

Más allá, más acá

Lina Marcela Gómez Úsuga

Memorias de Grado para optar al título de Maestra en Artes Plásticas

Asesor

Carlos Aguilar, Magíster en Artes Plásticas y visuales

Universidad de Antioquia
Facultad de Artes
Artes Plásticas
Medellín, Antioquia, Colombia
2024

Cita	(Gómez Úsuga, 2024)
Referencia	Gómez Úsuga, L. (2024). Más allá, más acá [Pregrado]. Universidad de Antioquia, Medellín.
Estilo APA 7 (2020)	

Asesor: Carlos Aguilar (Kike)

Centro de Documentación Artes

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.

Dedicatoria

Dedicado a mi familia.

Agradecimientos

Mis padres, por enseñarme a seguir las cosas que me hacen feliz.

Mis hermanos, por ayudarme en este proceso, fueron mi equipo de arte.

Santi, por haber sido mi gran compañía.

Mateo, por su amistad incondicional.

Kike, por ser el guía que necesitaba, por disponer de su energía y tiempo para escucharme y entender todo lo que quería de mi trabajo.

Contenido

Resumen	6
Abstract	7
La luz como rastro evocativo: Declaración de artista	8
Re – encuentro: Introducción	9
Acoger: Justificación	12
Corpuscular: Marco Teórico	14
Parhelio: Referentes	21
Penumbra: Antecedentes	28
Más allá, más acá: Proyecto de grado	38
Bibliografía	40
Hoja de vida	41

Lista de figuras (imágenes)

Figura 1 Aliento	¡Error! Marcador no definido.	Figura 2 Passages of light	22
Figura 3 Dawn to dusk	¡Error! Marcador no definido.	Figura 4 Beauty	24
Figura 5 Untitled	¡Error! Marcador no definido.	Figura 6 Church of Light	26
Figura 7 A Través	¡Error! Marcador no definido.	Figura 8 ¿Dónde?	28
Figura 9 Rompecabezas	¡Error! Marcador no definido.	Figura 10 Desde otra mirada	30
Figura 11 Entre líneas y agujeros			31
Figura 12 Destello			32
Figura 13 Rastros			33
Figura 14 Alumbrar un silencio	¡Error! Marcador no definido.	Figura 15 Trazos	35
Figura 16 Trazos			36
Figura 17 Más allá, más acá	¡Error! Marcador no definido.	Figura 18 Más allá, más acá	38
Figura 19 Tragaluz			39

Resumen

En las memorias de grado *Más allá, más acá* abordo el estudio de la luz y su percepción a lo largo de la historia, desde las teorías antiguas de filósofos como Empédocles, Pitágoras y Platón hasta las contribuciones más modernas de científicos como Euclides y Alhazen.

Se examinan diversas interpretaciones sobre la naturaleza de la luz, incluyendo teorías sobre su emanación desde los ojos del observador, su flujo y captación por parte de los ojos, y su comportamiento al viajar en línea recta.

Además, se exploran las reflexiones filosóficas sobre la percepción y la realidad, así como el papel de la luz en la creación artística y en la alteración de la percepción del espacio, a través del análisis de obras de artistas contemporáneos como James Turrell y Olafur Eliasson.

En estas memorias de grado reflexiono sobre la importancia de cuestionar nuestras percepciones y reflexionar sobre la relación entre la luz y el entorno en el que habitamos.

Palabras clave: luz, espacio, habitar, percepción.

Abstract

In the memoir "Beyond, Here and There," I explore the study of light and its perception throughout history, from ancient theories by philosophers like Empedocles, Pythagoras, and Plato to more modern contributions by scientists like Euclid and Alhazen.

Various interpretations of the nature of light are examined, including theories about its emanation from the observer's eyes, its flow and capture by the eyes, and its behavior when traveling in a straight line.

Additionally, philosophical reflections on perception and reality are explored, as well as the role of light in artistic creation and in altering perception of space, through analysis of works by contemporary artists like James Turrell and Olafur Eliasson.

In these memories, I reflect on the importance of questioning our perceptions and considering the relationship between light and the environment in which we inhabit.

Keywords: light, space, inhabiting, perception.

La luz como rastro evocativo: Declaración de Artista

Cuando hablo sobre mi proceso de creación siempre surge la pregunta sobre cuál es el espacio que interrogo, o por qué enfatizo sobre la luz, pero más que entender qué pasa con estos fenómenos, lo que propongo es hacerlos parte de una experiencia sensible, propiciar un momento donde se pueda reflexionar ante la presencia sutil, el habitar en quietud y el hecho de sorprenderse mirando contemplativamente.

El interés despertó al observar los filtros de luz, es decir, los pequeños agujeros del techo de mi casa, donde noté por primera vez cómo por este espacio tan angosto podrían pasar las nubes, la luz y el calor del día. Estar atenta a través de mi ventana o la puerta del patio se ha vuelto un ritual: el de esperar con ansias el momento justo antes del ocaso para contemplar la magia que trae la luz cuando baña una superficie, cuando altera su forma, su color, su posición y su estructura rígida.

La fotografía, el dibujo y la instalación se suman a esta exploración como herramientas y acompañantes de la experiencia, ya que me permiten capturar, con la rapidez que exige, estos instantes que la luz crea tan fugazmente.

En resumen, indago sobre el espacio y la luz que lo habita. Busco alterar la rutina del espectador a través de la percepción del fenómeno físico y filosófico de la luminosidad, creando ambientes silenciosos e hipnóticos que se adueñan de los sentidos para así, por medio de estos efectos ópticos y de sus tenues destellos, ralentizar el vértigo cotidiano.

Re-encuentro: Introducción

No son nada las cosas, a menos de que las nombremos,
No son nada las cosas a menos de que las veamos,
No son nada las cosas a menos de que les prestemos atención,
No son nada las cosas a menos de que las representemos...

El presente trabajo tiene como eje central la manera en la que la luz interactúa con los objetos y cómo esta interacción puede desembocar en una manifestación estética a través de una reflexión artística.

Diversos aspectos de mi trayectoria como artista y de mi vida personal me han llevado a desarrollar una forma particular de ver la luz cuando afecta a las cosas del mundo, de modo que me sea posible ir más allá de la mera percepción de la cosa iluminada para descubrir fenómenos visuales resultantes que ocurren en espacios adyacentes. La traducción de ese ejercicio de observación en obra de arte constituye el foco de mi trabajo actual, siendo un elemento de gran importancia el carácter abstracto y difícilmente definible de las formas que produce la luz cuando afecta a los objetos.

Esta visión personal de la luz está atravesada por una serie de elementos que le dan sentido. En primer lugar y de forma central se encuentra el elemento del Yo; es decir, una subjetividad que ve y que siente la presencia de la energía lumínica en forma de ondas, y que juega un papel crucial cuando esta energía llega a la mirada de una persona para ser interpretada como imagen. A propósito de esto resuenan las palabras de Saenz: “si un árbol se derrumba en medio del bosque, no existiría un sonido. La caída del árbol crearía vibraciones. Sólo si esas vibraciones son percibidas por un ser humano ocurriría el sonido” (Saenz, 2015). En este mismo sentido, la luz es luz en tanto que el sujeto la percibe; la subjetividad transforma un fenómeno físico en un fenómeno de percepción.

De igual modo, se suman a esta visión los elementos del extrañamiento y el asombro. En el marco de este ejercicio, estos componentes permiten que los acontecimientos que se vuelven costumbre o pasan al olvido y las cosas que muchas veces pasan desapercibidas sean fuente de reflexión artística. El extrañamiento está relacionado con el acto de aproximarse a algo con una mirada nueva, revisada. En este sentido, se mira a ese algo —muchas veces familiar o presente de modo constante— como algo extraño, produciéndose así una suerte de desconcierto. El asombro por su parte agrega al extrañamiento una cierta sensación de exaltación que potencia el encuentro del sujeto con ese algo extraño y lo invita a la reflexión.

Así, el extrañamiento y el asombro son fundamentales en mi investigación, ya que gracias a ellos decido buscar y estar atenta a los fenómenos cotidianos de la experiencia personal y a las cosas comunes de las experiencias colectivas, para que ocurra la mirada crítica y se posibilite la creación.

Otro elemento fundamental de mi proyecto artístico es la curiosidad. El interés por explorar y desplazarse es el punto de partida para el acto de asombrarse, para luego reflexionar y crear. Esto puede ocurrir en espacios inexplorados o conocidos porque, finalmente, se trata de habitarlos de una forma nueva y extensiva (Besse, 2019), pues la curiosidad permite desplazarse a lugares desconocidos incluso en el interior mismo de la sala de casa; el espíritu curioso es pues detonante de la reflexión creadora.

Finalmente, está también el elemento de la reminiscencia, que es la representación mental de una situación, hecho u otra cosa que tuvo lugar en el pasado. Mi mirada se ha estructurado desde lo doméstico, desde mi hogar, desde cómo los objetos que están adentro siempre se verán afectados por lo que pase en ese contexto, pero al mismo tiempo también por lo que pase afuera. La luz es el puente que conecta los dos espacios, agrupando la mirada. Este interés por lo doméstico se une a la necesidad de querer revivir lo pasado, así sea a partir de una imagen mental; retener los detalles del lugar y así mismo apropiarme de ellos a través del recuerdo que se crea.

Esta investigación tuvo inicio durante la pandemia de 2020. Han pasado poco más de tres años desde el primer encierro y aquel confinamiento fue algo que impactó mucho mi proceso, ya que venía con la costumbre de salir y estar constantemente en casería de situaciones e imágenes en el afuera. Inicialmente el dibujo fue la técnica que utilicé para materializar estos ejercicios creativos. De esto quedaron libretas guardadas en mi casa, aunque el ejercicio de dibujar en libretas comenzó desde mi época del colegio. Luego, incorporé la fotografía, una técnica que a pesar de haber aprendido a manejar en el marco de mis estudios universitarios, inspira en mí una aproximación principalmente desde lo intuitivo, cargada del disfrute y la capacidad de asombro que provee la intuición. De ese modo, utilicé la fotografía como un método de registro instantáneo de sucesos e ideas que se iban cruzando en mi camino.

Asimismo, la pandemia posibilitó un descubrimiento, que es en realidad un redescubrimiento: mi casa, como objeto de estudio, de exploración y de memoria; el acto de recorrer sus pasillos, rincones y habitaciones con otra mirada, como rastro de mi vida en un lugar y en los recuerdos de mi familia. Esto me hizo ver la importancia de cuestionar el lugar en donde transcurre nuestro diario vivir; los pequeños sucesos, las cosas que en la rapidez de la rutina pasan desapercibidas. En este sentido, mi trabajo busca interrogar la cotidianidad, su

conexión con lo otro, con el otro y conmigo, despojarse del velo gris que dificulta el reconocimiento de las cosas para entonces ayudar a la memoria y a la mente creativa a elaborar una imagen mental con claridad.

Este ejercicio de observación y de redescubrimiento me permitió también reflexionar sobre el tiempo y la manera en la que se relacionan el acto creativo y el acto de detenerse. Por un lado, el detenimiento permite detallar cómo el tiempo ha afectado los objetos; cuando admiramos, cuando enfocamos es posible ver con mayor claridad signos del paso del tiempo impresos en ellos. Pero, por otro lado, el acto de detenerse nos permite ganar conciencia sobre la manera en la que el tiempo está pasando. El carácter vertiginoso de la realidad cotidiana suele suprimir nuestra percepción del tiempo como un elemento que tiene un transcurrir propio, suprimiendo a su vez el potencial que tiene ese transcurrir para ser objeto de reflexión artística. En ese sentido, el detenimiento nos hace conscientes sobre la temporalidad y la temporalidad es fuente de creación.

El lector podrá encontrar en estas memorias un compendio de la investigación, las exploraciones y propuestas artísticas derivadas de estas premisas del habitar, el espacio y la luz. Una serie de propuestas y gestos que entablan diálogos con otros artistas y disciplinas y que a su vez evidencian mi recorrido dentro de la academia y mi aproximación al arte contemporáneo.

¿Y si la realidad que nos rodea no existiera o no tal como la vemos?
¿Qué pasaría si viviéramos en un mundo sin luz o sin colores?

Esta investigación se centra en la luz, en su incidencia y su relación con los objetos y en la reacción que genera esta conexión con las personas que la perciben. Después de observar este fenómeno pude detenerme a pensar sobre él, resaltando lo importante que ha sido el entorno en el que se ha hecho presente, ya que permite establecer maneras diferentes de habitar un lugar, de hacer conciencia sobre el espacio, el cual cobra una dimensión acrecentada a través de miradas, de trazos mentales, de capturas fotográficas y de los pensamientos que transcurren allí.

La luz como onda siempre ha afectado los espacios que habitamos, pero cuando una persona es consciente de ello e interactúa con este fenómeno se crea la imagen y el color, ya que a través de los ojos y luego de la mente, sucede el proceso de traducción.

En mi caso, la experiencia que permitió esta toma de conciencia sucedió a partir de la interacción con la luz en diferentes espacios de mi casa; en sus ventanas, sus umbrales y los pequeños resquicios que funcionaron como cámara estenopeica o proyector, donde me alcanzaban detalles de un afuera que no se ve directamente, pero que afecta el interior, evocando algo más que lo que normalmente vemos. Ese afuera trae el sonido del viento, hace que se escuche el ruido de los carros, los pasos de las personas, que se perciba el recorrido de sus siluetas, las formas de los árboles, el brillo de los vitrales, entre otras cosas. Así, estos pequeños detalles del transcurrir evidencian algo sumamente importante: la idea de entender que cuando se revelan estos sucesos a través de pequeñas grietas (las que logra traer el exterior al interior) se consigue apreciar la vastedad. De este modo, el lugar en el que se está sobresale para dejar de ser algo tomado por obvio y en cambio se transforma en el espacio habitado, sentido y construido a través de pensamientos, sensaciones y emociones.

En suma, toda esta experiencia cuenta con una carga simbólica, ya que evoca cosas que por su obviedad no vemos, pero que sentimos gracias a la captura de ese fugaz instante. En el marco de esta idea juega un papel muy importante el hecho de que el lugar donde ocurre el efímero suceso del tránsito de la luz que se proyecta por las superficies de un interior no sea necesariamente un lugar determinado o reconocible, pues es ahí, en el propio misterio de aquel

lugar donde radica la magia potencial que puede producir este evento de apariencia sutil, pero con una gran carga experiencial.

Desde el arte propongo dicha reflexión a partir de la elaboración de diferentes dispositivos o artefactos que me permiten afectar al espectador de tal forma que lo induzcan a la abstracción y el ensimismamiento; que lo provoquen a hacer un alto y relegar por un instante los afanes cotidianos de la vida rauda a la que nos empuja la cultura y el sistema.

Corpuscular: Marco teórico

Hace poco vi un programa donde varias personas viajaban al pasado y decidían quedarse a vivir allí. Después de sobrevivir con pocas cosas, empezaron a crear artefactos del futuro al que pertenecían, para hacer las cosas más fáciles y funcionales en su nueva arcaica vida. Me pongo en ese papel y creo que no podría aportar mucho, porque entendí que hay objetos a los cuales estamos tan acostumbrados que no pensamos en su origen o en su creación, y que solo nos importa su funcionamiento para nuestro uso. Por ejemplo, el programa, mostraba cómo crear un fósforo, un pequeño objeto subestimado en tal época de origen ya que existían las antorchas más robustas y duraderas, pero luego de que los nativos lo analizaran, percibieron muy útil aquella antorcha en su minúscula dimensión. Nunca había pensado de qué está hecho un fósforo, ni cómo es su principio químico, y ni siquiera luego de leer y analizar sus componentes sabría dónde encontrar en medio de la naturaleza esos recursos. Me impresiona lo dependiente y lo ignorante que se puede ser con respecto a otras áreas del conocimiento, sobre todo a partir de este sencillo ejemplo, lo que me hace notar la falta de asombro que tenemos frente a las cosas que poseemos y a las rutinas que vivimos, muchas veces por no detenernos a pensar en la esencia y la existencia de las cosas, por concentrarnos sólo en el uso y beneficio final.

Por ende, concentro la atención en el fenómeno de la luz y sus efectos ópticos. Me cuestiono y asombro por ello que desconcertó y fascinó a estudiosos del pasado, de los cuales propongo traer algunos de sus ecos a esta investigación, ya que lograron descubrir muchas de sus cualidades y efectos físicos, místicos y simbólicos. Así, decido mezclar diferentes teorías y trenzar disciplinas con experiencias propias, que se entrecruzan en medio de las posibilidades del arte, para, desde un acercamiento estético-sensible, extender la reflexión al otro o mejor, procurar el extrañamiento y asombro ante lo imperceptible en lo cotidiano que resulta la luz y la sombra, pero que son trascendentalmente simbólicas en nuestras vidas.

A continuación, haré un recorrido por algunas hipótesis científicas occidentales, en las que encuentro un enfoque que en muchos casos es inverosímil, pero que derivan en descubrimientos convincentes:

La primera teoría que descubrí y que habla sobre la luz fue por Empédocles (495-435 a.C., aprox.), el cual consideraba a la luz como un fluido que emanaba de los ojos del

observador, comparando el sentido de la vista con el del tacto. Esta interpretación recibió el nombre de “teoría táctil” o “teoría de la extramisión” (Padilla y Cerecedo, 2017). ¿Lo que vemos es la realidad? ¿Si no podemos ver todos los objetos que tenemos alrededor entonces no existen? ¿Qué pasa en la oscuridad? ¿Acaso los ojos no emiten el fluido? ¿las cosas desaparecen totalmente cuando no las observamos o sólo para nuestro propio mundo? O por ejemplo ¿qué pasaría con esos lugares que observamos y mantenemos en el recuerdo? Cuando se mira así mismo las manos escribiendo esto pienso que soy la única que puede ver la tonalidad de mis manos con la luz específica que me está alumbrando y quizá si hubiera alguien más en la habitación también las podría ver, pero el hecho de estar desde otra posición ya altera la mirada, entonces las dos miradas son reales, pero dentro de la realidad de cada observador.

Luego, encontré la “teoría de la emisión” de Pitágoras de Samos (580-495 a.C.) y Leucipo (460-370 a.C., aprox.) donde sostenían que la luz era “algo” que fluye y es captado por nuestros ojos, excitando el sentido de la vista.” (Padilla y Cerecedo, 2017). “Platón (427-347 a.C.) complica la teoría de Pitágoras, suponiendo una acción entre algo que emana de tres puntos: los ojos, el objeto que se ve y aquello que produce la iluminación” (Padilla y Cerecedo, 2017).

Para el 300 a. C. Euclides, decía que los ojos enviaban rayos de luz rectilíneos hasta los objetos y con ello, lograba percibir la sensación del color y las dimensiones de los objetos sobre los que se proyectaba (Padilla y Cerecedo, 2017). Esta afirmación, si se piensa de otra manera, suena muy artística, ya que la sensación de percibir los colores en cierto punto es algo muy subjetivo. Con el tiempo se ha creado una clasificación y estandarización de los colores, pero, por ejemplo, para alguien daltónico algunos colores los reconocen porque ya es un concepto preestablecido, es decir, tienen que aprender a decir un nombre diferente al que ven, ya que algunos colores, como el azul, lo ven alterado, pero de alguna manera aprenden a identificar que ese es el tono de azul que la mayoría de las personas observan.

La sinestesia o sensación del color no es, del todo, una producción individual, además, no está mediada por nada, lo que atribuimos a esa sensación está mediado por las cargas culturales y sociales. Es decir, escuchar una canción y verla verde o de cualquier otro color, implica una apreciación subjetiva determinada por el contexto de cada persona, pero que, aunque son valores que se atribuyen de manera individual, están influidos por la cultura. También la carga emocional afecta esta sensación de color y de tamaño. Recuerdo muchos lugares de la infancia más grandes de lo que hoy son y es un asunto de la memoria y la

concepción de nuestro cuerpo, entonces el espacio se ve afectado por las emociones y los recuerdos.

Para el 1000 d. C. surge la teoría del científico Alhazen, quién encontró algo sin buscarlo. Estuvo encarcelado en Egipto entre 1011 y 1021 y, en medio de la oscuridad de su celda, un rayo de luz se coló por un diminuto hueco, proyectando una imagen del mundo exterior sobre la pared opuesta.

Alhazen hizo experimentos que probaron que la luz viaja en línea recta y crea imágenes cuando llega a nuestros ojos; además, inventó la cámara estenopeica (BBC, 2018). ¿Cómo se pueden convertir en términos matemáticos todo este tipo de procesos? ¿Cómo se puede traer una imagen del exterior y capturarla?

Mi primer encuentro consciente con el fenómeno de la luz fue de esta manera: el techo de una de las habitaciones de mi casa tuvo que ser reemplazado por otro, ya que tenía problemas de humedad. Al ocurrir el cambio comenzó a notarse que los días en los que había mucho sol afuera, se filtraba la luz por pequeños agujeros. En principio, fue algo a lo que no presté mucha atención, incluso llegué a acostumbrarme, pero durante la pandemia (2020), el encierro me motivó a ver más allá de lo funcional, es decir, a admirar las pequeñas cosas que cambiaban ese espacio donde tuve que estar encerrada por varios meses. Luego, comencé a notar que ese pequeño reflejo que aparecía en el suelo se movía y descubrí que cambiaba el espacio de dos maneras diferentes, la primera era según la rotación de la tierra, es decir, que a medida que se movía funcionaba como un reloj solar y se reflejaba por todo el lugar. El segundo movimiento era de los objetos que se interponen entre el sol y mi casa, es decir, el movimiento de las nubes, las aves, etc. Este acercamiento con la luz se traduce en cómo un pequeño rayo puede moldear los espacios, transformarlos, generar atmósferas y construir sitios de reflexión y experiencias estéticas. El verse observando, viajar hacia adentro a través de un afuera. La evocación de un más allá que no se puede ver directamente.

Por otro lado, la luz, como fenómeno y como símbolo ha sido estudiado y usado por muchos pensadores y artistas como inspiración, tanto como herramienta o como concepto. En el caso de Platón, basado en la Alegoría de la Caverna (380 a. de C), donde se debate acerca del pensamiento sobre la realidad a través de la metáfora del reflejo exterior en contraste de luz y sombra, donde plantea una reflexión sobre la luz como revelación del conocimiento, sobre la subjetividad que adquieren las cosas cuando las queremos mirar de una manera determinada,

cuando estamos ligados a unas formas de hacer y actuar aprendidas en el colectivo acerca del concepto de un mundo sensible, el cual crece a partir de las experiencias de los sentidos. (Padilla, 2017)

En el siglo XIV en Italia, surge el movimiento filosófico, intelectual y cultural, llamado Humanismo. Este se enfoca en la capacidad de los seres humanos de conocer el mundo e interactuar con él mediante la razón entre otras posturas. Se difundió efectivamente este pensamiento gracias a la invención de la imprenta y la formación de academias. Lo cual significó un cambio radical en el pensamiento medieval que estaba en Europa.

La principal característica de este movimiento, fue reemplazar la concepción teocéntrica del universo, una idea de la época medieval, por una forma de pensamiento antropocéntrica. También, retomó los valores estéticos y filosóficos de la cultura clásica (Antiguas Grecia y Roma) centrados en las manifestaciones humanas más que en las divinas. Además, impulsó a varios artistas, que no buscaban enfocarse en una sola ciencia, sino, tener la posibilidad de explorar y desarrollar su conocimiento en diferentes áreas. (Grudemi, 2019)

Entre estos artistas se encuentra Leonardo da Vinci, quien no sólo fue pintor, sino también, anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Para él, la luz se vuelve la herramienta que devela figuras y, así mismo, la sombra toma un valor. En su Tratado sobre la pintura escribe: “Sombra es carencia de luz y mera obstrucción de los rayos luminosos por los cuerpos densos; la sombra es de la naturaleza de las tinieblas. La luz es de la naturaleza, de la claridad. La una oculta; la otra revela. Siempre están unidas a los cuerpos en mutua compañía”. (Da Vinci. 2007. Pág. 167). En este tratado, se resalta la importancia del estudio de la naturaleza, y cuando se refiere a esta, hace referencia a la forma natural en la que transcurren las cosas, es decir, su enfoque fue a través de la pintura, entonces hace ejemplo con ello, para poder lograr una representación lo más precisa a la realidad debe contener todos los valores tonales, aspectos técnicos de la perspectiva, pero además analizar todos los detalles lumínicos. Por ejemplo, los diferentes focos de luz, el espacio y como en conjunto, se generan sombras y todas ellas, dependiendo de sus características, alteran la imagen.

También en este tratado, Da Vinci (2004) habla sobre el pintor como señor o Dios creador, donde a partir de la naturaleza puede admirar, tomar, alterar, etc. Y lo describe de esta manera:

“En efecto, todo lo que en el universo es, por esencia, presencia o ficción, será primero en la mente del pintor y después en sus manos. Y son aquellas cosas tan excelentes, que engendran una proporcionada armonía con sólo contemplarlas un instante, cual ocurre con la naturaleza”. (p. 48)

Entender cómo funciona biológicamente nuestro cuerpo es una parte importante de esta investigación, ya que gracias a ello podremos dar sentido a las percepciones y a las relaciones que constituyen nuestra realidad. Y se plantea unas preguntas fundamentales: ¿Y si la realidad que nos rodea no existiera o no tal como la vemos? ¿Y si fuera producto de nuestra mente y de los procesos sensoriales? ¿Qué pasaría si viviéramos en un mundo sin olores, colores o sonidos? Con estas preguntas como primicias inició esta exploración, ya que, al comprender cómo ocurre el proceso de percepción de la luz en nuestro cerebro, surge entonces la pregunta por cómo la luz altera la percepción de los espacios arquitectónicos y los objetos rígidos. La vista, es el sentido en el que más confiamos, pero es el más fácil de engañar, a través del tacto y el sonido (Sáez, 2012). Es decir, al alterar el sentido del tacto o el sonido, podemos sentir a través de la vista cosas diferentes, por ejemplo: Al ver una película la música que acompaña la imagen agudiza la percepción al hacernos experimentar algo más intenso. Así es como podemos establecer dicha relación con el artista Olafur Eliasson en su obra *Din blinde passager* (Your blind passenger) encargada por el Museo Arken de Arte Moderno, la que consta de un túnel de 90 metros de largo. Al entrar en el túnel, el visitante se encuentra rodeado por la niebla densa. Con una visibilidad de tan solo 1.5 metros, para lo cual resulta necesario valerse de otros sentidos para orientarse en relación con su entorno. Esta obra, permite reflexionar sobre cómo percibimos lo que nos rodea y cómo para cada persona puede ser diferente la experiencia a pesar de que tenemos el mismo sistema fisiológico, que nos permite captar estímulos del ambiente y procesarlo singularmente, ya que lo que vemos es único y subjetivo, es una pieza exclusiva para cada espectador y su interpretación.

Otro de los artistas que trabaja con la luz y altera la percepción de los espacios, es James Turrell y describe la luz así:

“Uso la luz para explorar el significado de la percepción. Hago espacios que proyectan luz y la atrapan. Pero no hago la luz. La luz es un tesoro, una fuente de belleza y maravilla. La propiedad creativa no importa. Es como una sinfonía. ¿Cómo puedes ser el dueño de una sinfonía?” (The Guardian, 2015)

Turrell, busca que los espectadores conecten con una visión reflexiva a la que llama "verse así mismo viendo", con la que se busca acrecentar la consciencia de nuestros sentidos y del poder de la luz. Una de las instalaciones en la que se plantea esta conexión es "Breathing Light", la cual tiene como objetivo alterar el sentido de la percepción de tal manera que el espectador crea que se encuentra sin suelo ni techo. Solamente coexistiendo consigo mismo y en el ambiente. Es una pieza que conecta con el habitar, ya que a partir de los pensamientos y las emociones se crea la idea del lugar y de cómo decidimos permanecer en él o cuales son los aspectos que nos impulsan a contemplar. Heidegger lo explica de esta manera:

“¿Pero en qué consiste la esencia del habitar? Escuchemos la antigua palabra sajona “wunon” y el gótico “wunian” significan -al igual que el antiguo bauen- el permanecer, el demorarse. Pero la palabra gótica “wuvian” dice de una manera más clara cómo se experimenta este permanecer. Wuvian significa: estar satisfecho y en paz; permanecer en ella. La palabra “paz” indica lo libre, preservado de daños y peligros, preservando de algo, es decir, resguardado. Cuando algo es libre, es su esencia.” (Pág. 12)

Permanecemos cuando estamos satisfechos, en paz, libres. En la medida en la que entendamos este sentido podremos comprender la importancia del Habitar, ya que no es solo ocupar un espacio sino entender, reflexionar y aprender a darle el valor a la esencia de las cosas -espacios o lugares-. Cuando habitamos los lugares en los cuales transcurre nuestra vida entendemos los pequeños sistemas que ocurren sin ni siquiera notarlo, así como el crecimiento de una planta, la manera en la que el polvo se apodera de los objetos, de la marca del tiempo en los rastros de cosas, etc. Viajar puede ayudar a entender mejor esta hipótesis, ya que estamos recorriendo atentos a los desplazamientos y horarios, pero también conociendo y habitando, por ejemplo, en mi caso lo que me genera habitar las grandes construcciones como La Catedral de San Pedro, Roma.

En este ejemplo, La Catedral fue construida con una intención muy específica además de su objetivo religioso, el de demostrar el poder de la Iglesia Católica, pero a pesar de que en este momento de la historia la supremacía está en duda, sigue siendo un lugar visitado por muchas personas de distintas culturas y nacionalidades sólo por el hecho de ver y recorrer su destacado diseño arquitectónico.

“Para ver, no hay que *tratar* de ver. Se puede, por ejemplo, esperar en una banca o en la mesa de un café, dejando flotar el tiempo, recibiendo la lección de la ciudad. Hay que

obstinarse y permitirse mirar de otra manera, con una mirada también flotante. Para esto es necesaria cierta lentitud en la observación. Los vistazos rápidos y afanados, las miradas furtivas que tratan de ocupar el espacio, nunca son suficientes.” (Besse, 2019)

Para habitar un lugar se necesita esa mirada flotante. Se requiere interés por lo desconocido, conectar con lo que está pasando en ese momento, con el ambiente del lugar, si hay personas en él o no, cómo impacta la luz, qué cosas captan la mirada. Habitar un lugar es tejer, mediante idas y venidas, un entramado de recorridos y experiencias. Entender de otra forma lo que no se puede ver a primera vista e imaginar las razones de esos hallazgos. Habitar es descubrirse sensible ante lo que nos rodea. Apreciar el espacio y todo lo que transcurre. Después de experimentar y analizar el lugar, da paso a la reflexión. En este proceso surgen las conexiones y preguntas para finalizar la interacción, es decir, la palabra, la imagen, el dibujo, la fotografía, el gesto artístico que nace de este hallazgo.

En conclusión, este estudio se adentra en la complejidad del fenómeno lumínico, explorando su intrínseca conexión con la experiencia humana y la percepción del entorno. Mediante un enfoque artístico que entrelaza disciplinas diversas, donde se examina nuestra relación con objetos cotidianos, llamando la atención acerca de cómo su uso a menudo carece de una conciencia profunda de su origen y significado. Además, se reflexiona sobre la subjetividad en la percepción de la realidad, evidenciando cómo factores culturales y emocionales influyen en este proceso. A través de un análisis histórico, se muestra cómo la luz ha sido objeto de estudio y fuente de inspiración a lo largo del tiempo, transformando espacios físicos y generando experiencias estéticas y reflexivas. Por último, se destaca la importancia de una percepción consciente del entorno, invitando a una reflexión sobre nuestra relación sensible con el mundo físico y emocional que nos rodea.

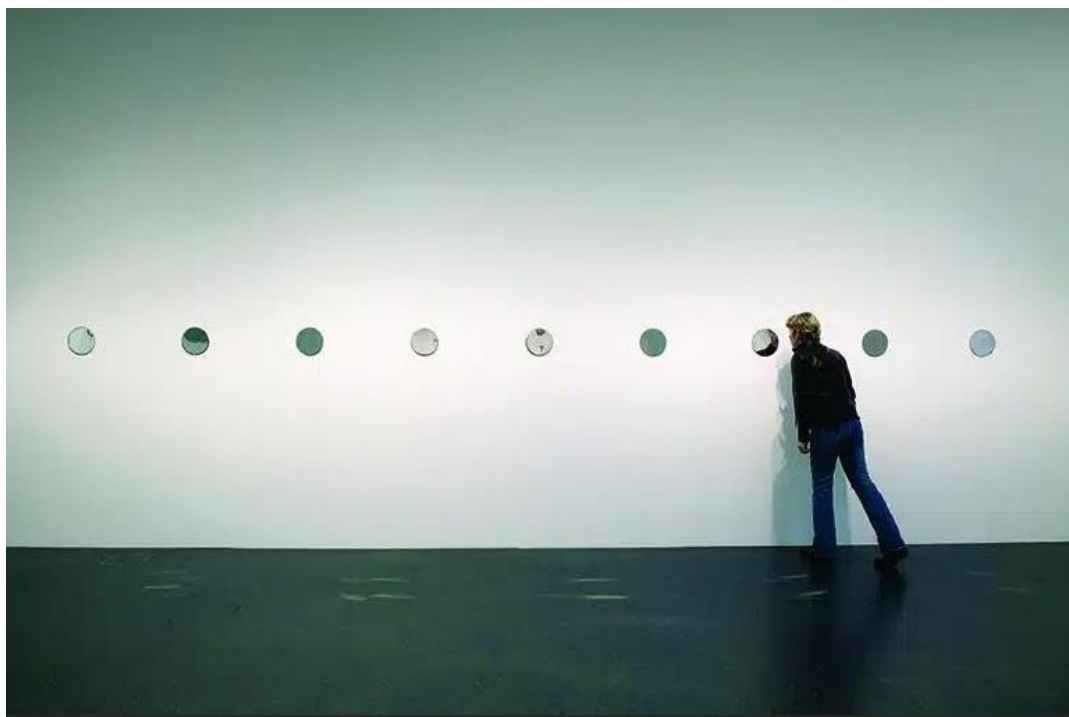
Parhelio: Referentes

Referente nacional

Oscar Muñoz

Figura 1

Aliento

Nota. Muñoz, O. (1995). Vista de la exhibición Instituto Internacional de Artes Visuales, Londres 2012.

Oscar Muñoz (Popayán, 1951) es un artista visual colombiano, que se inspira en el contexto del país y lo traduce a través de materiales sutiles pero que detonan toda la crudeza del pasado.

Su formalización varía entre la fotografía, el grabado, el dibujo, la instalación, el video y la escultura -borrando la frontera entre estas prácticas-. Ha reflexionado sobre la capacidad que tienen las imágenes para retener la memoria.

Su trabajo siempre me ha invitado a la sencillez del gesto, pero que, a pesar de ello, así está llena la vida, pequeñas acciones que transforman la mirada hacia la realidad.

Referentes internacionales

James Turrell

Figura 2
Passages of light

Nota. Turrell, J. (2011) Passages of light. Museo Jumex. Fuente
<https://www.fundacionjumex.org/en/exposiciones/183-james-turrell-pasajes-de-luz>

“Mi deseo es montar una situación a la que te llevo y te dejo ver. Y así, se convierte en tu experiencia ". (Turrell, J. 2020)

James Turrell (California, 1943). Psicólogo y artista del movimiento Light and Space, el cual se caracteriza por el enfoque en los fenómenos perceptuales, como la luz, el volumen y la escala. También, por el uso de materiales como el vidrio, el neón, las luces fluorescentes, la resina y el acrílico. Formando así, instalaciones condicionadas por el entorno donde se crea la obra. Utilizan el flujo de luz natural, incrustan luz artificial en los objetos o en la arquitectura y además, juegan con la luz mediante el uso de materiales transparentes, translúcidos o reflectantes.

Dentro de su trabajo a primera vista cautiva el espectador y es una característica que busco en mi trabajo ya que es la luz la que atrae y transforma el espacio, creando una ilusión óptica, jugando con la percepción y lo que puede causar la intensidad, la textura y la forma de

enfocar la luz. También, a través de su obra se puede entender el concepto de la contemplación, no sólo de la naturaleza y de los objetos por los cuales están hechas sus instalaciones sino también al espectador mismo.

Robert Irwin

Figura 3

Dawn to dusk

Nota. Irwin, R. (2016). Dawn to dusk. LACMA Los Angeles. Fuente <https://spruethmagers.com/artists/robert-irwin/>

Robert W. Irwin (California, 1928) es un artista estadounidense que ha explorado la percepción a través de la experiencia física, sensorial y temporal del espacio. Su carrera comenzó como pintor, pero luego, al igual que James Turrell hizo parte del movimiento Light and Space. Irwin ayudó a definir la estética y los problemas conceptuales del movimiento.

Además del desarrollo de su obra, mi principal interés respecto a su trabajo es la idea de creación o la mirada con la que realizaba sus piezas ya que lo describe así, en estos dos fragmentos:

"Mi fortaleza", dice Irwin, "es que he pasado mucho tiempo trabajando con mi propia comprensión perceptual". Como dijo en 1972, "Ser artista no es cuestión de hacer pinturas u objetos.

"Lo que estoy tratando de hacer es hacer que la cosa sea lo más hermosa posible, trabajando con mi propia habilidad para saber y entender lo que estoy haciendo. Tan pronto como tienes ambiciones que no sean solo saber, alteras la forma en que tomas las decisiones". se hacen. La clave es centrarse en su propia comprensión ".

Olafur Eliasson

Figura 4

Beauty

Nota. Eliasson, O. (1993). Beauty. Museo de Arte Leeum, Seúl, Corea del Sur. Fuente <https://revistaestilo.org/2020/05/12/olafur-eliasson-el-ilusionista-del-arte/>

Olafur Eliasson (Copenhague, 1967) es un artista danés reconocido por sus esculturas e instalaciones realizadas con materiales como la luz y el agua.

Su obra habla de los fenómenos naturales y cómo los transforma en fenómenos culturales. Juega con la luz y con la percepción del público, creando formas y estructuras que llaman la atención y que además en algunos casos crean ilusiones ópticas. Su principal interés es la interacción con el público, desarrollar una conciencia ecológica a través de sus

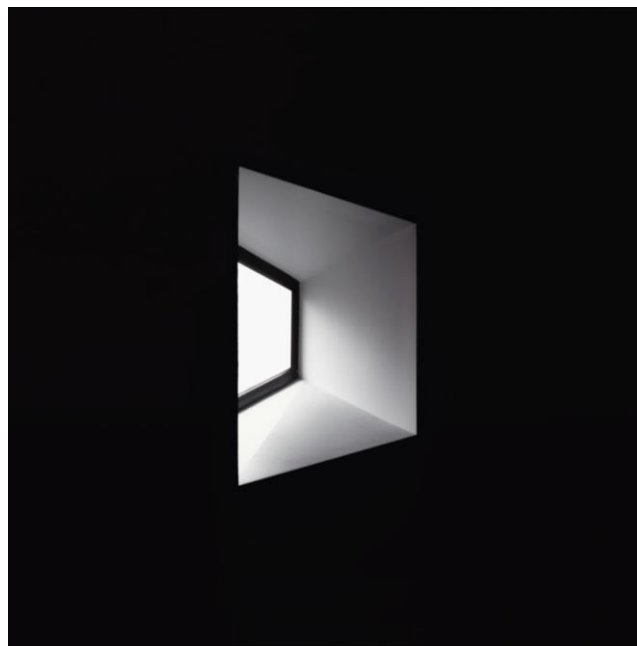
instalaciones. Gran parte de su obra gira en torno al medio ambiente, reflexiona sobre la forma en la que el humano se relaciona con su entorno, en especial cómo sustenta a través de sus acciones la conservación de la naturaleza. El espectador, para encontrarse a sí mismo, debe encontrarse primero con su entorno natural.

Su forma de crear ha tenido un gran impacto en mi investigación, ya que tengo la misma inclinación por el fenómeno lumínico. Además de los resultados que obtiene con sus instalaciones de luz, expande la utilidad de este material cotidiano y le otorga un sentido poético.

Luisa Lambri

Figura 5

Untitled

Nota. Lambri, L. (2016). *Untitled*. The Met Breuer, #06 New York. Fuente <https://www.artforum.com/columns/luisa-lambri-discusses-her-work-about-and-in-the-met-breuer-232616/>

Luisa Lambri (Como, Italia 1969) es una artista italiana reconocida por su trabajo fotográfico y cinematográfico.

Dentro de sus fotografías se destaca la arquitectura, pero más que ver y entender los lugares, hace un enfoque por lo pequeño, por lo imperceptible, por la abstracción. Porque más

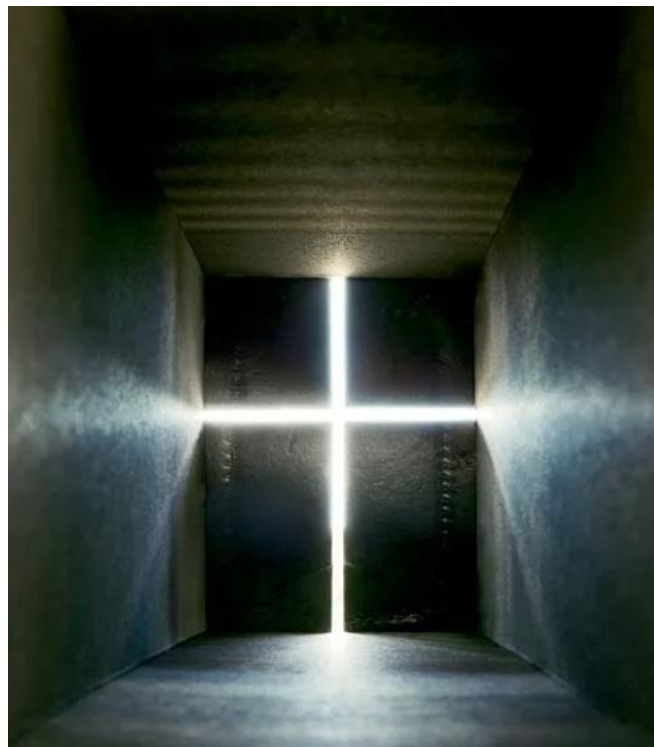
que entender la forma, le interesa crear poéticas de interiores a través de sus tragaluces y pequeños agujeros de luz.

Sus juegos con la luz, con ventanas, esquinas y materiales enriquecen el mundo de la arquitectura y pese a no estar formada en el ámbito de la arquitectura, se nota su gran criterio por los espacios y los materiales.

Se relaciona su trabajo con mi investigación en el sentido de ver la materialidad, por ejemplo, como transformar un lugar vacío en uno lleno de luz.

Lucia Koch

Figura 6
Church of Light

Nota. Koch, L. (2010). Arquitectura de Autor (Church of Light). Fuente <https://www.artnews.com/art-in-america/aia-reviews/lucia-koch-61561/>

“Las primeras obras que produje, las cuales considero fundaron mi práctica, fueron intervenciones domésticas, pero siempre teniendo el espacio público en el horizonte. Es por eso que casi siempre trabajo con la piel de los edificios, sobre ventanas, puertas y claraboyas que permiten entrar aire y luz, las sustancias vitales de un lugar, para circular y poner en contacto el interior y el exterior.”

Comparto la manera en la que se relaciona con los espacios, ya que mi exploración con la luz también empezó de esa manera. Entender el primer lugar donde se hace evidente el fenómeno y luego expandirlo a otras esferas.

“El color también es un elemento importante, inicialmente visto como un atributo, de nuevo en una mirada lógica de desplegar y clasificar, pero gradualmente convertido en una llave para recrear atmósferas, al alterar la luz con filtros de colores”.

También, destaco la importancia con la que se refiere al color, ya que, a través del mismo, se pueden resaltar objetos que pasan desapercibidos. Además, con ayuda del color se puede contar el contexto del cual pertenece, ya que la luz no se puede observar de la misma manera en todos los espacios.

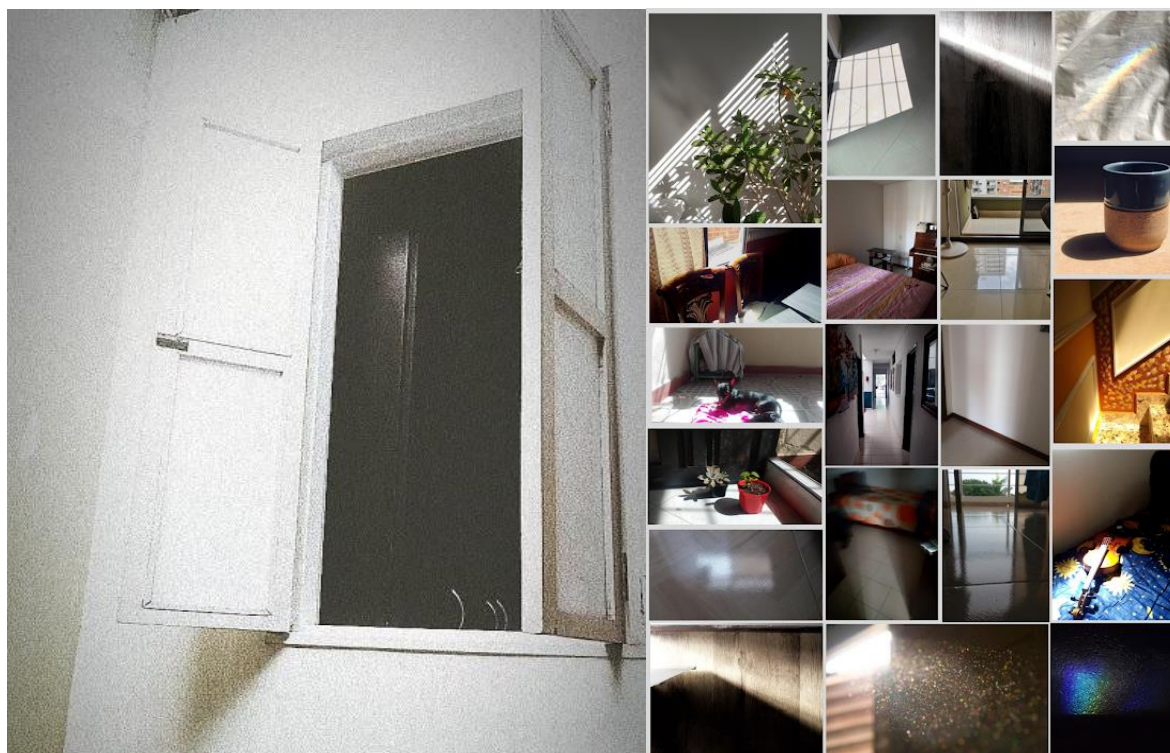
Penumbra: Antecedentes

A Través

Este fotolibro tiene como objetivo documentar el ejercicio que realicé durante el período de cuarentena. Contiene una colección de fotografías recopiladas a través de personas

que, en respuesta a una temática específica, decidieron compartir sus imágenes en la aplicación Instagram.

Figura 7
A Través

Nota. Gómez, L. (2020). Revista virtual. Flipsnack. [216 x 279 mm. 29 pág.].

¿Dónde?

Es un video instalación donde se hace un juego entre papel metalizado y ráfagas de luz. Se experimentan diferentes posiciones de la luz hasta crear formas irregulares, que representan un acontecimiento en que la luz aparece en la oscuridad (caos).

Desprendernos y encontrarnos, ese es el principio. Reconocernos no solo a nosotros

mismos, sino también al lugar en el que estamos.

El encierro en nuestras casas nos permite descubrir cosas nuevas que nos sorprenden y nos enseñan. El confinamiento hace de nuestra casa el lugar donde todo sucede, no solo por el espacio sino por el tiempo que nos da para pensar, sentir, reflexionar y hacer. Se convierte en nuestro propio caos, en donde nos vemos y descubrimos aspectos desconocidos de nosotros mismos.

Figura 8

¿Dónde?

Nota. Gómez, L. (2020). Video. [31 seg].

Música: Jardín del sueño del amor. Sinfonía Turangalila. Olivier Messiaen.

Rompecabezas

Durante la cuarentena, un suceso familiar significativo impulsó mis exploraciones: la casa de mi abuela se derrumbó. Logré estar en ella y tomar una fotografía rápida, lo cual marcó el inicio de mi investigación y cuestionamiento sobre la relación de este espacio con mi familia, especialmente con mi abuela.

Adicionalmente, pude observar cómo la luz trascendía los eventos, destacando formas y objetos en el espacio.

Figura 9
Rompecabezas

Nota. Gómez, L. (2020). Dibujos. [11 x 17 cm].

Desde otra mirada

"Desde otra mirada" puede concebirse como el elemento principal para abarcar la "totalidad" de un espacio bajo diferentes formas de entendimiento, tanto espaciales, como circunstanciales, así, planteo una alteración de los lugares empleados, dislocando la espacialidad, sensaciones, percepción y profundidad a través de la luz, sombras y filtros que permiten presentar las proyecciones.

Figura 10

Desde otra mirada

Nota. Gómez, L. (2021). Video - instalación. [01:45 min].

Música: Arabesque No. 1 Debussy

Entre líneas y agujeros

En esta nueva apertura a las calles he trabajado como músico en eventos religiosos (casi todos exequias debido al COVID 19), los que me han llevado a diferentes partes de la ciudad, a barrios, a iglesias y a personas que no conocía.

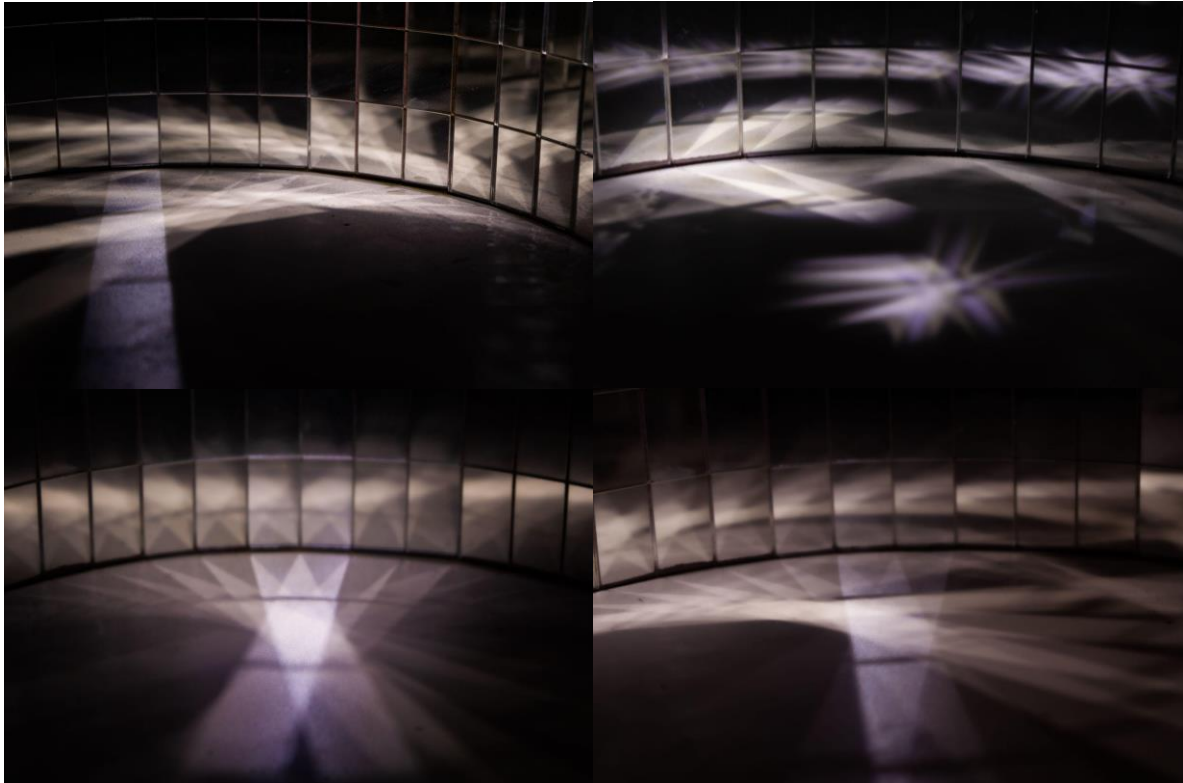
Se mezclan muchos temas cuando estoy en estos lugares, ya que es un momento difícil de describir cuando la muerte ha tocado nuestra presencia a través de algún familiar o conocido. Es raro porque estoy ahí acompañada de una agrupación para darle consuelo y despedida a la persona que se está haciendo honor o incluso más a las personas para las cuales era un ser querido. Se queda el dolor, se queda la angustia, pero como músico, tienes que estar tranquilo en medio de esa situación.

A parte de eso, está la sonoridad que dan estos espacios y en especial cuando son grandes, por ejemplo en una de las experimentaciones, escogí las 6 últimas parroquias a las que he habitado y es interesante notar cómo el sonido se transforma con la distancia, así mismo,

pasa con la luz y más cuando esta tiene objetos que se superponen o se cruzan en su trayectoria, se crean fragmentos, destellos, brillos y capas de luces que en su gran mayoría no solo cuentan sus historias con respecto a los vitrales si no a la luz que tiene afuera del templo, o las texturas de las cosas que componen el lugar.

Figura 11

Entre líneas y agujeros

Nota. Gómez, L. (2021). Fotografías.

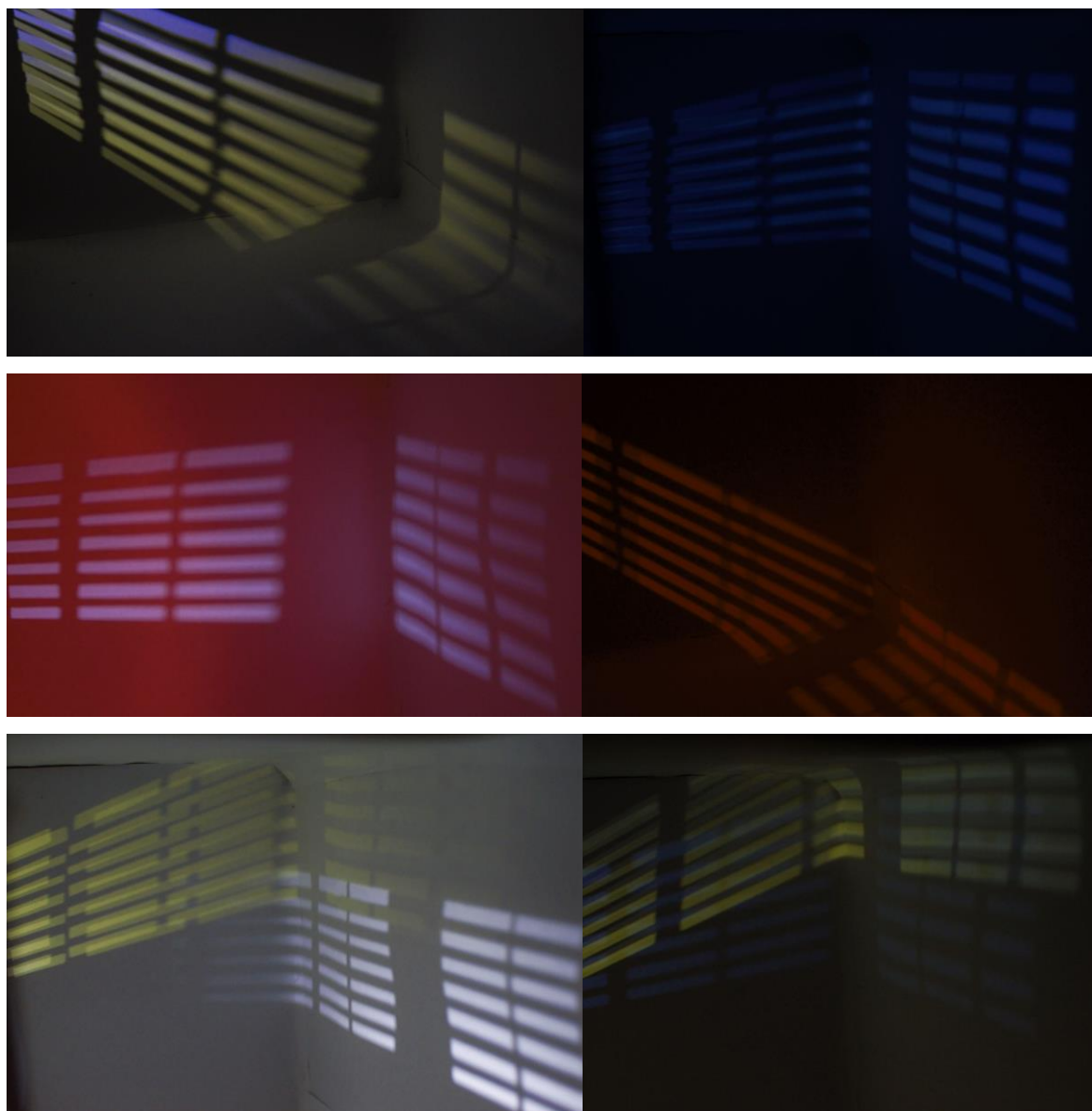
Destello

Ráfaga de luz que se enciende y mengua o apaga casi instantáneamente. Como dice su significado, es una pequeña muestra de cómo la luz se filtra, en este caso en el espacio.

Busco encontrar excusas para unir el exterior con el interior a través de estos filtros de luz. Busco cuestionar los espacios en lo que transcurre mi cotidianidad, llevarlos a un lugar aislado y compartir la experiencia.

He desarrollado un módulo utilizando una caja de cartón que simula el espacio de una sala. Este módulo permite controlar las formas mediante la aplicación de filtros específicos.

Figura 12
Destello

Nota. Gómez, L. (2021). Video proyectual [0:08 seg].

Más allá, más acá: Proyecto de Grado

Rastro

¿Y si la realidad que nos rodea no existiera o no tal como la vemos? ¿Y si fuera producto de nuestra mente y de los procesos sensoriales? ¿Qué pasaría si viviéramos en un mundo sin colores, olores o sonidos?

Rastro es una serie de fotografías que narran el juego que crea la luz cuando se filtra a través de pequeños espacios. Se centra en los detalles de los lugares estudiados, en este caso mi casa, donde gracias al tiempo de cuarentena que vivimos en el 2020 me permitió cultivar una mirada diferente. No solo el cómo puede alterarse un espacio (su forma, textura, tamaño) sino también de las emociones que puede crear los colores (nostalgia, tristeza, sorpresa).

Figura 13
Rastro

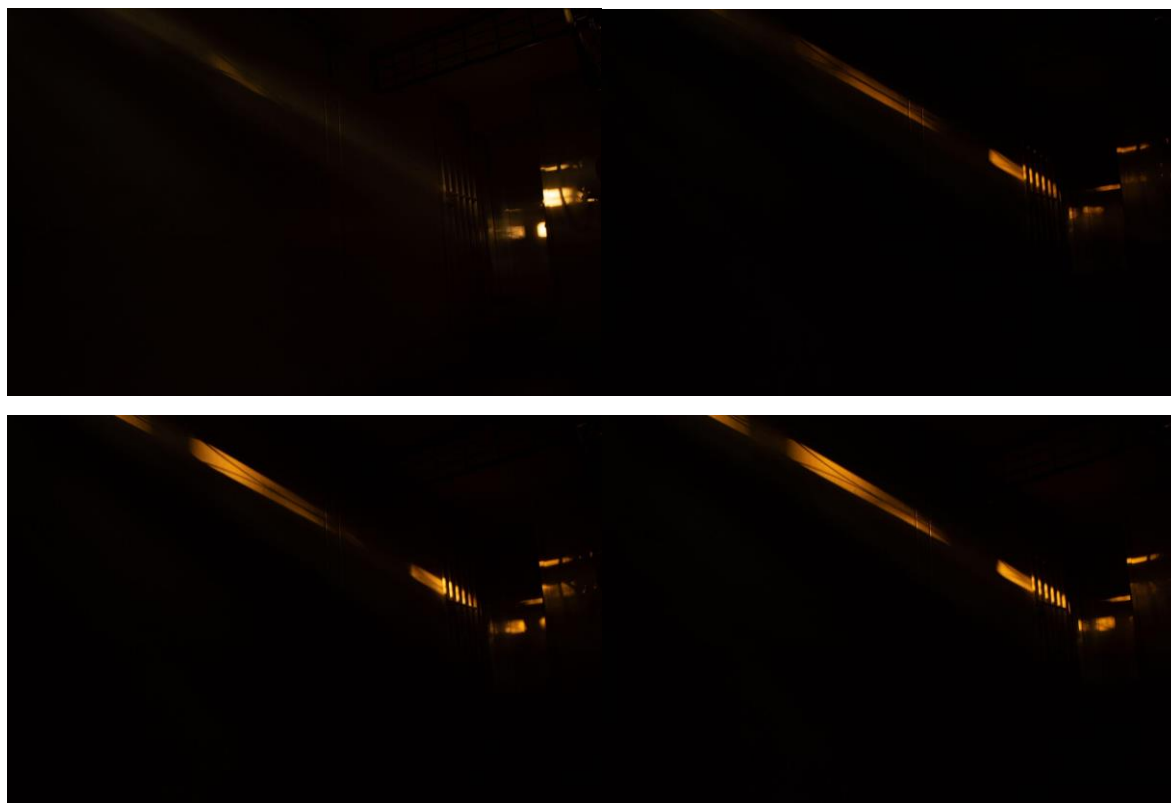

Nota. Gómez, L. (2022). Fotografías.

Alumbra un silencio

Me gustaría que hubiera lugares donde pueda guardar y revivir todo lo que he hecho y las experiencias que he vivido y es ahí, donde aparece la pregunta por el espacio y su relación con las emociones, ya que, si definimos mi casa, es una estructura de cemento y metal, pero son las historias y los momentos los que determinan la experiencia, porque nunca voy a olvidar dónde estaba cada objeto ordenado o como mis manos y mis pies recuerdan con exactitud cada lugar que deben tocar o pisar.

Figura 14
Alumbra un silencio

Nota. Gómez, L. (2022). Fotografías.

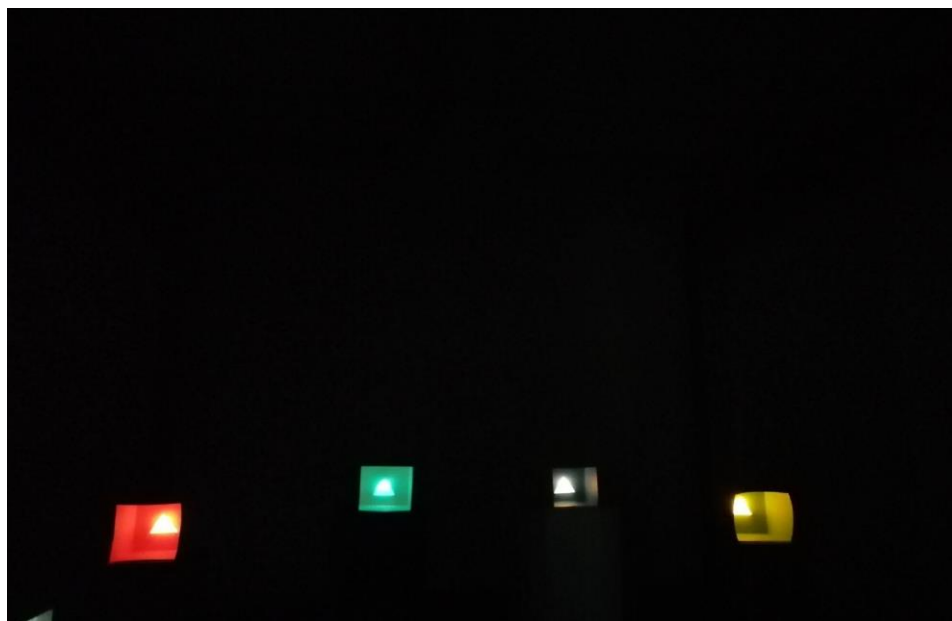
Trazos

Después de un viaje es inevitable ver las cosas de una forma distinta. Somos como un programa al cual constantemente le proporcionan información en cada actualización, pero a diferencia de un sistema electrónico, los humanos podemos filtrar toda esta información y convertirla en más allá, por ejemplo, en sentimientos, en recuerdos, en historias, en palabras, en pinturas, etc.

Realicé un viaje por distintas partes de Europa aproximadamente durante un mes. Lo hice sin compañía, aunque a medida que conocía más lugares también conocía personas. Estar sola en un lugar desconocido te da la posibilidad de estar más alerta a todo lo que pasa y no alerta de emergencia sino alerta de atención, de sorpresa, de extrañamiento.

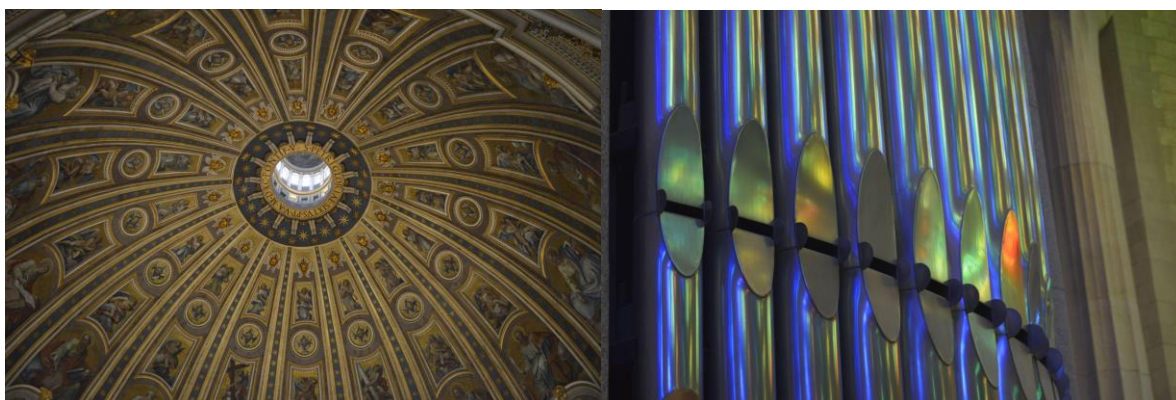
A partir de este recorrido, realicé una instalación y una serie de fotografías que evocan lo que significó cada lugar y como a través de fragmentos y colores logré conectarme con cada espacio.

Figura 15
Trazos

Nota. Gómez, L. (2022). Instalación y Fotografías.

Figura 16
Trazos

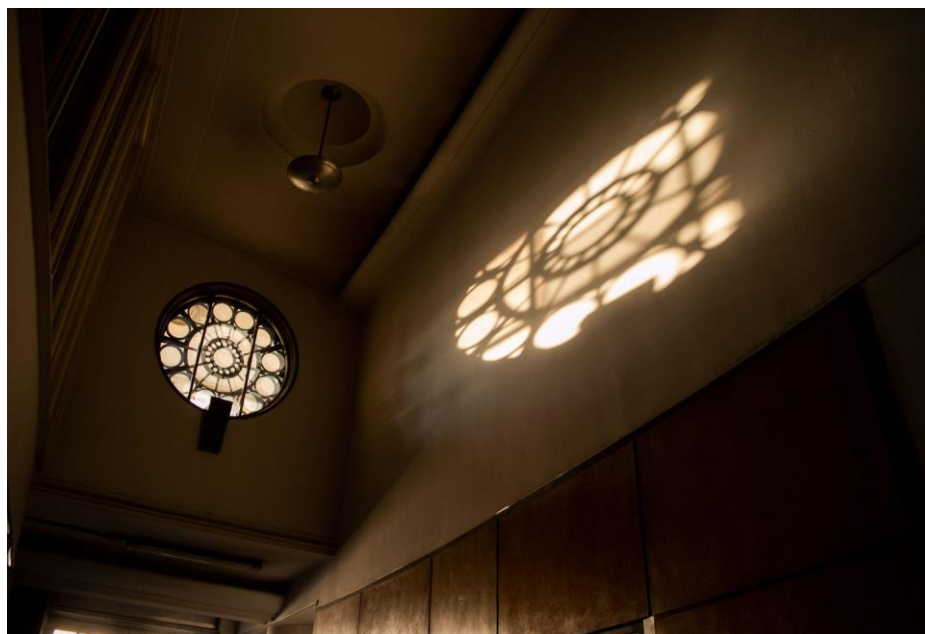
Nota. Gómez, L. (2022). Instalación y Fotografías.

Más allá, más acá: Proyecto de grado

Este proyecto se nutre de residir en el Edificio la Naviera, ya que me permitió tener un lugar en el cual habitar y explorar diferentes maneras de crear al relacionarme de manera constante con el edificio.

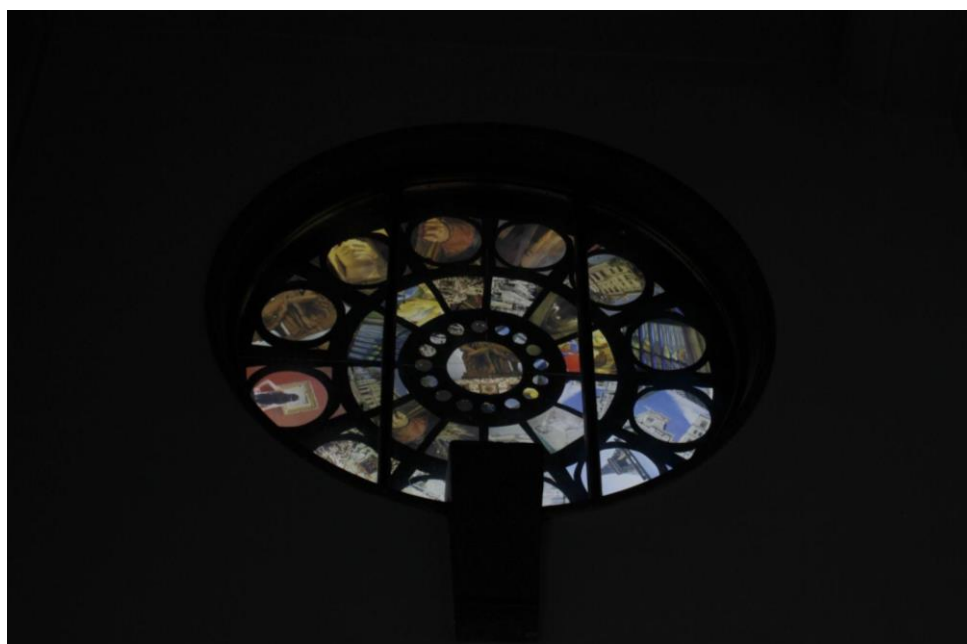
Esta pieza es un calado inspirado en la Catedral Notre Dame que relaciono con el rosetón del edificio, es una simplificación de algunas de las formas que contiene. Además, en sus espacios translúcidos muestro una serie de fotografías de mi archivo de viaje por Europa. Más que comprender los lugares, es expandir las tonalidades y texturas que tiene cada fotografía.

Figura 17
Más allá, más acá

Nota. Gómez, L. (2023). Instalación y Fotografías.

Figura 18
Más allá, más acá

Nota. Gómez, L. (2023). Instalación y Fotografías.

Tragaluz

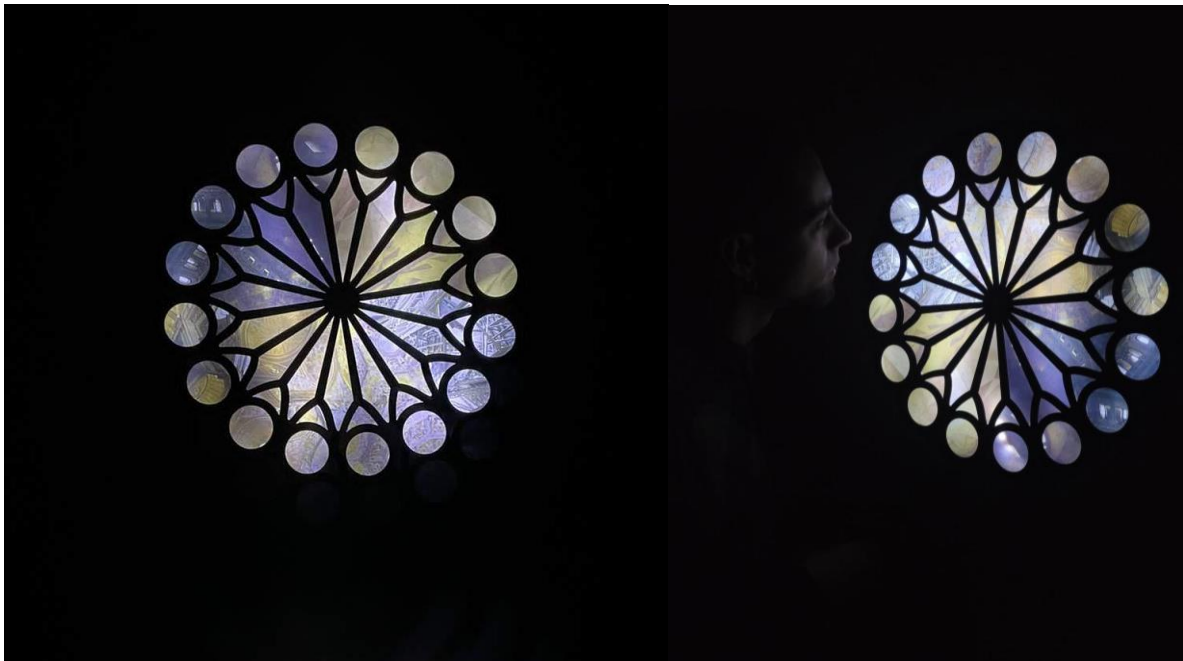
Ventana abierta en un techo o en la parte superior de una pared, generalmente con derrame hacia adentro.

Instalación que surge gracias al proceso en la Residencia La Naviera. Es una exploración y expansión de la obra Más allá, más acá, ya que el primer encuentro con la forma circular y calada comenzó en las instalaciones del edificio y poco a poco se concretó en esta forma simplificada, móvil, portátil y poética.

Además, contiene audios del sonido de las calles alrededor de la Catedral de Notre Dame. El silencio del interior de las catedrales en contraste con el caos y el ruido que rodea estos espacios es muy interesante, ya que el interior te incita a concentrarte, a meditar y a estar en ti mismo a pesar de todo lo que pasa al mismo tiempo afuera a tu alrededor, estableciendo semánticamente una de las dinámicas señaladas durante la investigación, el de descubrir en armonía el exterior en el interior

Figura 17

Tragaluz

Nota. Gómez, L. (2023). Instalación.

Bibliografía

BBC News Mundo. (2018) La condena que llevó al científico Alhazen a descubrir los secretos de la luz. BBC. <https://www.bbc.com/mundo>

Besse, J. (2019). Habitar. Luna Libros, Ediciones USTA, Editorial de la Universidad de Guadalajara.

Editorial Grudemi (2020). Humanismo. Recuperado de Enciclopedia de Historia <https://enciclopediahistoria.com/humanismo/>

Padilla, P. y Cerecedo, H. (2017) Orígenes de la luz y la óptica. Universidad Veracruzana. <https://www.uv.mx/cienciauv/blog/origenesdelaluzylaoptica/>

Saénz, C. (2015) Las percepciones sensoriales. La Vanguardia. <https://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20120629/54316673688/las-percepciones-sensoriales.html>

Vinci, L. (1827) El Tratado de la Pintura. La imprenta real. Madrid. <https://ia902602.us.archive.org/12/items/eltratadodelapin00leon/eltratadodelapin00leon.pdf>

Hoja De Vida

Lina Marcela Gómez Úsuga

<https://www.behance.net/linagomez119a9>

Medellín, Colombia. 1998.

lina.gomez18.09@gmail.com

Educación

2024. Pregrado en Artes Plásticas Universidad de Antioquia. Facultad de Artes. Medellín, Colombia.

2020. Músico con énfasis en violín, Universidad EAFIT. Medellín, Colombia.

Cursos

2023. RAN – Residencia Artística Naviera. Medellín, Colombia.

2022. Curso virtual ARTE COMO EDUCACIÓN: OTRA FORMA DE PENSAR EL MUNDO, en el marco de la segunda versión de la residencia Arte Como Educación, realizada en alianza con Cosmo Schools Comfama y la colaboración de ISLAA.

2021. XXII FESTIVAL INTERNACIONAL SUZUKI DE COLOMBIA – FILOSOFÍA. Bogotá, Colombia.

Estudios complementarios

2018. Curso de inglés B2. Centro de Idiomas EAFIT. Medellín, Colombia.

Exposiciones colectivas

2023. *Volver la vista. Muestra de grado 2023.* Cámara de Comercio de Medellín para el mundo. Medellín, Colombia.

2023. *Talleres abiertos: PERSUADIENDO UN BALDÍO.* Muestra colectiva. RAN. Medellín, Colombia.

2023. *[A]TRAYENDO LO BALDÍO.* Exposición en la Galería Paul Bardwell del Centro Colombo Americano de Medellín, Colombia.

2023. *GUACA – HAYO: El río de las tumbas.* Exposición colectiva Trabajo de Campo. Edificio la Naviera. Medellín, Colombia.

2017. *Imagen y palabra Medellín.* Exposición colectiva Urban Sketchers. Casa Redonda. Medellín, Colombia.

2017. *Entre líneas y tintas.* Exposición del área gráfica del Festival de las Artes. Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.

Publicaciones

2023. *Sobre la crianza.* Ilustración Podcast URBI ET ORBI. Episodio 53. Temporada 4. Medellín, Colombia.

2023. *FANTASÍA ZOOLOGICA Y OTRAS MÚSICAS CONCIERTO FINAL 2023.* Ilustración del Afiche y programa de mano. Concierto Final del Instituto Musical Diego Echavarría. Teatro Metropolitano. Medellín, Colombia.

2021. *Permanece.* Exposición colectiva Líderasgos. Alianza Francesa. Bogotá, Colombia.

2021. *Pérdida de los sentidos.* Ilustración Periódico Estudiantil NEXOS Universidad EAFIT. Edición 222. Medellín, Colombia.

2020. *Tropiezan mis dedos.* Ilustración Periódico Estudiantil NEXOS Universidad EAFIT. Edición 217. Medellín, Colombia.

2019. *¿HaSer Humanos?* Ilustración Periódico Estudiantil NEXOS Universidad EAFIT. Edición 215. Medellín, Colombia.

2019. *Los nuevos nómadas.* Ilustración Periódico Estudiantil NEXOS Universidad EAFIT. Edición 214. Medellín, Colombia.

2019. *La intimidad de lo escrito.* Ilustración Periódico Estudiantil NEXOS Universidad EAFIT. Edición 213. Medellín, Colombia.

2018. *De plantas y ritos.* Ilustración Periódico Estudiantil NEXOS Universidad EAFIT. Edición 212. Medellín, Colombia.

2018. *COMERCIO JUSTO EN CLAVE DECOLONIAL.* Ilustración para la portada del libro Marco Coscione. Medellín, Colombia.

2018. Colección *Urbano.* Ilustraciones para el diseño de calzado. MACONDAS. Medellín, Colombia.

2017. *Reinventando los caminos de Paulo Freire.* Ilustración para la portada de la Revista de Ciencias Sociales KAVILANDO. Medellín, Colombia.

Distinciones

2018. *Matrícula de honor en el semestre 2018-2.* Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.

Experiencia creativa

2024. *CONVOCATORIA ARTISTA VISUAL PUESTA EN ESCENA GIRA 2024 - FILARMÓNICA JOVEN DE COLOMBIA.* Finalista de los 8 artistas seleccionados. Fundación Davivienda. Bogotá, Colombia.

2023. *OLEOS PARALELOS: Una mirada al paisaje.* Conversatorio sobre la creación de Sketch. Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Biblioteca Pública El Poblado. Medellín, Colombia.

2021 - Actual. *Docente de violín.* Instituto Musical Diego Echavarría. Medellín, Colombia.