

Perdido

Esteban Giraldo Ocampo

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

Tutor

María Teresa Cano Mendoza, Magister en Gestión Cultural

Universidad de Antioquia

Facultad de Artes

Departamento de Artes Visuales

Medellín – Colombia

2024

Cita	(Giraldo Ocampo, 2024)
Referencia	Giraldo Ocampo, E. (2024). <i>Perdido</i> [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Antioquia.
Estilo APA 7 (2020)	

Biblioteca Carlos Gaviria Díaz

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	5
Abstract.....	6
Declaración de Artista.....	7
Capítulo 1: Lo Desconocido	9
Capítulo 2: Un Deseo Oculto.....	11
Capítulo 3: La Apatía del Erudito	13
Capítulo 4: Los Otros	18
Capítulo 5: Sombras del Pasado	30
Capítulo 6: El Limbo.....	39
Capítulo 7: El más Allá.....	44
Capítulo 8: Una Hoja en Negro	47
Referencias.....	49

Lista de Figuras

Figura 1 <i>MOONCHILD</i>	19
Figura 2 <i>Sin título</i>	21
Figura 3 <i>Felix in Exile</i>	23
Figura 4 <i>Algún día te diremos adiós</i>	25
Figura 5 <i>SiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSi</i>	27
Figura 6 <i>Lluvia negra</i>	29
Figura 7 <i>El otro</i>	30
Figura 8 <i>Perdido – Hate me</i>	31
Figura 9 <i>Ansia aberrada</i>	32
Figura 10 <i>Desencajado</i>	33
Figura 11 <i>Una y otra vez</i>	34
Figura 12 <i>Rayado</i>	35
Figura 13 <i>Dos voces -Dos veces</i>	36
Figura 14 <i>Yo</i>	37
Figura 15 <i>Abismo</i>	38
Figura 16 <i>Sinsentido</i>	39
Figura 17 <i>murmillos</i>	42
Figura 18 <i>Fundido</i>	43

Resumen

Proceso de investigación y experimentación plástica que busca transmitir y representar los pensamientos, sentimientos y actitudes negativas que atormentan a una persona al interior de su mente, todo esto a través medios gráficos y digitales como la ilustración, animación y video arte; y conceptos tales como la ansiedad, depresión y trastornos mentales.

En el texto se abordarán los distintos temas como la introducción, marco teórico y, entre otros, por medio de capítulos a modo de una historia, para así evidenciar la evolución de ese cuestionamiento sobre lo que se oculta en la mente de una persona, así como descubrimientos técnicos, conceptuales y de artistas, para consolidar una propuesta de investigación-creación solida centrada en los medios digitales como principal manifestación artística.

Palabras clave: ansiedad, depresión, trastornos mentales, personalidad.

Abstract

Process of research and plastic experimentation that seeks to transmit and represent the negative thoughts, feelings and attitudes that torment a person inside their mind, all through graphic and digital media such as illustration, animation and video art; and concepts such as anxiety, depression and mental disorders.

The text will address different topics such as the introduction, theoretical framework and, among others, through chapters as a story, in order to demonstrate the evolution of this questioning about what is hidden in a person's mind, as well as technical, conceptual and artist discoveries, to consolidate a solid research-creation proposal focused on digital media as the main artistic manifestation.

Keywords: anxiety, depression, mental disorders, personality.

Declaración de Artista

Me interesan los pensamientos, sentimientos y actitudes negativas que atormentan a una persona al interior de su mente y cómo estos pueden modificar su personalidad y su visión del mundo. A raíz de esto surgen preguntas sobre las características y situaciones donde se manifiestan estos tormentos mentales, abordando principalmente la ansiedad y la depresión.

Busco en el laberinto intrincado de mi cabeza las emociones, palabras e imágenes que configuran esos estados negativos, repetitivos y desesperantes, para de alguna manera trasladarlos a garabatos, manchas y gestos pulsionales con los cuales configuro ilustraciones, animaciones y videos, en los que encuentro una forma de expresar cómo se siente vivir desde la fragilidad y el tormento.

*“Hay angustias que te dejan esquelético
no se calman ni con tandas de analgésicos
so let it go, que esta vez no es hipotético
y si no soltás la mierda vas a terminar colérico”*

WOS – MUGRE, 2020

Capítulo 1: Lo Desconocido

Este soy yo, ¿un niño? ¿un adulto? ¿un artista? Alguien que elude la realidad, que se pierde en sus pensamientos, que huye hacia la música, las series animadas, las películas y los videojuegos, buscando refugiarse y lidiar con algo difícil de describir y que no solo me atormenta a mí. Hoy en día lidio con la idea de darle forma a eso que se esconde, ese algo que con el paso del tiempo fue creciendo, complicándose e incrustándose más en mí. Una carga de pensamientos, sentimientos y actitudes negativas que vienen asociadas a ese no sé qué agobiante y extraño que se aloja en mi interior.

Durante mi corto periodo de vida he convivido con varios pensamientos, algunos buenos y auto gratificantes, mientras que otros, por no decir la gran mayoría, son desesperantes y repetitivos; y son estos los que me han forjado como soy hoy en día, manifestándose por medio de mi conducta, forma de vestir, temores, gustos, a través de mi personalidad. Cada obra que hago es una búsqueda personal por reconocer, dar forma y liberar eso que ocurre al interior de mi mente, eso que fue acumulándose, escondiéndose en el fondo, esperando el momento para salir a “destruirlo todo”.

La introspección, observación y experimentación constante me ha llevado a cuestionarme sobre cómo abordar artísticamente la ansiedad y la depresión, encontrando recursos plásticos como: la serialidad a modo de proto planteamiento narrativo, la escala de la obra para enfatizar en aspectos como insignificancia, presión, confrontación y empatía, el contraste entre saturación y ausencia, agregando a lo anterior características narrativas tales como metáforas visuales inspiradas por series, películas, ilustraciones e incluso canciones y bucles temporales donde la repetición de gestos alude a tics nerviosos, todo esto para llegar a la imagen en movimiento, un encuentro con el video y la animación como un medio expresivo con el cuál a través de la creación de historias, personajes, la música y el sonido, puedo acercarme a dar una respuesta artística a esto que me identifica y a la vez me agobia, la creación de arte como una forma de liberar y ayudarse a sí mismo.

Este dilema no solo me afecta a mí, todos cargamos con un propio infierno mental, es en la mente humana donde nacen los horrores indescritibles y la creatividad liberadora del arte, *“El sueño de la razón produce monstruos”* (Goya, 1799).

Actualmente la salud mental es un tema que repercute en todos nosotros y aún más cuando entran en juego la presión social, los problemas socioeconómicos y, principalmente, el Internet. La sociedad actual es cada vez más caótica, vivimos en un mundo que está en constante cambio, siendo bombardeados por miles de estímulos que tarde que temprano terminan *“despertando esos horrores ocultos dentro de cada persona”*.

Me preocupa que, aun habiendo evidencias fehacientes en el aumento de casos de ansiedad y depresión en jóvenes adultos, existan detractores de la salud mental, personas que se lo toman como una broma o una simple pataleta juvenil, menospreciando un tema tan delicado. Las enfermedades mentales son hoy en día uno de los problemas principales de la salud mundial, en cuanto bienestar mental se refiere, siendo yo uno de los afectados por esta *“plaga moderna”* que nos aqueja a todos.

Capítulo 2: Un Deseo Oculto

Todo parte de un principio caótico, un estado de extrañeza en el que artísticamente no lograba comprometerme con nada, no existía un interés genuino por crear algo en concreto y simplemente todo era el reflejo de una apatía generalizada por lo que es investigar sobre un tema en particular. Poco a poco fui identificando palabras, conceptos e imágenes que surgían con cada obra que realizaba y que me acercaban cada vez más a mis intereses actuales. Toda experimentación plástica venía acompañada de un estado reflexivo, donde me cuestionaba sobre esos pensamientos recurrentes, repetitivos y negativos, vislumbrando la ansiedad como uno de esos conceptos que yacía atrapado entre ese arremolinamiento de palabras e imágenes, un aspecto que sin darme cuenta me aquejaba y moldeaba mi forma de ser desde hacía mucho tiempo.

A través de un proceso de introspección fui reconociendo características de mi comportamiento y forma de pensar, cuáles eran los rasgos que componían mi personalidad y cómo esta estaba influenciada por mi ansiedad, una ansiedad social que me limitaba, que imponía reglas en mi interacción con el mundo, pero que a su vez me permitía ahondar en otros aspectos de mi vida y reflexionar sobre la influencia que tenía mi forma de ser en el otro. Es con estos razonamientos en mente que, en un principio intuitivamente, comencé a prestar más atención a la construcción de personajes e historias que aparecían en películas y series que veía, cómo eran las particularidades conductuales y de personalidad de estos y cómo la gran mayoría de los elementos audiovisuales, transmitían un aspecto psicológico, un trauma, un trastorno relacionado a la concepción imaginaria y narrativa de que existía algo que representaba el agobio, la soledad o incluso el sin sentido de la vida que sentía uno o varios de los personajes.

Mi trabajo estaba empezando incipientemente a ser transversalizado, por los términos, definiciones e interpretaciones de la psicología, para posteriormente ser abordadas de una forma más profundizada y consciente en las teorías propuestas por el psicoanálisis de Sigmund Freud, teorías que se fundamentan en la idea de que los procesos psíquicos que se producen en

cada persona están definidos por la existencia de un conflicto interno. En la teoría de la personalidad Freud propone la existencia de un “aparato psíquico” que tiene una estructura particular dividida en tres instancias: el Ello, Yo y Superyó, conceptos que utilizó para referirse al conflicto y la lucha de fuerzas antagónicas que, según él, rigen nuestra forma de pensar y de actuar (Triglia, 2023).

Al leer sobre esto decidí usar dicha teoría como uno de los conceptos base para fundamentar varias de mis obras, así mismo concluir que me interesaba el concepto de la salud mental referenciado en las teorías de Sigmund Freud, donde los trastornos son los que establecen las pautas y las personalidades de un individuo, siendo lo más común desajustes entre estas instancias psíquicas, debido a que los problemas mentales permanecen implícitos y latentes en dicha lucha interna (Triglia, 2023).

Mi propuesta artística gira en torno a identificar estos conflictos, el confrontar, dialogar y liberar esas experiencias internas que me aquejan, darle una vía de escape a mis pensamientos y emociones, pero también encontrar un refugio común para quienes se identifican, sienten y deambulan por mis obras. No digo tener la razón con lo que expreso, prácticamente nada en esta vida es una verdad absoluta y desde que nacemos caminamos junto a la incertidumbre hasta la tumba, es precisamente esta incertidumbre la que, camuflada de intuición, guía mi obrar artístico.

Sea con la animación o el video, encuentro en estas técnicas la capacidad de asociar distintas características como: la expresividad gráfica y narrativa de la ilustración, lo psicológico y emotivo del color de la pintura, mientras es enaltecido por el aura y trascendencia visual del sonido y la música. El movimiento les permite a mis creaciones audiovisuales abrir una puerta entre la realidad y el pandemónium mental de cada uno, enfrentar cara a cara dichos conflictos internos, arrojando preguntas que, pienso, viene siendo un símil a las preguntas milenarias que se ha hecho la humanidad a lo largo de la historia, al preguntarse sobre ¿Quiénes somos y por qué somos como somos?

Capítulo 3: La Apatía del Erudito

La disciplina en el arte era un invento de los artistas que querían caber y valer dentro del mundo de la gente productiva, y no ser menos machos ni menos importantes que el señor banquero; era un invento de esos escritores que más que escribir –y antes que escribir y en lugar de escribir– habían querido ser escritores. (Sanín, 2018)

Ahora, con las ideas un poco más claras, comienzo a desarrollar un proceso más sensato y consecuente con lo que quiero hacer como artista, ampliando mis conocimientos personales por medio de las definiciones, interpretaciones y experiencias del otro. Logrando a través de aproximaciones tanto conceptuales como plásticas, identificar esas pulsiones y entes mentales que se ocultaban debido a represiones inconscientes y que solo se hacían presentes en momentos incómodos, de alto estrés o interacciones sociales.

La ansiedad y el nerviosismo son conceptos que han jugado un papel importante en mis proyectos artísticos, donde las experiencias y pensamientos asociados con dichos conceptos se manifiestan en mis obras por medio de elementos visuales como: ojos que juzgan el accionar de personajes, manos retorcidas y expresivas que luchan por salir de las tinieblas esparcidas por toda la ilustración, fragmentos de pelajes, hocicos y dientes que aluden a figuras caninas y líneas desprolijas que enfatizan los sentimientos de alter egos que divagan entre garabatos, limbos y sombras. Las emociones y vivencias expresadas en los resultados formales, tanto en las técnicas empleadas como en las materialidades de estas, son guiadas por la intuición y refinadas a través de una pseudo investigación vinculada a la reflexión, curiosidad y experimentación constante.

Mediante un proceso que se podría decir se desarrolla tanto consciente como inconscientemente, es que aparecen palabras clave, términos y conceptos como: Trastornos mentales (vinculados a la interpretación psicoanalítica y conclusiones propias), alter ego (como otra parte del yo, una manifestación de un personaje en cual descargar frustraciones o anhelos),

ansiedad y depresión (trastornos complejos y vastos, que abren un campo de exploración artística sirviendo como objeto de estudio), así mismo aproximaciones formales, compositivas y comunicativas como: el contraste entre saturación y ausencia y el manejo de la narrativa y el tiempo por medio de bucles temporales y la reiteración de elementos simbólicos (el “Uróboros” o la mosca).

La parte inconsciente vienen siendo los miedos, las ambiciones, motivaciones personales y experiencias de vida que impulsan mi expresión artística, imponiendo un conflicto interno que establece una relación con la intensidad y el contenido de sentimientos y vivencias reprimidas asociadas a emociones desagradables y de sufrimiento. Por otro lado, la parte consciente serían el conjunto de reflexiones y acciones directamente relacionadas con mi realidad actual, los cuales se manifiestan en mi proceder artístico a través de la revisión de distintos artistas como: Francisco de Goya con sus pinturas negras, Alfred Kubin con sus ilustraciones del inconsciente horroroso del ser humano, Ícaro Zorbar con sus metáforas visuales de las relaciones humanas, y Chiara Bautista con sus historias y personajes sumidos en problemas de la vida cotidiana. También está la búsqueda de información sobre la salud mental, indagando las definiciones de lo que es la ansiedad y la depresión, así como preguntando a conocidos, que muchas veces son personas que sea por su labor o experiencias personales, me transmiten sus interpretaciones sobre las muchas formas posibles que se manifiestan los trastornos mentales que padecen.

La ansiedad viene siendo una emoción (una reacción psicofisiológica) que pone en alerta nuestro organismo en una situación de tensión o peligro, preparándose y preocupándose por los diferentes estímulos que influyen en el individuo. El problema surge cuando esta respuesta natural se activa en situaciones donde no existe ningún riesgo potencial para la persona, considerándose como un trastorno que afecta la vida cotidiana de esta. (Fullana et al., 2019)

Las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones, miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias, donde en ocasiones se dan episodios repentinos en el que ese miedo o terror alcanzan un máximo en cuestión de minutos, los

también conocidos como ataques de pánico, momentos en la que se nubla la mente y entran en un bucle autodestructivo en el que no solo la mente se reciente, sino que se manifiesta con síntomas corporales como dificultad para respirar, picazón, sudoración fría e incluso visión de túnel, instantes de intensa ansiedad, llegando un punto donde “todo se parte” y se siente como estar hundiéndose sin escapatoria en un pozo de alquitrán.

Mi ansiedad se podría clasificar en el entorno de la ansiedad social, la que implica altos niveles de angustia, miedo o rechazo a situaciones sociales debido a sentimientos de vergüenza, inseguridad y preocupación por ser juzgado o percibido de manera negativa por otras personas. En este trastorno la interacción social se convierte en un “infierno”, el cual da cabida a infinidad de “demonios”, pensamientos y comportamientos erráticos, autodestructivos y agobiantes, toda una amalgama de cosas negativas que se pueden manifestar físicamente de distintas formas. Una de estas son los conocidos como tics nerviosos: “espasmos, movimientos o sonidos repentinos, bruscos, cortos y repetitivos que no se pueden controlar voluntariamente” (Infosalus, 2018), comportamientos y acciones que acompañan esos “estallidos” de la parte reprimida de nuestra mente, en ese momento donde el límite entre lo socialmente aceptado se empieza a desdibujar y conductas compulsivas, frenéticas y extrañas se apoderan momentáneamente de una persona.

Expandiendo el alcance de este territorio de investigación para la creación, me aproximo a la identificación, interpretación y expresión de la ansiedad social, cargando las obras con un aura introspectiva y sincera, donde pueda capturar, por medio de la narrativa, composición y elementos visuales las características propias de este trastorno. Algo parecido como ocurría en las obras románticas de Caspar David Friedrich y J. M. William Turner, donde lo misterioso, aterrador y abrumante de la niebla y de las imágenes sombrías, confusas e inciertas, tenían el poder para suscitar en la imaginación las más grandes pasiones. Los románticos consideraban que las formas de la Naturaleza estaban semi veladas; la niebla, las nubes, la difuminación y el claroscuro eran sus velos y que, por tanto, sólo podían ser traspasadas por la imaginación. El

arte romántico de estos pintores lleva el lenguaje pictórico a una situación límite, donde se destruye el mundo de la apariencia, nítido y cristalino, para penetrar en un mundo interior, cuyos ropajes son la niebla y la tiniebla. (Argullol, 1983, págs. 108-113)

Es con base en esta perspectiva romántica que, establezco un símil con el “mal de Saturno”, un concepto sobre el cual Rafael Núñez reflexiona en su artículo llamado: “Sobre la bilis negra o mal de Saturno” y que se ha usado para referirse al comportamiento de ciertos artistas desde la Edad Media. (Núñez, 2008).

En este concepto, se le da cualidades al artista de un ser atormentado, que se refugia en su oscuridad, en su melancolía y que, es esta misma melancolía la que impulsa al genio artístico. “Saturno es el planeta de los melancólicos, y los filósofos renacentistas descubrieron que los artistas emancipados de su tiempo mostraban las características del temperamento saturnino: eran contemplativos, meditabundos, recelosos, solitarios, creativos. En aquel crítico momento histórico nació la nueva imagen del artista alienado” (Wittkower M. y Wittkower R., 1982, pág. 12, citado por Núñez, 2008, pág. 180). Es ese factor de persona-artista atormentado y melancólico, que guarda relación con mi interés plástico y conceptual, resonando con dos reflexiones que encuentro en el artículo de Núñez (2008), siendo estas:

Quando ninguna ilusión es posible, cuando no nos creemos las mentiras piadosas, cuando nos sabemos condenados al fracaso por el mero hecho de ser hombres y de estar arrojados a una vida sin sentido, ¿qué nos puede quedar?; ¿cuál es nuestro refugio? Sólo el recogimiento en uno mismo —el ensimismamiento— y el silencio.

Los melancólicos no necesitan enemigos externos: se bastan y sobran consigo mismos, pues, por lo general, son personas de una alta exigencia; al final, esa imperiosa conciencia moral termina siendo un demonio interior, fuente de una ansiedad que, por nunca satisfecha, se hace crónica, hasta llegar a un perpetuo sinsabor. (pág. 181)

También, para finalizar me gustaría tomar en consideración el trabajo y reflexiones del ilustrador Santiago Caruso, quien en sus obras “oscuras” plantea dicotomías sociales y psicológicas, valiéndose de simbologías y metáforas visuales que guardan relación, en esencia o conceptualmente hablando, con mi obrar artístico. Los demonios y criaturas que deambulan por sus obras lanzan al espectador preguntas incómodas y generan reflexiones que me interesan tanto como artista y espectador.

Lo que me anima a lo tenebroso es lo introspectivo, ahondar en lo misterioso. Y el miedo es parte de eso. Yo creo que preguntarte acerca de los conflictos de la vida, inevitablemente te lleva a ahondar en lo incómodo, en lo oscuro, en lo misterioso y en lo que inquieta. (Caruso, Santiago Caruso: “Los conflictos de la vida inevitablemente te llevan a ahondar en lo incómodo, en lo oscuro y en lo misterioso”, 2020)

Capítulo 4: Los Otros

Artistas Internacionales

Santiago Caruso

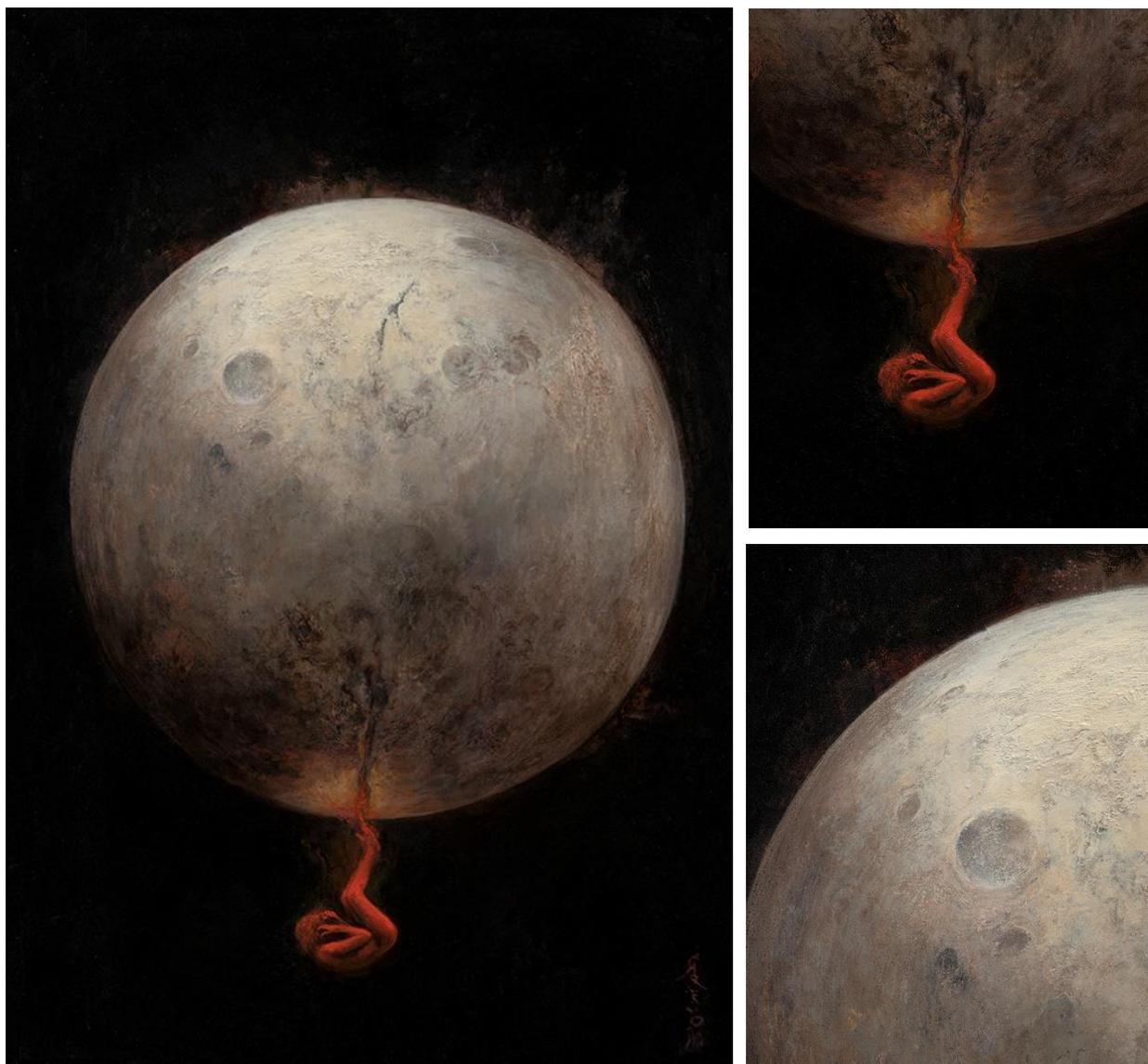
Es un ilustrador que admiro mucho, tanto por su técnica, como por los conceptos que trabaja y la forma en como los representa. La importancia del dibujo en su obra, junto con su otra faceta en la que experimenta con la pintura y técnicas mixtas como: el scratch e incluso vestigios del grabado; son técnicas que me interesan plásticamente y que en muchos de mis trabajos me he ido acercando poco a poco, ya que el fuerte de mis obras va más por un lado digital que material, pero que la influencia gráfica de Caruso siempre ha estado presente.

Hablando de la inspiración conceptual y de contenido, principalmente me centro en entender y aprender sobre las metáforas visuales que utiliza, como se mueve entre lo simbólico y lo expresionista, rozando lo oscuro y oculto de la mente humana. También la aproximación que tiene hacia la figura humana, permitiéndose deformarla y crear personajes que cuentan una historia solo por cómo son contruidos y plasmados, complementado con los entornos en los que son representados.

Lo oscuro, misterioso, inquietante y profundo de las obras de Santiago Caruso resuenan en mí, haciendo eco dentro de mi cabeza y de cierta forma ayudándome también a encontrar un método o aproximación plástica para recrear la historias, criaturas y mundos contenidos en mi mente agobiada, una forma de enlazar la ilustración, animación y artes plásticas.

Figura 1

Caruso, S. (2017). MOONCHILD.

Acrílicos sobre papel [Pintura] 35 x 50 cm.

Zdzisław Beksiński

Es un artista que ya me interesaba mucho antes de entrar en la carrera de Artes Plásticas, pienso que sus obras emanar un aura que oscila entre misteriosa y terrorífica, mientras son habitadas por criaturas antropomorfas, escuálidas y con gran variedad de tamaños, rozando incluso la monumentalidad; todo esto dentro de paisajes desolados, en el que Beksiński se vale de manchas y colores para crear mundos oscuros y decadentes, con un estilo surrealista que en vez de remitir a sueños placenteros se zambulle de lleno en las pesadillas.

Me fascina como con machas sobre un lienzo lograba generar emociones y reflexiones en el espectador, lanzando preguntas sobre el sentido de la vida, mostrando el lado horrible del ser humano asociado con las guerras y dando forma a los miedos, tornando sus obras con rasgos ambiguos, enigmáticos y sombríos.

Así como sucede con Santiago Caruso busco en Beksiński una inspiración en la forma de crear personajes y mundos, de imprimirles una carga simbólica que logré generar en el espectador incomodidad y fascinación por igual, experimentando constantemente con la composición, psicología del color y narrativa visual.

Figura 2

Beksiński, Z. (1978). Sin título.

Pintura.

William Kentridge

William es un artista sudafricano, muy conocido por sus collages, dibujos, grabados y películas animadas, destacando para mi interés como artista, sus dotes gráficas y audiovisuales en cuanto a la animación. Las temáticas de sus obras no son algo que sea mi centro de atención, prefiero enfocarme en su despliegue técnico y procesual, para así entender mucho mejor la animación, sus particularidades, capacidades narrativas y expresividad experimental; sin dejar de lado, las sensaciones que evocan sus historias, que aunque como mencionaba no me interesan tanto, tienen esa aura de pesimismo, decadencia y detrimento del ser humano, algo que carcome a la humanidad desde sus relaciones sociales y concepciones mentales.

También en cuanto a la experimentación con la técnica de la animación, Kentridge se aproxima al performance al ser participe activo de su animación, apoyando se de proyecciones y una meticulosa coreografía para así vincular lo real con lo virtual, un cuestionamiento que ha rondado mi cabeza en el transcurso de la carrera, desde que empecé a trabajar con el medio digital.

Figura 3

Kentridge, W. (1994). Felix in Exile.

Película de 35 mm, mostrada en vídeo, proyección, blanco y negro y sonido (estéreo)

[Animación] Duración: 8 min 43 seg. Link: <https://vimeo.com/66485044>

Artistas Nacionales

Ícaro Zorbar

La obra de Ícaro Zorbar me parece muy intrigante. Su expresión plástica por medio de aparatos electrónicos y mecánicos, el recurrir a objetos como cajones, cajas y demás elementos “obsoletos” y descartados, para crear un dialogo, una pausa en el tiempo y proponer una metáfora visual que se relaciona con la vida cotidiana, una aproximación desde la maquina hacia las relaciones humanas, donde se hace visible el vínculo de lo real, lo artificial y lo digital.

Me interés artístico en la obra de Zorbar principalmente se enfoca en los videos que realiza, mientras que esa experimentación con mecanismos, cables y objetos, queda relegada a un interés secundario, que posiblemente más adelante exploraré, mientras tanto me inspiro en su línea narrativa y audiovisual, en eso de tomar cosas aparentemente simples, gestos sencillos y repetitivos, para así encontrar esa analogía a una sensación, a una situación de la vida cotidiana con la cual se establece una relación con la emoción de un individuo; todo se convierte en un pensamiento capturado en pocos segundos, deambulando entre lo efímero y lo eterno, el resultado audiovisual de la condensación de emociones, pensamientos y experiencias.

Cada animación y video que realizo vienen acompañados de esos bucles temporales y de situaciones aparentemente simples con los que busco generar esas un atmosferas misteriosas y poéticas, jugando con la luz, los colores, la música y los sonidos, tratando de encontrar esa simpleza poética, y a la vez no tan simple, de las obras de Ícaro Zorbar.

Figura 4

Zorbar, Í. (2011). *Algún día te diremos adiós.*

Video con audio, notas musicales de "Fur Alina" de Arvo Part reorganizadas y sincronizadas con el video, monitor en blanco y negro, auriculares, reproductor de DVD, caja de cartón, papel Kraft y cinta mágica. [Video] Link: <https://youtu.be/ToYJm8bSVj8?si=isZYVTEqXDoxKHwp>

Juan Camilo González

Me interesa su enfoque en la animación tradicional dibujada a mano y tecnologías web, con las cuales explora nuevas estéticas y formas de animación, así como narrativas innovadoras utilizando herramientas digitales emergentes (particularmente software/hardware y programación de código abierto). Igualmente me llama la atención que no solo se concentra en la producción de obra, sino que busca dividir su tiempo para realizar películas animadas personales, experimentar con programación creativa y complementar junto con investigación académica, educación y esfuerzos curatoriales.

Trabaja como director fundador del grupo Moebius Animación, donde el enfoque curatorial es dar visibilidad a la animación de autor creada en América Latina, recopilando muchos trabajos animados y audiovisuales de artistas muy talentosos y quienes, mientras veía sus obras, me hacían fascinar cada vez más por la animación, video y el arte sonoro.

Mi proceso creativo guarda relación con el de Juan Camilo en cuanto a la aproximación al dibujo como punto de partida, desde cual surgen los retos plásticos que afronto en cada una de mis obras, así como las similitudes narrativas y visuales en el uso de bucles temporales, donde aparecen acciones repetitivas, personajes atrapados en una cadena infinita donde la serialidad, la multiplicidad y saturación generan una desesperación visual y auditiva.

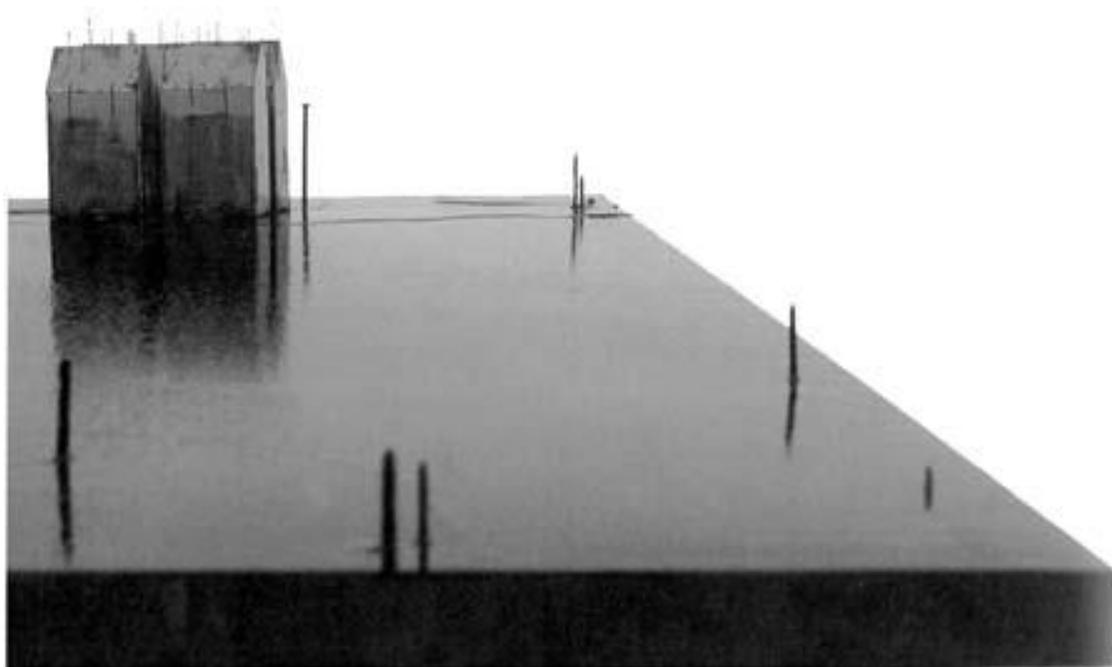
Luis Fernando Peláez

De este artista me interesa la poética de la imagen en sus obras, con las que logra transmitir la soledad, melancolía y sentimientos negativos, sentimientos y conceptos que resuenan con mis intenciones artísticas. Los objetos y demás elementos que se repiten en sus trabajos como: Las casas de madera, las maletas y cajas de luz, despiertan en mi un cuestionamiento sobre lo objetual y el espacio, el poder generar atmosferas y encontrar símbolos que aludan a sentimientos y acontecimientos que logren estremecer al espectador.

Por último, considero importante destacar la intencionalidad de Peláez con la pérdida de la imagen fotográfica mediante el emborronamiento a través de distintos materiales, en este caso la resina usada en las maletas, alcanzando esa sensación melancólica y misteriosa, que me gustaría incorporar en mis proyectos artísticos.

Figura 6

Peláez, L. (1996). Lluvia negra.

Ensamblaje en hierro, objetos y resina [Escultura].

Capítulo 5: Sombras del Pasado

Integrado I

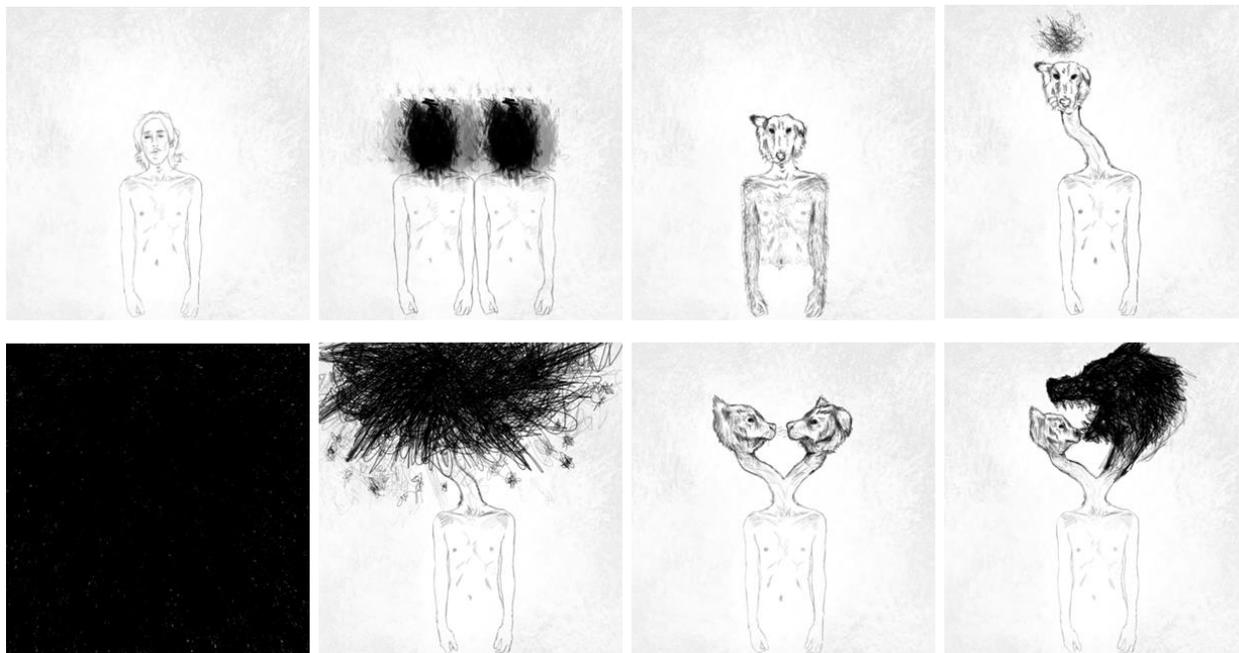
El otro

Animación cuadro a cuadro que surgió de la inspiración en el concepto del Uróboros, bajo la idea de que nosotros somos nuestro peor enemigo, es como si tuviéramos otro yo “malvado” que odia y critica todo lo que hacemos. Partí de las expresiones: “comerse a sí mismo” y “comerse las propias alas”.

Esta es la primera animación que realicé y me sirvió para explorar nuevas formas de expresar mis ideas. Actualmente sigo experimentando con esta técnica y con piezas de arte sonoro.

Figura 7

Giraldo, E. (2018). El otro.

Animación digital cuadro a cuadro [Video] 1920 x 1080 px. Duración: 1 min 5 seg.

Link: https://youtu.be/v7zMkKEyoJg?si=eJ4GzRDyMVncnq_N

Integrado II

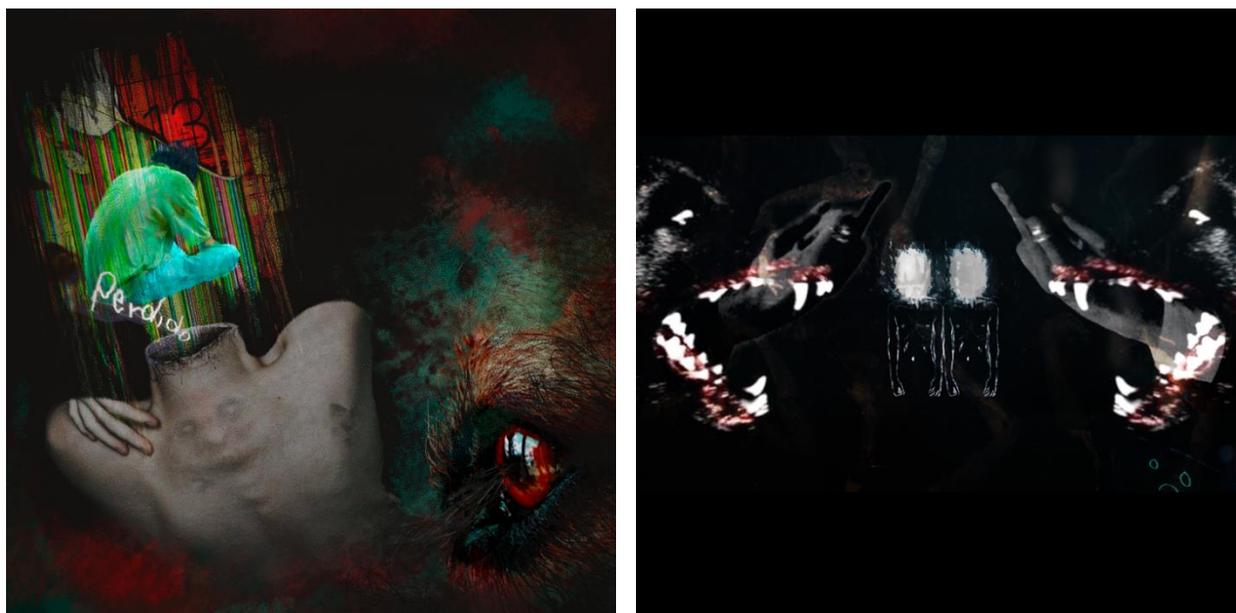
Perdido | Hate me | Ansia aberrada

Son tres collages digitales resultantes de la búsqueda por experimentar digitalmente, acercándome a la ilustración con objetivo principal, así como representar estados mentales negativos como la ansiedad social, la sensación de soledad y sin el sentido de la vida.

Me interesa precisamente la técnica y los elementos visuales usados, para así incorporarlos a un lenguaje audiovisual como lo es la animación.

Figura 8

Giraldo, E. (2020). Perdido – Hate me

Fotografías, dibujo y pintura digital [Collage digital] 2000 x 2000 px.

Figura 9

Giraldo, E. (2020). Ansia aberrada

Fotografías, dibujo y pintura digital [Collage digital] 1208 x 2000 px.

Integrado III

Desencajado

Teniendo en mente el concepto de Ansiedad Social y Aislamiento, empiezo a pensar en distintas posibilidades para mostrar esta idea de Aislamiento Social, un aislamiento físico en donde logro separar una situación particular, resultando en el encierro de un individuo. Con esta idea como punto de partida, me propongo usar tres cajas de metal pequeñas para contar una “historia”, una situación en donde la ansiedad social se hace presente; usando los pasos básicos para elaborar una narración: Inicio, Nudo y Desenlace, una historia presentada en tres escenas simples, pero sinceras.

Figura 10

Giraldo, E. (2020). Desencajado

Papel, rapidógrafo, pintura negra y cajas de metal [Dibujo] Dimensiones variables.

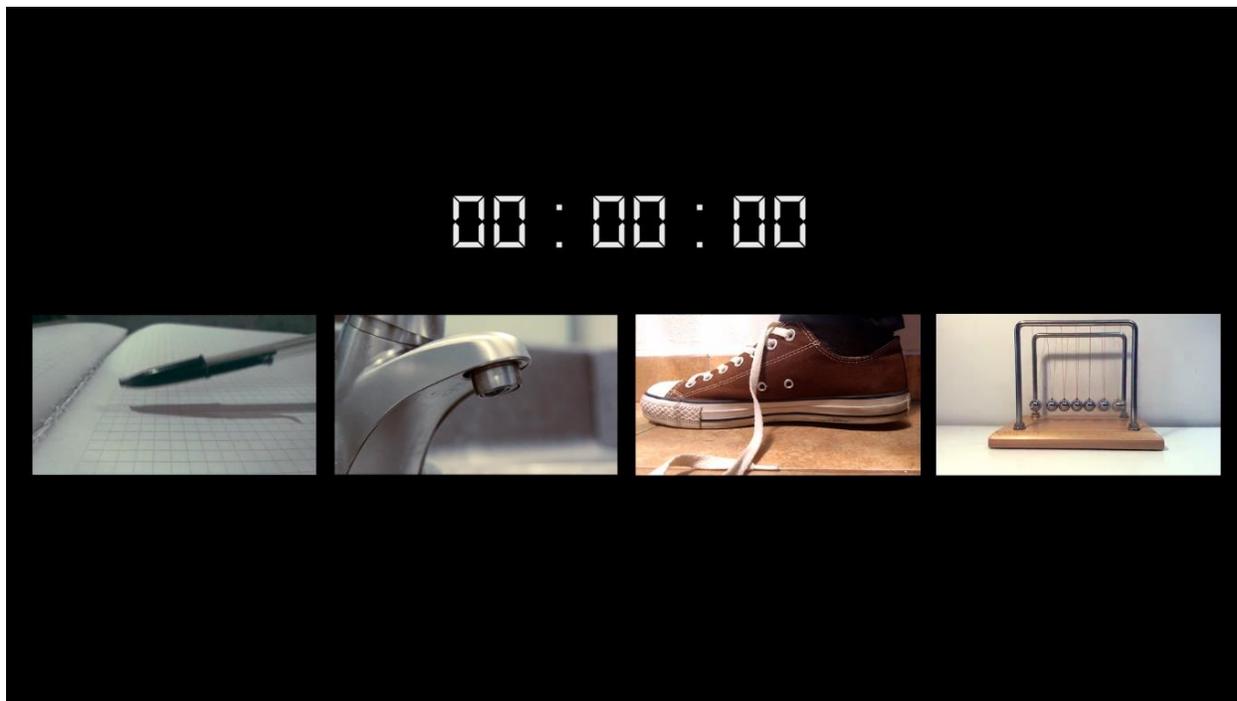
Una y otra vez...

Esta fue la última entrega de Integrado III, con la obra quise explorar los tics nerviosos como una de las formas como se expresan los demonios internos, tratar de darles un escape visual, que pueda generar en el espectador cierta sensación de nerviosismo y desesperación.

Para esta propuesta consulté e hice varias pruebas encontrando elementos importantes como: La repetición, el tiempo, la serialidad y la narrativa. También aprendí más sobre el uso del video como medio expresivo, sus posibilidades plásticas y su versatilidad a la hora de una comunicación masiva en redes sociales, una característica que me gustaría explorar más adelante.

Figura 11

Giraldo, E. (2020). Una y otra vez...

Videoarte [Video] 1920 x 1080 px. Duración: 1 min.

Link: https://youtu.be/YRAU_RCmkA4?si=MqS-oFCdNVKaSLiC

Integrado IV

Rayado

Fue una continuación de la primera entrega de Integrado IV, en esta los evaluadores hacen apreciaciones sobre las posibilidades de mejora como: incorporar texto para enriquecer la narrativa, pensar nuevos ángulos de grabación, el sonido como factor detonante de otras sensaciones, contemplar usar más de una pantalla y complejizar el título o que la palabra intervenga en el video. Por esto, comencé a interesarme en el texto como un elemento importante en la obra, el cual me puede permitir ir más allá de lo que se aprecia evidentemente e incluso si la obra no contiene texto, enfocarme en el potencial del título para expandir el concepto de la obra.

En el video se puede apreciar un lápiz rayando una hoja, una acción aparentemente simple, mientras un texto va apareciendo al lado, presentando una narrativa que expande la interpretación de esta acción. Con la obra busco presentar visualmente a modo de analogía, la desesperación y la ansiedad que generan los pensamientos.

Figura 12

Giraldo, E. (2021). Rayado

Video y texto [Video] 1920 x 1080 px. Duración: 1 min 6 seg.

Link: <https://youtu.be/R8vgO63pVRk?si=saKaxPIihNLyWXRv>

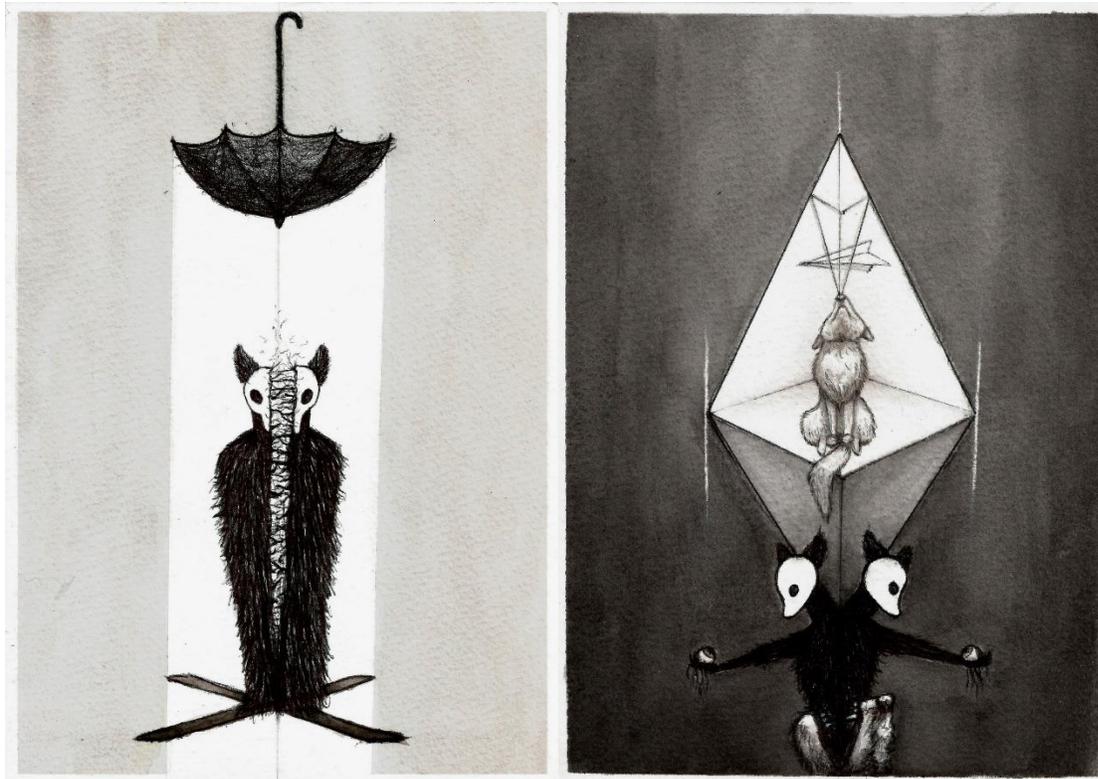
Dos voces – Dos veces

Para esta propuesta decidí retomar el dibujo y la ilustración como medios de expresión, así mismo utilicé símbolos y metáforas visuales que han aparecido antes en mis obras como: personajes caninos, serie o repetición de un objeto (dualidad) y bocetos descartados como el avión de papel o la boca de lobo abierta. La idea era encontrar elementos particulares que me permitan visibilizar las distintas manifestaciones de la ansiedad.

En cuanto al concepto, todo parte del estrés y ansiedad que se generan en situaciones como las entregas de grado, y a raíz de un bloqueo creativo, procedo a rebuscar en ideas y bocetos descartados para encontrar una base de la cual partir. También guarda relación con la obra “El otro”, en cuanto a la dualidad del yo, en donde aparece otra parte de nuestro ser, para así autosabotearnos.

Figura 13

Giraldo, E. (2021). Dos voces -Dos veces

Tinta negra, lapicero y papel acuarela [Dibujo] 24,7 x 17,5 cm.

Taller Complementario: Dibujo Expresión Artística

Yo

Para este proyecto me propuse varios objetivos: el primero era investigar sobre “el yo” desde el punto de vista de la psicología, más específicamente el psicoanálisis de Sigmund Freud, postulando la existencia de un «aparato psíquico» que tiene una estructura particular dividida en tres instancias: el ello, el yo y el superyó. El segundo objetivo era retarme gráficamente, usando un formato diferente y más grande, así como combinar distintas técnicas para experimentar con el material, en especial con la tinta (lapiceros).

Figura 14

Giraldo, E. (2019). Yo.

Lapiceros, lápiz, acuarelas y cartón industrial [Dibujo] 70 x 29.5 cm. 2019.

Taller Complementario: Libro de Artista

Abismo

En el fondo de un pozo oscuro se refugia un ser frágil que ha sucumbido ante miles de ojos juzgando cada pensamiento, un castigo autoimpuesto por su misma ansiedad que lo lleva hasta lo más profundo de un abismo que todo lo consume.

Está es una aproximación a un nuevo medio plástico con el cual transmitir los estados negativos asociados con la ansiedad y la depresión, para así por medio del libro asociado a la narración encontrar dicho nexo discursivo con el cual contar historias interesantes y profundas.

Figura 15

Giraldo, E. (2023). Abismo.

Dibujo, escultura en porcelana fría, resina, pintura, puntillas y libro intervenido [Libro de Artista] Ancho: 19 cm x largo: 25 cm x alto: 24 cm.

Capítulo 6: El Limbo

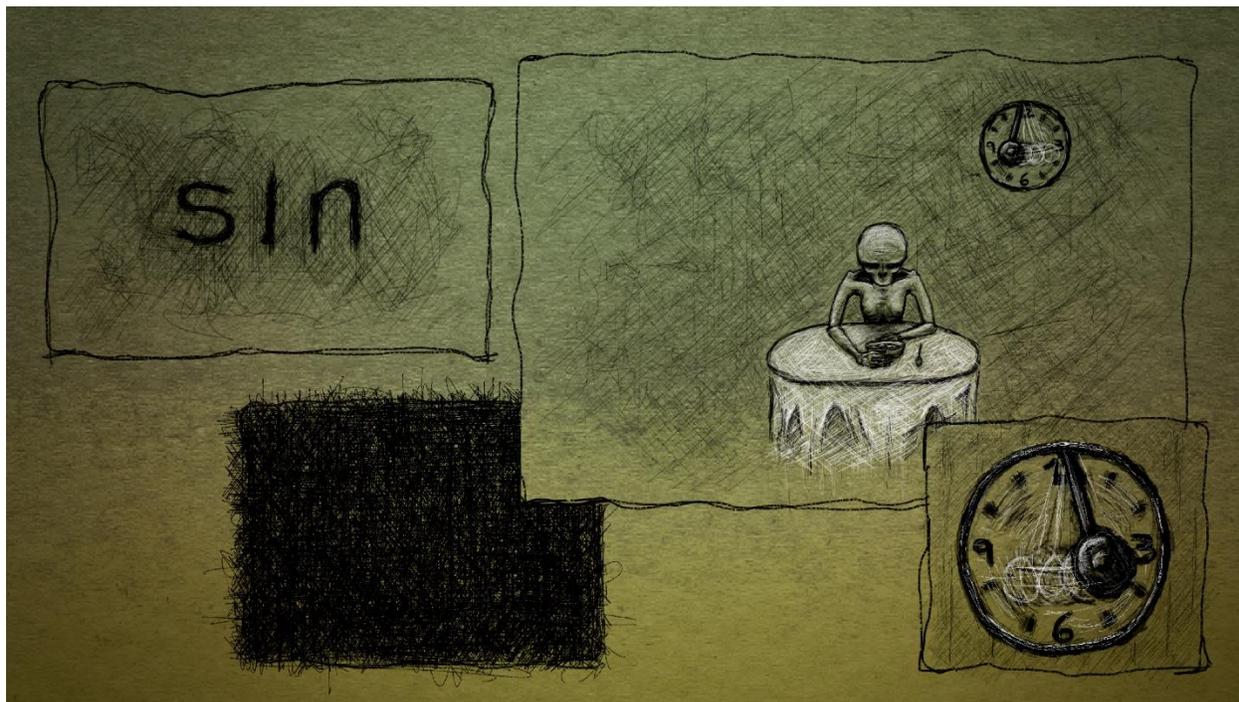
Grado I

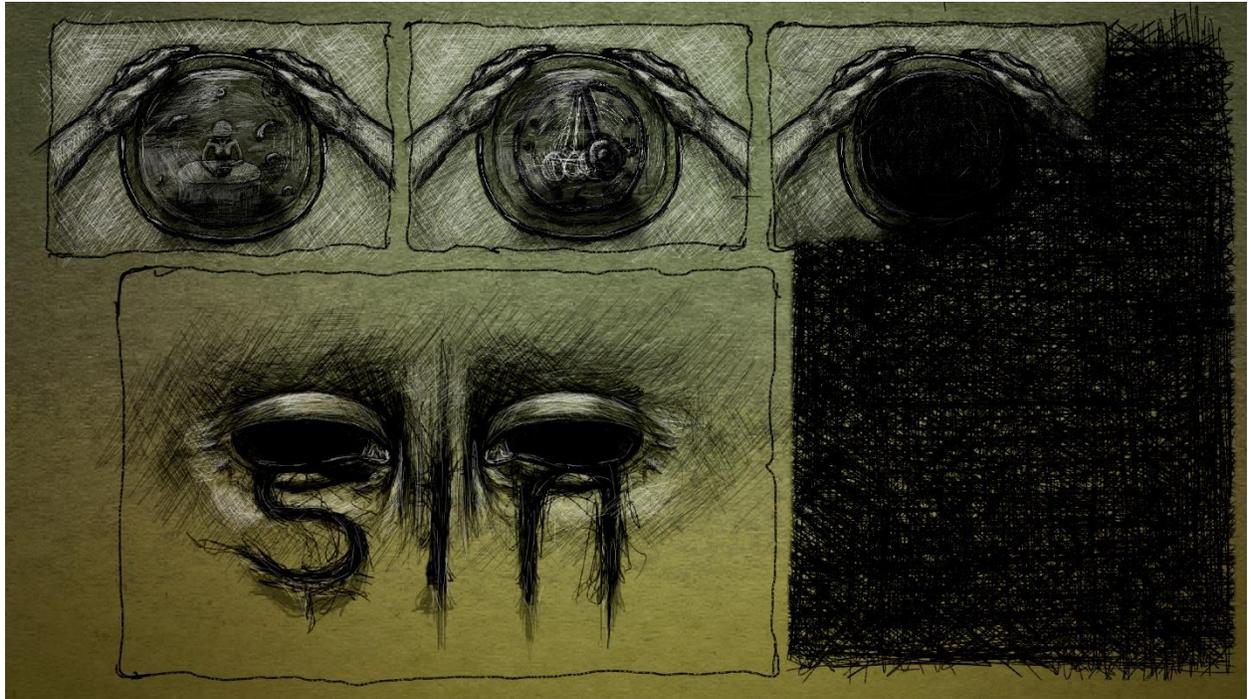
Sinsentido

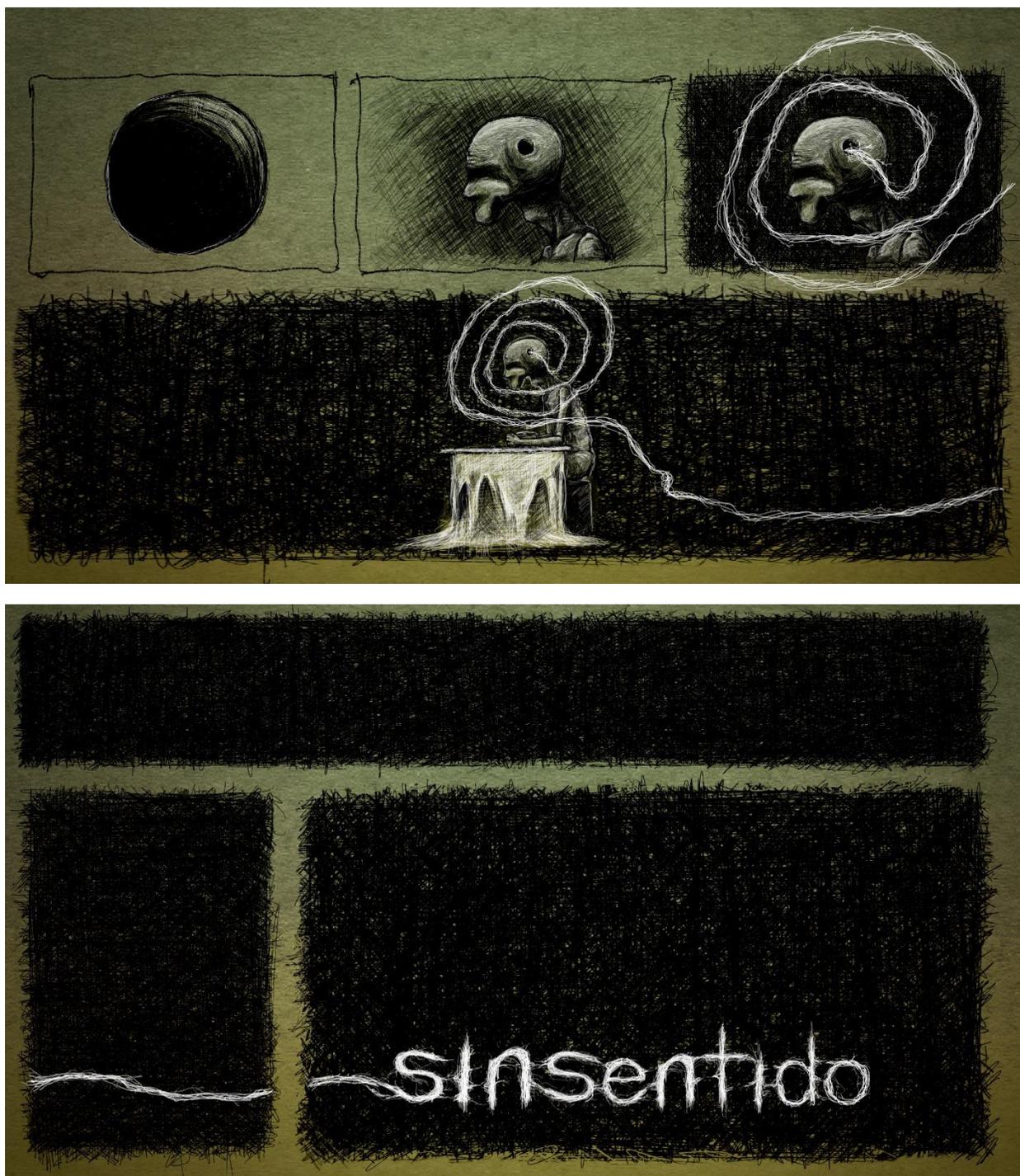
En la búsqueda de una forma de presentar la sensación de perder el sentido de las cosas, entrar en un bucle de pensamientos destructivos que terminan por consumir a una persona y llevarla a una depresión; acompañado de mi admiración por la ilustración e ilustradores contemporáneos, llego a este pseudo comic en donde cuento el sinsentido de la vida de un personaje, procurando transmitir sensaciones de dejadez, enfermedad y vacío, con los colores y la línea; mientras que experimento con la forma de narrar visualmente teniendo en cuenta el ritmo y las particularidades del comic (viñetas, dimensiones y texto).

Figura 16

Giraldo, E. (2021). Sinsentido.

Ilustraciones digitales – Web Comic [Dibujo] 3000 x 1688 px.

murmullos

Es una animación cuadro a cuadro en la que el protagonista es atormentado por una criatura mientras viaja en el metro. En ella la criatura es tratada como una metáfora visual para la ansiedad social, donde la mente comienza a jugar malas pasadas y suele manifestarse en lugares donde suele haber muchas personas, como el transporte público.

En ella exploro narrativas usadas en la animación e ilustración, donde el sonido y los elementos visuales juega un papel muy importante. También el recurrir al esquema básico para contar historias: Inicio, nudo y desenlace, agregándole mi estilo en cuanto al bucle narrativo, que el inicio y el final terminen en la misma escena, dando paso a la repetición infinita de la historia.

Figura 17

Giraldo, E. (2022). murmullos.

Animación digital cuadro a cuadro y arte sonoro [Animación] 1920 x 1080 px. Duración: 2 min.

Link: <https://youtu.be/lap48lwP-zo?si=4FfCdNNTaF3WJsV4>

Grado II

Fundido

Animación que muestra una habitación vacía donde se funde un bombillo y un personaje arrastrando una silla para cambiarlo. Justo después de remplazarlo, una luz amarilla intensa colma el lugar, asustando al personaje y llevándolo a vivir una situación agobiante y surrealista, para terminar, siendo consumido por dicha luz amarilla y el bombillo volviendo a fallar, desembocando en un bucle temporal en el que se repite infinitamente este agobiante suceso.

En este trabajo quise explorar las cualidades narrativas del color, así como retarme, tanto técnicamente en el ámbito de la animación (al trabajar con once dibujos por segundo para así conseguir mayor fluidez y veracidad), como plásticamente en el emplazamiento de una obra audiovisual, presentado esta con una escenografía sacada de dicha animación (Televisor, silla y bombillo amarillo colgando).

Figura 18

Giraldo, E. (2023). Fundido

Animación digital cuadro a cuadro y video instalación [Animación] 630 x 1120 px. Duración: 1 min 33 seg. Link: <https://youtu.be/tWmA7WOakM?si=ZdBwoNGhkxqflAcy>

Capítulo 7: El más Allá

Esteban Giraldo

1997, Envigado, Antioquia

xestebano13@gmail.com

@retry_ego

Fundido. Video instalación (animación digital cuadro a cuadro sobre objeto y luz), dimensiones variables, Loop, 2023

Abismo. Libro de Artista (dibujo, escultura en porcelana fría, resina, pintura, puntillas), 19 x 25 x 24 cm, 2023

La complejidad del ser

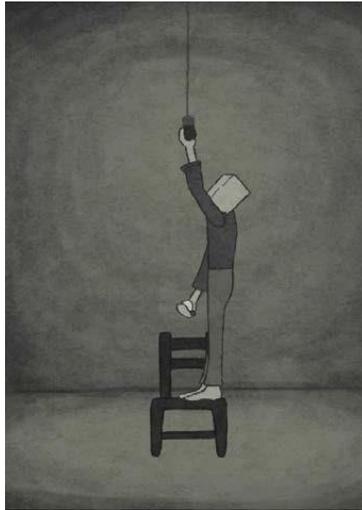
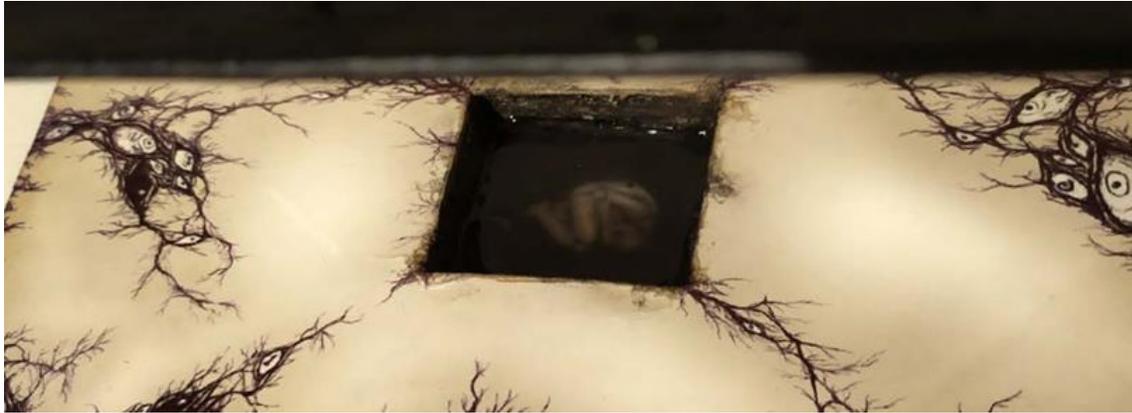
A través del tiempo y de la historia de la humanidad, es recurrente la afinidad por lo bello y lo perfecto, dejando a su contraparte como algo que es preciso ocultar y hasta temer, de esta manera, la fealdad, la maldad, el dolor, la enfermedad y específicamente los trastornos mentales, poseen una dificultad de representación innata, pero ¿Cómo se han visibilizado antes? ¿Cómo se pueden visibilizar?, ¿Por qué no exhibir lo que verdaderamente se encuentra en la mente y no intentar aparentar ante el mundo una belleza y perfección inexistente? Es aquí donde el artista Esteban Giraldo Ocampo desarrolla un proceso artístico que desentraña pensamientos oscuros y conflictos internos del ser humano, atravesando diferentes dilemas

como los impulsos y deseos (Ello), las proyecciones y creencias idealistas (Superyó) y el mediador entre ambas (El yo).

Además, aborda a profundidad las emociones y sentimientos más reacios dentro del ser humano, enfocándose en la ansiedad y depresión, retratando tan complejos sentires y pensamientos que engullen a más de una persona. En definitiva, estas obras que tienen un principio gráfico, muestran el sentir de aquellos que no saben qué sentir, que no saben qué pensar y que no saben cómo salir del inmersivo mundo de los trastornos mentales. Para aquellos que padecen esta condición, es difícil expresar cómo es la sensación de dichos padecimientos, sin embargo, las obras *Fundido* y *Abismo* retratan perfectamente lo que es vivir en tal agujero emocional.

Mariana Giraldo Ocampo

Estudiante de Biología de la Universidad de Antioquia

Capítulo 8: Una Hoja en Negro

Esteban Giraldo Ocampo

C.C: 1040048554

Formación

Artes Plásticas, Medellín (Antioquia)

2018 - 2024

Universidad de Antioquia

Técnico en Diseño Gráfico, Medellín (Antioquia)

Julio 2018

CESDE

Bachiller Académico, La Ceja (Antioquia)

Diciembre 2014

Institución Educativa Bernardo Uribe Londoño

Experiencia Laboral

Guía en Exposición: VAN GOGH IMMERSIVE ART EXPERIENCE, Medellín (Antioquia)

5 de agosto al 5 de septiembre, 2023

Almas Producciones S.A.S

andrea@almasproducciones.com

301 290 93 29

Datos Personales

Medellín, Colombia

321 849 55 93

esteban.giraldoo@udea.edu.co

Junio 13 de 1997

Links

@retry_ego (Instagram)

retry_ego (YouTube)

Competencias

Ilustración

Animación

Video

Exposiciones Colectivas

Muestra Académica: 9 Ecologías Digitales, Medellín (Antioquia)

Obra: Murmullos (Animación, 2022)

Marzo 2022

Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

grupohipertropico@udea.edu.co

(57 +604) 219 88 79

El arte como testigo y testimonio. 4ta Muestra de Practicas Artísticas y Culturales, Medellín (Antioquia)

Obras: “Abismo” – “Anheló” (Libro de Artista, 2023)

7 al 28 de marzo, 2023

Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

6ta Muestra Fotográfica “Ausencia”, Medellín (Antioquia)

Obra: “Sin respiro” (Objeto intervenido con fotografía, 2023)

18 de agosto al 19 de septiembre, 2023

Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

Muestra de Grado 2024-I “Humano, Demasiado Humano”, Medellín (Antioquia)

Obras: “Fundido” (Video instalación, 2023) – “Abismo” (Libro de Artista, 2023)

12 de abril al 26 de abril, 2024

Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

