

ALTERIDADES

JUAN DAVID DURANGO VELÁSQUEZ

MEMORIA DE GRADO

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Facultad de Artes

Universidad de Antioquia
Facultad de Artes
Departamento de Artes Visuales
Medellín – Colombia

2023

Rector de la Universidad de Antioquia

John Jairo Arboleda Céspedes

Decano de la Facultad de Artes

Gabriel Mario Vélez Salazar

Vicedecano de la Facultad de Artes

Diego León Gómez Pérez

Jefe del Departamento de Artes Visuales

Julio Cesar Salazar Zapata

Coordinación Área de Investigación y Propuestas

Lindy María Márquez Holguín y Fredy Alzate Gómez

Asesor de Memorias de grado

Juan Fernando Velez Gonzalez

Docentes del Área de Investigación y Propuestas

Docentes del Departamento de Artes Visuales

ALTERIDADES

JUAN DAVID DURANGO VELÁSQUEZ

Memoria de grado para optar al título de
Maestro en Artes Plásticas

Universidad de Antioquia
Facultad de Artes
Departamento de Artes Visuales
Medellín - Colombia
2023

Dedicado a mamá, quien me enseñó el verdadero significado de poder ser otros. Su presencia sigue habitando un sinfín de posibilidades en esta realidad, mi realidad.

CONTENIDO

Extimidades (Introducción)	10
Un cuerpo de muchas voces (referentes teóricos)	12
Carne: quiasmo cuerpo mundo	14
MIL MESETAS, Capitalismo y esquizofrenia. Introducción: Rizoma ...	16
Fabular un pueblo a través del arte	18
Construcciones de cuerpos	20
La intimidad y la alteridad, experiencias con la palabra	22
Modernidad líquida. Prólogo: Acerca de lo leve y lo líquido	24
Fernando Pessoa	26
Un cuerpo de muchas imágenes (referentes plásticos) ...	28
Nicolás Paris	30
Libia Posada	32
Doris Salcedo	34
Olafur Eliasson	36
Rafael Lozano Hemmer	38

Dan Graham	40
Puntos que conforman esta línea (Antecedentes)	42
Multiplicidades (2017)	45
Con-fusionario (2018)	46
Derrames (2018)	47
Caleidoscopio (2018)	48
Interna exteriorización (2019)	49
ID-entidades (2019)	50
Proyecto de Grado	51
Superposiciones (2020)	52
Una silla para alguien - Alteridades (2018)	53
Muestra de Grado	56
Procesos artísticos y creativos (Hoja de vida)	58
Desde BioGrafos	60
Desde El Cuerpo Habla	62
Para todas las personas que me constituyen	64
Bibliografía	66

EX- TIMIDAD- ES

EL CONCEPTO DE "EXTIMIDAD" FUE INTRODUCIDO POR EL PSICOANALISTA FRANCÉS JACQUES LACAN PARA DESCRIBIR UNA DIMENSIÓN EN LA QUE LO MÁS ÍNTIMO Y PERSONAL EN UNA PERSONA TAMBIÉN ESTÁ INTRÍNECAMENTE CONECTADO CON LO EXTERNO Y LO SOCIAL. LO ÉXTIMO ES LO QUE ESTÁ MÁS PRÓXIMO, LO MÁS INTERIOR, SIN DEJAR DE SER EXTERIOR

I N T R O D U C C I Ó N

Es claro el hecho de que somos seres sensibles inmersos en un mundo sobresaturado de estímulos, es curioso también, sabernos creadores de todos esos estímulos; generadores constantes de signos y señales que, cómo emisores y receptores no tenemos otra forma de configurarlos más que con la inmediatez de nuestro propio cuerpo; cuerpo utensilio, cuerpo colector, transmisor, cuerpo dispositivo y contenedor.

Aquí el cuerpo, o mejor aún, las corporalidades son el centro del argumento que da pie a este proceso de investigación-creación, cuerpo que recibe, siente y procesa para posteriormente emitirse y entretenerse. Es ahí en ese proceso donde se transforma una realidad, donde se superponen y suman palabras, conceptos, ideas, ¡más cuerpos!; ese proceso en que se logran configurar espacio-tiempos alternos, abstractos, y donde conceptos como la fabulación desde Deleuze¹ cobran plena potencia. Teniendo en cuenta esto podría decir que las personas son la pieza fundamental de mi propuesta, estos, se vuelven la mayor parte del tiempo en la obra misma, actores activos de esta, artífices de la fabulación en la propuesta plástica, de esta forma estos espacio-tiempos podrían llegar a ser traducidos como una experiencia significativa para el espectador.

¹ Concepto que plantea una fuerza activa, creadora, y logra un acto de habla, es decir, crea.

UN CUERPO DE MUCHAS VOCES

REFERENTES TEÓRICOS

Mis procesos se han visto no solo influenciados, sino también impulsados e inspirados por diversos referentes teóricos, que me ayudaron a darle voz a las ideas que se manifestaban en mi mente sin ningún orden aparente. Estas influencias provienen de diversas disciplinas, como la filosofía, el psicoanálisis, la dramaturgia e incluso la sociología. Y aunque estos referentes pueden parecer muy diferentes entre sí, existe un eje transversal: la relación del ser con el mundo. A pesar de que muchos de estos referentes están llenos de conceptos densos y profundos, he logrado no solo comprenderlos desde mi propia subjetividad, sino también construir mis propias conclusiones en torno a ellos.

Vanessa Larios, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Angela María Chaverra, Consuelo Pabón, Carlos Skliar, Zygmunt Bauman y Fernando Pessoa son las personas más relevantes detrás de los conceptos clave que conforman el marco teórico de mi investigación-creación.

CARNE: QUIASMO CUERPO-MUNDO

VANESSA LARIOS

"Antes que abarcar el mundo con el pensamiento, lo hago con mi sensibilidad, con mi corporalidad. Tocar no es un acceso exterior a la cosa, es más bien, una manera de introducirse a ella. Estoy en con-tacto con el mundo. Hay dos hojas intercaladas: la de mi cuerpo y la del mundo. Toco las cosas y al tocarlas, me tocan.

*...
El cuerpo es aquello que tengo para ir al corazón de las cosas; me convierto en mundo y las convierto a ellas en carne. "*

Vanessa Larios

En el momento que logro entender este texto, entiendo también mi propia búsqueda por expresar la naturaleza múltiple y extensiva del ser; y es que siempre fue un reto para mí intentar explicar mi recurrente expresión "somos múltiples", qué desde Multiplicidades, 2017 (pág. 45), mi primera propuesta de Integrado I, se consolidó como una de las consignas principales en mis búsquedas conceptuales. Y es que somos múltiples en el sentido que, cómo seres vivos, compartimos este mismo espacio, en el que nada es ajeno a nada y todo está interconectado entre sí, de esta forma todo aquello que toca mi cuerpo hace parte de mí, incluso mi mirada me ata directamente con lo externo, exterior que no es más que un interior mirado desde afuera. Cuerpo carne, mundo carne, carnalidades que convergen en el mismo plano, en la misma totalidad atómica; este corto pero profundo ensayo no solo sigue respondiendo a mis búsquedas sino que también sigue detonando y movilizandolas mismas: yo hago parte del todo y el todo hace parte de mí.

ATOMIZACIÓN. GRABADO EN PUNTA SECA, 2019.

Aquí, Larios propone una visión no dualista de la realidad, en la que cuerpo y mundo se encuentran entrelazados, afectándose mutuamente, donde la carne pasa a ser el puente entre ambos y se convierte en el medio a través del cual el cuerpo se relaciona con el mundo; de allí surge mi búsqueda constante por querer llevar el arte al cuerpo, de convertir la experiencia artística a una experiencia carnal, corporal, y que de esta forma se destaque la importancia de reconocer la carne como un elemento fundamental en la construcción de nuestra identidad y subjetividad. También, se desarrolla la idea de quiasmo, el cual es una figura retórica que consiste en repetir e invertir el orden de las palabras, generando un símil entre estas, de esta forma Vanessa Larios logra tumbar cualquier barrera que pueda haber entre el concepto cuerpo y el concepto mundo, ¿y es que acaso el cuerpo y el mundo no están estrechamente relacionados?, mi cuerpo hace parte del mundo y el mundo hace parte de mi cuerpo, pues estos no solo se tocan, sino que se fusionan, se diluyen el uno en el otro, un cuerpo que es mundo y un mundo que es cuerpo, una unidad indivisible que en este caso es plural. Un cuerpo que al hacer parte del mundo es también el mismo mundo, a su vez un mundo entero que logra habitar en cada partícula de un cuerpo, no hay más, en esto se fundamenta todo el argumento que logra vincular este corto ensayo y mi propia propuesta conceptual, preguntas que atraviesan mi propia percepción del mundo, de mi forma de relacionarme con el espacio y con aquellas personas que son externas a mí pero que realmente me habitan desde mi propio interior.

MIL MESETAS CAPITALISMO Y ESQUIZOFRENIA. INTRODUCCIÓN: RIZOMA

GILLES DELEUZE & FÉLIX GUATTARI

"El pensamiento no es arborescente, el cerebro no es una materia enraizada ni ramificada.

...

Muchas personas tienen un árbol plantado en la cabeza, pero en realidad el cerebro es más una hierba que un árbol.

...

A diferencia de los árboles o de sus raíces, el rizoma conecta cualquier punto con otro punto cualquiera, cada uno de sus rasgos no remite necesariamente a rasgos de la misma naturaleza."

Gilles Deleuze & Félix Guattari.

Aquí una metáfora es desarrollada hasta el punto de gestar un concepto tan potente cómo lo es el rizoma, concepto del que me apoyaré para fundamentar gran parte de mis propuestas plásticas e incluso para llevar la teoría a la práctica: devenir rizoma, pero... ¿qué es el rizoma? Biológicamente un rizoma es un tallo subterráneo que crece horizontalmente por el espacio, de este se desprenden brotes herbáceos y raíces las cuales se superponen y se envuelven sobre sí mismas, generando puntos de intersección y convergencia; un cuerpo que se multiplica sobre sí, que no tiene un principio ni un fin y que especialmente se expande por el espacio, pues este no se ata a ningún punto fijo, a esto se referían Deleuze y Guattari cuando abordaron este concepto, " ¡Haced rizoma y no raíz, no

plantéis nunca! ¡No sembréis, horadad! ¡No seáis ni uno ni múltiple, sed multiplicidades! ¡Haced la línea, no el punto!"¹. En un momento este concepto cobró demasiada relevancia ya que estaba en completa sintonía con mi tema de investigación: la multiplicidad, el ser múltiple, ahí lo empecé a relacionar con las imágenes desplegadas, multiplicadas y a modo de fractal de los espectadores, como se puede evidenciar en *Caleidoscopio*, 2017 (pág. 48) ahora cobra otros sentidos al poderlo abordar desde las otredades, las posibles relaciones con las demás personas y su devenir rizomático.

FRAGMENTOS. PIEZA ESCULTÓRICA. 2018.

Esta teoría también fue puesta en práctica, pues mis métodos desde el quehacer nunca fueron lineales, nunca hubo una jerarquización desde la praxis, y siempre encontré la forma de hacer lo que pude con lo que surgió en medio del proceso, descentralizando tanto el conocimiento como los métodos de creación.

Como resultado y en medio de la recta final de grado logré observar mi proceso desde una perspectiva más amplia, lo que me hizo entender que incluso mi primera pregunta en *Integrado I*, aunque desde una mirada muy ingenua estuvo siempre en relación con mis búsquedas posteriores, pues pasando por cada uno de los conceptos abordados a través de mis proyectos de investigación-creación comprendí su relación y su sintonía, estos lograron tejer una gran red de conceptos e ideas donde su base principal y eje conceptual no es más que éste, Rizoma, pues todas mis preguntas, aquellas en las que el ser se ve envuelto, terminan resolviéndose de la misma forma: cuerpos fragmentados, multiplicados, diluidos, incluso desaparecidos, cuerpos rizomáticos en fin, el concepto hecho carne, aquí la materialidad del cuerpo empieza a adquirir unas características tan ingravidas, tan leves, casi como si se hablara de una condición atómica o molecular. Finalmente considero que hay fuerzas que nos compactan a todas las personas como un solo ser que se desplaza rizomáticamente y a modo de micelio por esta realidad, somos pues un solo cuerpo quizá con múltiples conciencias; una materialización del concepto mismo, el rizoma hecho carne, la vida que se superpone, el punto que se vuelve línea, el ser que deviene multiplicidades.

¹ Deleuze, Guilles y Guattari, Félix. Prólogo: Rizoma. En: *Mil mesetas*. Capitalismo y esquizofrenia.

FABULAR UN PUEBLO A TRAVÉS DEL ARTE

ÁNGELA MARÍA CHAVERRA BRAND

"Si el arte, como dice Deleuze, es una llamada a un pueblo que no existe todavía, ese pueblo más que una entidad apartada de la relación con el arte, funda una comunidad, una intercesión o, utilizando el término del profesor de teatro Jorge Dubatti, "un convivio"

*...
La función de la fabulación se da dentro de una comunidad como lo presenta Bergson; es necesario otro que fabule y en esa medida cumple el rol de intercesor, para que juntos funden un acto de habla desde la divergencia, un discurso minoritario, lo que equivale a crear un pueblo que no preexiste, que falta."*

Ángela María Chaverra Brand

Uno de los procesos más significativos dentro de mi paso por la universidad fue hacer parte de las clases y del colectivo artístico El Cuerpo Habla, dirigido por la maestra Ángela Chaverra, aquí su voz ha generado una gran resonancia y ha reverberado en mis búsquedas artísticas y conceptuales: las corporalidades y sus diferentes formas de relacionarse no sólo entre sí, sino también en el espacio y el contexto social y político. Aquí, en este texto, Ángela aborda el concepto de fabulación propuesto por Henri Bergson y posteriormente actualizado por Deleuze, concepto que plantea la fundación de actos de habla en la comunidad, donde se explica pues, que la fabulación es un llamado a un pueblo que no existe todavía, y no existe todavía ya que con el llamado se está convocando a la consolidación de ese nuevo pueblo. Estos conceptos son bastante significativos dentro de mi proceso, porque van a generarme interrogantes para cuestionarme la relación del individuo frente al tejido social, de esta forma, entiendo mi proceso también como una construcción colectiva, al punto de llegar a hacer parte de dos colectivos: El Cuerpo Habla y BioGrafos, ambos nacidos en la UdeA,

PRISA, PERFORMANCE CON COLECTIVO EL CUERPO HABLA, 2019.

los cuales me ayudaron no solo a asimilar sino también a vivir el arte mismo, conformando esos diversos pueblos y dándole voz a intereses comunes a través ya sea del cuerpo o como es el caso de BioGrafos de la representación de la naturaleza en gran formato por medio de la pintura mural.

Otro de los grandes conceptos que reverberaron de este proceso es la noción del "pliegue", aquí se expone evidentemente una condición tan humana como lo es el ego, y cómo éste al instaurar su mirada siempre hacia los adentros, muchas veces se le hace incapaz voltear su posición hacia afuera, generando una especie de ruptura en esos posibles vínculos sociales o de comunidad, "La inteligencia, al ser individual y egoísta, entra en contradicción con la naturaleza, porque a partir de su individualización puede fragmentar el todo social."¹ Es en ese momento en el que el individuo debe realizar un pliegue, como lo explicaría Ángela en muchas de sus clases, de un exterior a un interior, pues un exterior no puede más que derramarse hacia sus propios adentros, de la misma forma en la que el interior no puede más que salir expulsado a sus afueras, todo está delicadamente interconectado, todo comparte sutilmente la misma condición y como parte de ese todo, estamos ligados íntimamente en esta realidad. El resultado final de todas estas conclusiones se va a ver reflejado en la propuesta Interna exteriorización, 2019 (pág. 49) en la cual intento materializar la idea del pliegue mediante nociones como el adentro-afuera a partir de la propia subjetividad de las personas que se adentran en esta pieza penetrable.

¹ Brand, Ángela María. En: Fabular un pueblo a través del arte.

CONSTRUCCIONES DE CUERPOS

C O N S U E L O P A B Ó N

"No partimos del cuerpo como identidad fija, como código preestablecido; sino como masa múltiple y cambiante, capaz de construirse, luego de pasar por transformaciones y devenires, dependiente de las fuerzas que lo determinan: fuerzas que afirman o niegan la vida en el sentido nietzscheano."

Consuelo Pabón

El mundo incide en mi cuerpo y a su vez es mi cuerpo quien está incidiendo en el mundo, estos dos mutan, fluctúan y se construyen mutuamente y en la medida en que uno de ellos cambia logra hacer que el otro lo haga consigo. Aquí se vuelve a una de las premisas clave en Carne: quiasmo cuerpo-mundo, donde nuestro cuerpo está fuertemente conectado con el mundo, con el espacio, con los otros, con su propia exterioridad. Desde el primer momento Pabón nos deja claro que no busca ahondar en un concepto cerrado del cuerpo, ni como unidad, ni como forma, sino más bien sobre aquellas fuerzas, de nuevo externas, que lo construyen y lo determinan; además, todo lo que ese cuerpo es capaz por sí mismo.

Este texto me da concreción a la hora de darle sustento conceptual a mi propuesta plástica cuando se ve influenciado por situaciones sociopolíticas, pues en algunas ocasiones mi mensaje se ha visto influenciado por los sucesos que mueven el espacio-tiempo que me tocó vivir, es simple: somos sujetos políticos, si bien con pensamientos individuales, pero sin excluirnos del todo social, estamos hechos de lo mismo y por ende somos lo mismo, ese siempre será mi mensaje, encontrarnos en los demás y entender que en medio de nuestra individualidad estamos atravesados por la misma condición que nos une en la misma totalidad. Cuando en las diversas movilizaciones se consignan frases como "Nos están matando" no puedo más que pensar en que realmente nos seguimos matando, una especie que se ataca a sí misma, un cuerpo que se autolesiona, unas manos que se mutilan.

Es fundamental para este punto resaltar la función que cumple el espejo dentro de mis propuestas plásticas, pues me ayuda a establecer la metáfora del reflejo como una forma de autopercepción, en relación con el espacio y con las demás personas. Mi intención en estas propuestas es brindarle un lugar de reflexión al espectador para entender cuál es ese espacio que su cuerpo habita, cual es el espacio de las demás personas y a su vez, como esos cuerpos se pueden fusionar en el espacio, sin exclusiones, sin discriminación ni rechazo alguno.

Creo que el centro de esta problemática radica en una situación cultural e histórica que Pabón va a definir de la siguiente forma "Desde que nace, el cuerpo es marcado por diferentes fuerzas culturales. Fuerzas que nos imponen modelos, códigos, formas, impidiéndonos con ello experimentar lo que puede nuestro cuerpo, ya que separan al cuerpo de su poder afirmativo (afirmación del deseo vital de crear) y le exigen plegarse a formas de sentir y de pensar preestablecidas culturalmente."¹ La diferencia siempre nos ha aterrado, nos horroriza, nos repugna; a aquellas personas que se revelan a la forma de pensar preestablecida por nuestra cultura son señaladas, perseguidas y hostigadas hasta el punto de casi desintegrar cualquier rastro de diversidad. Creo en la diferencia, creo en la resistencia ante la muerte, ante la opresión, creo en la fuerza del amor y de las convicciones propias, creo fervientemente que seguimos atados a un núcleo, a una masa en la que nadie se excluye y en la que todos compartimos una misma condición, quizá la condición de estar vivos ya es suficiente para saber-nos parte de un todo.

¹ Pabón Consuelo, En: Construcciones de cuerpos.

AUTORRETRATO, SERIE FOTOGRÁFICA, 2019.

LA INTIMIDAD LA ALTERIDAD EXPERIENCIAS CON LA PALABRA.

C A R L O S S K L I A R

"Recuperar, en el cuerpo, la poesía. Devolver, a la poesía, el cuerpo. Hacer del cuerpo y la poesía una conjunción inédita.

Pues el cuerpo sin su poética es sólo Fisiología; pues la poesía sin el cuerpo es sólo mejor o peor metáfora. Metáfora desvanecida.

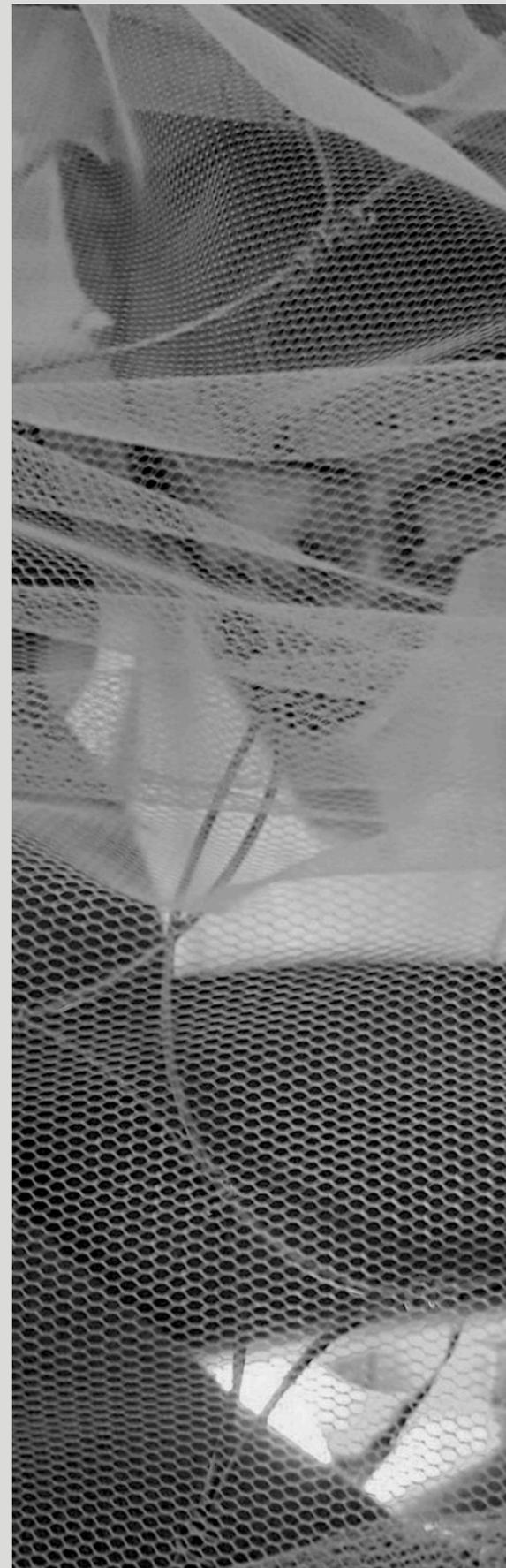
La cuestión está en atravesar cada cuerpo con la poesía y, también, de horadar cada poesía con el cuerpo.

Sino la poesía será ese ejercicio, más o menos gentil, más o menos amable, de sólo verticalizar, rápidamente, algunas pocas palabras."

Carlos Skliar

¿Qué es la alteridad sino un despliegue de la propia identidad? Todo aquello que me conforma atraviesa también ese exterior indiferentemente; interconectadas, mi propia naturaleza no es más que la naturaleza del mundo mismo, un interior que no tiene donde derramarse más que hacia sus afueras; exterior cóncavo, exterior reflejo, exterior eco y abismo. Carlos Skliar aborda la noción de intimidad atravesada por la alteridad, de nuevo ese exterior que se inyecta en las entrañas de un adentro, aquí se pueden entablar asociaciones de esa intimidad directamente con el concepto de identidad dónde el autor llega al punto de hacerla parecer tan leve que se disuelven las barreras de la propia individualidad.

La poesía, la levedad, lo sublime, más que un concepto una forma del quehacer; entre estas líneas se logra sentir la ingravidez de las ideas a través de las palabras, estas están desarrolladas en una estética romántica y delicada sin dejar de ser preguntas de un carácter profundo y existencial. Pues es justo ahí donde mi propuesta plástica se busca instaurar, en un espacio de reflexión donde se

NIDO. EJERCICIO ESCULTURA II, 2018.

pueda llegar a una meditación profunda frente a temas tan intensos y muchas veces complejos como nuestra propia condición humana o las relaciones interpersonales, pero que están desarrollados de formas sutiles y simples. De esta forma fue desarrollada la propuesta Id-entidades, 2019 (Pág. 50), con elementos tan básicos como lo podrían ser dos sillas y un panel de vidrio, aquí buscaba abordar un tema tan complejo como la forma de percibir las demás personas mediante un simple juego de reflejos.

Puedo decir que además de compartir la forma de desarrollar técnicamente estos conceptos, también compartimos el argumento principal: identidad-alteridad y la forma en la que estas se relacionan, es decir, entre aquello que nos hace únicos e individuales y aquello que nos relaciona y conecta con los demás; Skliar fundamenta que estos dos conceptos no son más que dos caras de la misma moneda, es decir, que una no puede existir sin la otra, nuestra identidad no puede ser comprendida sin la otredad, ya que ésta última nos permite situarnos en relación con el otro y construir una imagen de nosotros mismos a partir de las relaciones y los encuentros que tenemos con los demás. De esta forma, la intimidad, entendida como el espacio de la propia subjetividad y de los afectos más profundos, se entrelaza con la alteridad, entendida como la apertura al otro y a la diversidad de perspectivas y experiencias que nos rodean. En este sentido, se destaca la importancia de los encuentros, los diálogos y las relaciones interpersonales como formas de construir significado y sentido en nuestra vida, mientras tanto, seguiré buscando las formas en que mis trabajos plásticos sigan siendo un espacio para todos estos encuentros.

MODERNIDAD LIQUIDA

PRÓLOGO: ACERCA DE LO
LEVE Y LO LÍQUIDO

Z Y G M U N T B A U M A N

"En tanto los sólidos tienen una clara dimensión espacial pero neutralizan el impacto -y disminuyen la significación- del tiempo (resisten efectivamente su flujo o lo vuelven irrelevante), los fluidos no conservan una forma durante mucho tiempo y están constantemente dispuestos (y proclives) a cambiarla; por consiguiente, para ellos lo que cuenta es el flujo del tiempo más que el espacio que puedan ocupar: ese espacio que, después de todo, sólo llenan "por un momento". "

Zygmunt Bauman

El proyecto Derrames, 2018 (Pág. 47) es una propuesta plástica que me llevó a pensar e indagar en el estado líquido de la materia, en ese punto fue imposible no dirigirme casi que automáticamente a los conceptos planteados por Nauman en su libro Modernidad líquida especialmente y parándonos en el prólogo "Acerca de lo leve y lo líquido" donde presenta la metáfora de la liquidez como una forma de entender los cambios y transformaciones de la sociedad moderna, y destaca la importancia de adaptarse constantemente a nuevas situaciones y contextos en un mundo cada vez más fluido y transitorio; de una forma muy poética: lo líquido como un estado fluido y

ID-ENTIDAD, SERIE FOTOGRÁFICA, 2018.

dinámico, leve, en perspectiva con lo sólido que es aquello firme, estable y que se ata al tiempo, aquí retorno al concepto de Rizoma, donde asocio aquello sólido como la raíz: fija, atada, inamovible y lo líquido como ese rizoma móvil, fluido y atomizado. En este momento buscaba replantear la forma en la que concebimos conceptos e ideales respecto a la identidad y la subjetividad, derritiendo esos sólidos témpanos heredados por la sociedad que han sesgado nuestras percepciones, de esta forma casi que pudiese transformar la materialidad de la palabra identidad de un estado sólido a líquido, o aún más, pareciera que empieza a adquirir una composición gaseosa.

De esta forma llegué a mi propia conclusión frente a la construcción que vengo realizando sobre conceptos como identidad o subjetividad, en los que si pudiera otorgarles alguna materialidad, sin duda sería líquida, pues "Los fluidos se desplazan con facilidad, "fluyen", "se derraman", "se desbordan", "salpican", "se vierten", "se filtran", "gotean", "inundan", "rocían", "chorrean", "manan", "exudan"; a diferencia de los sólidos, no es posible detenerlos fácilmente, emergen incólumes de sus encuentros con los sólidos, mientras que estos últimos (si es que siguen siendo sólidos tras el encuentro) sufren un cambio: se humedecen o empapan"¹. No somos más que eso: una masa amorfa expuesta al continuo cambio por fuerzas externas, masa dúctil, masa maleable, masa inestable y sensible a estímulos externos.

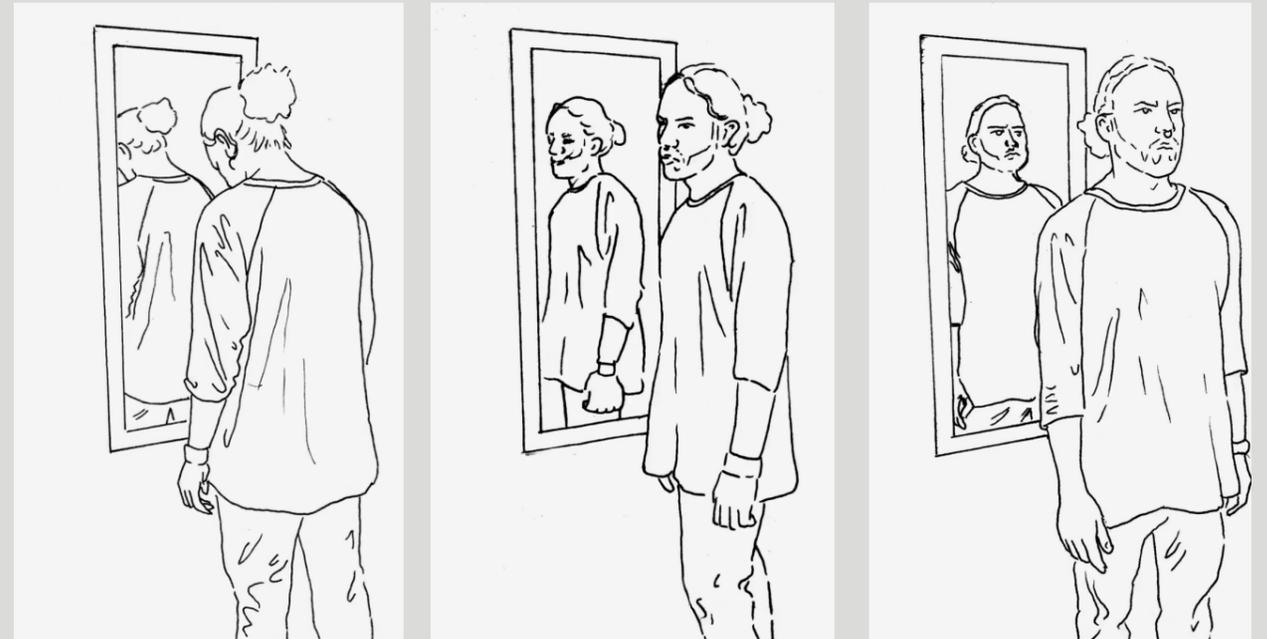
¹ Bauman, Z. Prólogo: Acerca de lo leve y lo líquido. En: Modernidad líquida.

FERNANDO PESSOA

"Pero si no me veo la mía, y aún mi cuerpo lo veo apenas. No lo veo como un cuerpo que haya que ver para que parezca real. Miro hacia abajo para él, no miro para adelante, como para ver el tuyo, ¡Si por lo menos me sintiera sintiendo mi cuerpo! pero no me siento ni dentro ni fuera, no soy, ni existo, mi cuerpo. son-cuerpo y alma algo que poseo. (Pausa); Ah, y cuando me veo de espaldas en los espejos que me reflejan, andando, o me veo de lado, me lleno del terror de mi misterio! me siento coexistir conmigo (misma) de un modo horroroso. Ando atada a un sueño mío que soy yo. Cuando me veo de espaldas, en los espejos, me parece que tengo otro ser, que soy otra cosa. Me extraño por fuera... que horror que no podamos ver nuestro cuerpo más que un lado cada vez. ¿Que pasará en el lado que no estamos viendo cuando no lo estamos viendo? (...) te has fijado en que no podemos ver más que dos lados del palacio al mismo tiempo? ¿Qué dios se estará poniendo siempre por el lado donde no podemos mirar? ¡Si supieras como mi vida no hago más que pensar en esto."

Fernando Pessoa.

Me encuentro ahora frente a mi mayor maestro literario y poético; de la misma forma en que podría pararme frente al abismo, y no hay más, fragmentos, textos, libros, poemas, ninguno en específico, sino más bien la suma de todos estos como el cuerpo de uno solo, pues al fin y al cabo esto fue Pessoa: "Soy la escena viva por la que pasan varios actores representando diferentes piezas."¹ Y es que más que su obra, todo lo que este significa ya es la más potente referencia, un ser que pasó toda su vida en búsqueda de fragmentarse para multiplicar sus voces, un ser líquido, un ser rizomático, un ser que es multitudes, "Plural como el universo"².

AUTORRETRATO. ROTOSCOPIA. 2022.

Pessoa no solo le da voz a mis búsquedas conceptuales sino que las encarna, pues este escritor de verdad fue multitudes, ya que sus obras son escritas por múltiples heterónimos: Caeiro, Reis, de Campos, mi favorito Soares; la creación de heterónimos no era simplemente una forma de experimentar con diferentes estilos literarios, sino que era una forma de explorar su propia identidad y personalidad. A través de sus heterónimos, podía expresar diferentes aspectos de su propia personalidad y explorar diferentes perspectivas sobre el mundo que lo rodeaba.

"He creado en mí varias personalidades. Creo personalidades constantemente. Cada sueño mío es inmediatamente, en el momento de aparecer soñado, encarnado en otra persona, que pasa a soñarlo, y yo no. Para crear me he destruido; tanto me he exteriorizado dentro de mí, que dentro de mí no existo sino exteriormente. Soy la escena viva por la que pasan varios actores representando diferentes piezas"³.

¹ Fernando Pessoa. En: Libro del desasosiego. FR. 31

² Fernando Pessoa. En: El regreso de los dioses. FR. 92

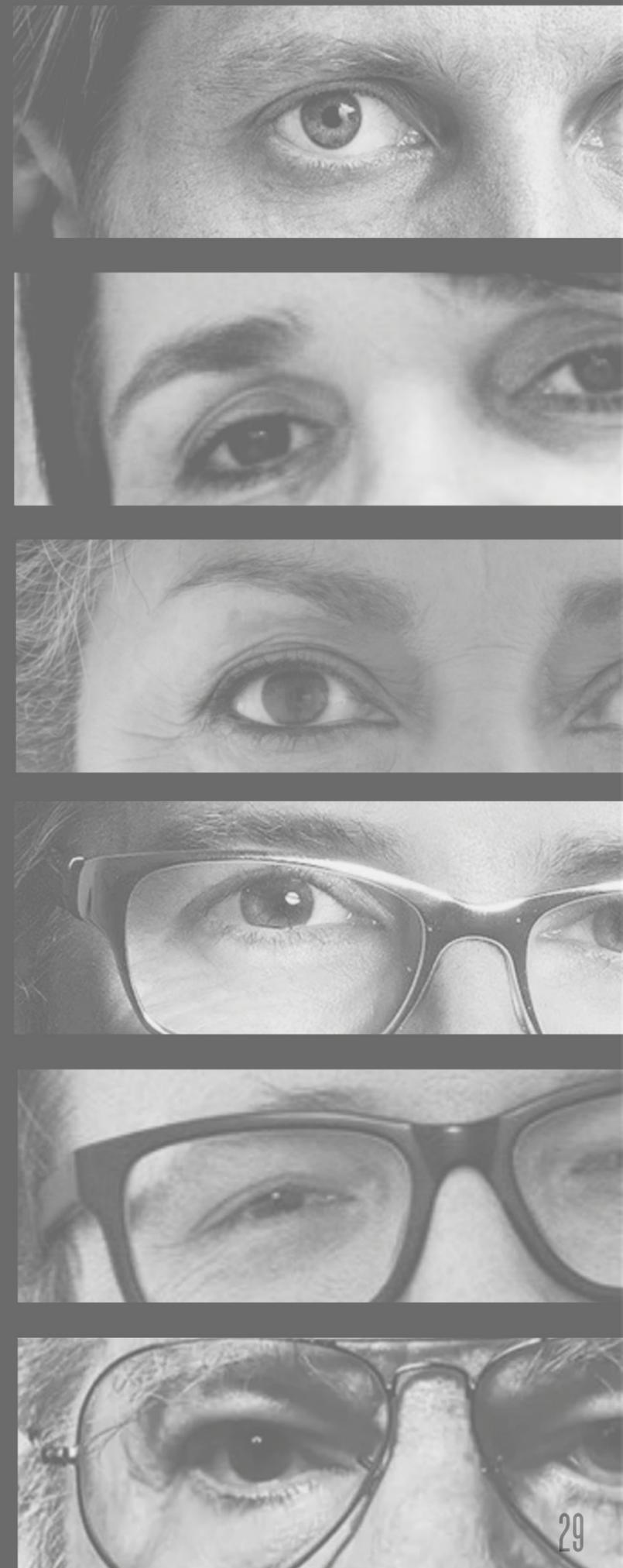
³ Fernando Pessoa. En: Libro del desasosiego. FR. 31

UN CUERPO DE MUCHAS IMÁGENES

REFERENTES PLÁSTICOS

Un cuerpo que está compuesto por muchas imágenes, es un cuerpo que ha sido creado a partir de retazos, de ideas, de diversas fuentes, mentes, perspectivas, medios y particularidades en las percepciones individuales de cada artista. Los artistas aquí reunidos expresan su propia subjetividad a través de su plástica, plástica que se consigna al gran tejido enmarañado de referencias visuales en el mundo de las artes plásticas y visuales.

Nicolás Paris, Libia Posada, Doris Salcedo, Olafur Eliasson, Rafael Lozano Hemmer y Dan Graham son los artistas que he seleccionado, o que mejor aún, sus obras me han seleccionado a mi.

NICOLÁS PARIS

1977, BOGOTÁ, COLOMBIA.

Como anteriormente lo he manifestado, mi concepción del arte va más allá de la pieza misma, pues considero fundamental que las personas que llegan a la obra se vean envueltas en una serie de estímulos que muevan sus emociones y percepciones. En muchos casos la obra no puede ser separada del espectador, pues es este quien activa la propuesta, en otros casos, es el espectador mismo quien hace parte referencial directo de la obra, y en otros casos es la obra un pretexto para comunicar y llegar al espectador, es justo ahí donde Nicolás Paris se ubica, pues percibe el arte como una herramienta pedagógica, donde textualmente dice "toda obra de arte es material pedagógico", premisa que lo ha llevado a explorar esta misma forma del quehacer plástico en relación con la pedagogía y que ha logrado que su trabajo llegue a ser definido como arte procesual, otorgándole la relevancia que ameritan sus procesos con comunidad.

Por otra parte, Paris también suele tomar conceptos muchas veces complejos, pero con un desarrollo exquisitamente simple, pues se vale de objetos del cotidiano para hacer su obra no solo aprehensible sino también de una claridad visual y estética, esta está llena de lápices, plantas y sillas, es ahí donde cobra más sentido su referencia no solo metodológica sino también técnica y matérica,

pues en mi proceso de Grado II hubo un cambio certero en la materialidad de mis propuestas, donde dejé a un lado los objetos reflectantes como vidrios o espejos por material orgánico, como lo es la madera.

De cualquier forma, creo que los dos defendemos la idea de que el arte es una herramienta de transformación, no solo social sino también individual y personal, donde la obra es una movilizadora en las percepciones de los espectadores y su propia subjetividad.

1. UTOPIÍA EN ESPERA O DIAGRAMAS DE UN TERRITORIO EN CONTRACCIÓN, 2011.
2. CLASSROOM TO READ BETWEEN THE LINES, 2015.
3. CLASSROOM TO THINK WITH THE BODY, 2015.

LIBBIA POSADA

1959, MEDELLÍN, COLOMBIA.

Mientras visitaba su exposición individual "Definición del horizonte" en el MAMM, en el año 2020, y en medio de una pandemia mundial, las imágenes que allí encontraba me remitían casi que de inmediato al proceso de sanación, pues es bastante evidente en su plástica que su saber oscila entre el arte y la medicina, y que de una forma muy poética habla de todo aquello que debemos sanar, tanto social, cultural como individualmente. Y es que Posada al igual que Salcedo, también es sensible al espacio-tiempo que le tocó vivir, un país que ha convulsionado por la guerra, pero que de alguna forma ha sanado algunas de sus heridas, y que al día de hoy pareciera verse erguido.

Su carrera como medica le ha permitido acercarse al arte de una forma más carnal, donde el cuerpo es el pretexto en cada una de sus obras, en ellas, indaga por la relación del cuerpo con factores sociales, políticos, culturales en relación con asuntos individuales y particulares de cada cuerpo, su obra la veo reflejada en uno de mis referentes teóricos: Construcciones de cuerpos, por Consuelo Pabón, dónde explica, cómo todos los ejercicios de poder que se surgen en cada época recaen en los cuerpos directamente "El cuerpo es una masa que varía a medida que es atravesado por diferentes fuerzas que se efectúan y se relacionan afectándolo: cada relación de fuerzas introduce sobre la textura infinita del cuerpo ciertos gestos, ciertos rasgos, ciertas zonas de intensidad"¹

De esta modo, la pregunta por el cuerpo y las posibles formas en las que este podría ser afectado son el eje en común dentro de ambas búsquedas, a esto, se le suma el hecho de que Posada suele trabajar directamente con personas, en medio de ejercicios y gestos relacionales que permiten que sus propuestas dialoguen con situaciones y personas reales, rechazando la virtualidad o ficción de la obra de arte y otorgándole un sentido de realidad y objetividad a las propuestas.

El arte como herramienta para tocar los cuerpos, transformarlos, encarnar conceptos y quizá ¿por qué no? para sanarlos.

1. JARDÍN VERTICAL, 2003.
2. TERAPIA RESPIRATORIA AGUDA, 2003-2020.
3. SIGNOS CARDINALES, 2008.

¹ Pabón Consuelo. En: Construcciones de cuerpos.

DORIS SALCEDO

1958, BOGOTÁ, COLOMBIA.

Es fundamental entender el contexto social y político de nacimiento de Salcedo, pues no solo vivió los rezagos de la llamada Época de “La Violencia” sino también los años posteriores, con fuertes acontecimientos en la historia del país. A partir de todo esto, es que nos encontramos con una vasta obra en la que la artista no sólo ha plasmado sus propias preocupaciones frente estas situaciones, sino que también ha reunido y le ha dado voz a sentimientos comunes que hoy en día se hacen más generales y universales, tomando de partida estas problemáticas de nuestro país y a su vez las personas involucradas en ellas, permite que el arte sea el encargado de generar un espacio de reflexión, catarsis e incluso de duelo.

Es ahí donde el arte asume una responsabilidad y se convierte en un instrumento para la transformación social, pues el arte de Salcedo no sólo va dirigido a la comunidad sino que además, está muchas veces creado por y en la misma comunidad, es un factor fundamental que sus procesos vengán acompañados de personas del común, que logran encarnar la problemática específica de la obra y en las que finalmente terminan siendo los protagonistas, mientras que sus cuerpos son atravesados por profundas reflexiones. Esto no es más que una arista del arte relacional, pues de una forma más íntima, lleva a que la experiencia artística pase por el cuerpo de los sujetos, y aunque no es el lugar exacto donde se instauran mis búsquedas, si impera, en ambos casos, el hecho de que el arte debe llegar directamente al cuerpo de los implicados.

Su obra tiene una fuerte carga, donde la ausencia es un motor clave en el marco conceptual de sus propuestas, es ahí donde se siguen entablando lazos de resonancia, pues su obra influyó directamente en mi proceso, justo en la recta final, cuando mi mirada se enfocaba en las formas de la ausencia, y cuando sentía que ese proceso debía culminar por la creación de una silla, elemento bastante recurrente en la obra de Salcedo, y que al igual que la mayoría de mis referentes, se valen de elementos cotidianos para hablar de fuertes y profundos conceptos.

1.

3.

2.

1. NOVIEMBRE 6 Y 7, 2002.

2. FRAGMENTOS, 2017.

3. FRAGMENTOS, 2017.

OLAFUR ELIASSON

1967, COPENHAGUE, DINAMARCA.

El momento en que por primera vez me hice la pregunta de qué querer decir con mi obra plástica, fue completamente abrumador, pues por mi mente pasaban grandes y densos conceptos que eran difíciles de entender en ese punto, fue hasta que conocí la obra de Eliasson que logré entender que un concepto complejo como la misma condición humana podría ser desarrollado de formas tan simples como observar la misma naturaleza. La naturaleza, el espacio, el tiempo, la percepción individual y particular del ser, son los motores de sus búsquedas, que a la hora de traducirlas en un lenguaje plástico las logra sintetizar en una materialidad particularmente fenoménica.

El mayor y más completo referente, no solo conceptual sino también matérica y técnicamente, pues Eliasson es conocido por su interés en la forma en que percibimos el mundo que nos rodea, sus instalaciones suelen jugar con la luz, el color, el espacio y otros elementos sensoriales para crear experiencias inmersivas, que logran cuestionar la percepción subjetiva y personal del mundo. Aquí, a propósito, fue donde aprendí por primera vez que no hay límites cuando de crear se habla, y que muchas cosas son válidas dentro de la producción artística, como lo es la participación activa del espectador, pues Eliasson se apoya a menudo en este recurso, donde logra que el público sea atravesado por sus obras, y viceversa, sus instalaciones invitan a las personas a convertirse en parte

integral de la experiencia artística, es esta idea de romper con la pasividad del espectador y promover la participación activa que me motivó a crear obras que involucren al público de manera similar.

Maticamente, este artista también me hizo entender que puedo arriesgarme a la hora de experimentar y jugar con los materiales, y es que la obra de Eliasson también se caracteriza por su enfoque experimental y el uso de una amplia variedad de materiales y técnicas, desde el uso de luz y espejos hasta el empleo de materiales naturales, donde de hecho, conocí su propuesta en mis primeras búsquedas sobre la materialidad reflectante, pues textualmente uno puede verse reflejado en muchos de sus trabajos. Logré entender las posibilidades formales que el espejo me podría brindar, y posteriormente me llevaron a realizar mis propias experimentaciones.

1. SEEING SPHERES, 2019.
2. YOUR UNCERTAIN SHADOW, 2010.
3. ICE WATCH, 2014.

RAFAEL LOZANO HEMMER

1967, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.

Llegó un punto específico donde mis procesos y mis búsquedas me dirigieron a indagar directamente sobre el arte relacional, así que después de generar un paneo por esta escena, fue fundamental detenerme a revisar la obra del artista mexicano Rafael Lozano Hemmer, la cual es una combinación entre electrónica, programación, arquitectura, performance, en cada pieza hay una aleación entre muchas de estas, a veces todas son reunidas en el mismo lugar, logrando environments dinámicos e ideales para la participación activa del espectador. Estos proyectos no solo ponen a los espectadores como marco conceptual, sino que además se enfocan en la pertinencia de la misma experiencia de estos.

Nicolas Bourriaud, acuñó el término "arte relacional" en su libro "Estética relacional", donde describió el arte relacional como un tipo de arte que se centra en las relaciones entre las personas y en la creación de experiencias compartidas en contextos específicos. "Las obras producen espacio-tiempos relacionales, experiencias interhumanas que tratan de liberarse de las obligaciones de la ideología de la comunicación de masas, de los espacios en los que se elaboran; generan, en cierta medida, esquemas sociales alternativos, modelos críticos de las construcciones de las relaciones."¹.

Es particular entender, que el arte relacional muchas veces busque que los espectadores cuestionen

sus propias experiencias corporales, y las posibles formas en que los cuerpos se relacionan entre sí en espacio-tiempos específicos, apelando a códigos sociales establecidos. Este tipo de experiencias artísticas además de ser justo el lugar donde proyecto mi obra, también es el lugar de creación para Hemmer, donde apoyado en una serie de sistemas tecnológicos, despliega su propuesta al punto donde convergen diferentes corporalidades que llegan hasta sus instalaciones relacionales, una vez allí, las personas se ven inmersas en una serie de estímulos que les permiten reflexionar acerca de su condición humana atravesada por temas como la vigilancia, la comunicación y relación entre humanos y tecnología.

1. BODY MOVIES, 2001.
2. PULSE TOPOLOGY, 2021.
3. VICIOUS CIRCULAR BREATHING, 2013.

¹ Bourriaud, N. En: Estética relacional [Relational aesthetics].

DAN GRAHAM

1942, ILLINOIS, ESTADOS UNIDOS - 2022, NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.

En una primera instancia, fue una gran sorpresa para mi conocer sus obras, pues estas le daban forma a muchas de las ideas más ambiciosas que apenas se estaban formando en mi mente: grandes instalaciones penetrables con paneles reflectantes, donde cuestiones como la perspectiva y las percepciones entraban en un juego dinámico que insidían directamente en el espectador, como una suerte de escenografía surrealista que permitía ser atravesada y a su vez atravesar los imaginarios del público.

Después de Eliasson, Dan Graham ha sido el artista quien más ha influido de manera significativa en mis procesos artísticos, fundamentalmente en mis primeros acercamientos en el campo, y exploraciones con materiales reflectantes, particularmente el vidrio y el espejo; pues gracias a Graham, algunas de mis preguntas por el ser se vieron envueltas por la relación de éste con el espacio, teniendo en cuenta que existe una fuerte influencia de los contextos espaciales en el cuerpo de las personas, lo que me motivó a llevar el concepto a algunas formalizaciones, como lo fue *Interna exteriorización*, 2019 (Pág. 49).

El encuentro con su obra supuso grandes retos para mí, pues debía entender, por ejemplo, la importancia de revisar antecedentes en el arte para no repetir lo que ya estaba hecho, sino, más bien crear a partir de ello, pues considero que estamos en un punto bastante avanzado en el que el arte ha abarcado un sinfín de conceptos e ideas y de muchas formas y técnicas posibles; además fue

fundamental entender la expansión del arte contemporáneo como una práctica que se desborda en el espacio-tiempo, donde si bien las técnicas clásicas son un punto de partida para las formas del quehacer artístico contemporáneo, como lo diría Duchamp "Cualquier cosa puede ser una obra de arte" entendiéndolo que con cualquier cosa se puede crear arte hoy en día.

1. WHIRLIGIG, 2019.
2. FOR PARKETT N 68, 2003.
3. OCTOGON FOR MUNSTER, 1987.

PUNTOS

QUE CONFORMAN ESTA

LÍNEA

ANTECEDENTES

Desde un inicio tuve interés por la luz y lo que ésta puede significar o comunicar en diversos contextos; de ahí surgió una primera experimentación en un gesto relacional que consistió en crear en plena plaza pública un camino de luces led que conducía a ningún lugar. A partir de este encuentro, concluí que la luz es una potente herramienta de comunicación y gracias a esto llegué a la propuesta *Multiplicidades* (2017), (Pág. 45), que dio inicio a mi proyecto de investigación.

Preguntarme por la relación de la luz, su dirección y capacidad comunicativa, me llevó a materializar ideas a través de una serie de signos que se ubican en el concepto de multiplicidad, la cual es la capacidad y cualidad de multiplicar un determinado elemento. Después de asimilar este primer término que apareció en el proceso, adherí interrogantes sobre el espacio; desde cuestiones de percepción, multiplicación, abstracción y fragmentación, que direccionaron mis primeras búsquedas, concretando la pieza *Caleidoscopio* (2018), (Pág. 48).

Por su lado, la fotografía me ha permitido profundizar en este tema desde otras narrativas, como lo fue con la propuesta: *Con-fusionario* (2018), (Pág. 46), y una serie de retratos de los reflejos en charcos, ventanas y demás superficies reflectivas que me encuentro en las calles de la ciudad que habito. Esta serie la he continuado en el tiempo, y al día de hoy superan las 70 fotografías. (Img, 1)

Imagen 1.

Analizar la imagen real versus la imagen virtual me condujo a realizar preguntas de un carácter ontológico, respecto a la imagen del ser y sus posibles alteraciones, su naturaleza múltiple y una identidad como lo diría Deleuze: *Rizomática*¹, Para este momento propuestas como: *Fragmentos* (2018), y *Derrames* (2018), (Pág. 47), me permitieron comprender las posibles traducciones del plano real hacia el representacional, mientras pude ahondar en estos temas.

¹ El pensamiento rizomático implica el rompimiento con el saber sistemático, afirmando múltiples posibilidades en la acción humana, en el que la organización de los elementos no sigue líneas de subordinación jerárquica.

En este punto de mi proceso los referentes teóricos van a cobrar un papel fundamental, por conceptos que tomo de los diferentes textos de algunos filósofos y dramaturgos como los son: Deleuze, Lacan, Fernando Pessoa, Vanessa Larios, Carlos Skliar, entre algunos otros. Estos llenaron mi proceso con voces cargadas de conceptos como alteridad, extimidad o subjetividad, que serán cruciales para preguntas en cuanto al ser, su relación con el medio, el espacio y en especial su relación con los seres que cohabitan.

A medida que afianzaba la investigación teórica, aclaraba también en el proceso las preguntas del ser y mis intenciones plásticas también se veían desarrolladas por una serie de gestos donde el espectador cobra un papel fundamental dentro de la obra y pasa a ser parte activa de ella: *Id-entidades* (2019) (Pág.50), es llevada directamente a una plaza pública y abierta a la interacción del público. Esta experiencia me llevó a tomar conciencia de antecedentes en el arte y estudié movimientos como el arte óptico, arte minimal, arte relacional, los environments, y estas revisiones me han ayudado a construir mi propio lenguaje visual.

Ya en el proceso de Grado I, exploro algunos efectos como la superposición de las imágenes, lo cual, cobrará relevancia dentro del lenguaje plástico, de ahí surge la propuesta *Superposiciones* (2020) (Pág. 52), con una apuesta por la sombra, el color y las fantasmagorías.

Finalmente, hay dos situaciones personales en mi vida que le dieron otro punto de vista a mi trabajo de investigación-creación: el primero fue el aislamiento social producido por la pandemia del Covid-19, el segundo fue la muerte de mi madre; en ambos sucesos me confronté con la ausencia, de cuerpos para ser exactos, estas situaciones me han hecho preguntar ya no solo por esos posibles encuentros entre las personas, sino por esa imposibilidad del encuentro entre estas. Por eso, en mi proyecto final de Grado II hay una clara pregunta por la ausencia de los cuerpos, por los vacíos que estos pueden dejar y por las diferentes formas de presencias, no necesariamente físicas.

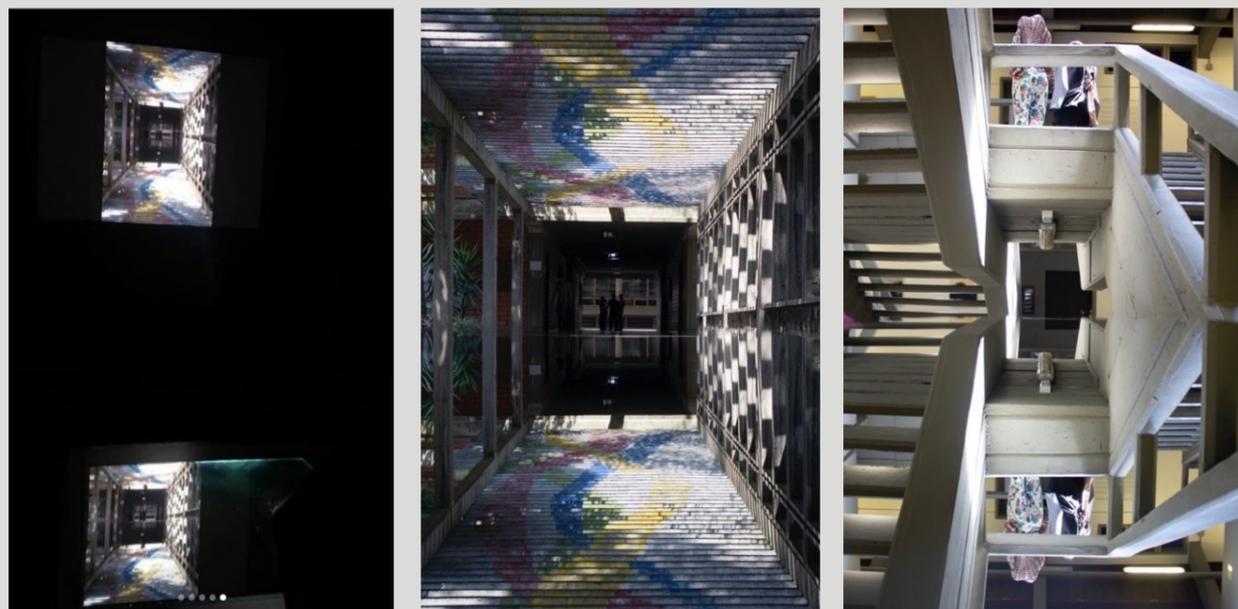
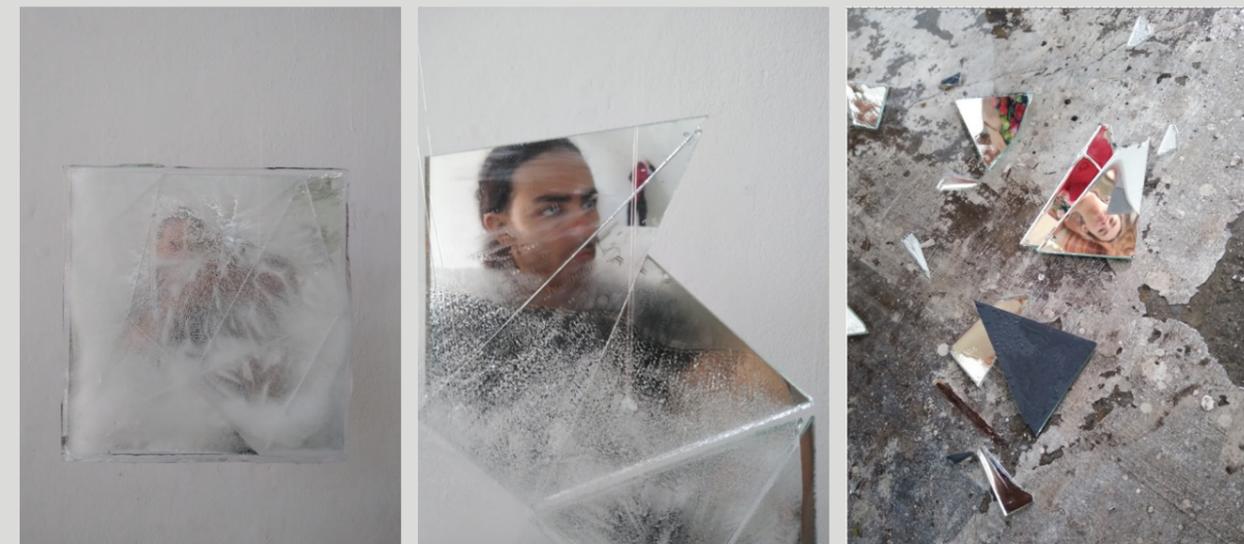

MULTIPLICIDADES (2017)

Al apuntar un láser a una serie de espejos los cuales están direccionados de forma tal que la luz que entra en uno puede rebotar hasta otro, el rumbo del láser seguirá creando un recorrido hasta no tener una superficie reflectiva en la cual pueda rebotar, el recorrido de esta luz atraviesa 30 espejos, para revelar el trayecto de esta la luz me apoyo de una cortina de humo la cual hace visible su trayecto. Esta propuesta abre mi proyecto de investigación, el cual empezó con preguntas en relación a la luz, la dirección y la comunicación, una vez materialicé estas ideas percibí una serie de signos, como las constantes preguntas por los cuerpos lumínicos y la extensión y multiplicación de estos, los cuales emprendieron preguntas por la multiplicidad, tema el cual después de desarrollarlo empezó a abarcar al espacio y posteriormente al ser.

CON-FUSIONARIO (2018)

Registro mediante fotografía el paisaje y la arquitectura del campus universitario de la Universidad de Antioquia, ubicando un espejo en la parte inferior del lente de la cámara logro multiplicar la imagen y generar composiciones simétricas, después, a la hora de su presentación estas imágenes fueron proyectadas directamente en un espejo lo que permite que la imagen rebote hasta una pantalla en blanco donde se invierte el sentido de esta. Con la idea de transformación espacial a partir de la multiplicidad generada por los reflejos estuve explorando al unir la fotografía y los reflejos. Aquí llegué a contraponer la imagen del paisaje (realidad) con su reflejo (virtualidad), haciéndome una pregunta acerca de aquella imagen real y virtual, las cuales a la hora de la imagen invertirse en la proyección se fusionan en una misma idea. En estas imágenes la simetría juega un papel fundamental, creando paisajes utópicos que hacen una reflexión acerca de lo que la realidad puede llegar a ser.

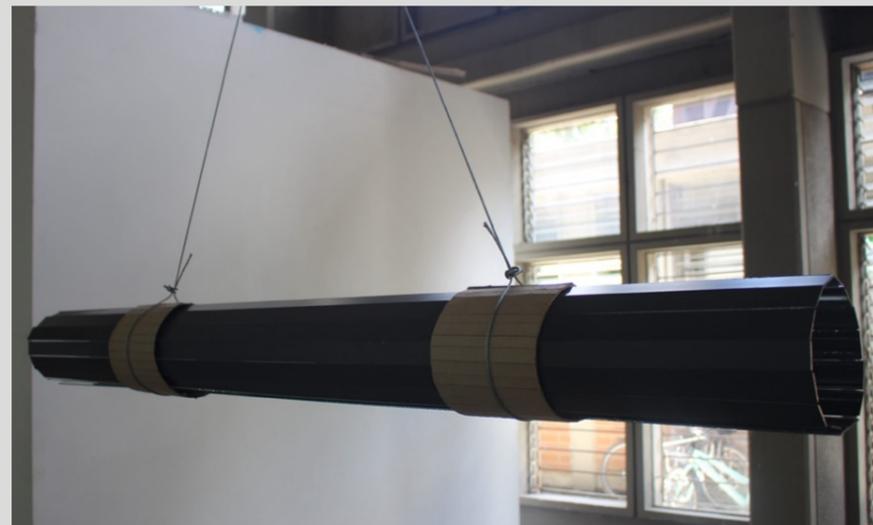
DERRAMES (2018)

Un nuevo referente teórico: Zygmunt Bauman detona en mi preguntas que llevan a adentrarme en la materia líquida. Un espejo fragmentado y suspendido a 1,60 mts es encapsulado en un bloque de hielo, el cual sufre el efecto de deshielo. Aquí parto de un concepto propuesto por Bauman al que denominó "Modernidad líquida" y relacionándolo con el concepto "Rizoma" de Deleuze, buscaba materializar la noción de una identidad líquida, que no se ata ni se fija, sino por el contrario fluye, cambia y modifica su forma constantemente. Con la idea del cambio de estado de sólido a líquido y con ayuda de nuestro propio reflejo y la acción de deshielo quiero evidenciar las transformaciones a las que estamos expuestos. Fragmentar esa solidez que nos ata y darle paso a ese fluir, así disolvernos y derramarnos en el espacio.

CALEIDOSCOPIO (2018)

Al continuar con la exploración espacial, y en búsqueda de una expansión y extensión de esta, llegué hasta la elaboración de un caleidoscopio construido a partir de la unión de 15 láminas de espejos de 160 cm x 3 cm cada una, estas se cierran generando un cilindro poligonal con las superficies reflectantes en su interior, a su vez este artefacto está suspendido a 1.60mts del suelo y gira sobre su propio eje, lo que permite ser manipulado. Al estudiar las propiedades del caleidoscopio, encontré los efectos que estaban dentro de mi búsqueda: distorsionar, multiplicar y abstraer el espacio, así que tomé este conocido objeto y exageré su dimensión, a su vez se intensificó su efecto. Este proyecto marca un momento específico dentro de mi propuesta plástica, ya que es la primera vez que busco una participación activa del espectador, permitiendo que este explore el espacio a medida que manipula el dispositivo, mientras que se logra abstraer y/o multiplicar el paisaje a partir de la simetría que el juego de reflejos permite, este espacio también se presta para el encuentro e intercambio entre dos personas, al ubicarse en sus dos extremos se genera un diálogo con sus reflejos multiplicados y distorsionados.

INTERNA EXTERIORIZACIÓN (2019)

Es una instalación penetrable compuesta de 30 láminas de espejos de 1.10mts x 4 cm, anclados a una estructura hexagonal con un área de 1x1mt, a su vez está suspendido a 1.50mts de altura. Este dispositivo permite una experiencia perceptiva donde se diluyen y se entretajan las nociones de un adentro-afuera. El interior de esta instalación invita a ser habitada; una vez que el espectador ingresa se confronta con una abstracción del espacio externo dentro de ese mismo interior, ya que este proyecto genera una forma de interiorizar el exterior, relativizando las espacialidades y estableciendo un diálogo entre las diferentes formas de habitar. Para esta propuesta retomo elementos fundamentales para el Optical art como lo son los patrones, repeticiones, y a partir del movimiento genero efectos ópticos.

ID-ENTIDADES (2019)

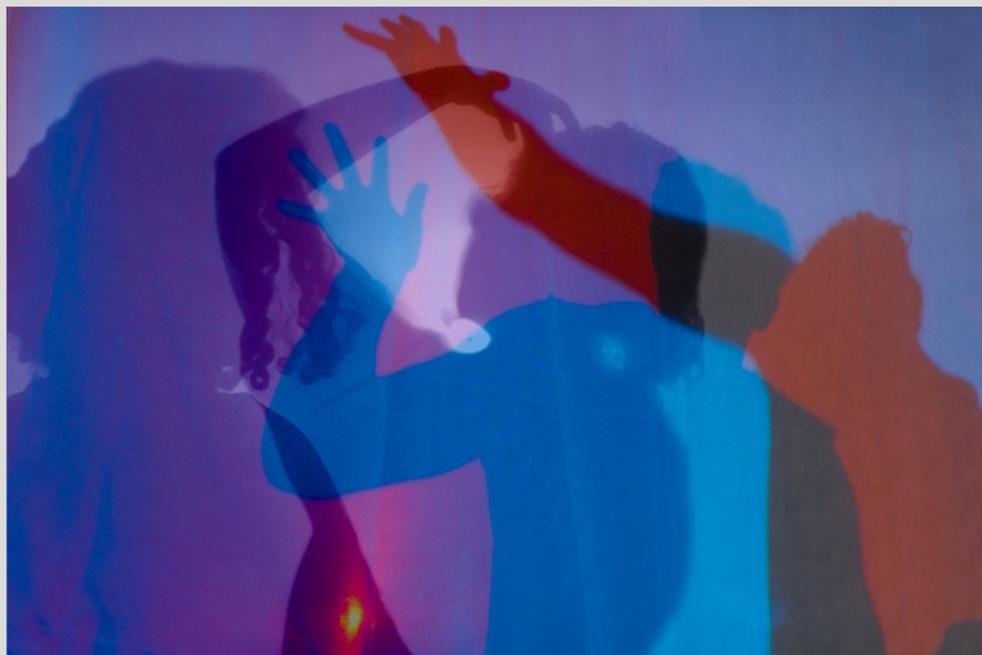
Después de estudiar el concepto extimidad¹ de Lacan e influenciado por este, inicié un proceso del cual surge una instalación interactiva, esta fue ubicada en el centro de una plaza pública dentro del campus de la Universidad de Antioquia, con la intención de convocar a los espectadores casuales que se encontraban en el lugar. La instalación consta de un panel de vidrio reflectivo de 1.70 x 1mts sostenido en rieles de aluminio y acompañado por dos sillas, situadas una a cada lado de sus dos frentes. Esta instalación invita al espectador a participar activamente, aquí busco que las personas se enfrenten no sólo con quien esté sentado en la silla opuesta sino con su propio reflejo; estos se superponen y fusionan creando una sola imagen, un solo cuerpo. La propuesta cuenta con dos momentos, el primero es la instalación independiente abierta a la participación del público y en una segunda instancia paso a ser parte de la propuesta con una acción en la cual anulo mi propio rostro e intento encajar en el cuerpo de quien se siente en la otra silla, esto como una forma de exploración más personal. El dispositivo abre un lugar para reflexionar sobre cuál es ese espacio que habitan nuestros cuerpos y la relación de coexistencia con esa otredad.

¹ En el vocablo de Lacán, lo éxtimo es lo que está más próximo, lo más interior, sin dejar de ser exterior.

PROYECTO DE GRADO

Este último proceso dentro de mis búsquedas, se vio influenciado por situaciones personales que lograron que mi percepción de temas abordados anteriormente fueran complementados con nuevos puntos de vista, por ejemplo el concepto de ausencia o a lo que denominé "vacíos corporales", pues tuve que afrontar el aislamiento social a causa de la pandemia COVID-19 y a raíz de eso, la muerte de mi madre; por eso, considero que en este punto se genera no solo un cambio a nivel conceptual sino también estético y metodológico, que finalmente no se distancia demasiado de las exploraciones previas, pues sigue dando respuesta a nociones ontológicas, sobre el ser y las posibles formas de relacionamiento con las demás personas en su entorno.

SUPERPOSICIONES (2020)

El proyecto se planteó en una primera instancia como una instalación relacional, donde el público con su cuerpo activaría un diálogo de sombras, generadas por presencias en dos espacios separados por una pantalla de tela. Diferentes luces de colores crean encuentros y relaciones de cuerpos expresados por siluetas en movimiento que generan un diálogo sensible y abstracto. Por las circunstancias del aislamiento social que se dio en los primeros meses del 2020 impidió el desarrollo de una instalación o gesto relacional en un espacio-tiempo real, por lo que el proceso derivó hacia una estrategia desde el video y la postproducción fotográfica. A partir de experimentaciones en mi taller, realicé unos registros en video y fotografía, que me permitieron adherir una estrategia de trabajo colaborativo: invité amigos a que me enviaran registros de sus propias sombras en los espacios de confinamiento, digitalmente realice un montaje superponiendo estas imágenes con las imágenes ya capturadas de mi sombra en la instalación, como una suerte de encuentros atemporales y apelando a las formas de relacionamiento posible en el distanciamiento social. Es así como recolecto y pongo en dialogo las sombras de amigos con las mías, generando otro tipo de encuentro desde la distancia, pues al fin y al cabo desde un principio lo que buscaba era consignar en el telón las imágenes de cuerpos que no se ven entre sí.

UNA SILLA PARA ALGUIEN-ALTERIDADES (2023)

Después de dilatar mi proceso de grado por un tiempo, logré llegar al elemento silla, que me ayudó a darle voz y a conceptualizar las ideas que se gestaban en mi mente, pues una gran pregunta por la ausencia y por las diferentes formas de presencias no corporales se iban desarrollando, por lo que en una primera instancia sentí la necesidad de crear una silla de madera desde cero, elemento que tiene un gran recorrido histórico en el arte, en especial siendo abordada desde estos mismos temas en los que tenía mi interés. La construcción de esta silla y las acciones previas con esta, se dieron de forma lenta y procesual, pues desde el principio no había un objetivo definido, sino más bien un constante devenir que el mismo proceso iba sugiriendo.

Después de haber dado vida a la silla, consideré que era necesario que empezara a adquirir ciertas experiencias que la cargaran de significantes, así que pensando en la relación objeto-cuerpo busque situarla en espacios donde se perdiera su contexto y que además pusiera en evidencia el vacío que dejaba la silla al permanecer vacía. En un primer momento la silla fue llevada hasta el centro de la ciudad, donde fue dispuesta en medio de las calles con la intención no solo de capturar imágenes de esta en medio de la multitud, sino también a modo de experimentación, poner a prueba la necesidad humana por llenar los espacios vacíos. Posteriormente los registros fueron retocados en postproducción en un gesto por la proliferación de los cuerpos en movimiento en relación con la quietud de la silla.

Fotogramas video, de la serie "Una silla para alguien" 2023.

Paralelamente buscaba retratar la improbabilidad de que la silla que había construido cumpliera la utilidad final de una silla, el ser usada, además de generar un claro contraste con el primer video de la silla en medio de la ciudad. Decidí llevar la silla hasta una montaña, un potrero, para realizar un retrato de esta en el que se puede ver el tiempo correr, mientras que la silla permanece inmóvil y deshabitada, así, al momento de presentar ambos videos en un mismo espacio se logra evidenciar

el gran contraste entre la desbordante ciudad y la montaña estática, aparentemente. Mi cuerpo en estos videos solo cumplía el papel de intermediario entre la silla y el espacio.

Fotogramas video, de la serie "Una silla para alguien" 2023.

A partir de este último ejercicio de exploración con la silla en la montaña pude definir que ese era el tipo de desarrollo conceptual y estético en el que quería encaminar el proyecto, por lo que para la siguiente propuesta busqué realizar una exploración un poco más dirigida hacia imágenes de la silla en descontexto, logrando algunas imágenes con caracteres surreales u oníricos. Aquí, la silla se expone a entornos naturales y bajo las condiciones y alteraciones que el mismo espacio aplica a esta, como el agua, el viento o la niebla, además que ya no aparece mi cuerpo como mediador, siguiendo con la misma premisa de la impertinencia de que aparezcan cuerpos en un proyecto donde hablo precisamente de la falta de estos.

Fotogramas video, de la serie "Una silla para alguien" 2023.

Después de entender un poco mejor el proceso me di cuenta que no solo había creado, sino que también le había dado vida a esta silla, la había llenado de experiencias, casi como si la única presencia durante todas estas exploraciones fuese la silla misma, por lo que el proceso me llevo a pensar en un cierre de esta acción. Teniendo en cuenta que la silla había adquirido una connotación de viveza quise expresarlo con un último video, dónde pareciese respirar, e inspirado en la propagación de los hongos por balistóspora (las cuales son esporas liberadas por algunos hongos a grandes velocidades desde el cuerpo fructífero), llevé a cabo este video donde se puede ver como desde la silla se desprende y asciende un especie de niebla o vapor de agua, casi como la ascensión esta.

Fotogramas video, de la serie "Una silla para alguien" 2023

Por último, y para empezar el proceso de transformación final de la silla le empecé a realizar un tratamiento de humidificación con el fin de que la madera empezara a realizar su proceso de descomposición, para poder ser ubicada en un bosque nativo, así servir de sustrato para hongos lignícolas (que se alimentan de madera) y terminar desintegrada en el suelo del bosque.

Boceto, de la serie "Una silla para alguien" 2023

En este momento la silla se encuentra ubicada en la reserva Guapante, en el corregimiento de San Antonio de Prado, en un bosque nativo húmedo, ideal para su proceso de descomposición, el paso del tiempo en esta acción quedará registrada a través de fotografías que realizo mínimamente una vez por mes.

MUESTRA DE GRADO

Estar en los espacios en que algún momento me proyecté, sentir que mi obra tiene la potencia de ser habitada, habitar, compartir mi propia subjetividad, y a su vez, tejer mi subjetividad con un mundo exterior, muchos mundos exteriores. Aprender, desaprender, estar presente y asimilar las ausencias, pensar mucho y hablar poco, hablar lo necesario, tragar; aceptar no tener el control, soltar, abrazar fuerte, sonreír, reír, ir. Sentirme desde adentro y al exterior atravesarme, atravesar un exterior también, transformar, transformarme, deformarme... formarme.

Apreciar, y aceptar el aprecio, contemplar, leer, intentar comprender, ver y siempre, **volver la vista.**

Por: **María Fernanda Jaramillo Londoño.** Estudiante Lic. en Educación: Artes Plásticas, UdeA

La obra de Juan David atraviesa y es atravesada por un concepto con una actualidad intrínseca a la cantidad de fenómenos que distintos poderes efectúan y descargan, el cuerpo, un territorio que es disputado por ser soporte de entidades, por su fuerza y sus posibilidades creadoras y destructoras. Aquí se ficcionan espacios virtuales dónde intensidades afectivas, fuerzas y fluctuaciones de información se encuentran, entremezclan y fragmentan en nuevas posibilidades corporales, la materia del espíritu se habita y contempla a sí misma.

Por: **Lina Maria Piedrahita Villarreal.** Estudiante Lic. en Educación: Artes Plásticas, UdeA

El cuerpo y la relación con el otro, abarcan una percepción múltiple por lo diferente, esa idea de lo interno y lo externo se transforma en una conversación relacional constante con el mundo que nos rodea. Cuando el vacío se convierte en protagonista, adquiere una dimensión única e invita a contemplar lo que no está presente, de esta manera, la propuesta de Juan David se convierte en un puente entre lo tangible y lo intangible, permitiendo acercarnos a la otredad y las ausencias de manera trascendental.

Por: **César del Valle Cardona.** Docente Facultad de Artes

Estas imágenes, las vi hace un par de meses. Las recordaba tranquilas, sencillas, lentas, evocándome el silencio y el tiempo. Están dentro de un proceso, un recorrido que estaba protagonizado por el espacio y la imagen, en particular una imagen-reflejo, que duplica, multiplica y fragmenta. Después, el tiempo se hizo más activo entre ellas, vino y les dio unidad, una inmensidad, a ampliar el vacío o darle lugar. No un vacío de pánico sino uno introspectivo, contemplativo, aunque a la vez inquietante. A la tranquilidad que recordaba le sigue la extrañeza, una atenta inquietud por el encuentro con algo habitual fuera de lugar.

Estas imágenes están cargadas de interioridad, tanto que pueden recibirse como íntimas, aunque sin anécdotas o secretos explícitos.

Su vacío nos puede reflejar o habitar.

PROCESOS ARTÍSTICOS & CREATIVOS HOJA DE VIDA

JUAN DAVID DURANGO VELÁSQUEZ

1999, ITAGÜÍ, ANTIOQUIA.

Soy estudiante de artes plásticas en la Universidad de Antioquia desde 2016, actualmente desarrollo mi propuesta plástica tanto individual y personal, como colectivamente desde el Colectivo BioGrafos, con el que he podido ejecutar algunas propuestas artísticas a través del campo del muralismo, la ilustración científica y la ilustración naturalista. Anteriormente hice parte del Colectivo El Cuerpo Habla, donde participé de algunos proyectos artísticos con la performance como medio.

Algunos de los proyectos en los que he participado:

PERSONALES

2023. Proyecto *Alteridades*, en Volver la vista muestra de grado de los estudiantes de Artes Plásticas y Lic. en Artes Plásticas, Edificio Antioquia y Cámara de Comercio sede Centro, Medellín, Colombia.

2023. Cianotipias y stopmotion, *Cuerpo y oquedad*, en Muestra fotográfica Ausencia, CreaLab, Medellín, Colombia.

2020. Mural individual *Misma luz*, en el marco del Festival de arte urbano Grafitéalo: historias en colores, Por la fundación cultural El Hormiguero y El Instituto de cultura, recreación y deporte, sede Comfama, Itagüí, Colombia.

2018. Pintura colectiva grupo de pintura I, en Área de prueba pictórica, CreaLab, Medellín, Colombia.

2017. Pintura *Macrorretrato*, en Habitar Espacios Mutables, Edificio Antioquia, Medellín, Colombia.

ALTERIDADES, 2023.

CUERPO Y OQUEDAD, 2023.

MISMA LUZ, 2020.

DESDE BIOGRAFOS

2023, Murales Refugio de diversidad, para Reserva La Romera y el Parque de la Conservación, convenio Área Metropolitana y Parque de la Conservación. Sabaneta-Medellín, Colombia.

2023, Intervención en colegio Cosmos, por Comfama, Envigado, Colombia.

2022, Residencia artística en comunidad Tikuna de San Martín de Amacayacu, en el marco del proyecto Nai Ni Cha – Fase II por Viagelogía, Amazonas, Colombia.

2022, Residencia artística en el barrio Jardín y Brisas del jardín, Manrique, talleres con comunidad e intervenciones murales, en el marco del proyecto Constelaciones, por la Agencia APP y la Alcaldía de Medellín, Medellín, Colombia.

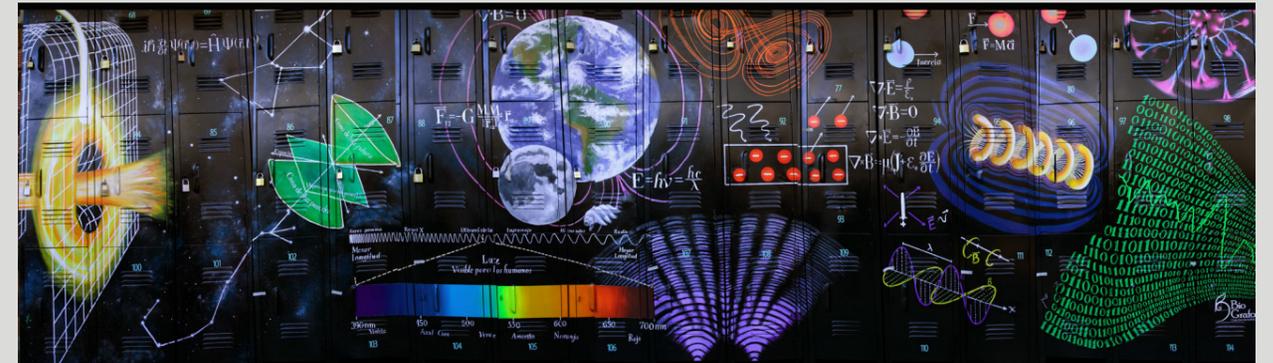
2021, Intervención en el puente peatonal de la calle Colombia, sector Suramérica, en el marco del proyecto MUVE: Muros verdes de la Agencia APP y TECA ingeniería, Medellín, Colombia.

2020, Proyecto de cine expandido SUSECIONES, con el Semillero CineVivo, presentado en el marco del Festival Rondando Zona 3, proyecto ganador de Estímulos para el Arte y la Cultura, Teatro Pablo Tobón Uribe, Medellín, Colombia.

2019-2022, Intervención de los casilleros de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

2019. Mural en el marco del proyecto Caminemos la 10, por la Fundación Pintuco y la coordinación de Agencia APP. Hotel Dix, Medellín, Colombia.

2019. Intervención mural e ilustraciones científicas, en Arquitectura emocional: Anáneko proyecto de la artista Angélica Teuta, Hall del teatro Camilo Torres, Universidad de Antioquia.

INTERVENCIÓN CASILLEROS FÍSICA Y ASTRONOMÍA, 2019.

PROYECTO CONSTELACIONES, 2022.

PROYECTO CAMINEMOS LA 10, 2019.

PROYECTO EN SAN MARTÍN DE AMACAYACU, 2022.

PERFORMANCE LAS OFELIAS, 2019.

PERFORMANCE PRISA, 2019.

PERFORMANCE NIDOS, 2019.

EL CUERPO DESDE HABLA

2019. Performance PRISA, en el marco del evento: Triángulo de las Artes y la Cultura, por la Universidad de Antioquia. Edificio Antioquia, Medellín, Colombia.

2019. Performance LAS OFELIAS, en el marco del evento: Acciones Abiertas, una curaduría del Museo de Antioquia para Medellín a cielo abierto, proyecto de la alcaldía de Medellín. Fuente de la vida, Suramericana. Medellín Colombia.

2019. Performance AGOTAR, en el marco del Mes de las Artes Escénicas, por la Universidad de Antioquia. Plaza Barrientos, UdeA, Medellín, Colombia.

2019. Performance NIDOS, Ceremonia de grados, Facultad de Artes, Universidad de Antioquia.

PARA TODAS LAS PERSONAS QUE ME CONSTITUYEN

Es imposible concluir estas páginas sin antes agradecer a las personas que no solo me han constituido sino que también me han ayudado a constituir las diferentes expresiones en este discurso.

Como mencioné previamente, mi madre desempeña un papel fundamental en este proceso, a veces siento que doy pasos a ciegas, pero sabiendo que ella está en cada uno de ellos. Mi padre que en su simpleza me recuerda que hay cosas importantes que no siempre son evidentes a simple vista. Mi hermana que me ha demostrado las mil formas de estar presente y trascender por completo el plano físico. A las Tías que me han enseñado a encontrar el arte en medio del juego y el disfrute pero también en medio de la confusión y el desasosiego, especialmente a Nali y Lama quienes han sido cómplices de cada fragmento en este gran mosaico. Por supuesto a Andrew, quien me ha acompañado en la ejecución de tantas ideas audaces y con tanto amor en medio. Por último, a los profesores que han depositado partículas que fecundan la mente y el alma de quienes no tenemos miedo a florecer.

BIBLIOGRAFÍA

-Bauman, Z. (2000). Prólogo: Acerca de lo leve y lo líquido. EN: Modernidad líquida. México, Fondo de Cultura Económica.

-Bourriaud, N. (1998). Estética relacional. Adriana Hidalgo Editora.

-Brand, Á M. (2018). Fabular un pueblo a través del arte. EN: Educar em Revista, Curitiba, Brasil, v. 34, n. 67, p. 39-54.

-Deleuze, G. y Guattari, F. (2002). Prólogo: Rizoma. EN: Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. 5.a ed. Valencia: Pre-textos.

-Larios, V. (2005). Carne: quiasmo cuerpo-mundo. EN: A parte Rei. Revista de Filosofía, v. 42.

-Pabón, C. (2002). Construcciones de cuerpos. EN: M. López. Expresión y vida: Prácticas en la diferencia. Bogotá, Colombia: Instituto de investigaciones de la ESAP.

-Pardo, J L. (2010). Ensayo sobre la falta de lugares. «A cualquier cosa llaman arte». EN: Nunca fue tan hermosa la basura, Barcelona, Galaxia Gutenberg.

-Pessoa, F. (2001). El Libro del Desasosiego. Editorial XYZ.

-Pessoa, F. (2006). El regreso de los dioses. Editorial Acantilado.

-Skliar, C. (2006). La intimidad y la alteridad, experiencias con la palabra. Miño y Dávila Editores.