

Panta Rei: todo fluye, todo cambia

Sebastián Guzmán Díaz

Memoria de Grado para optar título Maestro en Artes Plásticas

Tutor

John Mario Ortiz Urrego. Magíster en Artes Plásticas y Visuales Universidad Nacional de
Medellín

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

Cita

(Guzmán Díaz, 2023)

Referencia

Guzmán Díaz S. (2023). *Panta Rei: todo fluye, todo cambia* [pregrado]. Universidad de Antioquia, Medellín.

Estilo APA 7 (2020)

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

Rector: John Jairo Arboleda Céspedes.

Decano/Director: Gabriel Mario Vélez Salazar.

Jefe departamento: Julio Cesar Salazar Zapata.

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Tabla de contenido

Resumen.....	7
Abstract.....	8
Declaración de artista	9
Introducción	10
Visión del Ingeniero.....	16
Visión de la sociedad contemporánea.....	18
Visión Etnográfica y Naturalista.....	20
Visión ancestral.....	22
Visión de la Ficción	23
Visión estética.....	24
Todas las visiones a través de un solo lente.....	26
Referentes	28
Nacionales.....	28
Alicia Barney	28
Clemencia Echeverri.....	29
Grupo Urbe (Gloria Posada y Carlos Uribe).....	31
Mario Opazo	32
Internacionales	34
Olafur Eliasson.....	34
Ai Weiwei	35
Janis Kounellis	37
Obras.....	39
Antecedentes.....	39
Proyecto final de grado II	46
Textos del video.....	51
Mar.....	51
Río.....	53
Lluvia	55

Texto de la muestra de grado	57
<i>Hoja de vida</i>	58
<i>Referencias</i>	60

Lista de figuras

Imagen 1. Estratificación de un basurero utópico 1987 tubos de acrílico, basura orgánica y tierra dimensiones: 10 tubos de 2 m de alto y 10 cm de diámetro	28
Imagen 2. Río por asalto. Video instalación multicanal. Duración: 09'44". Loop. 6 proyecciones. Sonido 7.1.....	30
Imagen 3. Grupo Urbe: Gloria Posada / Carlos Uribe Aguas / 2000 / Canoas de madera utilizadas por los areneros del río Medellín, iluminadas por dentro y cubiertas con imágenes fotográficas de las aguas limpias de sus afluentes / Dimensión variable / Exposición Sed, 2002.....	31
Imagen 4. “Kusikawsay”, 2016.....	33
Imagen 5. Riverbed, 2014	35
Imagen 6. Sunflower Seeds', Ai Weiwei, 2010 Tate.....	36
Imagen 7. Sin título, 1993, carbón, acero y costales.....	37
Imagen 8. Pruebas de tensión. Fotografía sobre bloques de concreto. 110cmx30cmx18cm. 2019	39
Imagen 9. Kintsukoroi. Fotografía sobre piedra. Tres piezas de 50 cm x 30 cm (c/u). 2019	40
Imagen 10. Etemenanki. Concreto con musgo embebido. 3 piezas de 5cm x 5 cm x 35 3cm. 2020	40
Imagen 11. Ahogamiento. Fotograma. Video en loop 0'59". 2020	41
Imagen 12. Prisiones. Malla de construcción, concreto y musgo. 570cm x 220cm x 10cm. 2020	41
Imagen 13. Fotogramas de “Construcción de paisajes”. Video en loop 3'31". 2020	42
Imagen 14. Fotogramas del video “28 de abril de 2018”. Duración 40". 2020	42
Imagen 15. Fotogramas del video “Buen viaje”. Duración 17'45". 2020	42
Imagen 16. Antifrágil Cascarones esféricos de concreto 20 cm de diámetro (aprox.) (c/u) 2021 .	43
Imagen 17. Agua sólida. Concreto. dimensiones variables. 2022.....	44
Imagen 18. Fotogramas Detenerse para fluir. Video ensayo en 3 canales en bucle. Duración 3'13" 2023	47
Imagen 19. (Detalle) Discurrir. Canoa, cemento y acero. Instalación. Dimensiones variables. 2023	47

Imagen 20. Exposición Panta Rei: todo fluye, todo cambia. Centro Cultural Vásquez, Medellín.
202349

Imagen 21 Exposición Panta Rei: todo fluye, todo cambia. Cámara de comercio Medellín, 2023
.....49

Imagen 22. Exposición Panta Rei: todo fluye, todo cambia. Cámara de comercio Medellín, 2023
.....50

Resumen

El proyecto se inspira en la filosofía de Heráclito y su concepto de "Panta Rei", que refleja la constante transformación en el universo. Aborda la relación entre el ser humano y la naturaleza, explorando cómo el agua, en sus formas de lluvia, río y mar, ha sido influenciada por el hombre y ha influido en la cultura y el progreso en Colombia.

Aquí se documenta la investigación-creación que se formaliza en una instalación de tres proyecciones de video, cada una centrada en una de las formas del agua mencionadas, acompañadas de textos que exploran la cosmovisión ancestral de diferentes culturas indígenas que revelan la importancia espiritual y simbólica del agua en estas culturas y su conexión con la tierra y el cosmos.

La instalación incluye una pieza escultórica central: una canoa a escala real que simboliza la relación histórica de la humanidad con el agua, así como la metáfora del viaje y la identidad. Alrededor se encuentran figuras de concreto que representan elementos tecnológicos y urbanización, contrastando con la naturaleza y resaltando la necesidad de un desarrollo sostenible.

El proyecto busca generar una reflexión profunda sobre la relación entre el ser humano y el entorno natural, así como la importancia de preservar y respetar el medio ambiente. La tensión entre el progreso, la naturaleza y lo ancestral se manifiesta en esta obra, invitando al espectador a tomar conciencia de la crisis ambiental actual y a considerar la necesidad de cambios significativos en la forma en que interactuamos con nuestro entorno.

Palabras clave: Civilización, naturaleza, agua, ancestral, tradición, progreso, canoa, cosmovisión, cultura.

Abstract

This project takes its inspiration from the philosophy of Heraclitus and his concept of "Panta Rei," which reflects the constant transformation in the universe. It addresses the relationship between human beings and nature, exploring how water, in its forms of rain, river, and sea, has been influenced by humans and has impacted culture and progress in Colombia.

This documents the research-creation, which takes the form of an installation featuring three video projections, each focused on one of the mentioned forms of water. These projections are accompanied by texts that delve into the ancestral worldviews of various indigenous cultures, revealing the spiritual and symbolic significance of water in these cultures and its connection to the Earth and the cosmos.

The installation includes a central sculptural piece: a life-sized canoe symbolizing the historical relationship between humanity and water, as well as serving as a metaphor for the journey and identity. Surrounding the canoe are concrete figures representing technological elements and urbanization, creating a contrast with nature and emphasizing the need for sustainable development.

The project aims to generate a profound reflection on the relationship between humans and the natural environment, as well as the importance of preserving and respecting the environment. The tension between progress, nature, and the ancestral is manifest in this work, inviting the viewer to become aware of the current environmental crisis and to consider the need for significant changes in how we interact with our surroundings.

Keywords: Civilization, nature, water, ancestral, tradition, progress, canoe, worldview, culture

Declaración de artista

La manera en cómo percibo al mundo se encuentra condicionada por mi formación académica y profesional, haciendo que los materiales, formas y elementos de ciencia e ingeniería, sean recurrentes en mi obra. Influenciado por esto, es de mi interés problematizar mi visión de la sociedad contemporánea respecto al mundo que habitamos y el cómo lo habitamos, indagando por las relaciones entre tiempo, tecnología y naturaleza, y en cómo sus interacciones ocasionan que la civilización humana (con sus desarrollos) y la naturaleza se transformen mutuamente, haciendo que los espacios que habitamos sean dinámicos y variables.

En este sentido, es de mi interés cuestionarme acerca de la idea del progreso como ficción en la que el ser humano ejerce su dominio sobre la naturaleza, cuando en realidad puede ser una construcción en ambos sentidos, que no debe separarse.

Derivada de esta problemática, la búsqueda de paisajes, horizontes y espacios en evolución se materializa a través de la escultura, el video, la fotografía y la pintura expandida, acompañada de una indagación constante por los materiales como elemento discursivo.

Introducción

Diferentes puntos de vista han permeado mi comprensión del mundo; mis experiencias vividas, la formación académica y mi contexto social, cada una ha influenciado de algún modo la forma en que pienso y me expreso. Para mí, son considerados grandes lentes a través de los cuales se puede ver el mundo, cada uno de ellos compone una visión del mundo diferente que me alimenta y transforma.

Por más de una década, trabajé como ingeniero en proyectos de infraestructura relacionados con la generación de energía. Esta experiencia ha moldeado mi percepción del mundo, al punto de entender que el modelo de desarrollo occidental actual se basa en un crecimiento excesivo y desmedido, que amenaza con desequilibrar los ecosistemas de manera irreversible.

Vivir la experiencia de ejercer como ingeniero ha dejado en mí una huella imborrable con la que me he debatido, he aprovechado, me he peleado, he disfrutado, he luchado; y de la que finalmente nunca podré desligarme.

Estas experiencias han ocasionado que mi mirada se centre en cómo el territorio va cambiando poco a poco por cuenta de las acciones humanas que intervienen en la naturaleza, enfocándome en la observación de fenómenos del mundo en donde es evidente la influencia y la huella de la acción humana a través de elementos industriales y tecnológicos.

Así mismo, trabajar en la construcción de Hidro Ituango antes, durante y después de las fallas ocurridas, me permitió establecer relaciones y reflexiones acerca del papel de la humanidad y sus creaciones en la naturaleza. También, a establecer una relación más cercana con las ideas de fracaso de la humanidad, de fractura y de colapso.

En función de estas experiencias previas, he desarrollado cierta filiación con elementos, formas y materiales propios de la estética industrial y de construcción; al mismo tiempo que mi inclinación a poner mi mirada en el paisaje y la ecología, han llevado a realizar cruces constantes entre ambos.

Trabajar alrededor de los ríos como eje central del desarrollo y el progreso, ha sido un detonante de mi proceso investigativo en artes que me ha llevado a indagar por la transformación de estos paisajes y sus consecuencias.

La exploración de materiales como el concreto y el acero, al igual que las formas que hacen alusión a las construcciones humanas a través de las geometrías simples, devienen de esta influencia previa que he venido desarrollando durante mis procesos de investigación creación. Mientras que el uso de materiales y formas orgánicas dan cuenta de una necesidad de hablar sobre el entorno y el medio ambiente.

Derivado de esto, me encuentro en una búsqueda permanente sobre las metamorfosis del contexto social y natural, evidenciadas en el cambio del entorno, para realizar una trazabilidad de la huella de los seres humanos a su paso por el planeta, permitiendo rastrear la visión y comportamiento de la civilización a medida que evoluciona y se transforma.

Indago las formas de reconfigurar mi situación de observador de la sociedad, la naturaleza y del progreso humano, teniendo al territorio, al paisaje y los sistemas sociales como escenarios de transformación debido a la consecuencia de los comportamientos humanos.

Dichas transformaciones me llevan a preguntarme cuál es la idea del progreso, qué genera y sus consecuencias. Como lugar de indagación observo mi hábitat, en donde encuentro el equilibrio para problematizar desde mi obra el mito del progreso que hilvana ser una derivación de una problemática más profunda de la cual se desprenden las problemáticas ecológicas actuales.

A partir de la observación de los síntomas de esta enfermedad que, hasta ahora podría considerarse inherente a la civilización humana y que puede hacerse evidente en las transformaciones del paisaje y el territorio, movilizo signos con los que pretendo abordar mediante una posición crítica y reflexiva, la noción contemporánea de progreso, que me permitan reflexionar sobre las relaciones entre la humanidad y la naturaleza. Y movilizar la pregunta de si en realidad el ser humano se reconoce como parte de la naturaleza, o si por el contrario hay una motivación que lo lleva a disociarse y abstraerse de ser parte constitutiva de la misma.

Para formalizar estas ideas recurrentemente me he basado en la instalación escultórica, el video y la fotografía como medios principales entre los que he encontrado una mayor afinidad porque siento que mis ideas pueden expresarse de mejor manera a través de los mismos.

Justificación

A lo largo de mi proceso de investigación-creación busco elaborar propuestas que puedan ser entendidas como una crítica a la idea de progreso y desarrollo ilimitado, que ha sido parte del discurso colonial y que ha llevado a la sobreexplotación y degradación del medio ambiente. Al poner en evidencia las consecuencias de las acciones humanas en los paisajes naturales y el entorno, se cuestiona el modelo de desarrollo que ha dominado en la cultura occidental y que ha llevado a la degradación de los ecosistemas. Además, me propongo mostrar y valorar otras perspectivas y conocimientos que han sido marginados, ignorados o incluso suprimidos en nuestra cultura. De esta manera, quiero reconocer y visibilizar la importancia de otras formas de conocer y relacionarse con la naturaleza que han sido marginadas por el discurso dominante.

Busco crear experiencias artísticas que fomenten la reflexión y la conciencia crítica sobre la relación del ser humano con el medio ambiente, específicamente con el agua. La combinación de la representación visual de la intervención humana en los paisajes hídricos y las visiones ancestrales sobre el agua, permiten presentar una perspectiva amplia y multidisciplinaria sobre el tema. Además, generar un impacto emocional en los espectadores que los invite a reflexionar sobre la necesidad de una relación más equilibrada y sostenible con la naturaleza.

Para esto, es necesario interrogarme acerca de cómo y por qué el ser humano transforma su medio circundante y cómo esta transformación es recibida por el resto del planeta; estableciendo una relación dialéctica entre la civilización y la naturaleza que se hace presente a lo largo de mis procesos.

A través de signos y materiales significantes pretendo enunciar que el territorio es entendido como un elemento estructural en nuestra permanencia y continuidad, que por su importancia física, espacial y cultural, establece un sentido único para cada pueblo y sociedad.

Este proyecto aborda problemáticas ecológicas y medioambientales que son de gran importancia en la actualidad. La exploración de la relación entre el ser humano y la naturaleza, es de vital importancia debido a los desafíos que enfrentamos en términos de cambio climático, deterioro

ambiental y escasez de recursos naturales. Al generar conciencia sobre estas problemáticas y promover una reflexión crítica, el proyecto contribuye a la discusión y búsqueda de soluciones sostenibles.

Así mismo, busca valorar y visibilizar perspectivas y conocimientos marginados o suprimidos en la cultura dominante. Al explorar visiones ancestrales y saberes locales relacionados con el agua, se promueve la diversidad de expresiones y prácticas culturales. Esto es importante para contrarrestar el sesgo occidental y colonial en la forma en que entendemos y nos relacionamos con la naturaleza, y para reconocer la importancia de otras formas de conocimiento y relación con el entorno.

Además, es una invitación a reflexionar sobre la relación del espectador con el medio ambiente. A través de la combinación de la representación visual de la intervención humana en los paisajes hídricos y las visiones ancestrales sobre el agua, se busca despertar una conciencia crítica y promover una relación más equilibrada y sostenible con la naturaleza. El arte tiene el poder de conmover y transformar, y este proyecto aprovecha esa capacidad para generar un cambio en la forma en que nos relacionamos con nuestro entorno.

Desde el punto de vista del contexto artístico, el proyecto tiene pertinencia y valía debido a su enfoque multidisciplinario y a la búsqueda de nuevas formas de expresión. La combinación de técnicas y medios artísticos permite explorar diferentes lenguajes visuales y sensoriales, enriqueciendo la experiencia estética y comunicativa. Además, la propuesta se sitúa en el cruce entre lo artístico, lo ambiental y lo social, al abordar problemáticas contemporáneas y buscar generar conciencia y transformación. Esto le confiere una relevancia en el ámbito artístico como una propuesta comprometida con su contexto y con un potencial para generar un impacto significativo en la audiencia.

En resumen, la pertinencia y valía de este proyecto radican en su capacidad para abordar problemáticas medioambientales actuales, valorar otras perspectivas y conocimientos, generar un impacto emocional y reflexivo, y contribuir al desarrollo de nuevas formas de expresión y diálogo entre el arte y la sociedad.

Marco teórico

Los seres humanos existimos en función de un lugar determinado, y de una u otra manera cada individuo representa una pequeña muestra de ese lugar del cual forma parte. Esta noción dictamina nuestro contexto, rige nuestro comportamiento y permite saber cómo interactuar con nuestro entorno. Con la transformación del territorio se transforma el paisaje y nos transformamos nosotros. El paisaje como consecuencia de la manera como habitamos al mundo, determina, en gran medida, nuestra identidad, y nuestros contextos geopolíticos, sociales y culturales.

La forma actual en que hemos habitado al mundo, bajo modelos extraccionistas e intensivos en consumo y desecho, ocasionan problemáticas ecológicas y medioambientales que no son otra cosa que síntomas de una condición humana que se encuentra dictaminada por la avaricia y el egoísmo, que se hace explícita en la acumulación desmedida de capital. Un modelo basado en la explotación de los recursos naturales, con enfoque utilitarista que relaciona a la naturaleza como objeto, que choca y se opone a las visiones ancestrales basadas en poner en práctica los saberes y conocimientos para relacionarnos, interactuar con el entorno, respetar los espacios sagrados y vivir de acuerdo a ello.

Estos problemas son la derivación de los irracionales patrones de producción y consumo de los agentes económicos, en donde los juegos perversos de la humanidad conducen a un comportamiento maquiavélico dominado por la hbris, entendida como ‘desmesura’ del orgullo y la arrogancia. Haciendo de la realidad una construcción permanente que se encuentra mediatizada por los juegos del poder que hace lo que sea con tal de que no se cambien las reglas de juego.

Como resultado de esta soberbia humana, se ha venido experimentando peligrosamente el cambio climático, que amenaza con modificar dramáticamente la forma en que concebimos la vida en el planeta, poniendo de manifiesto posibles indicios del fracaso del ser humano como civilización evolucionada. Pues cada vez se hace más evidente la tendencia del capitalismo de destruirlo todo a su paso. A partir de nuestro comportamiento como civilización contemporánea, se intuye una tendencia hacia la destrucción de todo lo que nos rodea siempre bajo el argumento de un crecimiento económico. El afán por obtener excedentes cada vez mayores y el énfasis en el

crecimiento monetario, ha creado serias desproporciones en los ecosistemas, ocasionando un desequilibrio entre la actividad del hombre y su entorno.

Bajo esta perspectiva, se hace necesario poner de manifiesto las consecuencias de las acciones humanas en el medio ambiente y la importancia que el agua ha tenido para las diferentes comunidades en diferentes contextos históricos y culturales; con el fin de crear conciencia sobre la relación del ser humano con el medio ambiente, específicamente con el agua, su importancia para la vida y sobre la necesidad de proteger y conservar este recurso natural.

A partir de esta relación, planteo una lectura del territorio como representación del paisaje intervenido por el ser humano, enfocando mi mirada en la tensión que se genera entre la naturaleza, entendida como aquello que existe antes de la intervención humana, y los espacios construidos y habitados por el hombre; con el fin de interrogar el cómo y porqué el ser humano transforma su medio circundante.

Estos bloques funcionan como lentes a través de los cuales puedo ver el mundo: el lente del ingeniero, el lente de mi contexto social actual (la sociedad contemporánea), el lente de mi entorno (el enfoque etnográfico y naturalista de Colombia), el lente de la tradición y lo ancestral, el lente de la imaginación futurista (la ficción) y, por último, el lente de mis intereses artísticos. Cada uno de estos lentes proporciona una perspectiva única del mundo, lo que me nutre y transforma.

Visión del Ingeniero

Estudiar ingeniería física, me ha llevado a buscar el origen, a intentar entender el porqué de las cosas, a buscar una relación entre lo micro y lo macro. De igual modo, estudiar ingeniería mecánica y MSc en ingeniería, han hecho que mi mirada esté enfocada a la búsqueda de soluciones, o dicho de otro modo, a buscar problemas para encontrarles solución. Así mismo, estudiar un MBA y trabajar en la gestión y dirección de proyectos, me han permitido tener contacto con las expectativas de crecimiento de las empresas y el sector industrial. Finalmente estudiar una Maestría en Energías Renovables me ha hecho reflexionar acerca del papel de la naturaleza en nuestros medios de producción y la importancia de la misma.

Esta relación directa con el modelo de desarrollo actual, basado en la explotación de los recursos naturales, y sus impactos ambientales, sociales, económicos y culturales; me ha llevado a presenciar un énfasis utilitarista que relaciona a la naturaleza como objeto, en contraposición a las visiones ancestrales basadas en poner en práctica los saberes y conocimientos para relacionarnos, interactuar con el entorno, respetar los espacios sagrados y vivir de acuerdo a ello. En síntesis, considerar al entorno natural como un sujeto con el que nos interrelacionamos con respeto y reciprocidad . En otras palabras, la relación de los pueblos con el territorio permite describir su cultura e identidad.

La forma en que cada uno comprende el mundo y su papel en él, tiene un impacto significativo en cómo se relacionan con el sistema económico global. En el caso de los ingenieros, la formación técnica y su enfoque en la solución de problemas prácticos a menudo nos hace ver el mundo en términos de recursos disponibles para ser explotados y utilizados en la producción de bienes y servicios. En el sistema capitalista neoliberal, la naturaleza es vista como una fuente de recursos naturales que pueden ser explotados para la producción y la obtención de ganancias, sin tener en cuenta su valor intrínseco.

La idea de que la naturaleza y sus recursos son ilimitados, así como la aplicación de un modelo insostenible, desigual y perjudicial para la naturaleza, encaminado a la búsqueda del crecimiento económico, sugiere un punto de no retorno en el cual las transformaciones del ecosistema se acrecentarán cada vez más. Este sistema neoliberal capitalista en el que está basada la economía global, se enfoca en la producción, el crecimiento económico y la maximización de ganancias en un mercado libre. Este sistema ha llevado a la humanidad a una serie de logros tecnológicos, científicos y de calidad de vida que no hubieran sido posibles sin él. Sin embargo, también ha creado una serie de problemas ambientales, sociales y económicos a largo plazo.

Este enfoque ha demostrado tener consecuencias negativas para el medio ambiente y la sociedad. Por ejemplo, al tratar la naturaleza como un recurso natural, los ingenieros pueden no considerar los impactos ambientales de la extracción y el uso de los recursos, así como los impactos sociales en las comunidades locales que dependen de esos recursos. Además, el énfasis en la producción y el crecimiento económico puede llevar a una economía basada en la obsolescencia programada, en

donde la producción y el consumo se vuelven insostenibles y generan un impacto negativo en el medio ambiente.

La formación académica en ingeniería me ha brindado una visión técnica de cómo se pueden optimizar los procesos y recursos en la producción de bienes y servicios. Siendo al mismo tiempo testigo de primera mano y al mismo tiempo actor del sistema neoliberal capitalista, que busca maximizar las ganancias y minimizar los costos para las empresas, conduciendo a una explotación de los recursos naturales, considerándolos como meros objetos de producción y extracción, sin tener en cuenta su valor intrínseco y los efectos negativos que pueden tener sobre el medio ambiente, las comunidades locales y la sociedad.

Una visión holística y sostenible de cómo se pueden optimizar los procesos y recursos sin comprometer la integridad del medio ambiente y la sociedad es hasta ahora una utopía difícil de alcanzar. Esto implica tener en cuenta los efectos sociales y ambientales de la producción y la explotación de los recursos naturales, y trabajar en colaboración con otros actores relevantes para encontrar soluciones que sean tanto técnicamente viables como socialmente responsables.

Visión de la sociedad contemporánea

Para comprender la sociedad contemporánea en la cual estamos, he tomado como punto de referencia para mis estudios a Byung-Chul Han y a Zygmunt Bauman ya que siento gran afinidad con sus formas de ver el mundo y por lo tanto me he valido de ellas para alimentar la mía propia.

Byung-Chul Han sostiene que la sociedad contemporánea se caracteriza por una nueva forma de explotación que él llama "neoliberalismo psicológico". El neoliberalismo psicológico es una forma de dominación que se basa en la autoexplotación, es decir, en la presión que cada individuo ejerce sobre sí mismo para ser cada vez más productivo y eficiente. En este sentido, la sociedad del cansancio es una sociedad en la que el trabajo ya no es una imposición exterior, sino una exigencia interna que cada uno se impone a sí mismo. Esta autoexplotación se manifiesta en la cultura del rendimiento, en la obsesión por la productividad, en la competencia constante, en la falta de tiempo libre y en la sensación de estar siempre conectados y disponibles.

Durante mi vida laboral pude ver de primera mano cómo opera este principio en nuestra sociedad, sentimos un gran complejo de culpa al no sentirnos lo suficientemente productivos y todos nuestros comportamientos sociales y profesionales giran en torno a desenvolvemos como seres altamente eficientes y productivos so pena de ser mal vistos por nuestros pares. En *El aroma del tiempo* explora cómo la sociedad contemporánea ha perdido su sentido del tiempo y del espacio, y cómo esto ha afectado nuestra percepción de la vida y de la felicidad. Argumenta que la cultura de la aceleración y la sobreproducción ha llevado a una cultura de la fugacidad, donde todo se desvanece rápidamente.

En resumen, Byung-Chul Han establece una crítica a la cultura de la aceleración y la sobreproducción, que nos lleva a perder nuestra conexión con el tiempo y el espacio. La pérdida de los rituales es una de las consecuencias de esta cultura, y argumenta que necesitamos recuperarlos para recuperar nuestro sentido de la continuidad y de la conexión con el mundo que nos rodea. La velocidad con que las cosas se vuelven obsoletas me hace considerar que es de vital importancia analizar las razones por las que siempre estamos con afán, siempre estamos pensando en el paso a seguir, siempre queremos cosas nuevas y desechar las viejas, a modo de un cambio acelerado en nuestra forma de interactuar con nuestro entorno.

Por otra parte, Zygmunt Bauman exploró la idea de la fragmentación social y la creciente inestabilidad en la vida moderna. Uno de sus conceptos referentes para mí, es el de la "modernidad líquida", que se refiere a la transitoriedad, la precariedad y la incertidumbre de las sociedades contemporáneas, en las que los individuos se ven obligados a adaptarse constantemente a un entorno cambiante y a menudo caótico. Bauman también habló sobre la "sociedad del consumo" y cómo esta promueve una cultura del deseo constante, en la que los individuos buscan satisfacción inmediata a través de la adquisición de bienes y servicios.

La modernidad líquida se caracteriza por la flexibilidad, la movilidad y la fragmentación, lo que ha dado lugar a una sociedad en la que las relaciones humanas son cada vez más superficiales y efímeras. En la sociedad líquida, las personas se mueven constantemente, cambian de empleo, de pareja, de amigos, lo que hace que las relaciones humanas sean más frágiles y efímeras. Según Bauman, la sociedad líquida también se caracteriza por la pérdida de los valores tradicionales,

como la comunidad, la solidaridad y la estabilidad. En lugar de eso, se promueve la individualidad y la búsqueda del éxito personal, lo que ha dado lugar a una sociedad más competitiva y menos empática. En general, Bauman argumenta que la vida contemporánea es cada vez más líquida y que esta liquidez tiene implicaciones significativas para la forma en que vivimos y nos relacionamos entre nosotros.

Zygmunt Bauman también habla de "arte líquido" en su obra *Vida líquida* (2005). Él describe cómo el arte ha evolucionado a lo largo del tiempo, desde formas más sólidas y duraderas como las esculturas y los edificios, hasta formas más efímeras como las instalaciones y las performances. El arte líquido se caracteriza por su capacidad para adaptarse y cambiar rápidamente, reflejando la naturaleza cada vez más líquida de la sociedad. Argumenta que el arte líquido también refleja una sensación de incertidumbre y falta de permanencia en la sociedad actual.

El arte líquido puede ser efímero y temporal, pero también puede ser muy poderoso y significativo. Puede tomar muchas formas diferentes, desde instalaciones y performances hasta arte digital y conceptual. En última instancia, el arte líquido refleja el cambio constante y la fluidez de la sociedad actual y su capacidad para adaptarse a estos cambios.

Bajo esta perspectiva es para mí un motivo de reflexión la "liquidez" en que puedan incursionar mis propuestas, y si al hacerlas líquidas, ya sea a través de lo efímero, o desde el desecho, o por lo cambiante, entre otros aspectos, no estoy precisamente cayendo en un sistema y modo de operar sobre el cual encuentro haciendo una crítica. Esta disyuntiva es una constante en mi obra y sobre la cual, me encuentro en una constante evolución, descubrimiento y discernimiento.

Bajo estas perspectivas de la sociedad contemporánea actual es que se moldea mi mirada para darle estructura a mi obra.

Visión Etnográfica y Naturalista

Como marco de referencia para comprender el territorio y todo lo que se desenvuelve alrededor del mismo, he tomado como referencia literaria a Ignacio Piedrahita, reconocido por sus obras literarias que abordan temas relacionados con la naturaleza y la conservación ambiental. Así mismo, Ignacio Piedrahita es conocido por su trabajo como ambientalista y defensor de los derechos de las

comunidades indígenas y campesinas en Colombia. A lo largo de su carrera, ha trabajado en la protección de los recursos naturales y la biodiversidad, así como en la defensa de los derechos de las personas y las comunidades afectadas por proyectos extractivos y de infraestructura.

En sus escritos y discursos, Piedrahita destaca la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el uso de los recursos naturales, y ha denunciado los impactos negativos de proyectos extractivos y de infraestructura en las comunidades y el medio ambiente. Además, ha abogado por un enfoque más sostenible y equitativo en el desarrollo económico y la gestión de los recursos naturales en Colombia y en todo el mundo. En *La verdad sobre los Ríos* (2005) hace una crítica a la forma en que se ha manejado el desarrollo hidroeléctrico en Colombia y cómo esto ha afectado los ríos y las comunidades que dependen de ellos.

Adicionalmente, Piedrahita tiene formación de geólogo, logrando la unión entre la poética y la ciencia bajo el argumento de que ambas son formas de conocimiento que pueden complementarse mutuamente para ofrecer una comprensión más profunda y completa del mundo y de nosotros mismos. Para él, la ciencia a menudo se enfoca en la descripción y explicación objetiva del mundo natural, mientras que la poesía se enfoca en la experiencia subjetiva y en la dimensión emocional y simbólica de la vida. La unión de estas dos formas de conocimiento puede permitirnos explorar y entender de manera más completa las complejidades del mundo natural y nuestro lugar en él.

Uno de los referentes teóricos con mayor influencia en mi trabajo deviene de los libros de Wade Davis, antropólogo, etnobotánico y escritor canadiense conocido por su trabajo en la preservación de la diversidad cultural y biológica. En 1974, Davis viajó a la región del río Caquetá en Colombia para investigar las plantas alucinógenas que utilizaban los pueblos indígenas en sus rituales. Desde entonces, ha pasado gran parte de su vida trabajando en Colombia y ha realizado numerosos estudios etnobotánicos y antropológicos en todo el país.

Uno de sus trabajos más destacados sobre Colombia es el libro *El río* (2001), en el que cuenta sus experiencias vividas en la región amazónica y su encuentro con las culturas indígenas que lo habitan, mientras estudiaba y trabajaba en proyectos de conservación. El libro relata las aventuras y las reflexiones de Davis, y su admiración por la cultura y la naturaleza de la Amazonía. Davis

destaca la importancia de la biodiversidad de la región y su fragilidad frente a la actividad humana, especialmente la explotación de los recursos naturales. Davis enfatiza sobre la importancia de la biodiversidad y la cultura indígena, y denuncia las amenazas que enfrentan debido a la deforestación y la explotación de recursos.

En *El Magdalena: En Busca De Nuestro Orígenes* (2012) narra su viaje a lo largo del río Magdalena, desde su nacimiento en la cordillera de los Andes hasta su desembocadura en el Caribe. A lo largo de su recorrido, explora la historia y la cultura de Colombia, y reflexiona sobre la relación entre los seres humanos y la naturaleza. El libro destaca la importancia del río Magdalena para la historia y la identidad de Colombia, y resalta la necesidad de su conservación.

Encontrarme con estos dos libros generó en mí una necesidad de repensar en la identidad, la cultura y la importancia de la biodiversidad dentro del territorio que habito. También ocasionó una necesidad inminente de desplazarme a los diferentes lugares del país para poder experimentar de manera personal lo que ofrecen las diferentes regiones del territorio nacional.

Incitado entonces por las crónicas de Wade Davis, me vi en la necesidad de dar inicio a un recorrido intermitente por lo vasto del territorio colombiano, visitando regiones como Guainía, Guaviare, Golfo de Urabá, el Darién, entre otras, con el objetivo de realizar trabajo de campo, en búsqueda de un entendimiento por la identidad, la cultura, lo ancestral y los impactos del progreso que se recogen en una cartografía ampliada. Cabe aclarar que a partir de estos primeros trabajos de campo, el viaje y la experiencia inmersiva han tomado gran relevancia en la metodología de mi trabajo.

Visión ancestral

Con el fin de profundizar en los temas de las culturas ancestrales desde una visión occidental, encontré que Wade Davis reiterativamente tenía como referente bibliográfico a los textos de Gerardo Reichel-Dolmatoff, por lo cual también decidí aproximarme a este autor. Sus investigaciones y trabajos de campo se enfocaron en la etnografía, arqueología, lingüística, mitología y religión de los pueblos indígenas.

Reichel-Dolmatoff fue uno de los primeros antropólogos que estableció una relación directa con los pueblos indígenas, lo que le permitió recopilar información valiosa sobre sus creencias, ritos, prácticas y cosmovisión. Sus estudios contribuyeron significativamente a la comprensión de las culturas prehispánicas y a la valoración de la diversidad cultural de Colombia.

A partir de estos textos he encontrado una visión occidental de las culturas ancestrales de Colombia enmarcada en el respeto, la igualdad, es decir, anticolonial, ya que consideran que las culturas indígenas tienen un valor intrínseco y deben ser respetadas y protegidas en lugar de ser asimiladas o marginadas por la cultura dominante. Sus trabajos centrados en comprender y preservar las culturas indígenas de Colombia y América del Sur, y no en imponer su visión sobre ellas dan indicios de una nueva forma de aproximarnos ante los conocimientos ancestrales de nuestro territorio.

Visión de la Ficción

La ciencia ficción es una forma de explorar temas sociales, políticos y filosóficos; que presentan situaciones hipotéticas que desafían las suposiciones y preconcepciones del mundo real. Estas historias plantean preguntas profundas sobre la naturaleza humana, la sociedad y el universo, lo que las convierte en una forma atractiva de reflexionar sobre temas que para mí son importantes.

Las distopías, subgénero de la ciencia ficción que exploran un futuro imaginario, generalmente oscuro y opresivo, en el que el poder está en manos de una élite o gobierno autoritario, y la libertad y la individualidad están restringidas o incluso prohibidas; funcionan como una advertencia sobre los peligros del presente. Al imaginar un futuro en el que las cosas salen mal, podemos ser conscientes de las tendencias y prácticas actuales que podrían conducir a ese futuro. Por lo tanto, las distopías pueden ser vistas como una crítica social y una llamada a la acción. Los autores de ciencia ficción distópica exploran ideas sobre el control y la manipulación del poder, la tecnología y la vigilancia en el futuro distópico.

En la novela *1984* de George Orwell, el gobierno totalitario controla todos los aspectos de la vida de las personas, incluyendo su pensamiento, a través del "Gran Hermano" y la "policía del

pensamiento". Aldous Huxley en su novela *Un mundo feliz* muestra una sociedad distópica en la que la felicidad y el control están en manos del Estado, que utiliza la tecnología y las drogas para mantener a las personas dóciles y satisfechas. Neal Stephenson, en su novela *Snow Crash*, también imagina un futuro distópico en el que los poderosos manipulan a las personas mediante la tecnología y el lenguaje, y en el que los medios de comunicación controlan el pensamiento de la sociedad.

Estos autores han sido críticos de las estructuras de poder existentes en su época y han utilizado la ciencia ficción como una forma de explorar posibles consecuencias negativas de esas estructuras. Comparten una preocupación por las implicaciones éticas y políticas de la tecnología y el poder, cómo estos pueden afectar a la sociedad y al individuo; y han creado obras distópicas y visionarias que han influido en la cultura popular y han estimulado el pensamiento crítico sobre el futuro de la humanidad.

A partir de estos referentes, mi mirada se permea de una estética distópica, postapocalíptica, ruinoso, de un inminente colapso y con materiales industriales y tecnológicos que hacen referencia a un futuro verosímil en el cual la humanidad se acerca a la destrucción. En palabras de Italo Calvino “Se habla hoy con la misma insistencia tanto de la destrucción del entorno natural como de la fragilidad de los grandes sistemas tecnológicos que pueden producir perjuicios en cadena, paralizando metrópolis enteras. La crisis de la ciudad demasiado grande es la otra cara de la crisis de la naturaleza”.

Visión estética

Como artista, además de los referentes y estudios conceptuales, también se encuentra presente una investigación acerca de la estética y las maneras de expresarme. Al pretender establecer lazos y relaciones diferentes a las del neoliberalismo capitalista, he encontrado bases teóricas y filosóficas que se acercan a mis creencias en el taoísmo, que se basa en la idea del "Tao", que se traduce como "el camino" o "la senda". El Taoísmo busca una comprensión profunda de la naturaleza, la vida y el universo, y una armonía entre el ser humano y el cosmos.

El Taoísmo es conocido por su énfasis en la meditación, la simplicidad, la humildad, la no acción y la comprensión de la naturaleza. Una de las creencias fundamentales del taoísmo es que todas las cosas están interconectadas y que todo en el universo está en constante cambio. Si bien no adopto esta corriente filosófica como eje vertical para el sustento conceptual de mi obra, sí se hace presente en la misma pues condensa en gran medida mi obrar con el entorno lo que se ve reflejado en mi visión del mundo y por ende mi orientación estética.

El taoísmo destaca la importancia de la armonía entre el hombre y la naturaleza. La estética taoísta se centra en la belleza natural y en la captura de la esencia de las cosas en lugar de tratar de imitarlas o mejorarlas. El objetivo es lograr la simplicidad y la claridad, en lugar de la complejidad y la ostentación. En resumen, la estética taoísta se enfoca en la simplicidad, la elegancia, la armonía y la belleza natural. En función de esta inclinación estética, también existen movimientos artísticos occidentales de la década de los 60s los cuales encuentro afines a mi filosofía de vida y forma de ver el mundo, ellos son el minimalismo, el arte povera y el land art.

El minimalismo enfocado en la esencia de la forma, los materiales y los colores; regido por la simplicidad, la reducción de elementos y la eliminación de cualquier detalle u ornamento superfluo actúa como una respuesta ante la complejidad y la saturación del mundo contemporáneo. En la escultura, los artistas minimalistas utilizan materiales industriales como el acero y el hormigón para crear formas simples y geométricas.

El arte povera, denominado, arte pobre o humilde, se caracteriza por el uso de materiales simples y comunes, como madera, piedra, metales oxidados, cartón, tierra, ramas, entre otros. Estos materiales se usan de forma cruda, sin tratar o transformar demasiado, para crear obras de arte que se enfocan en la relación entre la naturaleza y la cultura, así como en la relación entre el arte y la vida cotidiana. Los artistas del arte povera exploran la esencia de los materiales y su capacidad para evocar la memoria, la historia y la identidad cultural. Muchas de sus obras tienen un enfoque antropológico y social, al tratar temas como la identidad, el consumo, el capitalismo y la naturaleza.

El land art se caracteriza por la creación de obras de arte en paisajes naturales. Los artistas utilizan materiales encontrados en la naturaleza, como piedras, ramas y tierra, para crear esculturas y otras

obras de arte efímeras. El land art también puede implicar la alteración del paisaje natural para crear formas artísticas más permanentes. El objetivo principal del land Art es el de crear una conexión entre el arte y la naturaleza, mediante la utilización de los recursos naturales para crear obras que no solamente sean estéticamente atractivas, sino que también sean un reflejo de la relación del ser humano con el medio ambiente.

Las obras de land Art suelen ser efímeras y se desintegran o transforman con el paso del tiempo, debido a los elementos naturales y al clima. También ha tenido un impacto en la forma en que se concibe el arte y la relación entre el arte y el medio ambiente, y ha inspirado a otros movimientos como el Arte Ambiental y el Eco-Art.

Todas las visiones a través de un solo lente

Para establecer una conexión de signos históricos con valores culturales actuales, tomo inicialmente a la canoa como manera de nombrar el río, que establece un puente en donde el medio transporte es también el medio de nombrar el subdesarrollo y la cultura rural latinoamericana. Las embarcaciones ribereñas tradicionales, han sido referencia esencial y de gran significancia en la cultura colombiana, desde las manifestaciones precolombinas (la balsa muisca), en la cultura popular (canciones como la piragua,) y grandes referencias literarias (Gabriel García Márquez, por ejemplo); de ahí su importancia como elemento simbólico y de identidad.

En función de una propuesta que de manera coherente enuncie las problemáticas ocasionadas por un sistema económico y social neoliberal que lo rige todo, el minimalismo, el arte povera y el land art, son los tres movimientos principales que se tienen como referentes artísticos globales. Un cruce entre estos referentes artísticos da origen a un lenguaje propio a través de la combinación de gramáticas visuales que permiten establecer lecturas y narrativas de las propuestas desarrolladas a lo largo de mi proceso.

Formas simples y abstractas que evocan de manera ambigua a figuras tanto naturales como industriales se emplean como consecuencia de estos cruces. Del mismo modo, en consecuencia

con las problemáticas abordadas y los referentes tomados, los materiales giran en torno a lo industrial y lo natural siempre estableciendo relaciones de tensión.

El concreto, material que es una indicación y huella de lo construido por el hombre se encuentra presente para establecer cruces de signos que remiten a distopías y contradicciones que superan las posibilidades, generando una relación visual de causa efecto en su inminente hundimiento, colapso y desbordamiento. Las formas geométricas simples hacen una referencia a los elementos tecnológicos primarios construidos y desarrollados por el hombre. A la infraestructura y al crecimiento sistemático de la urbe.

Signos que remiten a un paisaje distópico de destrucción, decadencia, ruina y colapso mientras enuncian la problemática de la urbanización y el crecimiento urbano descontrolado también son frequentados. En este sentido, los escombros son un recordatorio de los impactos negativos del crecimiento urbano descontrolado y la necesidad de encontrar formas sostenibles de desarrollar las ciudades.

Referentes

Nacionales

Alicia Barney

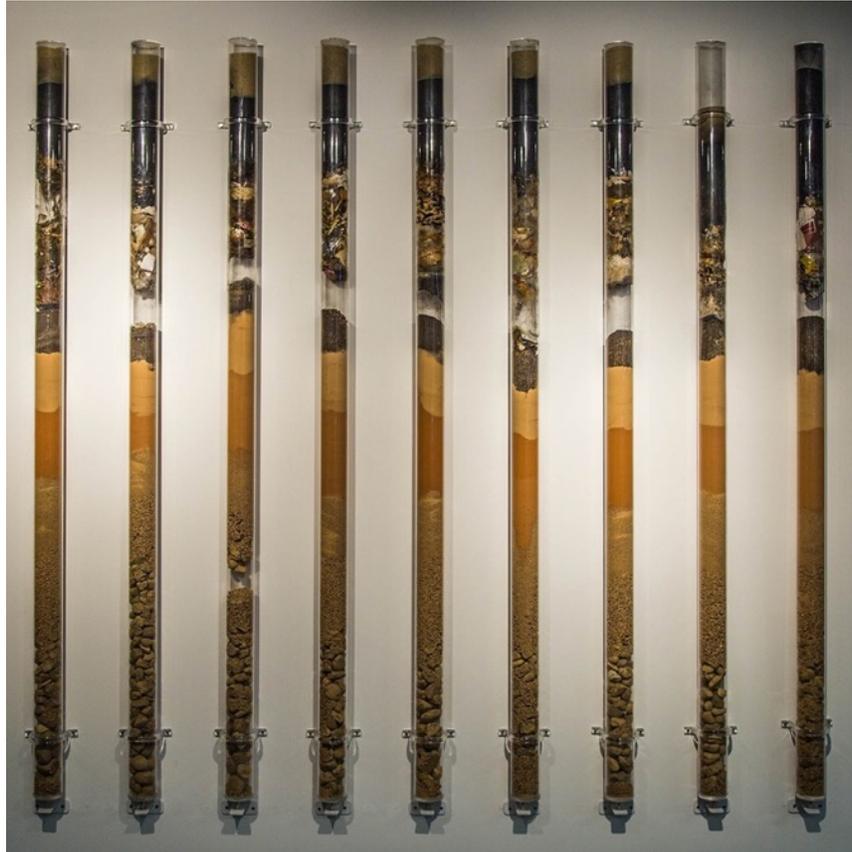

Imagen 1. Estratificación de un basurero utópico | 1987 | tubos de acrílico, basura orgánica y tierra | dimensiones: 10 tubos de 2 m de alto y 10 cm de diámetro

Alicia Barney (Cali, 1952) en 1974 obtuvo el título de Bachelor of Fine Arts del College of New Rochelle y Master of Fine Arts Pratt Institute en Nueva York. Durante la década de los ochentas, fue una pionera al abordar problemáticas medioambientales con procedimientos propios del conceptualismo, el land art y el arte ecológico. Barney es una artista transgresora, quien, a pesar de los cuestionamientos y la falta de reconocimiento, continuó desarrollando su obra, respondiendo a su convicción personal. Alicia Barney ha desarrollado una trayectoria artística que abarca más de cinco décadas, durante las cuales ha experimentado con diferentes técnicas, materiales y temáticas

en su obra. Su trabajo ha evolucionado a lo largo del tiempo, explorando diversas formas de expresión y generando un lenguaje propio en el arte contemporáneo.

Una de las características distintivas del trabajo de Alicia Barney es su enfoque en la relación entre el ser humano y la naturaleza. A lo largo de su carrera, ha explorado el uso de materiales orgánicos y ha creado instalaciones y esculturas que interactúan con el entorno natural. Su obra refleja una preocupación por la ecología y la relación entre el ser humano y su entorno natural, y busca generar conciencia sobre la importancia de preservar y proteger el medio ambiente. En sus instalaciones y esculturas, Barney utiliza materiales orgánicos y elementos naturales, como ramas, piedras y telas, para crear obras que interactúan con el espacio y el entorno. Estas obras no solo buscan ser estéticamente atractivas, sino también generar una experiencia sensorial y emocional en el espectador, invitándolo a reflexionar sobre su conexión con la naturaleza y la necesidad de cuidar y proteger el medio ambiente.

Además de su exploración de la relación entre el arte y la naturaleza, Barney también ha abordado temas relacionados con la identidad, el género y la memoria en su obra. A través de sus creaciones, reflexiona sobre la construcción de la identidad individual y colectiva, así como sobre las experiencias y memorias personales y sociales. El lenguaje estético y las temáticas abordadas por Barney son factores con los que encuentro una relación directa en mis proceso.

Clemencia Echeverri

Clemencia Echeverri (Manizales, 1950) estudió Comunicación Visual en la Universidad Pontificia Bolivariana y Artes Plásticas en la Universidad de Antioquia de Medellín. Posteriormente, continuó su formación en el extranjero, realizando la Maestría en Bellas Artes, Escultura en Chelsea College of Arts And Design, de Londres; y un Post-Graduate Diploma en Contemporary Art History and Theory, en Chelsea College of Art and Design, de Londres.

Imagen 2. Río por asalto. Video instalación multicanal. Duración: 09'44". Loop. 6 proyecciones. Sonido 7.1

Su trabajo artístico se ha destacado por su compromiso social y político, explorando los efectos de la violencia en la sociedad colombiana y reflexionando sobre la memoria colectiva y la construcción de la identidad. A través de sus obras, Echeverri busca generar conciencia y promover la reflexión crítica sobre temas que han marcado la historia reciente de Colombia, como el conflicto armado, los desplazamientos forzados y las desapariciones. Una de las características distintivas de la obra de Clemencia Echeverri es su enfoque en el cuerpo y su relación con el entorno. Sus instalaciones suelen involucrar elementos orgánicos y materiales cotidianos, creando ambientes sensoriales que invitan a los espectadores a interactuar y reflexionar sobre su propia experiencia y conexión con los temas abordados.

En sus obras audiovisuales, Echeverri combina imágenes en movimiento, sonido y narrativa para crear experiencias audiovisuales envolventes. Sus videos suelen ser poéticos y simbólicos, explorando temas como la memoria, la violencia y la identidad. A través del uso de metáforas visuales y narrativas sugerentes, invita al espectador a reflexionar y cuestionar la realidad que nos rodea. A través de la combinación de imágenes en movimiento y paisajes sonoros, crea una experiencia sensorial completa. El sonido juega un papel crucial en la atmósfera y la interpretación de la obra, aportando capas adicionales de significado y emoción.

Las videoinstalaciones de Echeverri se presentan en espacios expositivos específicos, donde el espectador puede interactuar con las obras. A menudo utiliza proyecciones en paredes o pantallas, acompañadas de elementos escultóricos o arquitectónicos que complementan la narrativa visual. De esta manera, logra una integración entre el contenido visual y el entorno físico, creando una experiencia multisensorial y envolvente. Tanto las líneas narrativas, como los medios empleados, y las problemáticas tratadas por Echeverri son se articulan de manera natural en la forma en la que visualizo mis procesos y metodologías de trabajo.

Grupo Urbe (Gloria Posada y Carlos Uribe)

Imagen 3. Grupo Urbe: Gloria Posada / Carlos Uribe Aguas / 2000 / Canoas de madera utilizadas por los areneros del río Medellín, iluminadas por dentro y cubiertas con imágenes fotográficas de las aguas limpias de sus afluentes / Dimensión variable / Exposición Sed, 2002

Gloria Posada (Medellín, 1967) y Carlos Uribe (Medellín, 1964), a finales de los años noventa conformaron el Grupo Urbe y se propusieron, a través de intervenciones, generar reflexiones sobre el entorno en el que vive sumergido el hombre. Algunas de ellas tienen como sustento los procesos de descontaminación y apertura de ríos y quebradas cubiertas por avenidas en las principales

ciudades del país. Urbe ha propuesto varias intervenciones artísticas en el espacio público con el fin de visibilizar problemáticas de las fuentes hídricas de Medellín y el área Metropolitana.

Con el ánimo de hacer memoria de los ríos y quebradas que se esconden debajo de las grandes calles, Urbe propuso sobre un trayecto de la avenida La Playa de Medellín, la Jiménez de Bogotá, la calle 11 norte de Cali y la calle 24 de Cartagena, un diseño curvo similar a unas ondas que sustituyan a las cebras peatonales. reemplazando las líneas blancas horizontales por unas 'acuáticas', realizadas a la misma escala y conservando la función de demarcaciones viales. "Sería una reactivación de la memoria de las aguas negadas por el desarrollo modernista de la urbe", como lo plantean los propios artistas.

Siguiendo los lineamientos del arte moderno, el concepto se antepone a cualquier interés por agrandar la retina de un espectador cualquiera. Y es precisamente lo que buscaba Urbe: golpear la conciencia de las personas sometidas a la rutina¹. La perspectiva que ofrecen sus obras, la forma en que las abordan, la narrativa que utilizan son puntos comunes con los que me identifico.

Mario Opazo

Mario Opazo (Tomé, 1969) es un artista colombo chileno que se convirtió en un exiliado político después de que Pinochet llegara al poder. es egresado del programa de Bellas Artes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Actualmente vive y trabaja en Bogotá y es profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Su obra indaga sobre la política, ejerciendo ciertos gestos y actos poéticos de resistencia desde el performance, la instalación, el video y la fotografía. En el 2009 recibió el Premio Luis Caballero con su obra "La expulsión del paraíso" en la que explora la idea del desplazamiento, la ceguera, la deriva y la vulnerabilidad, en diferentes contextos como metáfora de una expulsión a la que retornamos constantemente como humanidad:

"Si la memoria fuera una cosa, en mi caso sería un barco, oscuro como los bosques, fugitivo como la niebla, inestable como la arena, invisible como el olvido", dice el artista sobre su obra.

¹ <https://www.semana.com/con-aire-ecologico/43344-3/>

Imagen 4. "Kusikawsay", 2016

Opazo ha participado en diferentes exposiciones como la 52° Bienal Internacional de Arte de Venecia, el Premio al Arte Latinoamericano en el MOLAA, Los Ángeles, el Reencuentros Internacionales de Cine y Video Experimental en el Centro Georges Pompidou de París y el Museo Nacional Reina Sofia de Madrid, por nombrar algunas.

Mario Opazo es conocido por su enfoque multidisciplinario y su capacidad para combinar elementos visuales, sonoros y espaciales en sus obras. Sus instalaciones suelen ser experiencias inmersivas que involucran al espectador en un diálogo sensorial con el entorno creado. Utiliza diversos medios, como proyecciones de video, sonidos ambientales, luces y elementos escultóricos,

para construir espacios que desafían la percepción y exploran conceptos como el tiempo, el movimiento y la transformación.

Una de las características distintivas del trabajo de Opazo es su interés en la relación entre el arte y la arquitectura. Sus instalaciones suelen estar ubicadas en espacios arquitectónicos específicos, y utiliza elementos estructurales y geométricos para crear diálogos entre el entorno construido y sus intervenciones artísticas. De esta manera, sus obras no solo se presentan como objetos o imágenes, sino que se convierten en parte integral del espacio en el que se exhiben.

Además de sus instalaciones, Mario Opazo también ha explorado la fotografía y el video como medios de expresión. Sus obras fotográficas a menudo capturan paisajes naturales y elementos encontrados en la naturaleza, invitando al espectador a reflexionar sobre la relación entre el ser humano y su entorno. En sus videos, experimenta con la narrativa visual y el tiempo, creando secuencias en movimiento que exploran la fugacidad de los fenómenos naturales y las transformaciones constantes del paisaje.

Internacionales

Olafur Eliasson

Olafur Eliasson (Copenhague, Dinamarca, 1967) asistió a la Real Academia de Artes de Copenhague desde 1989 hasta 1995. Después de la escuela, abrió el Studio Olafur Eliasson en Berlín, un laboratorio para la creación artística e investigación espacial. Agregando materiales como niebla, agua, luz y superficies reflectantes a espacios abiertos, los proyectos e instalaciones de Eliasson generan experiencias inmersivas e inesperadas que resaltan las cualidades efímeras de nuestro entorno. Su obra se caracteriza por su interés en la percepción, el entorno natural y las relaciones entre el individuo y el mundo que lo rodea.

Imagen 5. Riverbed, 2014

Eliasson utiliza una amplia variedad de medios, incluyendo la instalación, la escultura, la fotografía y la performance, para crear experiencias inmersivas y participativas. Sus obras suelen involucrar elementos como la luz, el agua, el color y los espejos, que transforman el espacio y estimulan los sentidos del espectador. Uno de los temas recurrentes en el trabajo de Eliasson es el estudio de la percepción y la forma en que percibimos y experimentamos el mundo. Sus instalaciones suelen jugar con la ilusión óptica y la manipulación de la luz, creando efectos sorprendentes que desafían nuestra percepción y nos invitan a cuestionar nuestra relación con el entorno.

Además de su enfoque en la percepción, Eliasson también aborda temas relacionados con la sostenibilidad y el cambio climático. Muchas de sus obras exploran la relación entre el ser humano y la naturaleza, y buscan generar conciencia sobre los desafíos medioambientales que enfrentamos. Algunas de sus obras más conocidas incluyen instalaciones con agua y hielo, que representan los efectos del calentamiento global y el derretimiento de los glaciares. La forma en que Eliasson afronta las problemáticas desde la transdisciplinariedad, con formas sencillas, y potentes mensajes son para mí un referente.

Ai Weiwei

Ai Weiwei (Pekin, China, 1957) vivió en el exilio debido a que su padre, el poeta Ai Qing, fue enviado a un campo de trabajo como enemigo de la revolución, principalmente en la remota región

de Xinjiang, hasta 1976. Ai asistió a la Academia de Cine de Pekín desde 1978 hasta 1981, después de lo cual se trasladó a Estados Unidos, estableciéndose en Nueva York y asistiendo brevemente a la Escuela de Diseño Parsons. En 1993 regresó a China, donde ayudó a establecer el Beijing East Village, una comunidad de artistas experimentales. La práctica de Ai, que abarca arquitectura, arte conceptual, curaduría, instalación y fotografía, está impulsada por el activismo social del artista y a menudo es crítica con el gobierno chino.

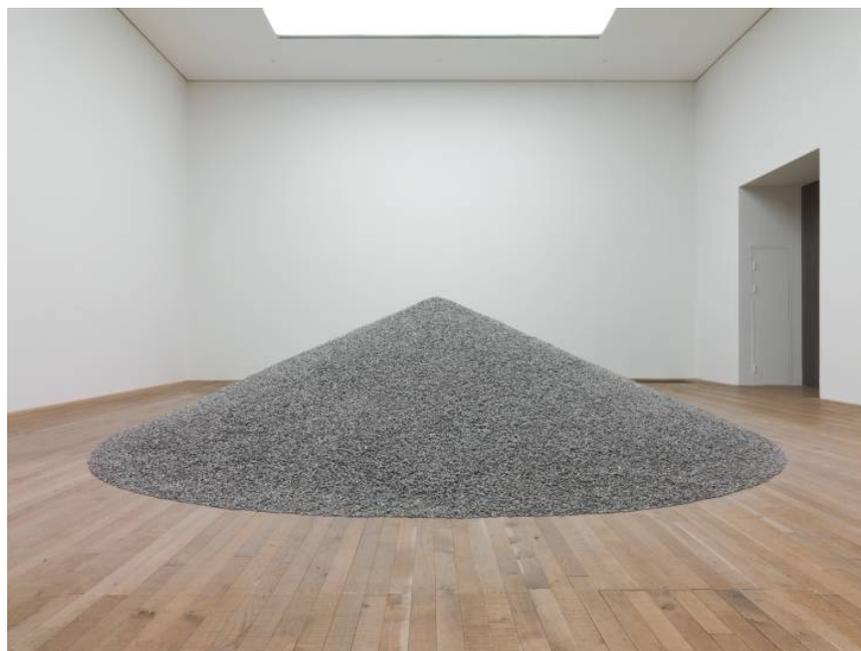

Imagen 6. 'Sunflower Seeds', Ai Weiwei, 2010 | Tate

El trabajo de Ai Weiwei se caracteriza por su enfoque político y social. Utiliza su arte como una forma de activismo, cuestionando y desafiando las injusticias y las violaciones de los derechos humanos. Su obra a menudo se basa en eventos históricos y políticos de China, pero también aborda temas universales como la censura, la migración, la libertad de expresión y la opresión gubernamental.

Una de las características distintivas del trabajo de Ai Weiwei es su capacidad para combinar elementos tradicionales chinos con formas contemporáneas de expresión artística. Utiliza materiales y técnicas tradicionales chinas, como la porcelana y la carpintería, en formas inesperadas

y provocativas. Sus instalaciones a gran escala a menudo involucran objetos cotidianos y elementos arquitectónicos que son reinterpretados y presentados de una manera nueva y sorprendente.

Ai Weiwei también es conocido por su uso de las redes sociales y la tecnología para difundir su mensaje y documentar la realidad china. A través de plataformas como Twitter e Instagram, comparte imágenes y relatos de su vida y su trabajo, y se conecta con seguidores de todo el mundo. La diversidad de medios, y lenguajes artísticos lo hacen una artista polifacético que me llama mucho la atención y que convierte sus procesos en mi objeto de estudio.

Janis Kounellis

Janis Kounellis (Piraeus, Grecia, 1936- Roma Italia, 2017) se trasladó a Italia en 1956 y estudió en la 'Accademia di Belle Arti' en Roma. Tras un espacio de dos años en la pintura, en 1967 surgió como un influyente contribuyente al nuevo movimiento del 'Arte Povera'. A partir de este punto, su arte se desarrolló como una mezcla de pintura, escultura, collage e instalación. Se caracteriza por la inusual combinación de materiales físicos y culturalmente opuestos. Esto incluye tierra, piedras, sacos, fuego, animales vivos, marcos de cama y puertas. A través de sus ambiciosas obras, Kounellis desafía las nociones tradicionales tanto de la pintura como del espacio de la galería.

Imagen 7. Sin título, 1993, carbón, acero y costales

Es reconocido por su contribución al movimiento del Arte Povera, un movimiento artístico surgido en Italia en la década de 1960 que se caracteriza por el uso de materiales simples y cotidianos en la creación de obras de arte. La obra de Janis Kounellis se caracteriza por su enfoque conceptual y su uso de materiales no convencionales. Incorporaba elementos como piedras, hierro, carbón, madera y objetos encontrados en sus instalaciones y esculturas. Sus obras a menudo exploraban temas como la historia, la memoria, la identidad y la relación entre el arte y la vida cotidiana.

Kounellis también fue conocido por su interés en la teatralidad y la performatividad en el arte. Sus instalaciones a menudo evocaban una sensación de dramatismo y narrativa, utilizando elementos como cortinas, telas y elementos escenográficos para crear ambientes inmersivos. Una de las características distintivas del trabajo de Kounellis es su habilidad para transformar el espacio expositivo en un entorno experiencial. Sus instalaciones solían ser vastas y ambientes laberínticos, invitando al espectador a interactuar y explorar el espacio. A menudo incluía elementos como llamas vivas en sus obras, creando una experiencia sensorial y una relación directa entre el arte y el espectador.

A lo largo de su carrera, Janis Kounellis desarrolló una práctica artística coherente y distintiva que desafió las convenciones establecidas del arte. Sus obras fueron presentadas en numerosas exposiciones internacionales y en importantes museos de arte contemporáneo. Su contribución al movimiento del Arte Povera y su enfoque experimental y provocativo han dejado una huella significativa en la historia del arte contemporáneo.

Obras

Antecedentes

En *Pruebas de tensión* (2019) luego de la contingencia ocurrida en Hidro Ituango, grandes cantidades de escombros tuvieron que ser removidos de túneles y cuarto de máquinas. La fragilidad de la ingeniería y la racionalidad del hombre quedó al descubierto en comparación con la aparente violencia de la naturaleza quien de forma inclemente ha causado una catástrofe para nuestra idea de progreso. Una fotografía de los escombros de los equipos de la casa de máquinas de Hidro Ituango se encuentra impresa sobre seis probetas para ensayos de resistencia del concreto.

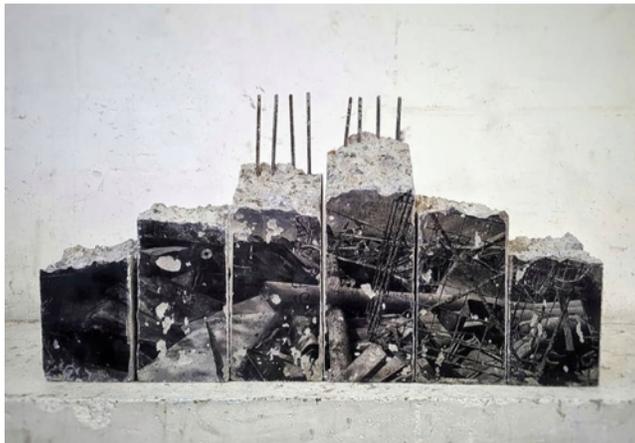

Imagen 8. Pruebas de tensión. Fotografía sobre bloques de concreto. 110cmx30cmx18cm. 2019

Buscando dotar mis obras con un sentido crítico, he tomado como referencia y objeto de estudio, ríos contaminados, represas, y grandes construcciones a modo de paisajes idílicos desmitificados: en *Kintsukuroi* (2019) fotografías del proyecto Hidrohituango impresas sobre piedra fueron posteriormente fracturadas de manera violenta. La piedra se volvió a unir y en sus uniones se sembró musgo de la zona mediante un proceso equivalente al Kintsukuroi, el cual es una técnica de origen japonés para arreglar fracturas de la cerámica con barniz, que, mezclado con polvo de oro, le da un mayor valor a la pieza. En este caso, es la naturaleza quien se encuentra en las hendiduras uniendo la imagen fracturada de la obra del hombre con el objetivo de generar la reflexión de que una vez hayamos acabado con la naturaleza, no quedará nada que sea más valioso.

Imagen 9. Kintsukoroi. Fotografía sobre piedra. Tres piezas de 50 cm x 30 cm (c/u). 2019

En Etemenanki quise trabajar acerca de la idea de progreso. El concepto de progreso del latín “progressus” viene de “pro” – hacia adelante “gressus” ir o marchar; cuya raíz es “gradus” (peldaño). Avanzar a la vez hacia adelante y hacia arriba, superando distintos niveles o peldaños. La unión de materiales orgánicos y no orgánicos tras un proceso de imbuir el musgo en el concreto, formando diferentes niveles, “gradus” (peldaños) insinúan la idea de progreso que se entiende como un sentido de mejora de la condición humana, el avance de la humanidad. Tres piezas compuestas cada una de 13 elementos de concreto con musgo embebido que se encuentran suspendidas en el aire, componen esta obra.

Imagen 10. Etemenanki. Concreto con musgo embebido. 3 piezas de 5 cm x 5 cm x 35 3cm. 2020

A través de crónicas que plantean desequilibrios, distopías, paradojas y la falsa idea del progreso, presento el video en loop *Ahogamiento* (2020) donde se muestra cómo la mano del hombre ha transformado los paisajes naturales al punto de comprometer las bases necesarias para su estabilidad y desarrollo. Esta vulnerabilidad a la que el hombre ha llevado a la naturaleza, hace que la naturaleza se vea impotente frente a la fuerza desmedida que la humanidad aplica sobre ella. En este video, un árbol cuyas raíces se encuentran dentro de un bloque de concreto, está siendo inundado poco a poco hasta quedar totalmente sumergido debajo del agua.

Imagen 11. Ahogamiento. Fotograma. Video en loop 0'59''. 2020

La prisión es el lugar en donde se encierra a lo que se encuentra privado de la libertad. En este caso, *Prisiones* expone la necesidad del hombre moderno de ejercer dominio sobre la naturaleza en pro del progreso de la civilización, mientras que a la vez, para lograrlo, se aprisiona a sí mismo en una alienante carrera por el crecimiento y el consumo que plantea la pregunta ¿Cuál es el costo del progreso? Ocho piezas de malla de construcción con concreto y material orgánico embebido (musgo) se encuentran dispuestas formando una línea cóncava.

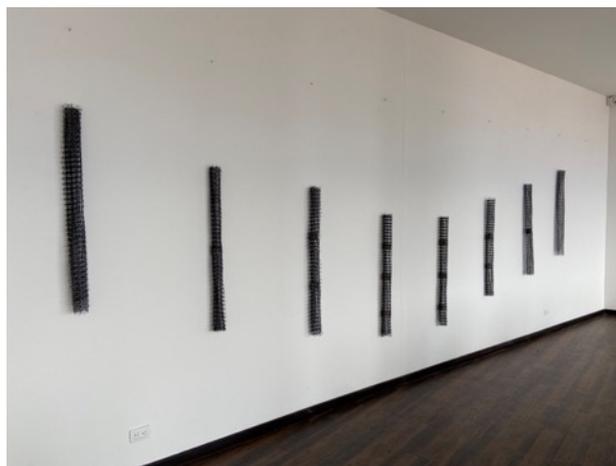

Imagen 12. Prisiones. Malla de construcción, concreto y musgo. 570cm x 220cm x 10cm. 2020

Un recorrido por paisajes surreales realizados a partir de escenarios de construcciones civiles plantea un viaje por medio de la narrativa visual y sonora en el cual cada escenario presentado tiene su propia poética dictada por las transformaciones ejercidas por la mano del hombre y el progreso. “Construcción de paisajes” es un loop de duración 3’31” realizado a partir del material obtenido en la visita a las obras en construcción durante el proceso de experimentación.

Imagen 13. Fotogramas de “Construcción de paisajes”. Video en loop 3’31”. 2020

Tras haber trabajado como ingeniero de Hidroituango antes, durante y después de la contingencia ocurrida y las fallas presentadas, decidí realizar un gesto relacionado con la fragilidad de nuestro ser, nuestras construcciones y nuestro entorno. En un video de duración 40” se muestra una persona ubicada en la presa del proyecto hidroituango que deja caer una esfera de concreto al piso.

Imagen 14. Fotogramas del video “28 de abril de 2018”. Duración 40”. 2020

Posteriormente, el mismo tipo de esfera de concreto, se presenta en el video “Buen viaje”, video de duración 17’45” que muestra dos esferas de concreto desplazarse a lo largo de una quebrada sólo para encontrar su destrucción

Imagen 15. Fotogramas del video “Buen viaje”. Duración 17’45”. 2020

Las formas y sus propiedades físicas, como la masa, la densidad, la dureza, entre otras son constantemente interrogadas en mis obras que se presentan mediante la búsqueda de signos entre lo orgánico y lo no orgánico que puede observarse en *Antifrágil* (2021) que consta de una serie de cascarones esféricos no regulares hechos de concreto. Esta forma orgánica genera un diálogo de tensión con el material en que se encuentran fabricadas dando la idea de lo frágil que son las construcciones humanas. De igual forma, esta geometría hace un llamado a la idea de reptar que evoca el dinamismo, el movimiento y la evolución de la civilización.

Imagen 16. Antifrágil Cascarones esféricos de concreto 20 cm de diámetro (aprox.) (c/u) 2021

En *agua sólida* (2022) , busco establecer una reflexión acerca del paisaje, lo urbano y el territorio; esto a partir de un eje principal en el cual se evidencia una estrecha relación entre el agua (desde el punto de vista del recurso natural) y la explotación de recursos en función del progreso del hombre, estableciendo una correspondencia de constante tensión entre ellas. La naturaleza intervenida para la producción de energía limpia a través de obras civiles de concreto que forman una especie de muro de contención, divisorio y adoptan la superficie del río. La materia (concreto) va tomando la forma que a su vez tapa, oculta, condena. La mancha gris se extiende, el desarrollo de lo urbano le gana terreno a la naturaleza.

Las transformaciones del paisaje ocasionadas por las más polémicas represas de centrales hidroeléctricas a lo largo del planeta, son tomadas como referencia para problematizar la intervención humana en una especie de negativo de la fotografía actual del progreso.

Imagen 17. Agua sólida. Concreto. dimensiones variables. 2022

Esta relación directa que presagia un posible colapso socio-ambiental, permite proyectar hipotéticas realidades distópicas que cada vez se acercan más a las novelas de ciencia ficción. Como ejemplo referente tengo a Aldous Huxley en su novela “la isla”, en donde expresa su pensamiento ecológico, en la que en la isla utópica de Pala la enseñanza de la ecología empieza desde una edad muy temprana. El mismo autor cita “en la naturaleza no existen pueblos elegidos ni tierras sagradas, ni revelaciones históricas. La moral de la conservación no concede a nadie una excusa para sentirse superior ni tomar privilegios especiales [...] Se nos permite vivir en este planeta solo mientras tratemos a la naturaleza con compasión e inteligencia“. Sin embargo, para darle cierre a este proceso académico, mi proyecto final pretendo enfocarlo, en buscar lo que Wade Davis denomina “*la amistad y la reconciliación del hombre con la naturaleza*”.

De esta forma, se establece una relación de sincronicidad entre el pasado, presente y futuro a partir de experiencias vividas, mundos ficcionados y diferentes influencias teóricas en donde, de acuerdo con Luis Racionero “*existe una correspondencia entre los estados simultáneos de dos sistemas de fenómenos. La conexión entre dos fenómenos no es de causa efecto, sino de homología entre dos fenómenos que ocurre en un mismo instante*”², entendiendo así que la intervención humana en el

²Textos de estética taoísta, Luis Racionero, 1975.

territorio evidenciada a través del paisaje y sus consecuencias, encuentre relaciones que hacen sentido en mi obra.

Finalmente, el punto de partida sobre el cual me apoyo para esta investigación-creación es una sumatoria de factores experienciales, junto con referentes de la literatura y la filosofía contemporánea ya mencionados, que permiten ahondar en una problemática no desde una sola orilla sino desde una combinación y cruce de perspectivas.

Proyecto final de grado II

La frase del filósofo Heráclito de Éfeso “No bajarás dos veces por el mismo río” pone de manifiesto que el río cambia y se transforma constantemente a medida que fluye. Pero esta oración implícitamente sugiere que nosotros mismos como seres cambiantes, tampoco somos la misma persona que por segunda vez vuelve al río. Para condensar este concepto, Heráclito acuñó el término “Panta Rei” que se traduce como "todo fluye" o "todo cambia", para describir su teoría de que el universo está en constante cambio y movimiento. Todo en el universo es transitorio y no hay nada que sea permanente o inmutable.

El proyecto Panta Rei hace una lectura del territorio como representación del paisaje intervenido por el ser humano, indaga por el hábitat y toma a la naturaleza y los sistemas sociales como escenarios de transformación a consecuencia de los comportamientos humanos. Con esta propuesta, conformada por dos piezas de gran formato: una video instalación de tres canales y una instalación escultórica, se busca profundizar en la huella de la intervención del ser humano en los recursos hídricos de Colombia y la forma en que la cultura y el progreso se han visto influenciados por el agua y viceversa.

De igual manera, el proyecto propone una forma de explorar la propia identidad en el contexto actual e involucra múltiples dimensiones, entre ellas la conexión con las culturas ancestrales, la valoración de los seres no-humanos y la exploración de futuros alternativos. Aquí, la búsqueda de la propia identidad implica una reflexión constante sobre el sentido de lo colonial y las formas de opresión que afectan a las culturas y los seres no humanos.

Este proyecto consiste en una video instalación de 3 canales (video ensayos) uno alrededor de la lluvia, otro del río y otro alrededor del mar. Cada uno de ellos se encuentra acompañado de textos que se relacionan con la cosmovisión ancestral de diferentes culturas (Maya, Desana y Kogi) acerca de la lluvia, el río y el mar respectivamente

Imagen 18. Fotogramas Detenerse para fluir. Video ensayo en 3 canales en bucle. Duración 3'13'' 2023

Los 3 videos establecen una relación entre las visiones ancestrales, el entorno natural y una cartografía ampliada derivada de diversos viajes inmersivos y trabajos de campo realizados a diferentes territorios (el Darién, Golfo de Urabá, Guainía, etc) que me permiten realizar una lectura del paisaje interpretado y expresado a partir del video ensayo; tanto el lenguaje escrito como las imágenes de cuerpos de agua y los sonidos que estos emiten haciendo que se encuentren en permanente diálogo.

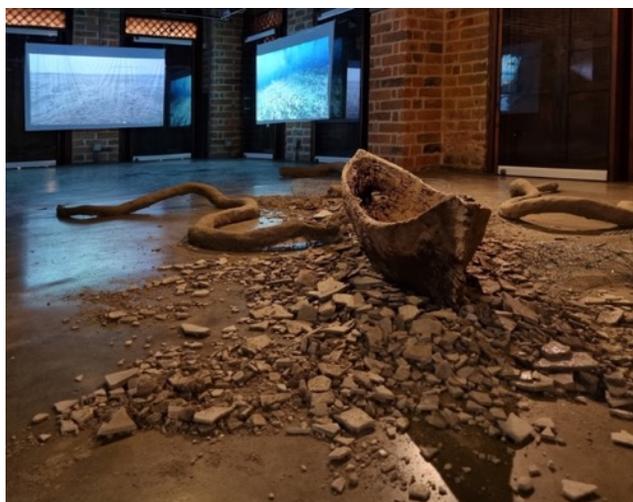

Imagen 19. (Detalle) Discurrir. Canoa, cemento y acero. Instalación. Dimensiones variables. 2023

En la pieza escultórica, una canoa a escala real es el eje central de la instalación. Tomo a la canoa como manera de nombrar la relación histórica del humano con el agua, que establece un puente en donde el medio transporte es también el medio de nombrar el subdesarrollo y la cultura rural latinoamericana. Las embarcaciones tradicionales, han sido referencia esencial y de gran significancia en la cultura colombiana, desde las manifestaciones precolombinas (la balsa muisca), en la cultura popular (canciones como la piragua,) y referencias literarias (García Márquez, por ejemplo); de ahí su importancia como elemento simbólico y de identidad. La canoa además es la metáfora del viaje.

En contraposición, el concreto, material que es índice y huella de lo construido por el hombre se encuentra presente para establecer cruces de signos que remiten a distopías y contradicciones que superan las posibilidades, generando una relación visual de causa efecto en su inminente hundimiento, colapso y desbordamiento. Las formas geométricas simples hacen referencia a los elementos tecnológicos primarios construidos y desarrollados por el hombre, a la infraestructura y al crecimiento sistemático de la urbe.

Una serie de figuras de concreto rodearán la canoa. Estas tienen una forma sinuosa y fluida, con curvas que se asemejan a las de un río serpenteando en su curso y a un tronco de árbol que ha sido moldeado por la naturaleza. Los bordes y las superficies de estas figuras son de textura irregular que recuerdan a la corteza de un árbol y a la silueta de una serpiente. Estos elementos de concreto están dispuestos de manera que crean un camino ondulante a través del espacio, guiando al espectador en un recorrido que evoca la sensación de estar en un entorno natural.

Una cama de escombros, sobre la que se encuentra encallada la canoa, simboliza a la vez un paisaje distópico de destrucción, decadencia, ruina y colapso mientras enuncia la problemática de la urbanización y el crecimiento urbano descontrolado. En este sentido, los escombros son un recordatorio de los impactos negativos del crecimiento urbano descontrolado y la necesidad de encontrar formas sostenibles de desarrollar las ciudades.

Una relación de tensión entre el progreso, la naturaleza y lo ancestral se pone de manifiesto en esta pieza escultórica. A través de signos y materiales significantes pretendo enunciar que el territorio es entendido como un elemento estructural en nuestra permanencia y continuidad, que por su importancia física, espacial y cultural, establece un sentido único para cada pueblo y sociedad. En otras palabras, la relación de los pueblos con el territorio permite recrear nuestra cultura e identidad.

Imagen 20. Exposición Panta Rei: todo fluye, todo cambia. Centro Cultural Vásquez, Medellín. 2023

Imagen 21 Exposición Panta Rei: todo fluye, todo cambia. Cámara de comercio Medellín, 2023

Imagen 22. Exposición Panta Rei: todo fluye, todo cambia. Cámara de comercio Medellín, 2023

Textos del video

Mar

KOGI

Al principio todo era agua y oscuridad, el agua era la Madre Creadora. Era la mente dentro de la naturaleza, la fuente de todas las posibilidades. Era la vida naciendo, el vacío, el pensamiento puro. Primero estaba el mar. Todo estaba oscuro. No había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. Sólo el mar estaba en todas partes. Así, primero sólo estaba la Madre. El mar era la Madre. Ella era agua y agua por todas partes.

El agua en todas sus formas simboliza la Madre.

Para los kogis, el mar es la memoria de la Madre Creadora. Ellos sacan su fuerza de la Madre Creadora que habita en el corazón del mundo en los campos nevados y glaciares de la Sierra alta, destino de los muertos y fuente de los ríos y arroyos que llevan vida a los campos de los vivos.

El agua es la sangre de la Madre Creadora, así como las piedras son las lágrimas de los antepasados.

Cuando nacieron los Padres del Mundo, ellos empezaron a secar la tierra. Empujaron el mar más allá e hicieron zanjas para secar el piso y canoas para navegar por el agua. La Madre bebió la mitad del mar. Las montañas se formaron de la tierra y el agua se retiró. La tierra es el mismo seno de la Madre para nosotros.

Primero era el mar y de allá vienen los Antiguos. Todos los hombres vienen del mar, indios, negros y blancos.

El tejido de la vida creado en el principio de los tiempos es un frágil equilibrio que depende por completo, como el de todo el universo, de la integridad moral, espiritual y ecológica de los Hermanos Mayores. El fin de la vida es el conocimiento. Todo lo demás es secundario.

Gerardo Reichel-Dolmatoff, "Los Kogi" vol 1 y vol 2, 1985

Río

DESANAS

Los ríos tienen cuerpo de anacondas, vehículos míticos que en el comienzo de los tiempos llevaron gente a todo el territorio para establecerla a orillas de los ríos.

Para poblar la tierra, el Padre Sol envió un creador de gente, quien se embarcó en una gran canoa. Era una canoa viva pues en realidad era una gran culebra que nadaba por el fondo de las aguas.

En las canoa-culebra venían los primeros seres humanos, trayendo consigo las tres plantas más importantes, la coca, la yuca y el yagé, los dones del Padre Sol. Las anacondas lucían en la testa luces enceguedoras, y en las piraguas venían los seres míticos en orden jerárquico. Todos hermanos, hijos del sol.

Cuando las serpientes llegaron al centro del mundo, se tendieron sobre la tierra, extendidas como ríos, formando sus poderosas cabezas las bocas, sus colas serpenteando en las remotas cabeceras, y las arrugas de sus cuerpos formando los raudales y las cataratas.

Cada río acogió una canoa diferente, y en cada hoya desembarcaron y se establecieron.

A lo largo de los ríos se extienden los cordones umbilicales que unen al individuo con el paraíso uterino de Axpikon-diá. No son sólo vías de comunicación. Son un principio femenino. Son las venas de la tierra, el vínculo entre los vivos y los muertos, los senderos por los que viajaron los antepasados en el principio de los tiempos.

Bajo la tierra corre el Río del Otro Mundo, el destino de los muertos. Los barasanas entierran sus muertos en el piso de la maloca, en ataúdes hechos de piraguas rotas.

Las aguas nos recuerdan el acto primigenio de la creación, la navegación fluvial de la Anaconda y de los Héroes Míticos, y también prefiguran el inevitable momento de nuestra descomposición y renacer.

Apartes extraídos de
Reichel-Dolmatoff Gerardo, Chamanes de la selva pluvial, 1997
Reichel-Dolmatoff Gerardo, Desana, simbolismo de los indios Tukano del Vaupés, 1986

Lluvia

MAYAS

En principio todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio; todo inmóvil, callado y vacía la extensión de cielo. No se manifestaba la faz de la tierra. Sólo estaban el mar en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada que estuviera en pie, solo el agua en reposo, el mar apacible, sólo y tranquilo. No había nada dotado de existencia.

Como la neblina, como la nube y como una polvareda fue la creación, cuando surgieron del agua las montañas.

El dios supremo de la lluvia, proveía de todo lo necesario. Enviaba lluvias y corrientes de agua desde el lugar de niebla, de abundancia infinita y de verdor perenne. Lluvia que llegaba cuando Chaac usaba palos para romper las tinajas de agua que estaban dentro de las montañas. El sonido de los truenos era el ruido que se hacía cuando se rompían estos tarros de agua.

Símbolo del fundamento de la vida, el agua no sólo es un elemento esencial para el desarrollo sino que, al ser considerada la base de la supervivencia humana, ocupa un lugar central en sus ceremonias y ritos.

Posee un carácter ritual y, por tanto, actúa. La lluvia posee un efecto purificador que lava las miserias humanas. La lluvia permite conectarse con el pasado y escapar de la fragmentación del presente. Navegar conscientes en el fluir del universo; el equilibrio, entre lo pequeño y lo grande, entre la gota y el océano.

Que la gota de agua se funde con el océano lo sabemos todos, pero pocos saben que el océano se funde con la gota.

Apartes extraídos de

Popol Vuh: Las antiguas historias del Quiché

Garrido Aranda Antonio, Pensar América: cosmovisión mesoamericana y andina, 1997

Castillo Gerardo, Simbolismo de la lluvia en Alvaro Mutis, 2009

Tagore Rabindranath, poemas de Kabir, 1999

Texto de la muestra de grado

La relación entre el hombre y la naturaleza contenida en las representaciones artísticas obedece menos a un acercamiento objetivo a esta categoría que a convenciones establecidas culturalmente de acuerdo con móviles determinados por el desarrollo y la civilización. Este proceso antrópico ha definido sucesivamente lo natural como el espacio de lo ignoto, el lugar de lo salvaje, el entorno de lo bello (incluso lo sublime) y, más recientemente, como yacimiento para la explotación. Esta última consideración del ecosistema como un depósito de recursos inagotables por parte del hombre moderno, ha llevado nuestro mundo al límite su capacidad regenerativa y sostenible. Por qué pensamos y actuamos de esta manera frente al entorno que hace posible nuestra existencia como seres vivos? ¿Qué hace falta para concientizarnos de la gravedad de la situación que enfrentamos? ¿A qué nos estamos abocando en el corto y mediano plazo?

Estos y otros interrogantes figuran en la base de la obra: “Panta Rei: todo fluye, todo cambia“ de Sebastián Guzmán Díaz, una instalación de gran formato donde se despliegan tres proyecciones de vídeo y varias piezas escultóricas. En conjunto, la obra narra una crónica del agua en tres circunstancias: la lluvia, el río y el mar, captadas en vilo en diferentes lugares del territorio nacional. En medio del espacio enmarcado por las proyecciones audiovisuales yace un pequeño y frágil bote de madera, casi deshecho, y una serie de robustos listones de concreto y alambre que serpentean en el espacio con la brutal crudeza material de su condición urbana. Con esta corriente disecada y estéril, en clara tensión con las panorámicas fluviales, la propuesta de Guzmán Díaz logra crear una metáfora de la actual coyuntura ambiental, que nos insta a detenernos y actuar para revertir el curso de nuestras acciones contra el medio ambiente.

John Mario Ortiz.

Docente Departamento de Artes Visuales UdeA

Hoja de vida

Sebastián Guzmán Díaz

Medellín, Colombia • (+57) 3006552511

• sguzmand@gmail.com • <https://www.youtube.com/user/cevaz> •

<https://instagram.com/s.guzmandiaz>

EDUCACIÓN

2017 – 2023	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA <i>Artes plásticas</i> <i>Matrícula de Honor semestre 2017-2</i>	Medellín, Colombia
2017 – 2018	ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL <i>Master en Energías Renovables y Mercados Energéticos</i>	Madrid, España
2012 – 2014	UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR <i>Maestría en Administración de Empresas (MBA) con Énfasis en Dirección de Proyectos</i>	Viña del Mar, Chile
2010 – 2012	UNIVERSIDAD EAFIT <i>Maestría en Ingeniería</i>	Medellín, Colombia
2004 – 2009	<i>Ingeniería Física</i>	
2003 – 2009	<i>Ingeniería Mecánica</i>	

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2023	Lo que todavía queda <i>Museo de Arte de Jericó (MAJA)</i>	Jericó, Colombia
2023	Panta Rei: todo fluye, todo cambia <i>Centro de Desarrollo Cultural Vásquez</i>	Medellín, Colombia
2022	Del vacío y su interior <i>Aura Arte Galería</i>	Medellín, Colombia

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2023	Volver la vista <i>Cámara de comercio de Medellín</i>	Medellín, Colombia
2023	4 menciones honoríficas de nuevos talentos en el arte <i>Cámara de comercio de Medellín</i>	Medellín, Colombia
2022	Diacronías <i>CreaLab, Centro Cultural - Universidad de Antioquia</i>	Medellín, Colombia
2022	Territorios de Memoria <i>Museo Universitario Universidad de Antioquia (MUUA)</i>	Medellín, Colombia

2022	Heartist <i>Centro Colombo Americano</i>	Medellín, Colombia
2022	De lo emergente a... <i>Galería José Amar, Mattelsa</i>	Medellín, Colombia
2021	Heartist <i>Centro Colombo Americano</i>	Medellín, Colombia
2019	1er Salón Nacional de arte universitario (SNAU) <i>Universidad de los Andes</i>	Tunja, Colombia
2019	2da muestra de fotografías Derivas de la Imagen <i>CreaLab, Centro Cultural - Universidad de Antioquia</i>	Medellín, Colombia
2019	Área de Prueba, muestra de estudiantes del área de pintura de la Facultad de Artes Universidad de Antioquia <i>CreaLab, Centro Cultural - Universidad de Antioquia</i>	Medellín, Colombia

RESIDENCIAS

2022	Residencia Artística Naviera (RAN 2022)	Medellín, Colombia
------	--	--------------------

DISTINCIONES

2022	Mención especial XI Convocatoria Nuevos Talentos en el Arte de la Cámara de Comercio de Medellín	Medellín, Colombia
------	---	--------------------

PERSONAL

2010 - 2021	EPM <i>Profesional Gestión Proyectos e Ingeniería</i> <i>Ingeniero de proyectos en Hidroituango</i>	Medellín, Colombia
-------------	--	--------------------

Referencias

- Anónimo. (2008). *Popol Vuh*. Ciudad de Mexico: Fondo de cultura económica.
- Bauman, Z. (2005). *Vida líquida*. Madrid: Paidós.
- Calvino, I. (1994). *Las ciudades invisibles*. Madrid: Siruela.
- Castillo, G. (2009). Simbolismo de la lluvia en Álvaro Mutis. *Letras*, 80(115), 87-98.
- Davis, W. (2012). *El Magdalena*. Bogotá: Crítica.
- Davis, W. (2001). *El río*. Bogotá: Crítica.
- Galán Rivas, V. (Enero de 2016). El proceso de acumulación capitalista y la necesidad de la educación ambiental para las empresas. *Revista: Atlante. Cuadernos de Educación y Desarrollo*, <http://www.eumed.net/rev/atlante/2016/01/empresas.html>.
- García Márquez, G. (1985). *El amor en los tiempos del cólera*. Bogotá: De Bolsillo.
- Garrido Aranda, A. (1997). *Pensar América: cosmovisión mesoamericana y andina*. Ciudad de México : CajaSur.
- Han, B.-C. (2015). *El aroma del tiempo*. Madrid: Editorial Herder.
- Han, B.-C. (2010). *La sociedad del cansancio*. Madrid: Herder.
- Han, B.-C. (2019). *Loa a la Tierra. Un Viaje al Jardín*. Madrid: Herder.
- Huxley, A. (1977). *La isla*. Madrid: Edhasa.
- Maeterlink, M. (2007). *La inteligencia de las flores*. Colombia: Taller de edición Rocca.
- Nigro Notaro. (21 de Marzo de 2013). *El río como metáfora de la vida*. Obtenido de http://www.nigronotaroviajes.com.ar/contenidos/2013/03/21/Editorial_3177.php
- OpenAI. (03 de 04 de 2023). *ChatGPT, a large language model trained by OpenAI*. Obtenido de <https://openai.com>
- Piedrahita, I. (2005). *La verdad de los ríos*. Bogotá: Arcadia.
- Piedrahita, I. (2019). *Río gravido*. Medellín: Eafit.
- Racionero, L. (1975). *Textos de estética taoísta*. Madrid: Alianza Editorial.
- Reichel-Dolmatoff, G. (1990). *Chamanes De La Selva Pluvial*. Cambridge: UIT Cambridge Ltd.
- Reichel-Dolmatoff, G. (1986). *Desana, simbolismo de los indios Tukano del Vaupés*. Bogotá: Procultura.
- Reichel-Dolmatoff, G. (1950). *Los Kogi: una tribu de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, Volumen I*. Editorial Iqueima.

Reichel-Dolmatoff, G. (1951). *Los kogi, una tribu de la Sierra Nevada de Santa Marta.-Colombia,*
Volumen 2. Bogotá: Editorial Iqueima.

Tagore , R. (1999). Poemas de Kabir.

