos que ofrece la Facultad de Artes.

Con todo lo anterior, se resalta un proceso pionero en la ciudad, como ha sido el trabajo del semillero SIITNE y los alcances nacionales e internacionales que ha obtenido en su corta trayectoria. Esto se traduce en una oportunidad plausible para los estudiantes de pregrado y refuerza la idea de que un proceso de base netamente académica, puede tener impacto significativo en el ámbito profesional y personal de los estudiantes.

**DE CÓMO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL SEMILLERO
SIITNE DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
REFUERZA Y PERMITE DESARROLLAR NUEVAS FORMAS DE PENSAMIENTO Y
EXPRESIÓN ARTÍSTICA**

Finalmente, cabe resaltar el compromiso que requiere hacer parte de un semillero de investigación, el cual, notablemente, proporciona beneficios a sus participantes en todos los aspectos. El reconocimiento a la dedicación y al esfuerzo de autogestionar sus proyectos, de incursionar en circuitos artísticos, de poder participar en festivales y eventos académicos de gran envergadura, así como compartir con la comunidad académica los resultados del trabajo realizado. Bajo la premisa del aprender haciendo, esta experiencia proporciona una gran satisfacción y demuestra que el trabajo en equipo trae consigo grandes recompensas que en el futuro se verán reflejadas en el campo profesional de manera individual.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

González, J. (2008). Semilleros de Investigación: una estrategia formativa. *Psychologia. Avances de la disciplina*. 2(2), 185-190.

Cibergrafía

Hernández, U. (2005). Propuesta Curricular para la Consolidación de los Semilleros de Investigación como Espacios de Formación Temprana en Investigación. *Revista ieRed: Revista Electrónica de la Red de Investigación Educativa*, 1(2), 1-12.
Recuperado de <http://revista.iered.org/v1n2/pdf/uherandez.pdf>

Ramírez, B. (2009). La investigación formativa y los semilleros de investigación como apoyo a la formación integral. *Teknos Revista Científica*, 5(1), 27–33. Recuperado de <https://revistas-tecnologicocomfenalco.info/index.php/teknos/article/view/646/544>

De La Hoz, (2015). Editorial el papel de los semilleros en la investigación formativa. *Ingeniare*. 19, 7-8. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6579684>

Rosique, R. (2016). Formación artística universitaria, otras opciones. *Pensamiento, palabra y obra*. 15, 52-63. Recuperado de <https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/revistafba/article/view/3676/3228>

Agra, M. (2003). La formación artística y sus lugares. *Educación Artística: Revista de Investigación (EARI)*, (1), 67–82. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4353043>

- Pérez, B. (2012) El *live cinema*: hacia el transmedia y la desaparición de la forma. *Comunicación 21, Revista de estudios sobre cultura y medios*. (2). Recuperado de <http://comunicacion21.com/wp-content/PDF/Tres/Live%20Cinema.pdf>
- Makela, M. (2006). La práctica del *live cinema*. Recuperado de http://fba.unlp.edu.ar/lenguajemm/?wpfb_dl=44
- Morillo, O. (2012). Lo popular como expresión artística: interculturalidad y transdisciplinariedad. *Calle 14: Revista de investigación en el campo del arte*, 7(9), 44-55. Recuperado de <https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/c14/article/view/3968/5662>
- Bourriaud, N. (2008). Estética relacional. Recuperado de https://www.academia.edu/4779035/Estetica_relacional_Nicolas_Bourriaud
- Fonseca, A. (2012). Metodologías abiertas, creación colectiva y transdisciplinariedad. *Itinerario Educativo*, 59, 115-141. Recuperado de <https://revistas.usb.edu.co/index.php/Itinerario/article/view/1464/1231>

ANEXOS

Anexo 1.

RESIDENCIAS ARTÍSTICAS
CREACIÓN / INNOVACIÓN
Ruta N - Facultad de Artes U de A

Durante tres meses diferentes espacios de Ruta N acogerán artistas para desarrollar proyectos que estén vinculados con las comunidades a través de los lenguajes artísticos y el uso de las mediaciones tecnológicas.

ESTUDIANTES GANADORES

Hasta el viernes 11 de agosto se recibieron las propuestas de nuestros estudiantes con el fin de hacer parte de las Residencias Artísticas Creación/Innovación. Los ganadores de este proceso son:

Manuel José Palacio Alzate y Stefanye Franco Afudelo / Taller experimental de stop motion

Sara Manuela Patiño Hoyos y Hellman Avendaño Londoño / La fotografía en la narrativa audiovisual, ficcionar la realidad

Sebastián López Urrego, Valeria Arenas Castro y Melissa Montoya Gallego / En la era de los excesos, ¿Cuántos planetas necesitamos?

¡FELICITACIONES!

Informes: Unidad de Comunicación y Mercadeo 219 8887 / comunicacionesartes@udea.edu.co

ruta¹¹
MEDELLÍN

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Facultad de Artes

CIUDAD INTER-MEDIA

MUESTRA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES
RESIDENCIAS ARTÍSTICAS DE CREACIÓN/INNOVACIÓN RUTA N
Y FACULTAD DE ARTES / UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

**GO MOTION, TALLER EXPERIMENTAL
DE ANIMACIÓN STOP MOTION**

MANUEL PALACIO
STEFANYE FRANCO

CON

MAYRA MORENO
DANIELA SÁNCHEZ
ALEJANDRA GARCÍA
ISABEL CARVAJAL
ANDRÉS HERNÁNDEZ

**EN LA ERA DE LOS EXCESOS,
¿CUÁNTOS PLANETAS NECESITAMOS?**

SEBASTIÁN LÓPEZ
MELISSA MONTOYA
VALERIA ARENAS

SINFONÍA DE CIUDAD

SARA PATIÑO
HELLMAN AVENDAÑO

**MIÉRCOLES 20
DE DICIEMBRE**

6:00 pm

ENTRADA LIBRE

COMPLEJO RUTA N
CALLE 67 N° 52-20. AUDITORIO PISO 0.
MEDELLÍN/COLOMBIA.

APOYAN:

Muestra de resultados de las Residencias Artísticas Creación/Innovación, Ruta N – Facultad de Artes Universidad de Antioquia realizada en el complejo Ruta N, 2017.⁵

---

⁵ Fotografías realizadas por Liliana Correa.

EXTENSIÓN CULTURAL

CONCIERTO

ORQUESTA SINFÓNICA UDEA

Segundo concierto de temporada 2017

Interpretando obras de Kuhlau, Haydn, Debussy y Ravel

Directora: Silvia Restrepo

Solistas:
Ana María Trujillo (Violín)
Ana María García (Fagot)
Paul-Henri Fischler (Oboe)
Pavel Rusev (Cello)

Invitados: Semillero de Investigación – Creación, SIITNE
Coro Femenino, Ensamble Vocal Facultad de Artes.

AGOSTO	JUEVES 31	Parroquia Señor de las Misericordias - Manrique 7:00 p.m.
SEPTIEMBRE	VIERNES 1	Recinto Quirama, Rionegro 7:00 p.m.
	SÁBADO 2	Teatro Universitario Camilo Torres 4:00 p.m.

    síguenos:
@UdeAcultura
Más información en:
www.udea.edu.co/cultura
comunicacionescultura@udea.edu.co

Vicerrectoría de Extensión
Facultad de Artes

Foto 1. Intervención en vivo desde el ciclorama del Teatro Camilo Torres de la Universidad de Antioquia para el ensamble Orquesta Sinfónica Universidad de Antioquia y Semillero SIITNE, 2017.⁶

Foto 2. Registro del ensamble Orquesta Sinfónica Universidad de Antioquia y Semillero SIITNE, 2017.⁷

---

⁶ Fotografía realizada por Liliana Correa.

⁷ Fotografía realizada por Karena Fernández.

Anexo 4.

**MANOS
AL CENTRO**

El Semillero de Investigación en Imagen Técnica y Narrativas Experimentales (SIITNE) y el Museo de Antioquia, te invitan a participar de las diferentes actividades en torno a los procesos de migración urbana latentes en Medellín.

Movimientos de la imagen II »

Te esperamos en **La Esquina del Movimiento:**
Esquina calibío con cundinamarca, Calle 52 #43, Museo de Antioquia.

6 **Viernes**
de abril

¡PORQUE TÚ HACES
PARTE DEL CENTRO,
VEN Y DISFRÚTALO!

 **UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

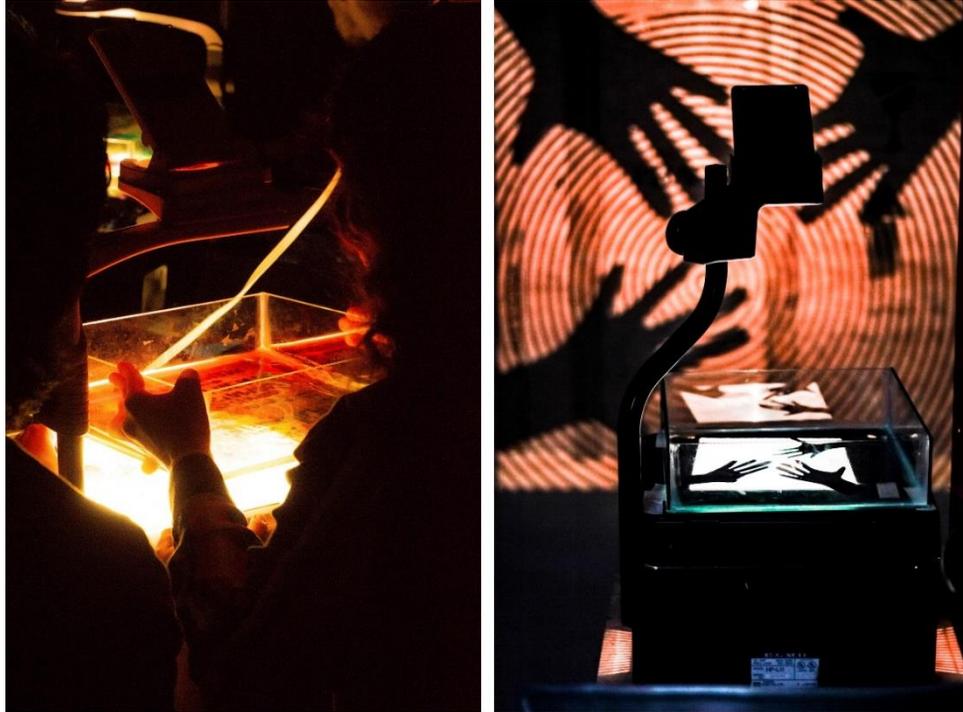

Foto 1 y 2. Registro de la instalación interactiva de la activación Manos al Centro realizada en la Esquina del Movimiento del Museo de Antioquia como parte de la exposición Movimientos de la imagen, 2018.⁸

Foto 3. Registro de la intervención en vivo realizada por los integrantes del semillero. De izquierda a derecha: Liliana Correa, Karena Fernández y Melissa Montoya.⁹

---

⁸ Fotografías realizadas por Angélica Flórez.

⁹ Fotografía realizada por Angélica Flórez.

TALLER ENCUENTRO

Narrativas Experimentales Cine Hecho A Mano / Cine Expandido: Entre Lo Digital Y Analógico

- **Fecha:** 16 al 19 de mayo, 2018
- **Lugar:** Plataforma Bogotá
Calle 10 # 4 - 28

cineautopsia.com/eventos-especiales/taller-encuentro

www.idartes.gov.co

SIITNE

PLATAFORMA BOGOTÁ

SECRETARÍA DE CULTURA

Cinelibertad

CINEAUTOPSIA
FESTIVAL DE CINE EXPERIMENTAL DE BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Foto 1-7. Registro del taller Narrativas Experimentales Cine Hecho a Mano / Cine Expandido: entre lo digital y lo analógico, realizado en el marco del Festival de Cine Experimental Cineautopsia, 2018.¹⁰

Foto 8. Integrantes del semillero. De izquierda a derecha: Carlos Camargo, Liliana Correa, Sara Patiño, Manuel Palacio, Melissa Montoya, Sebastian López, Alannath Ocampo, Karena Fernández.¹¹

¹⁰ Fotografías realizadas por Sebastian López.

¹¹ Fotografía realizada por Julián Medina.

Anexo 6.

ALEGORÍAS DE LUZ
CINE VIVO, ARTE, TECNOLOGÍA Y EXPERIMENTACIÓN

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN EN IMAGEN TÉCNICA
Y NARRATIVAS EXPERIMENTALES

**EXPOSICIÓN AUDIOVISUAL
EN EL CREALAB
20 DE JUNIO
6:00 P.M.**

Carrera 64B No. 51-64. Primer piso. Barrio Carlos E. Restrepo
Centro Cultural Facultad de Artes - Universidad de Antioquia
Teléfono: 260 3401 | crealab@udea.edu.co | www.crealab-udea.com
Facebook: [crealab-udea](https://www.facebook.com/crealab-udea)

Apoya

Foto 1 - 3. Inauguración de la exposición individual del semillero llamada Alegorías de Luz en el Centro Cultural de la Facultad de Artes, 2018.¹²

Foto 4. Integrantes del semillero. De izquierda a derecha: Oscar Arroyave, Manuel Palacio, Sara Patiño, Sebastian López, Stefanye Franco, Karena Fernández, Melissa Montoya, Liliana Correa, John Zelextheron, Alannath Ocampo.¹³

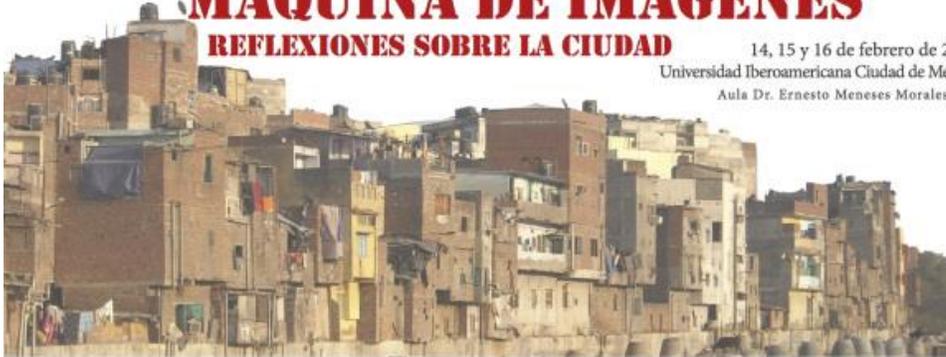
¹² Fotografías realizadas por Sebastian López.

¹³ Fotografía realizada por Rodrigo Díaz.

MÁQUINA DE IMÁGENES

REFLEXIONES SOBRE LA CIUDAD

14, 15 y 16 de febrero de 2018
 Universidad Iberoamericana Ciudad de México
 Aula Dr. Ernesto Meneses Morales, S.J.

Jornada 1/ 14 de febrero de 2018

09:30 – 10:00 Registro / 10:00 – 10:30 Presentación

10:30 – 11:30 **Mesa 1 HISTORIA Y ARTELOGOS I**
 Modera Juan Manuel Salazar Pérez

Dulce María Núñez Oseguera \$ El espacio público como recinto de lo cómico. Los cimientos del montaje fotográfico en el fotoensayo "Pero es que hay tanta gente en México que no tiene nada que hacer" (1953) de Nacho López. || Universidad Iberoamericana

Antonio Rubio Reyes \$ La construcción simbólica de la frontera Ciudad Juárez-El Paso en *Las Aventuras de Dow Chipote de David Venegas*. || Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Sofía Falomir \$ De crónicas y cronistas: el sentido del humor en la capital || Universidad Nacional Autónoma de México

11:30 – 11:50 Mesa redonda / 11:50 – 12:10 Receso

12:10 – 13:10 **Mesa 2 HISTORIA Y ARTELOGOS II**
 Modera Diana Paulina Pérez Palacios

Norma Angélica Bautista Santiago \$ Cosmopolitismo desde abajo: etnografía visual de Ciudad Nezahualcóyotl. || Escuela Nacional de Antropología e Historia

Adriana Guevara \$ La lupa, el espejo y el velo. La avenida 9 de Julio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 4 imágenes, 4 ciudades. || Universidad de Buenos Aires

13:10 – 13:30 Mesa redonda / 14:00 – 16:00 Receso

16:00 – 17:00 **Mesa 3 HISTORIA Y ARTELOGOS III**
 Modera María Sicari Vázquez Orozco

Deni Xlandani Garciamoreno Becerril \$ Dialéctica suspensiva: la imagen como padecimiento de la ciudad. || Universidad Iberoamericana

Miguel Ángel Castillo Archundia \$ La ciudad como modalidad de ordenamiento político a partir de la visualidad. || Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Alexis Uriel González \$ La ciudad bíblica en la pátina neotológica: El traslado de las monjas dominicas a su nuevo convento en Valladolid. || Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa

17:00 – 17:20 Mesa redonda / 17:20 – 17:50 Receso

18:00 – 19:00 **Magistral Carlos A. Molina P.**

19:00 – 20:00 Brindis inaugural

Jornada 2/ 15 de febrero de 2018

10:00 – 11:00 **Mesa 4 HISTORIA Y ARTELOGOS IV**
 Modera Diana Paulina Pérez Palacios

Alberto Cuevas Martínez \$ Ciudades cinematográficas. La representación del espacio urbano en el cine silente de la vanguardia alemana. || Universidad Nacional Autónoma de México

Alberto Orlando Barreto Becerril \$ La percepción cinematográfica sobre la ciudad ante el desastre inminente: la crisis de 1929 y la 2a Guerra Mundial. || Universidad Nacional Autónoma de México

Eduardo Yescas Mendoza \$ Imágenes para la autonomía: el cine y la redefinición de la ciudad en las décadas de los 60 y 70s. || Universidad Nacional Autónoma de México

11:00 – 11:20 Mesa redonda / 11:20 – 11:40 Receso

11:40 – 12:40 *El automóvil gris* (1933) De Enrique Rosas. Comentada por **Aurelio de los Reyes**.

Film exhibido por cortesía de la Cinoteca Nacional gracias a la generosidad de Alfonso y Lourdes Rosas Priego.

12:40 – 13:00 Conversatorio con Aurelio de los Reyes

13:00 – 13:40 **MESA 5 TEORÍAS SOBRE LA MÁQUINA Y LA CIUDAD**
 Modera Juan Manuel Salazar Pérez

Magdalena Dávila Sánchez \$ Sonidos distópicos: del techo Detroit a las primeras ruinas en Europa. Mítica electrónica y resistencia 1980 – 1992 || Universidad Autónoma de Madrid

Alfredo Cruz Vázquez \$ Hacia una antropología cultural del algoritmo: el *Mural Industrial* de Detroit. || Universidad de Guadalajara

13:40 – 14:00 Mesa redonda / 14:00 – 16:00 Receso

16:00 – 17:00 **MESA 6 LA CIUDAD-MÁQUINA DESDE LAS POÉTICAS NARRATIVAS Y VISUALES**
 Modera Omar Corzo Domínguez

Miguel Alonso Villafuerte Banderas \$ Una breve historia de la evolución. VEINTE PISOS. || Universidad Iberoamericana

A Fernández Alonso \$ *Labyrinth* || Universidad Iberoamericana

Montserrat Marysol Roma Mendoza \$ *Universo Gris* || Universidad Iberoamericana

Ignacio Rosalanda \$ *Samantha*. || Universidad Iberoamericana

17:00 – 17:30 Mesa redonda / 17:30 – 17:50 Receso

17:50 – 18:30 **MESA 7 DESINTEGRACIONES PLÁSTICAS EN LA CIUDAD**
 Modera Diana Paulina Pérez Palacios

Viridiana Zavala, Marco Santiago \$ Entre la ruina y la concreción: el Casino de Santa María en la Ciudad de México. || Universidad Nacional Autónoma de México

Andrés Abraham Gutiérrez Corrales \$ Reivindicaciones químicas de la casa posrevolucionaria. Tres proyectos utópicos de vivienda obrera en la ciudad de México. || Unidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa

18:30 – 19:00 Mesa redonda

Jornada 3/ 16 de febrero de 2018

10:00 – 11:00 **MESA 8 NUEVAS DISTOPIAS EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO**
 Modera Cristina Sandoval Vaquera

Leslie Cortés Alanís \$ Demarcaciones en la imagen de la ciudad: la distopía como alternativa en las redes sociales y el arte contemporáneo || Universidad Nacional Autónoma de México

Liliana P. Correa Rodríguez \$ Retóricas oblicuas: Contexto de prácticas expandidas en el arte contemporáneo en Colombia. || Universidad de Antioquia

Jorge Luis Navarro Sánchez \$ *Mentira y simulación* en las prácticas artísticas urbanas. *La Guerrilla comunicacional* de Luther Blissett. || Universidad Autónoma del Estado de Morelos

11:00 – 11:20 Mesa redonda / 11:20-11:40 Receso

11:40-12:40 **MESA 9 DE RUINAS Y AFECIONES**
 Modera Mónica Ramírez Bernal

Alanath Ocampo Molina \$ *Céntrico* || Facultad de Artes Universidad Nacional de Colombia

Jorge Morales González \$ *In memoriam: desactivación y mercantilización* de lo político en la imagen de las víctimas. || Universidad Nacional Autónoma de México

Javier Mimenza Morales \$ *Caminando sobre la línea verde o ¿Cómo habitar las ciudades desde la práctica artística de Francis Alys?* || Universidad Nacional Autónoma de México

12:40 – 13:00 Mesa redonda

13:00 – 14:00 **MESA 10 IMAGEN E INTERTEXTUALIDAD I**
 Modera Gemma Argüello Manresa

Mary Luz Ochoa Bedoya, John Jaime Zalestheron Calcedo \$ *La ciudad como Bio-Máquina*. || Universidad de Antioquia

Fernando Mosquera Cárcamo \$ El gusto ambiental: intertextualidad, diálogo y confrontación en el espacio urbano. || Universidad Iberoamericana

Camilo Pardo Sibato \$ *Ciudad para los ciegos o ¿a qué suena la Ciudad de México?* || Universidad Iberoamericana

14:00 – 14:20 Mesa redonda / 14:20 – 16:00 Receso

16:00 – 17:00 **MESA 11 IMAGEN E INTERTEXTUALIDAD II**
 Modera Amarilys Torrado Ramos

Alba Nidia Sánchez Baltazar \$ *Mexicali: representaciones filmicas de la ciudad y sus personajes* en transacción. || Universidad Autónoma de Baja California

Carlos Manuel Gámez Ramírez \$ *Para tocar-te con mi voz. El signo sonoro en la construcción de una visualidad simbólica en el videoarte cubano contemporáneo*. || Universidad Iberoamericana

Eduardo Cruz Santos \$ *Cartografía hipertextual: la construcción del espacio-ciudad en el cine de Eduardo Williams*. || Universidad Nacional Autónoma de México

17:00 – 17:20 Mesa redonda / 17:20 – 17:40 receso

17:40 – 18:40 **Magistral Ignacio Prado Felín** \$ *El nuevo imaginario del Museo, la arquitectura Neobarroca de Tijuco Ito*

19:00 Brindis de clausura

Informes 59504032 y arteibero.com

Foto 1. De izquierda a derecha: John Zelextheron y Mary Luz Ochoa. Foto 2. Alannath Ocampo. Registro de la participación en el Coloquio de Jóvenes Investigadores “Máquina de Imágenes, reflexiones sobre la ciudad” de la Universidad Iberoamericana (IBERO) de la ciudad de México, 2018.¹⁴

¹⁴ Fotografías realizadas por Liliana Correa.

Anexo 8.

SIITNE

VIVIR
LOS COLORES

ARTISTAS E INTEGRANTES:

SEBASTIÁN LÓPEZ
MELISSA MONTOYA
SARA PATIÑO
STEFANYE FRANCO
JHON ZELEXTERÓN
KARENA FERNÁNDEZ
MANUEL PALACIO

COORDINA:
LILIANA CORREA R.

Casa de Cultura
Los Colores

Miércoles
28
de noviembre

3:00 a 7:30 pm

SIITNE

Muestra en la casa
Residencia Artística

Semillero de Investigación en Imagen Técnica y Narrativas
Experimentales UdeA (SIITNE)

UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA
Facultad de Artes

Aquí vive
la cultura

Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

Foto 1 y 2. Registro de la intervención en la fachada de la Casa de Cultura Los Colores como parte de la Residencia Artística Vivir Los Colores realizada por el semillero SITTE, 2018.¹⁵

Foto 3 y 4. Registro de parte de la instalación expositiva en la Casa de Cultura Los Colores, 2018.¹⁶

¹⁵ Fotografías realizadas por Karena Fernández.

¹⁶ Fotografías realizadas por Sebastian López.

Anexo 9.

PONENTES INVITADOS

- Michael Nitsche (Georgia Institute of Technology - EEUU)
- Crystal Gillett (Georgia Institute of Technology - EEUU)
- Mauricio Galeano Vargas (Gerente Artístico en Gaira - Bogotá)
- Isabel Cristina Restrepo Acevedo (Universidad de Antioquia - Medellín)
- Cristian Camilo Otálvoro Quintero (Universidad de Antioquia - Medellín)
- César Mazo (Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín - Medellín)
- Jorge Luis Vaca Forero (Artista e Investigador - Bogotá)
- Jorge Ocampo Rendón (Artista Visual - Medellín)
- Juan Ocampo Rendón (Artista Visual - Medellín)
- José Julián Cadavid (Institución Universitaria ITM - Medellín)
- Sebastián González Muñoz (Estratosfera Colectivo de Diseño - Manizales)
- Esteban García Bravo (Purdue University - EEUU)
- Semillero de Investigación en Imagen Técnica y Narrativas Experimentales -SIITNE- (Universidad de Antioquia - Medellín)
- Grupo Aleph Experimental (Exploratorio del Parque Explora - Medellín)

PONENTES POR CONVOCATORIA

- Sandra Vanessa Barrera Sánchez (Bogotá)
- Nini Johanna Sánchez Ávila (Bogotá)
- Cristian Zapata Vásquez (Medellín)
- Juan Carlos Hernández Suárez (Medellín)
- Ana Lucía Galán Ruiz (Medellín)
- Néstor Fabián Mahecha Arévalo (Medellín)

WWW.ECOLOGIASDIGITALES.ORG

ORGANIZAN **APOYAN**

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | Exploratorio | ITM | CIBERTECA | BPP

Organizan: Facultad de Artes, Vicerrectoría de Extensión | Apoyan: Facultad de Comunicaciones, Ude@, Museo Universitario Universidad de Antioquia MUUA, INER.

Instalación realizada en el componente expositivo de Ecologías Digitales realizado por el grupo de investigación Hipertrópico, 2018.¹⁷

---

¹⁷ Fotografía realizada por Sebastian López.

Anexo 10.

El color es uno de los fenómenos ópticos, artísticos y culturales más fascinantes, presente desde siempre en la pintura y en gran parte de la fotografía y el cine. Desde lo técnico, puede ser explorado en dos instancias: como materia, particularmente los pigmentos que se usan para elaborar pinturas y tintas, y como fenómeno lumínico o color luz, que es el que se produce por la interacción de nuestros ojos y cerebro con las diferentes longitudes de ondas en la luz visible.

La indagación por el color es además una excusa para aproximarse a la imagen técnica y las diferentes maneras de concebirla, mediante el conocimiento teórico y práctico de los instrumentos y procesos que se usaron para proyectar imágenes desde antes de la aparición del cine —denominadas precines— y de los juguetes ópticos. Y hablar de conocimiento práctico es referirse precisamente a la capacidad de crear y recrear dichos dispositivos con técnicas y materiales artesanales.

Estas inquietudes sobre el color luz y la imagen técnica se amplían en el Colectivo Ciclux y en el Semillero de Investigación en Imagen Técnica y Narrativas Experimentales —Sitne— de la Universidad de Antioquia.

Entre 2015 y 2019, surgió en estos espacios una propuesta que buscó la fusión entre las nuevas tecnologías y algunas ya obsoletas, mediante una puesta en escena donde el personaje es uno mismo con su máquina lumínica, previamente intervenida, diseñada o adaptada a sus necesidades expresivas, para luego formar parte de un acontecimiento colectivo que tensionaba el acto fotográfico, con la interacción entre luz, tiempo y movimiento, desde una propuesta performativa.

Cámara. Un prototipo cuenta de sus parámetros, una tapa, dos lentes de aceite, tubo periscopico y la cámara principal para proyectar.

Lensmaga. Es un prototipo postal de 11 cm de largo, que proyecta imágenes de 1,2 x 1,2 cm a una distancia aproximada de cinco y medio.

Las experimentaciones en cuanto a técnicas y materiales utilizados para los ejercicios de coacción de los performances audiovisuales influyeron en las búsquedas artísticas de cada uno de los estudiantes.

Live cinema: cine artístico en vivo y en tiempo real

El Colectivo Ciclux inició en 2015 en el Primer Festival Fotosíntesis, realizado en asociación entre la Facultad de Artes y el Laboratorio, para luego trascender a otros espacios. Sus integrantes, aunque todos del área de artes, provenían de muy diferentes bagajes e intereses, desde la pintura y la fotografía hasta el cine y el performance.

La mayoría de los ensambles o performances que se realizaron en el semillero Sitne se correspondieron con las prácticas del *live cinema*, definida por Mita Mabele como una creación audiovisual sin narrativa lineal, realizada en tiem-

Publicación en la revista Experimenta: revista de divulgación científica de la Universidad de Antioquia por parte de John Zelextheron, integrante del semillero SIITNE, 2020.

**Creación Audiovisual en tiempo real en Medellín:
Procesos colectivos de *Live Visual Art* y *Live Cinema* a partir de la
estrategia del Semillero de Investigación**

Liliana Patricia Correa Rodríguez
Facultad de Artes, UdeA
Profesora
Medellín, Colombia
liliana.correa@udea.edu.co

Julián Bedoya
Egresado, UdeA
Artista y videógrafo
Medellín, Colombia
julianxbedoya@gmail.com

Karena Fernández Integrante del
Semillero de Investigación – Creación
en Imagen Técnica y Narrativas
Experimentales —SIITNE— UdeA
Medellín, Colombia
semillero.siiitne@gmail.com

RESUMEN

La creación de laboratorios artísticos que pueden convertirse en semilleros de investigación - creación, propone formas alternativas dentro del ejercicio de la práctica artística contemporánea, las cuales se formalizan a través de actos visuales en vivo o desde el performance audiovisual, con la producción original de sus contenidos conceptuales y visuales, rompiendo el canon tradicional de representación a través de técnicas novedosas como el *Live Cinema*.

Palabras clave: semillero de investigación - creación, live cinema, tiempo real, performance audiovisual, procesos creativos en artes.

INTRODUCCIÓN

Este artículo expone algunos procesos y experiencias colectivas de creación libre entre estudiantes de artes, que inician con la figura de laboratorio de creación audiovisual, para conformar luego un semillero de investigación - creación en Artes Visuales, desde la experimentación artística, a partir de la segunda década del milenio en la ciudad de Medellín. Los jóvenes interesados *aprenden haciendo*, desarrollan proyectos de impacto en la comunidad local, al margen de su currículo académico, crean sesiones de proyecciones efímeras en el espacio, pertinentes al campo del cine expandido y conocidas como sesiones de Live Visual Art y Live Cinema.³¹

Imagen 1: Integrantes Semillero SIITNE: John J. Zelexitheron, Sara Patiño, Stefanye Franco, Sebastián López, Manuel Palacio, Melissa Montoya, Karena Fernández, en la coordinación: Liliana Correa Rodríguez. Imagen tomada del registro de la exposición *Alegorías de la Imagen*, en CreaLab, Centro Cultural, Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, junio de 2018.

Además, se brinda información sobre dos de los procesos de semilleros surgidos en la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Uno es *Visual Attack*, creado en 2011 por el video-artista Julián Bedoya, como parte de su investigación monográfica para optar al título de Licenciado en Artes Visuales, y el otro es el Semillero de Investigación y Creación en Imagen Técnica y Narrativas Experimentales (SIITNE), coordinado por Liliana Correa, hace 3 años, que surge como iniciativa de un grupo de estudiantes, luego de cursar el Seminario en Cine Experimental.³²

³¹ Prácticas performativas que suponen una concepción alterna a la cinematográfica.

³² Dirigido por la misma profesora de la Facultad de Artes de la UdeA, Liliana Correa, artista visual y fotógrafa.