

Furtivo

Julio Andrés Puentes Trespalacios

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

Asesor

Carlos Alberto Aguilar Sierra, Magíster en Artes Plásticas y Visuales

Universidad de Antioquia

Facultad de Artes

Artes Plásticas

Medellín

2024

Cita	(Puentes Trespalacios, 2024)
Referencia	Puentes Trespalacios, J. A. (2024). <i>Furtivo</i> [Pregrado]. Universidad de Antioquia, Medellín.

Estilo APA 7 (2020)

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 mis dos incondicionales amigos, hermanos y maestros de cuatro patas, Dohko y Noah. Sin ellos, no vería el mundo como lo hago hoy.

Agradecimientos

Mis padres, por acompañar pacientemente mi proceso.

Sebas, por su compañía y apoyo incondicional.

Joha, por inspirarme a no claudicar.

Kike, por su acertada guía para encausar mi proceso, por su disposición y generosidad de tiempo y energía para ayudarme a entender a ese animal que llevo dentro y que es la génesis de mi pasión.

Tabla de contenido

Resumen	8
Abstract	9
Safari: Declaración de Artista	10
Presa: Justificación	13
Manigua: Marco teórico	15
Furtivo: Proyecto de Grado	24
Por-si-nos...	24
Madrigueras	25
Aquí no pasa nada	26
Breve poemario urbano del Centro de Medellín	27
Furtivo	28
Muestra de Grado: Furtivo	29
Cotos de caza: Antecedentes	32
Safari	32
Superficies	35
Las fieras I	37
Las fieras II	38
Superficies II	40
Aquí no hay un gato	42
Abrevadero: Referentes	43
Referentes nacionales	43
Diana Kuellar	43
Carlos Mayolo y Luís Ospina	44
Referentes internacionales	45

Barbara Kruger	45
Francis Alÿs	46
Gabriel Orozco	47
Sigmar Polke	48
Referencias	49
Hoja De Vida	50

Lista de figuras

Figura 1 Por-si-nos...	24
Figura 2 Madrigueras	25
Figura 3 Aquí no pasa nada	26
Figura 4 Breve poemario urbano del Centro de Medellín	27
Figura 5 Furtivo	28
Figura 6 Furtivo	30
Figura 7 Furtivo	30
Figura 8 Furtivo	31
Figura 9 Furtivo	31
Figura 10 Safari	33
Figura 11 Safari	34
Figura 12 Superficies	35
Figura 13 Superficies	36
Figura 14 Superficies	36
Figura 15 Las fieras I	37
Figura 16 Las fieras II	38
Figura 17 Las fieras II	39
Figura 18 Superficies II	40
Figura 19 Superficies II	41
Figura 20 Superficies II	41
Figura 21 Aquí no hay un gato	42
Figura 22 El llamado de Benkos	43

Figura 23 Agarrando pueblo	44
Figura 24 Thinking of You. I Mean Me. I Mean You.	45
Figura 25 The Collector	46
Figura 26 Perro durmiendo	47
Figura 27 Bunnies	48

Resumen

Las memorias de grado Furtivo abordan el estudio de la dicotomía entre lo animal y lo humano, presente en el pensamiento occidental desde la Antigua Grecia y el cómo esta contraposición, en apariencia irreconciliable, presenta entrecruzamientos en la obra de filósofos y escritores como Jacques Derrida, Erich Fromm, Hermann Hesse y Manuel Delgado.

Se examina la incidencia de los espacios urbanos en las dinámicas de relacionamiento social entre individuos y como en dichos procesos, se pueden establecer algunos paralelismos con respecto a la naturaleza salvaje del mundo animal, procurando ir más allá del juicio moral o la visión antropocéntrica.

Además, se explora la estrategia del recorrido en los espacios urbanos y la mirada de lo cotidiano como agentes detonantes de nuevas construcciones simbólicas en la obra de artistas como Francis Alÿs, Barbara Kruger y Gabriel Orozco.

En esta investigación el autor reflexiona sobre la importancia de convertirse en un cazador de signos en los espacios urbanos para poder acceder a una comprensión más amplia de la naturaleza salvaje presente en el ser humano y de la convivencia en manada.

Palabras clave: animal, humano, monstruo, urbano, signo, cazador.

Abstract

The memoir *Furtivo* addresses the study of the dichotomy between the animal and the human, present in Western thought since Ancient Greece, and how this apparently irreconcilable opposition is intertwined in the work of philosophers and writers such as Jacques Derrida, Erich Fromm, Hermann Hesse and Manuel Delgado.

It examines the incidence of urban spaces in the dynamics of social relationships between individuals and how in such processes, some parallels can be established with respect to the wild nature of the animal world, trying to go beyond the moral judgment or the anthropocentric vision. In addition, it explores the strategy of the journey through urban spaces and the gaze of the everyday as detonating agents of new symbolic constructions in the work of artists such as Francis Alÿs, Barbara Kruger and Gabriel Orozco.

In this research the author reflects on the importance of becoming a hunter of signs in urban spaces in order to gain access to a broader understanding of the wild nature present in human beings and of coexistence in a herd.

Keywords: animal, human, monster, urban, sign, hunter.

Safari: Declaración de Artista

La tensión animal-hombre y las fuerzas que se enfrentan entre ambos conceptos contrapuestos, marcan el punto de partida para plantear una reflexión desde el arte acerca de lo que nos humaniza y animaliza, sustentada en nuestras construcciones simbólicas de la urbe. Valiéndome de la combinación de diferentes métodos de indagación como los del Arte, la Biología y las Ciencias Sociales, recolecto y clasifico objetos, testimonios sentidos y huellas del colectivo cercano, para reconstruir hechos y experiencias que ocurren en los espacios civilizados ocupados por el hombre para enfrentarlos y enlazarlos con los estados salvajes de las bestias. De este safari urbano sustraigo signos como presas y del rastreo de las huellas del habitar, obtengo evidencias que reordeno y traduzco en piezas y gestos artísticos mediante la confluencia de diferentes lenguajes artísticos como la pintura, la gráfica expandida, la animación y la instalación, apelando a expresiones en las que converge la mirada entrelazada en lo civilizado y salvaje, del hombre y la bestia.

Cazador: Introducción

También nuestro lobo estepario cree firmemente llevar dentro de su pecho dos almas (lobo y hombre), y por ello se siente ya fuertemente oprimido.

Desde la vida en los cascos urbanos y en particular desde el centro de una ciudad, surge la pregunta por ¿cómo la contraposición entre lo salvaje y lo civilizado se entrelaza y transversaliza las dinámicas cotidianas del transitar y del habitar la urbe?

Partiendo de entender la ciudad y lo urbano como un ecosistema salvaje, en el que habitan fieras depredadoras, presas herbívoras, merodeadores solitarios, ríos sinuosos, bosques biodiversos, y todo lo que se pueda encontrar en un paraje natural exuberante, nos permite imaginar esta investigación como una expedición, en donde la observación, el reconocimiento y la recolección de información, propende descubrir algo diferente acerca de nuestros modos de conducta y poder también alcanzar una mayor comprensión de nuestra naturaleza humana.

El hombre contemporáneo, fatigado de delegarle la responsabilidad a la razón para todas las tomas de decisiones de la existencia, apela retornar a lo primitivo y salvaje del instinto, de lo intuitivo y amoral de los animales, irónicamente para librarse del domesticamiento lógico de la razón.

Después del desembarazamiento de esa pugna entre las dos condiciones, surge un ser renacido que durante un momento logra reconciliar su naturaleza dual y ya no es humano o animal, si no los dos al tiempo, y se convierte en un híbrido cazador furtivo oculto tras la manigua de estructuras de concreto y voces estrepitosas, acechando ávido a sus presas, las cuales habitan en lo que llamamos el espacio público, el coto de caza de esas pequeñas sociedades instantáneas que por momentos se generan entre seres anónimos, volátiles e itinerantes.

El detonante de este proceso de investigación parte de una serie de cuestionamientos a lo largo de mi vida, la cual siempre ha estado acompañada por unos seres que me resultan fascinantes, los perros, particularmente las razas nórdicas debido a su parecido físico y comportamental con los lobos. Estos últimos, desde muy temprana edad captaron mi atención pues a pesar de ser una especie de caninos carnívoros salvajes, que se caracterizan por su agresividad y ferocidad a la hora de la cacería, también destacan por su sofisticado sistema de relacionamiento social y territorial basado en jerarquías que atienden al bien común de la manada, incluso al punto de poder especular

que ostentan ciertos rasgos de “humanidad” a la hora de cuidar de los miembros viejos o enfermos del clan.

La presente investigación, parte de un acto cotidiano como es salir a caminar diariamente con mis perros por las calles del centro de Medellín y que funge como pretexto para enunciar una serie de preguntas sobre lo que implica ser humano y animal. Para tratar de dilucidar unas posibles respuestas a estas interrogantes se remite a la concepción antropocéntrica imperante en el pensamiento occidental y establece un diálogo con los puntos de vista del filósofo Jacques Derrida y el psicoanalista Erich Fromm.

Posteriormente, se lleva a cabo un análisis sobre la novela *El Lobo Estepario* del escritor Hermann Hesse con el propósito de dar cuenta de la dicotomía animal-hombre presente en ella y cómo ésta se puede entender como un síntoma exacerbado por los ideales del proyecto humanista ilustrado y la Revolución Industrial que pululan en los centros urbanos. Adicionalmente, se explora la forma en la que el protagonista de la novela trata de dirimir el conflicto interno causado por la dualidad, contrastada luego con algunas posturas de los psicoanalistas Sigmund Freud y Carl Gustav Jung.

Más adelante, se profundiza en la distinción que hace entre la ciudad y lo urbano el antropólogo Manuel Delgado, lo que propicia un debate entre dichos conceptos con relación a lo que propone el sociólogo Richard Sennett entre el diseño del espacio arquitectónico de la ciudad y la forma en la que afecta las dinámicas sociales de quienes en ella habitan.

En última instancia, se indaga en la obra *El Animal Público* de Manuel Delgado sobre las dinámicas propias de lo urbano y la analogía que él propone sobre el antropólogo urbano como cazador furtivo y la aplicación de dicha figura a este proceso artístico.

El lector podrá encontrar en estas memorias un compendio de las propuestas artísticas derivadas de este proceso de investigación. Una serie de propuestas y gestos que transitan varias técnicas como la pintura, la gráfica, la instalación, la escritura y el video, que entran en diálogo con otros artistas y disciplinas y a su vez dan cuenta del recorrido dentro de la academia y mi aproximación al quehacer artístico. Se refiere al interrogante que lleva al investigador a buscar respuestas concretas. Es la definición del problema que aborda con la investigación.

Presa: Justificación

La relevancia de este proyecto de investigación reside en su capacidad para cuestionar el antropocentrismo dominante en la cultura occidental y la validez de los principios que han guiado nuestro desarrollo como especie a partir de este, manifestados en la crisis existencial provocada por el pensamiento racional, progresista y mercantilista de la actualidad que nos insta a reflexionar sobre nuestro pasado intuitivo y aleatorio, enmarcado en un mundo físico y simbólico que hoy día llamaríamos “salvaje”. La racionalidad instrumental, que ha dominado el pensamiento desde la Ilustración, ha sido criticada por su incapacidad para abordar las complejidades, matices y contradicciones de la existencia humana. En contraste, la revisión de nuestro pasado nos invita a reevaluar nuestra condición animal que se inserta dentro del reino de la vida y a reconocerla al interior de nosotros mismos y de nuestras construcciones tangibles e intangibles, como lo es nuestra perspectiva de la vida urbana.

El principal objetivo de esta búsqueda es explorar la relación paradójica y simbiótica que se establece al interior del ser humano entre su aspecto animal y salvaje y su lado humano y racional y, como dicha relación se manifiesta en sus actitudes y comportamientos enmarcados dentro de los ecosistemas que conforman los centros de los núcleos urbanos.

El arte, en su capacidad de visibilizar las capas de realidad que no resultan tan evidentes dentro de lo cotidiano, ofrece herramientas para esta exploración. A través de recursos transdisciplinarios y multidisciplinarios, como los de la biología, la antropología y la sociología y el posterior entrecruzamiento de estos enfoques con diversos medios y lenguajes artísticos como la gráfica, la animación y el video, es posible establecer nuevas traducciones gramaticales que buscan deconstruir la dicotomía animal-hombre y explorar la relación entre ambas naturalezas, no como entidades separadas, sino como coexistencias integradas que desafían las estructuras jerárquicas de poder y que invitan a preguntarnos por las complejidades de nuestra existencia urbana.

En este sentido, las medianas y grandes ciudades juegan un rol crucial para este propósito. Sus dinámicas heterogéneas de comercio, administración, rebusque y placer, junto con los contrastes entre lo civilizado y lo descortés, lo legal y lo ilegal, lo diurno y lo nocturno, lo sublime y lo abyecto, presentan un escenario ideal para esta “cacería” de signos y que son el caldo de cultivo idóneo para gestar nuevas aproximaciones gestuales que permitan, presentar una visión de “lo

bestial” que nos ha quedado como remanente en nuestro propio intento de civilidad. Responde a los interrogantes del por qué se desea conocer el tema y por qué se seleccionó, así como cuál es el aporte que tendrá el texto a la ciencia.

Manigua: Marco teórico

Desde que tengo uso de razón, mi existencia ha estado acompañada por animales, principalmente por perros y algo que resulta esencial a la hora de compartir la vida con caninos, es brindarles la posibilidad diaria de caminar distancias significativas para garantizar su salud física y bienestar emocional. Dicho esto, parto de que mi rutina de cada día, la que está regida por el transitar el espacio público en compañía de dos cuadrúpedos, en principio cumpliendo con una responsabilidad funcional, se fue tornando luego en metodología investigativa, gestando en los recorridos una serie de hallazgos que posteriormente se convirtieron en los detonantes de mi proceso de investigación-creación en el campo de las artes.

En una primera instancia, durante ese ejercicio del transitar surgió una pregunta algo casual ¿Yo saco a caminar a mis perros o ellos me sacan a caminar a mí? Tal cuestionamiento me motivó a indagar sobre el relacionamiento animal y hombre, lo cual me acercó al pensamiento del filósofo francés Jacques Derrida.

Dentro del sistema de pensamiento de Derrida, la relación entre animal y hombre se puede ver transversalizada por una crítica aguda al antropocentrismo. Este concepto sitúa al ser humano como el centro del universo y en un estatus de superioridad con respecto a las demás especies que habitan el mundo de la vida. Dicho autor argumenta que esta perspectiva antropocéntrica ha menospreciado y marginado a los animales, entendiéndose éstos como simples objetos o recursos para suplir las necesidades de los humanos (Derrida, 2008). Dicho de otra manera, dentro de la premisa antropocentrista del pensamiento Occidental, nos encontramos frente a una disyuntiva entre ser animal o ser humano sin posibilidad alguna de entrecruzamientos entre tales condiciones. Esa contraposición de términos es criticada por Jacques Derrida, pues considera que está presente en el pensamiento occidental desde la Grecia Antigua y que es susceptible de ser reevaluada. Tal dicotomía establece una separación tajante entre ambas formas de existencia, atribuyéndole al ser humano características exclusivas a él como lo son la racionalidad, el lenguaje y la moral y que se consideran totalmente ausentes en los animales (Derrida, 2009). Con respecto a esta dicotomía animal-hombre, Fromm (1957) agregó lo siguiente:

Advertencia de sí mismo, razón e imaginación han roto la “armonía” que caracteriza a la existencia del animal. Su emergencia ha hecho del hombre una anomalía, la extravagancia del universo. Es parte de la naturaleza, sujeto a sus leyes físicas e incapaz de modificarlas y, sin embargo, trasciende al resto de la naturaleza. Está separado, siendo a la vez una parte; carece de hogar y al mismo tiempo está encadenado a la morada que comparte con todas las criaturas. Lanzado a este mundo en un lugar y tiempo accidentales, está obligado a salir de él, también accidentalmente. Captado a sí mismo, se da cuenta de su impotencia y de las limitaciones de su existencia. Vislumbra su propio fin: la muerte. Nunca está libre de la dicotomía de su existencia: no puede librarse de su mente, aunque quisiera; no puede desembarazarse de su cuerpo mientras viva, y su cuerpo le hace querer estar vivo. (p. 52)

Esta dicotomía animal-hombre, también salta a la vista al interior de la novela *El Lobo Estepario* del escritor alemán nacionalizado suizo, Hermann Hesse. Una obra de carácter introspectivo, en la que el autor explora los diferentes matices de la dualidad de la condición humana a través de su protagonista, Harry Haller, quien se percibe a sí mismo como un ser dividido entre su lado humano y su parte animal, ésta última simbolizada a través de la figura de un lobo salvaje de la estepa. La relación que se teje entre el animal y el hombre en las líneas escritas por Hesse se convierte en una atinada metáfora que sirve de pretexto para analizar temas como la complejidad de la condición humana, el reconocimiento de sí mismo, la lucha interna en aras de la integración de opuestos coexistentes y la crítica a la prevalencia de la razón sobre la emoción que prima generalmente en la sociedad dentro del proyecto de la modernidad.

El autor de esta novela deja ver a un individuo atormentado y en constante conflicto consigo mismo y con el mundo, Harry Haller, el cual se siente atrapado en una constante lucha entre su naturaleza humana, civilizada y racional, y su naturaleza animal, caracterizada por ser instintiva y salvaje. Hablando de la parte humana del protagonista, cabe resaltar que en ella se encuentra materializado gran parte del proyecto humanista ilustrado donde brillan la razón, la cultura y la moralidad. Sin embargo, Haller se siente constreñido de una manera dual por parte de la sociedad, la cual, con sus normativas rígidas y racionales, lo asfixia y reprime. Exigiendo de él un comportamiento encajonado dentro de los parámetros de ésta, que le resultan casi una forma maquiánica de humanidad y a su vez, dicha sociedad, pide también en otros momentos algo más

espontáneo y animal, algo casi ubicado en la antípoda de su requerimiento inicial. Esta confrontación de sentidos sume al protagonista en un estado exacerbado de desesperación y angustia existencial (Hesse, 2008).

Por otra parte, dentro de esta obra de Hesse el otro protagonista es un lobo, pero no cualquier lobo, si no un lobo de la estepa, elección por parte del autor que suscita una serie de preguntas ¿Por qué un lobo? ¿Por qué no un lobo a secas, si no de la estepa? ¿Por qué no cualquier otro animal? Y es que para tratar de aproximarse a esas respuestas es necesario tanto acercarse al texto como al subtexto de la novela.

El lobo es un canino carnívoro, salvaje, que se caracteriza por su agresividad y ferocidad a la hora de la cacería, pero a su vez, destaca por su sofisticado sistema de relacionamiento social basado en jerarquías que atienden al bien común de la manada, lo anterior biológicamente hablando. Sin embargo, el lobo también ha fungido a lo largo de la historia como un “animal simbólico”, el cual ha variado sus connotaciones según el sistema de moralidad del contexto en que se ha empleado. Partiendo del papel que jugó para los pueblos del paleolítico como un “intruso benefactor” o un aliado en la cacería y la supervivencia durante el proceso de domesticación y transformación en perro, pasando por los pueblos nativos del continente americano, quienes lo consideraban un animal espiritual y un psicopompo que acompañaba a las almas en su tránsito hacia el inframundo y llegando hasta la cristiandad europea del medioevo que lo demonizó gracias a la reverencia que le prodigaban algunos pueblos paganos. No en vano, Odín, quien dio uno de sus ojos a cambio de conocimiento y sabiduría, siempre estaba acompañado de sus dos lobos, Geri y Freki y los héroes del mito fundacional de la ciudad de Roma, Rómulo y Remo, fueron amamantados por una loba.

En el caso del lobo de Hermann Hesse, es necesario ubicarse dentro del contexto urbano de las primeras décadas del siglo XX, donde se formaba una amalgama de ideas entre el pasado cristiano, la intelectualidad de la Ilustración y la deshumanización de la Revolución Industrial. Dentro de este escenario, el lobo es para el autor un portador de lo instintivo, de la libertad y de la conexión con la naturaleza. Este aspecto lobuno de la personalidad del protagonista de la novela tal vez representa sus deseos y pulsiones primordiales que entran en conflicto con las expectativas y normas sociales. Además, ese otro apelativo, “estepario” nos hace notar que es un ser solitario, nómada y libre, pero que no necesariamente es feliz o se siente realizado. Esta libertad también

trae consigo una profunda soledad, poniendo de manifiesto el aislamiento que siente Haller al no poder integrar completamente las dos naturalezas de su ser (Hesse, 2008).

La figura del lobo ayuda a aproximarse a la psicología y estado de lucha interna del protagonista. El lobo opera como un símbolo complejo según el contexto, ya que, a su vez, puede representar tanto lo noble y valiente como lo salvaje e indomable. En el contexto propio de la novela, es la personificación de los aspectos más primitivos y reprimidos en lo profundo de la mente de Haller, quien se siente aislado no solo de la sociedad, sino también de sí mismo, por no poder reconciliar sus opuestos. Este conflicto interno, se acerca a la teoría del inconsciente de Freud, que manifiesta que la represión de los deseos puede desembocar en la neurosis (Freud, 2020).

La tensión entre los instintos naturales y las imposiciones socioculturales es una fuerza dinamizadora del conflicto interno del protagonista. El lobo es el vehículo de aquellos aspectos de la naturaleza humana que la civilización intenta domesticar o controlar y que, como humanos, no se quieren asumir como propios o inherentes a dicha condición, como por ejemplo el dominio, la violencia, la territorialidad o la depredación. Lo anterior está estrechamente relacionado con la idea de la sombra en la psicología junguiana, que representa los aspectos rechazados o no reconocidos del yo que deben integrarse para alcanzar la individuación (Jung, 1972). Haller, al sentirse dividido entre estos dos mundos, se convierte en el portavoz que refleja la fragmentación y alienación que muchas personas experimentan en una sociedad que valora la razón sobre la emoción y los instintos. Ese enfrentamiento entre opuestos en un mismo cuerpo, se hace manifiesto en un texto que encuentra el protagonista durante el transcurso de la novela que se titula *Tratac del lobo estepario*, que brinda una descripción metódica y casi en clave taxonómica sobre los “hombres lobo”, seres marginados y solitarios, incapaces de ajustarse totalmente a las normas y expectativas de la sociedad y de la urbe y que constantemente se sienten divididos, atrapados entre dos mundos y en conflicto consigo mismos. (Hesse, 2008).

El protagonista, a lo largo de la historia, se embarca en una búsqueda constante por reconciliar su lado humano con su lado animal, no sin antes, medir fuerza entre ambos opuestos que tienen como fin la aniquilación de su contraparte. Dicha acción de Haller se acerca al concepto de individuación que propuso Carl Jung, psicoanalista y contemporáneo de Hermann Hesse, quien describió la individuación como un proceso de integración de los aspectos opuestos del ser, con el

fin de alcanzar una personalidad completa y equilibrada (Jung, 1972). En esa búsqueda por la “estabilidad”, Harry Haller debe aprender a reconocer y equilibrar estos dos aspectos de su ser y comprenderlos necesarios para su existencia como un ser completo y auténtico más allá del juicio moral. Esto último en concordancia con la filosofía existencialista de Sartre, que propende por la integridad del ser por encima de las construcciones sociales (Sartre, 2004).

De este acercamiento al sistema simbólico de Hermann Hesse, pude advertir una serie de elementos que comenzaron a transversalizar los procesos y que se convirtieron en el sustrato inicial de una especie de manigua conceptual que sigo explorando a la vez que, ésta sigue creciendo. Y es que, justamente después de recorrer tantas veces el centro de Medellín, se puede plantear cierto paralelismo entre las dinámicas presentes en ese espacio y la manigua, que es una “abundancia desordenada de algo, confusión, cuestión intrincada” (Real Academia Española, s.f., definición 1). Eso sí, no sin antes establecer una diferencia clara entre la ciudad y lo urbano. Frente a estos dos conceptos, el antropólogo español, Manuel Delgado, en su libro *El Animal Público* dice lo siguiente:

Una distinción se ha impuesto de entrada: la que separa la ciudad de lo urbano. La ciudad no es lo urbano. La ciudad es una composición espacial definida por la alta densidad poblacional y el asentamiento de un amplio conjunto de construcciones estables, una colonia humana densa y heterogénea conformada esencialmente por extraños entre sí. La ciudad, en este sentido, se opone al campo o a lo rural, ámbitos en que tales rasgos no se dan. Lo urbano, en cambio, es otra cosa: un estilo de vida marcado por la proliferación de urdimbres relacionales deslocalizadas y precarias. Se entiende por urbanización, a su vez, «ese proceso consistente en integrar crecientemente la movilidad espacial en la vida cotidiana, hasta un punto en que ésta queda vertebrada por aquella». (Delgado, 1999, p.23)

Esta diferenciación que establece Delgado resulta particularmente relevante pues genera una nueva inquietud frente a la afectación que tiene la ciudad, entendida como un espacio físico delimitado, sobre el relacionamiento urbano. En este sentido, es conveniente analizar la obra de Richard Sennett, *Carne y Piedra*, en la cual el autor presenta un estudio interdisciplinar sobre la interacción del cuerpo humano y la ciudad a través de diferentes momentos de la historia humana.

La experiencia física de los cuerpos en la ciudad, según el autor, determina en gran medida la vida social y cultural de los individuos. Él sugiere que las ciudades no son simplemente escenarios neutros donde ocurre la vida social, sino que son entes vivos y activos en la configuración de comportamientos, relaciones y percepciones. Esta interacción, según Sennett, puede observarse en la forma en que las estructuras físicas de la ciudad condicionan el movimiento, la interacción y la segregación de quienes las habitan. Para ejemplificar estos condicionamientos, hace un estudio de caso con respecto a varias configuraciones espaciales de la ciudad. En primera instancia, presenta la polis o ciudad-estado griega, como un modelo arquitectónico donde lo que prima es el punto de encuentro y el espacio para la interacción social entre los ciudadanos. Luego, expone el modelo de la Roma Imperial que propende por la monumentalidad y la grandilocuencia en las construcciones, dejando de presente el poder del Estado sobre el individuo. Y finalmente, introduce la noción de ciudad propia de la modernidad, la cual conlleva en cierta medida un alejamiento de la interacción directa con el espacio físico y un alejamiento entre sí de sus habitantes, esto debido a las premisas de funcionalidad y eficiencia bajo las que se rige y que privilegian los medios de transporte sobre el acto del caminar (Sennett, 1997).

La ciudad y lo urbano propuesto por Manuel Delgado y la afectación de la ciudad sobre los cuerpos y las formas de relacionamiento entre los individuos de Sennett, constituyen un punto de partida para delimitar un hábitat donde se puedan desarrollar esos animales simbólicos, parte animal y parte hombre, que exploro y traslado a mi producción plástica. Dicho hábitat también es susceptible de verse enfrentado a una condición dual como los individuos que lo habitan. Por un lado, la ciudad como estructura física representa una imposición de la razón y la humanidad sobre la naturaleza, y por otro, los relacionamientos urbanos que se dan en la ciudad entre sus individuos se tornan en un caos tumultuoso que evoca lo salvaje y lo instintivo del mundo animal. Acerca de esta naturaleza dual de lo urbano, Manuel Delgado dice que:

Podríamos establecer lo urbano en tanto que asociable con el distanciamiento, la insinceridad y la frialdad en las relaciones humanas con nostalgia de la pequeña comunidad basada en contactos cálidos y francos y cuyos miembros compartirían —se supone— una cosmovisión, unos impulsos vitales y unas determinadas estructuras motivacionales (Delgado, 1999, pp. 24-25).

Tales matices y contradicciones entre la ciudad y el relacionamiento urbano que se da en ella pueden evidenciarse claramente en el centro de Medellín. De una parte, puede encontrarse un proyecto de ciudad a nivel arquitectónico, de iniciativas gubernamentales y privadas que busca posicionar a Medellín como un lugar innovador y cosmopolita, como toda una metrópolis. Sin embargo, dicho proyecto acarrea consecuencias en las dinámicas de relacionamiento social propias de lo urbano: violencia, inseguridad, desigualdad, volatilidad e indiferencia entre otras. Podría decirse entonces que, este espacio también es víctima de la dicotomía de los seres duales como el protagonista de *El Lobo Estepario* mencionado anteriormente. Por un lado, su humanidad que le impele a anhelar un proyecto cálido de comunidad y por otro, su lado animal que le impulsa al individualismo casi instintivo por la supervivencia.

Para lograr aproximarse a estas contradicciones de los sujetos y los contextos de estudio, considero que una forma relativamente imparcial de hacerlo es desde el territorio de la antropología urbana propuesta por Manuel Delgado y que según define es:

una antropología de lo inestable, de lo no estructurado, no porque esté desestructurado, sino por estar estructurándose, creando protoestructuras que quedarán finalmente abortadas. Una antropología no de lo ordenado ni de lo desordenado, sino de lo que es sorprendido en el momento justo de ordenarse, pero, sin que nunca podamos ver finalizada su tarea, básicamente porque sólo es esa tarea (Delgado, 1999, p. 12).

Justamente el espacio público de una ciudad y particularmente su “centro”, es el lugar más fértil para el surgimiento de esos relacionamientos anónimos, volátiles e instantáneos que estudia la antropología urbana. Un accidente de tránsito con un herido a bordo, un corrillo alrededor del juego de la “bolita”, un joven pregonando discretamente: ¡cripa, perico!, el relato de una mujer a su amiga en un paradero de buses rememorando cómo fue engañada por su expareja, una voz furiosa que grita: ¡cójalo, cójalo! Son todos esos puntos de encuentro o abrevaderos, donde se despliega triunfal pero fugazmente la condición animal de una variopinta fauna urbana.

Reivindicar a esos seres anónimos, a esos “nadie” y sus interacciones con otros o con ninguno es uno de los propósitos de estas líneas. Es de señalar que dichos seres urbanos se caracterizan por su adaptabilidad y propensión constante al cambio de rol al interior de sus

estructuras sociales. Ahora son presa, luego depredadores y tal vez tiempo después, parias marginados de sus manadas. Frente a esas metamorfosis Manuel Delgado expresa lo siguiente:

Esa mutabilidad del señor secreto, que puede ser visto moviéndose taciturno como merodeador, en nubes parecidas a enjambres, en grupos poco numerosos que se mueven como jaurías o en masas que pueden desplazarse en manada o en estampida, es lo que hace de una posible antropología del espacio público una especie de teratología, es decir una ciencia de los monstruos. (Delgado, 1999, p. 16).

La presente investigación tiene como propósito provocar al lector-espectador a abandonar la dualidad y la moralidad para acercarse a esa “ciencia de los monstruos” y convertirse en “una especie de cazador furtivo” (Delgado, 1999, p. 13) que siempre está al acecho de tan codiciada presa: la sobrecogedora animalidad que habita en los entrecruzamientos anodinos de la cotidianidad y que es susceptible de reescribirse a través del gesto artístico. La propuesta plástica que deviene de estas líneas es de un carácter abierto e inacabado, dado que, haciendo justicia a la naturaleza mutable de los sujetos estudiados, busca ser objeto de ampliación, transformación y resignificación a través de la experiencia dialógica y sensible que establece quien interactúa con ella y que, a su vez, la imbuye de una vida y un dinamismo como los presentes al interior de los ecosistemas urbanos que procura visibilizar.

De este proceso de investigación-creación se puede concluir que, al igual que sucede actualmente con los ecosistemas naturales, los ecosistemas urbanos están experimentando un desbalance propiciado por factores internos y externos que han ido transformando sustancialmente tanto su funcionamiento conjunto, como a los individuos que allí habitan.

En el caso particular de Medellín, fenómenos como la pandemia de COVID-19, la gentrificación, el turismo sexual, la delincuencia común, la condición de calle, el comercio informal, el desplazamiento forzado, la pobreza extrema, la inmigración y las dinámicas del tráfico y consumo de estupefacientes, han evidenciado un fallo estructural en el proyecto de civilidad que ha regido a la ciudad desde su proceso de modernización urbana a principios del siglo pasado y en su forma de abordar dichos fenómenos; manifestándose en una serie de tensiones colectivas e

individuales presentes en el espacio urbano y que tienen por común denominador el cruce de la delgada línea entre la animalidad y la monstruosidad.

Como sucede en un bosque que pierde su equilibrio a causa de la contaminación o la deforestación, factores como la escasez de recursos o la pérdida del territorio, entre otros, convierten a los seres que lo habitan en una suerte de parias sin un nicho ecológico definido que los confronta con una perentoria disyuntiva: adaptarse o morir. Este proceso adaptativo ha de generar tensiones y disputas entre especies, comunidades e individuos mientras se incuba un nuevo orden que brinde la posibilidad de poner freno a la entropía imperante y propicie unas nuevas dinámicas de habitar en ese ecosistema. Frente a lo anterior, cabe preguntarse: ¿acaso en la comprensión y aceptación de la animalidad presente en nuestra naturaleza humana, está la clave para afrontar el desbalance de nuestros ecosistemas urbanos, fruto de la monstruosidad escondida en nuestra civilidad?

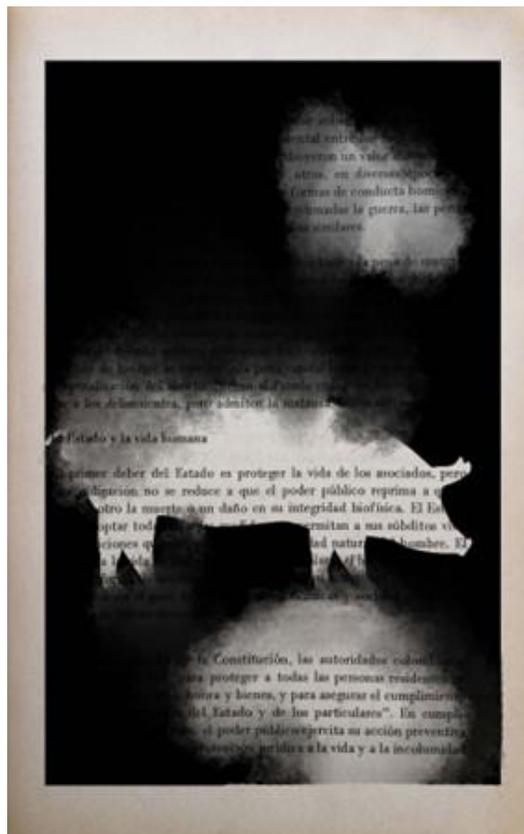
Furtivo: Proyecto de Grado

Por-si-nos...

Este gesto gráfico tiene su génesis en un juego de palabras en el marco de los movimientos sociales de Colombia entre los años 2019 y 2020. La posibilidad de resultar muertos o heridos los manifestantes durante las protestas y el uso de la palabra cerdo dentro de ese contexto para referirse a los miembros de la fuerza pública o cualquier figura de autoridad, sirven de detonantes para un juego de sentidos desde el lenguaje y hacer una sátira visual ubicando la figura de un cerdo sobre el artículo de la Constitución de la República de Colombia donde el estado garantiza el derecho a la vida de sus ciudadanos.

Figura 1

Por-si-nos...

Nota. Puentes, J. (2019). Serigrafía sobre papel. [22 x 14 cm].

Madrigueras

Este proyecto que fue realizado durante la pandemia propone una reflexión desde el arte frente a las formas de habitar un espacio y cómo esos espacios son reflejo de los seres que los habitan. Para tal fin, se establece un juego de relaciones y paralelismos entre las madrigueras construidas por los animales y la casa construida por los humanos. Mediante la exploración de las formas y los materiales significantes, se invita al público a construir una imagen mental con base a las huellas y rastros presentes en esas construcciones sobre la posible apariencia y comportamiento de los seres que allí moran.

En el ámbito formal se utilizaron como material para generar estas estructuras, formatos de contratos de arrendamiento, sugiriendo así el nomadismo del animal simbólico que presuntamente allí pudiera habitar. La presente imagen corresponde a un prototipo de los módulos estructurales y continúa en proceso.

Figura 2
Madrigueras

Nota. Puentes, J. (2020). Instalación. [Dimensiones Variables].

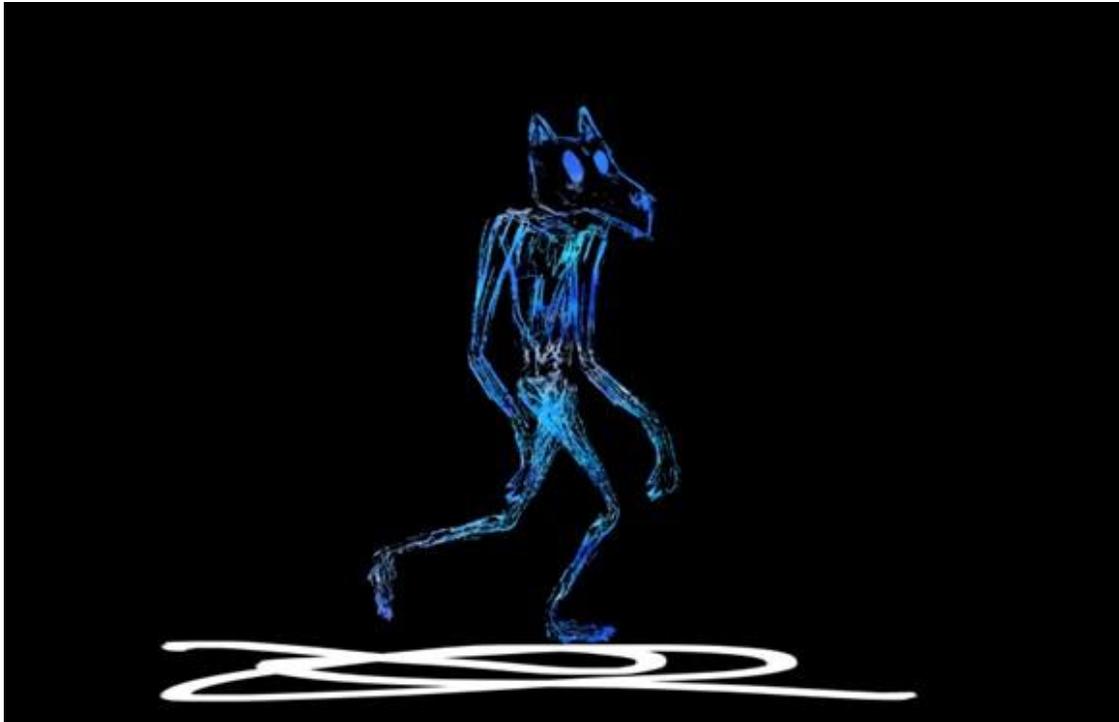
Aquí no pasa nada

Es un acercamiento plástico a la técnica de la animación digital, campo en el cual me desempeño laboralmente. La premisa de esta exploración, como su nombre lo indica es “aquí no pasa nada” y que parte de una pregunta detonante que me hice a mí mismo durante una caminata cotidiana con mis perros por el centro de Medellín: ¿por qué siempre tiene que pasar algo? ¿acaso caminar es poco?

Fruto de esa pregunta surge esta animación que visualmente apela a la figura de un ser teriomorfo, un hombre devenido perro o lobo tal vez y que, simplemente se centra en el acto anodino y cotidiano de caminar. Sin embargo, a nivel sonoro se despliega un paisaje auditivo de carácter experimental que acompaña el tránsito de este personaje en medio de la nada, de ningún lugar a ninguna parte.

Figura 3

Aquí no pasa nada

Nota. Puentes, J. (2024). Animación. [1:32 min].

Breve poemario urbano del Centro de Medellín

Este proceso cuenta con varios despliegues y estrategias. Como punto de partida realizo recorridos en el espacio público del centro de Medellín. Empleando el recurso de la bitácora, consigno en ella a través del texto situaciones y percepciones de lo cotidiano que allí ocurre dejando a un lado el juicio moral. Posteriormente hago una traducción de esos escritos a través de mi narrativa personal para poder generar imágenes sobre esa cotidianidad mediante el texto escrito y la pieza gráfica. De este proceso surgen varias piezas gráficas a modo de cartel y un fanzine que consigna varias de mis apreciaciones.

Figura 4
Breve poemario urbano del Centro de Medellín

Nota. Puentes, J. (2024). Impresión digital sobre papel. [Dimensiones Variables].

Furtivo

Teniendo como punto de partida el concepto de “cazador furtivo” planteado por el antropólogo Manuel Delgado para referirse al estudioso de las dinámicas propias de lo urbano, me doy a la tarea de convertirme en uno y entrar al acecho de mi presa: la bestialidad y la fauna simbólica que habita en ese espacio público del centro de Medellín.

Utilizando una cámara oculta dentro del libro *La Metamorfosis* de Franz Kafka, me dedico a recorrer diferentes espacios de la comuna 10 La Candelaria durante diferentes horas del día, con el fin de captar su cotidianidad sin la afectación que tiene para esta la presencia de un observador que puede ser observado.

Durante este recorrido interactúo con varios personajes: un político, un abogado, un taxista y un ex-paramilitar en condición de calle. A través del diálogo informal y desenfadado con ellos, se va generando un microrrelato y un panorama un poco más amplio de sus percepciones sobre habitar el centro de la ciudad.

Figura 5 *Furtivo*

Nota. Puentes, J. (2024). Documental experimental. [6:25 min].

Muestra de Grado: Furtivo

La propuesta exhibida en la Muestra de Grado llevada a cabo en la sala de exposiciones de la Cámara de Comercio de Medellín establece un diálogo entre dos de las piezas desarrolladas durante el proceso de Grado II: Breve poemario urbano del Centro de Medellín y Furtivo.

De este contrapunto surgió la instalación Furtivo, la cual consta de una serie de 33 carteles que contienen extractos escritos de observaciones propias de las dinámicas singulares del ecosistema urbano, instalados en pared haciendo alusión a los impresos publicitarios que se pueden encontrar en los muros del centro de la ciudad. Durante la inauguración también se dispuso de 100 copias para generar una activación de público al repartirlas a los asistentes que se acercaban, haciendo un guiño a la figura del repartidor de volantes callejero.

Además, la instalación cuenta con un video en bucle, reproducido en un monitor de pantalla plana, sobre diferentes recorridos en el sector del centro de la ciudad, grabados con una cámara de celular oculta dentro del libro *La Metamorfosis* de Kafka. Finalmente, en una repisa bajo el televisor se encuentran ubicados varios objetos: el libro, el celular con la pantalla rota después de que fuera arrojado al piso por un integrante de una estructura de microtráfico al percatarse que estaba siendo grabado con el aparato, una manopla de metal, una cajetilla y colillas de cigarrillo marca Marlboro recogidas de las calles y un encendedor de gasolina comprado a un habitante de calle.

Esta propuesta sustrae una serie de fragmentos de ese gran ecosistema urbano que es el centro de Medellín y los hace accesibles al público dentro del entorno seguro que brinda la sala de exposiciones, de la misma manera que los documentales de vida silvestre nos permiten observar la pugna entre vida y muerte en la naturaleza desde la seguridad de nuestro sofá.

Allí, dentro de una estética cruda y unos movimientos de cámara pendulares, se descubre camuflada la animalidad que nos habita y nos impulsa a adaptarnos o morir y la perversidad del proyecto de civilidad fallido que nos lleva a convertirnos en monstruos.

Figura 6
Furtivo

Nota. Puentes, J. (2024). Instalación. [Dimensiones Variables].

Figura 7
Furtivo

Nota. Puentes, J. (2024). Instalación. [Dimensiones Variables].

Figura 8
Furtivo

Nota. Puentes, J. (2024). Instalación. [Dimensiones Variables].

Figura 9
Furtivo

Nota. Puentes, J. (2024). Instalación. [Dimensiones Variables].

Cotos de caza: Antecedentes

Safari

El escritor Herman Hesse en su libro *El Lobo Estepario* compara la multiplicidad del ser humano con “una cebolla de cien telas” y al hombre en su naturaleza misma, con una fiera salvaje. Safari surgió del interés por establecer cierto paralelismo, de manera metafórica, entre esta concepción animal y por capas de la especie humana con relación a la naturaleza salvaje desarrollada en el espacio público de la ciudad de Medellín, particularmente dentro del sector conocido como Barrio Triste.

Para la realización de esta pieza, en una primera instancia, la estrategia utilizada fue el recorrido. Largas caminatas en el sector de Barrio Triste, a través de las cuales fue posible observar, descubrir e interactuar con diferentes actores sociales: personas como el mecánico, el habitante de calle, la trabajadora sexual, el cantinero, el líder social, entre otros y que dieron pie a conversaciones en las cuales, estos personajes manifiestan sus percepciones y maneras de habitar dicho lugar. En un segundo momento, la metodología empleada fue la recolección de objetos de las calles del lugar a modo de arqueología urbana, extrayendo clavos oxidados, tuercas, tornillos, tablones de madera vieja, estopa usada, etc. Posteriormente hice la intervención de varios lienzos imprimados de manera que evocaran las formas de pieles de animales despellejados. Dichas pieles fueron pintadas con acrílicos en un primer momento con los objetos encontrados durante los recorridos para luego ser transportadas hasta las calles de Barrio Triste y que los habitantes del sector también las intervinieran según sus sentires y experiencias. Como fruto de este gesto relacional surge la instalación Safari, la cual consta de tres tablones de madera fijados a la pared. A su vez seis “pieles” están dispuestas en ellas con clavos oxidados. En cuanto a la forma de las pieles, la elección de las especies a “cazar” estuvo mediada por una necesidad de dar cuenta de la dinámica depredador-presa presente en la naturaleza y por eso apelo a la fauna colombiana. El chigüiro funge como aquella especie abundante y que tiende a ser la presa más vulnerable. La guagua es la presa de gran rareza, de ahí el color magenta empleado en ella. La zarigüeya, el “outsider” oportunista e incomprensido que cumple un papel dual como depredador y presa a la vez. El zorro perro como la contraparte principalmente depredadora de la zarigüeya, dada su astucia

y oportunismo. La anaconda por ser un depredador sigiloso pero explosivo en su ataque y finalmente el jaguar por ser ese depredador brutal y poderoso que ocupa la cúspide de la cadena alimenticia.

El gesto de la piel sustraída de ese animal simbólico se constituyó en contenedor de un sinnúmero de sentimientos frente a las calles del Centro de Medellín. En él se pudieron evidenciar las relaciones paradójicas que se tejen en el espacio público: amor, odio, cuidado, descuido, tranquilidad, miedo, contemplación, evasión, aceptación, negación.

Figura 10
Safari

Nota. Puentes, J. (2017). Instalación. [Dimensiones variables]

Figura 11
Safari

Nota. Puentes, J. (2017). Gesto Relacional.

Superficies

Superficies es uno de los primeros acercamientos al contraste entre lo salvaje y lo civilizado en el espacio público y urbano de la ciudad de Medellín. Esta instalación consta de una serie de elementos gráficos dispuestos en la pared y en una mesa que dan cuenta de diversos recorridos y actos relacionales realizados en algunos sectores de la ciudad.

Esta instalación siguió las siguientes etapas: ejercicio taxonómico de recolección de superficies y texturas del espacio público en lugares de tránsito y sociabilidad empleando la técnica del frottage; ejercicio etnográfico y relacional donde se le incita a las personas que usen grafito y papel para hacer contacto con alguna superficie con huellas de la ciudad, y escriban, dibujen o hagan un gesto que les suscite la palabra Medellín.

Superficies se capitaliza en otros dos bloques de contenido además del infográfico: uno donde se encuentran las imágenes construidas por los transeúntes del Pasaje Cervantes, Parque del Periodista y Parque de El Poblado y otro donde se agrupan gestos que imitan pieles de animales realizados con frottage sobre superficies del Centro de Medellín.

Figura 12
Superficies

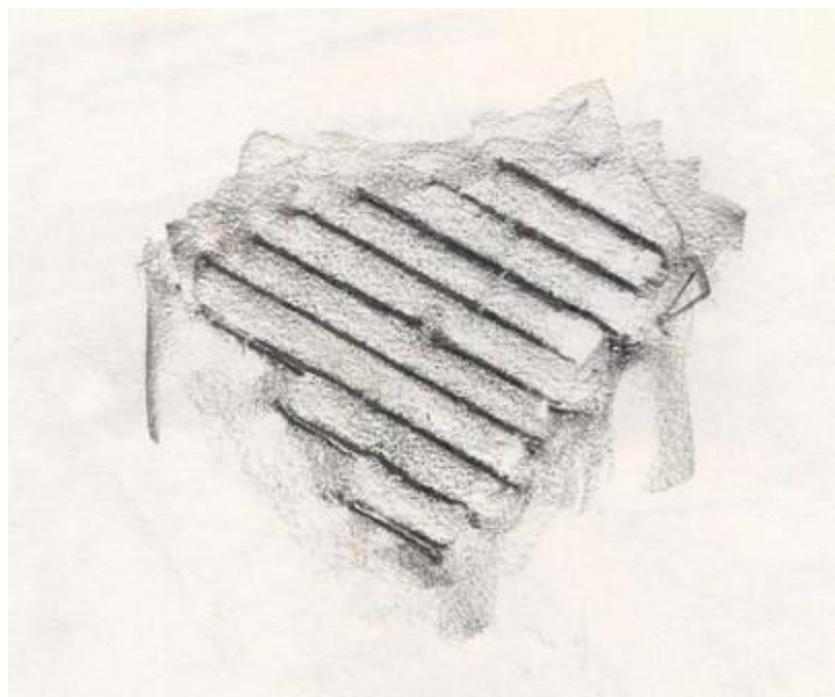
Nota. Puentes, J. (2017). Instalación. [Dimensiones variables].

Figura 13
Superficies

Nota. Puentes, J. (2017). Instalación. [Dimensiones variables].

Figura 14
Superficies

Nota. Puentes, J. (2017). Instalación. [Dimensiones variables].

Las fieras I

Las fieras I es una primera deriva del proyecto Superficies que centra su exploración en los medios gráficos tanto analógicos como digitales, a partir de la modulación de un fragmento de ladrillo sobre las hojas de un libro de estadística y probabilidad encontrado en el espacio urbano durante una caminata.

Mediante la modulación del fragmento de ladrillo se busca dar cuenta a modo comparativo de la naturaleza caótica y violenta de la convivencia en el espacio público de la ciudad de Medellín, aludiendo al gesto de un despojo de piel de un animal salvaje.

Figura 15
Las fieras I

Nota. Puentes, J. (2018). Instalación. [Dimensiones variables].

Las fieras II

En algunas regiones del país circulan relatos acerca de la utilización de fauna silvestre y exótica como instrumento de guerra y control por parte de grupos armados ilegales en el marco del conflicto armado interno (Muñoz, 2020). El Urabá Antioqueño no es la excepción. Según los testimonios de algunos habitantes de la desembocadura del río Atrato, dos jaguares que fueron propiedad de un temido jefe paramilitar de la zona eran empleados por éste para ajusticiar a sus enemigos y cobrar deudas, aún deambulan libres en las junglas del imaginario y la memoria de los lugareños, al igual que un día lo hicieron posterior al proceso de desmovilización cuando fueron liberados a la selva irresponsablemente por un trabajador del jefe paramilitar.

A través de la gráfica expandida y haciendo alusión a la forma de una piel, esta instalación busca establecer un diálogo entre la territorialidad del animal salvaje y la del ser humano, manifestada esta última como una maquinaria de guerra que se contrapone a los principios de civilidad expresados en la Constitución Política de la República de Colombia. Para este fin, *Las fieras II* fue realizada a través de la modulación de una bala calibre 7.62 encontrada durante una caminata en zona selvática del Urabá Antioqueño y una hoja de una copia física de la Constitución, encontrada en un contenedor de reciclaje en la ciudad de Medellín.

Figura 16
Las fieras II

Nota. Puentes, J. (2018). Instalación. [Dimensiones Variables].

Figura 17
Las fieras II

Nota. Puentes, J. (2018). Instalación. [Dimensiones Variables].

Aquí no hay un gato

La instalación Aquí no hay un gato surge de una estrategia relacional en espacio público.

El propósito fundamental de este gesto es la exploración de los animales simbólicos que habitan el lenguaje y los constructos sociales e imaginarios propios del espacio urbano de la ciudad de Medellín.

Para tal fin, seleccioné la palabra gato por sus múltiples connotaciones dentro del lenguaje callejero. Posteriormente, armado con hojas de papel, lápices y colores me acerqué a transeúntes del sector del Hueco, Parque de Bolívar, Avenida Cundinamarca, Avenida de Greiff y varias plazas de vicio de la ciudad y les solicité que por favor dibujaran la imagen que les evocaba la palabra gato.

Como resultado de este gesto surgió una construcción simbólica del gato que aludía principalmente a la violencia, el hurto y el consumo de drogas y que fue emplazada a modo de instalación sobre la palabra gato haciendo un guiño a la obra Esto no es una pipa de René Magritte.

Figura 21

Aquí no hay un gato

Nota. Puentes, J. (2019). Instalación. [Dimensiones Variables]

Abrevadero: Referentes

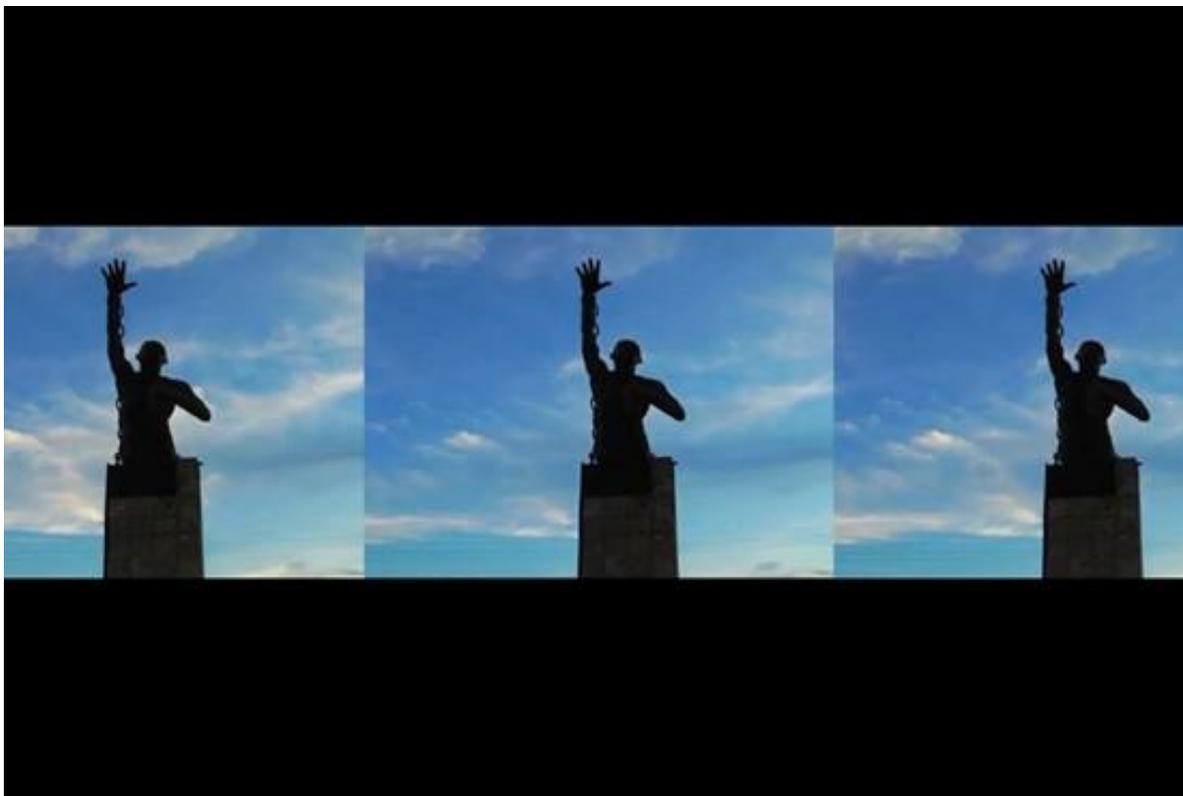
Referentes nacionales

Diana Kuellar

Diana Kuellar es una documentalista y realizadora colombo-española nacida en la ciudad de Santiago de Cali que se desempeña actualmente como docente en la Universidad del Valle. Su videoinstalación, *El llamado de Benkos*, tuvo una fuerte influencia en la investigación debido a que sobrepasa los límites del documental tradicional y con su expansión del medio explora nuevas posibilidades narrativas y de construcción de sentido con los fragmentos que sustrae de la cotidianidad y de sus personajes.

Figura 22

El llamado de Benkos

Nota. Kuellar, D. (2013) *El llamado de Benkos*. F. Fuente <https://vimeo.com/58533037>

Carlos Mayolo y Luís Ospina

En la década de 1970, la ciudad de Cali se transformó en un vibrante epicentro cultural gracias al liderazgo de cineastas como Carlos Mayolo y Luís Ospina, y el escritor Andrés Caicedo. Juntos, encabezaron el grupo de Cali, un colectivo compuesto por artistas, fotógrafos, músicos y diseñadores que infundieron en esa ciudad una atmósfera bohemia sin precedentes.

Mayolo y Ospina son famosos por sus trabajos que combinan el cine documental y de ficción, a menudo explorando temas sociales y políticos con un estilo surrealista y crítico. Entre sus obras más notables se encuentran el documental *Agarrando pueblo*, que es una sátira mordaz sobre el cine de explotación también conocido como pornomiseria.

La influencia de la obra de Mayolo y Ospina en el campo audiovisual es bastante marcada. Sin embargo, en las propias realizaciones fui adaptando sus formas de hacer para que se ajustaran a mis intereses particulares. Retratar la “realidad” cruda y desgarradora de los entornos urbanos está presente, pero sin el componente victimizador que los caracteriza incluso a la hora de criticar y hacer una sátira. A nivel formal, la construcción de un metarrelato, la ficción de una cuarta pared y los movimientos de cámara bruscos y antinaturales son una constante que incorporo en el video gracias a ellos.

Figura 23
Agarrando pueblo

Nota. Mayolo y Ospina (1978) *Agarrando pueblo*. Fuente <http://bit.ly/3YXwjTY>

Francis Alÿs

Su trabajo a menudo explora temas sobre urbanismo, política, y la vida cotidiana, utilizando una variedad de medios como el video, la fotografía, la pintura y las acciones performativas. Algunas de sus obras más conocidas incluyen *Paradox of Praxis I (Sometimes Making Something Leads to Nothing)*, en la que empuja un bloque de hielo por las calles de la Ciudad de México hasta que se derrite, y *When Faith Moves Mountains*, un proyecto en el que 500 voluntarios movieron una duna de arena utilizando palas en las afueras de Lima, Perú.

Esta investigación y el proceso creativo han estado permeados por varios elementos que son recurrentes en la obra de este artista belga. Por ejemplo, la figura del perro callejero a la que apela Alÿs como metáfora de aquel habitante del espacio público de las grandes urbes, trashumante y en constante movimiento. También a nivel conceptual, influye su resignificación de los recorridos y la cotidianidad, el objeto y el signo encontrando en el espacio público como insumo inicial para su posterior movilización y resignificación y a nivel formal, su tendencia a llevar a cabo procesos innecesariamente complejos, los cuales son enmascarados o revelados para dejar o no de manifiesto la futilidad del esfuerzo humano.

Figura 25
The Collector

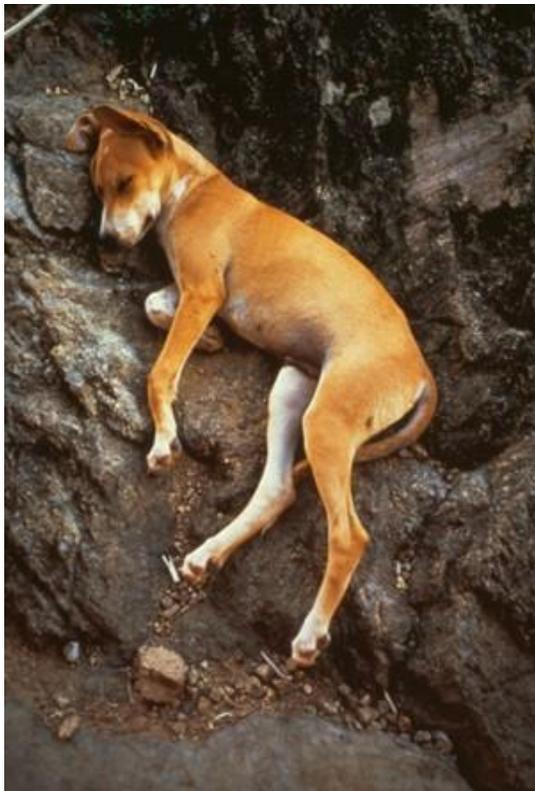
Nota. Nota. Alÿs, F. (1992). The collector. Fuente <https://www.artesostenible.org/blog/the-collector>

Gabriel Orozco

La obra del artista mexicano, Gabriel Orozco, se caracteriza por estar principalmente motivada por un nomadismo al interior de los espacios urbanos, el cual le permite hacer una lectura poética de los objetos cotidianos presentes en este.

La visibilización de los elementos, materiales y situaciones anodinas es uno de los puntos de entrecruzamiento entre su obra y mi proceso en las artes. Además, de sus formas de hacer, también retomo su interés por las texturas propias del espacio urbano como lo expresa en su obra *Yielding Stone* (1992) al plasmar las irregularidades de una calle en la superficie de una bola de plastilina rodante y que, en este caso, dichas texturas son recolectadas a través del frottage para posteriormente manipularlas en diferentes medios y objetos que van desde lo analógico hasta lo digital.

Figura 26
Perro durmiendo

Nota. Orozco, G. (1990). Perro durmiendo. Fuente <https://bit.ly/4fJhFGk>

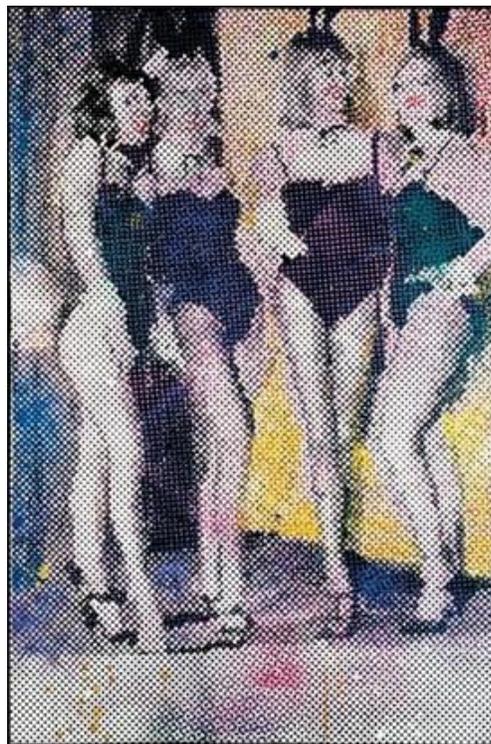
Sigmar Polke

La obra en serigrafía de Sigmar Polke es una de las partes más distintivas y emblemáticas de su producción artística. Polke utilizó esta técnica para explorar y experimentar con la repetición, la superposición y la manipulación de imágenes, creando obras que combinan elementos de la cultura popular, la historia y la crítica social.

Además, también fue apodado por sus contemporáneos como *el alquimista*, ya que para la realización de su obra en diferentes medios hacía una mixtura de materiales externos al arte y poco ortodoxos como el polvo de meteorito y las pinturas tóxicas a base de arsénico y uranio.

El quehacer de Polke funge como fuerza movilizadora para la incursión de este proceso en los medios gráficos como la serigrafía, la litografía, el grabado y la impresión digital. En una primera instancia, desde un enfoque convencional y que posteriormente se direcciona hacia las formas experimentales y disruptivas.

Figura 27
Bunnies

Nota. Polke, S. (1990). Bunnies. Fuente <https://bit.ly/4hS9Lwc>

Referencias

- Delgado, M. (1999). *El animal público*. Anagrama.
- Derrida, J. (2008). *El animal que luego estoy si(gui)endo*. Trotta.
- Derrida, J. (2009). *The Beast and the Sovereign Volume I*. The University of Chicago Press.
- Freud, S. (2020). *Más allá del principio del placer*. Akal.
- Fromm, E. (1957). *Ética y psicoanálisis*. Fondo de Cultura Económica.
- Hesse, H. (2008). *El lobo estepario*. Edhasa.
- Jung, C. (1972). *The Collected Works of C. G. Jung, Vol. 7: Two Essays on Analytical Psychology*. Princeton University Press.
- Muñoz, C. (2020). *Los animales desde el derecho: conceptos y casos en Colombia*. Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- Real Academia Española. (s.f.). Manigua. En *Diccionario de la Lengua Española*. Recuperado el 5 de junio de 2024, de <https://dle.rae.es/manigua>
- Sartre, J. (2004). *El ser y la nada*. Losada
- Sennett, R. (1997). *Carne y piedra: El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental*. Alianza Editorial.

Hoja De Vida

Julio Andrés Puentes Trespalacios

Medellín, Colombia. 1985.

<https://juliopuentes423.wixsite.com/juliopuentes>

juliopuentes423@gmail.com

Educación

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

2011. Pregrado Comunicación y Lenguajes Audiovisuales. Universidad de Medellín. Medellín, Colombia.

Investigación

2021. Coinvestigador. Proyecto Trazos Estelares. Grupo de Investigación Hipertrópico. Facultad de Artes. Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.

2020. Joven Investigador. Proyecto AVATARES. Grupo de Investigación Hipertrópico. Facultad de Artes. Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.

Estudios complementarios

2009. Curso de modelado y animación 3D. Naska Digital. Medellín, Colombia.

Exposiciones colectivas

2024. *Lugar-Es: Muestra de grado 2024-II.* Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Medellín, Colombia.

2024. *Transitar.* Biblioteca Carlos Gaviria. Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.

2020. *8° Miniprint Rosario.* Facultad de Humanidades y Artes. Universidad Nacional de Rosario. Rosario, Argentina.

2019. *Gráfica Subalterna: Revisión desde las microprácticas.* Casa Benet. Rio de Janeiro, Brasil.

2018. *Exposición Colectiva de Monotipos: EXPRESO GRÁFICO.* Casa de Cultura El Poblado, Taller de Gráfica Agua Tinta y Alcaldía de Medellín. Medellín, Colombia.

2018. *Académica 2018: AI NUEDI.* Crealab, Centro Cultural Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.

2017. *Académica 2017: ATLAS*. Crealab, Centro Cultural Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.

Publicaciones

2022. *Enseñanza y evaluación formativa de las artes visuales con apoyos virtuales*. Artículo revista (pensamiento), (palabra) Y obra. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Colombia.

Distinciones

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

Experiencia creativa

2024. *Furtivo*. Documental Experimental. Director y editor. Medellín, Colombia.

2023. *Plataforma Quindío Bilingüe*. Animador 2D. Itagüí, Colombia.

2023. *Animación Agencia de Desarrollo Rural Gobierno Nacional*. Animador 2D. Medellín, Colombia.

2023. *Animación IV LAWCN Latin American Workshop on Neuroscience*. Animador 2D. Envigado, Colombia.

2022. *Plataforma Secretaría Seguridad y Convivencia Envigado*. Animador 2D. Envigado, Colombia.

2022. *Video Mapping Gobernación de Antioquia*. Animador 2D. Medellín, Colombia.

2018. *La Esperanza*. Cortometraje Ficción. Asistente de Arte. Medellín, Colombia.

2016. *La Madre de las Madres*. Cortometraje Documental. Asistente de Arte. Medellín, Colombia.

2016. *Dojura*. Documental Expandido. Editor. Medellín, Colombia.

2015. *Lola...Drones*. Largometraje ficción. Asistente de Arte. Medellín, Colombia.

2015. *Jornadas de No Violencia Comuna 10 la Candelaria*. Realizador Audiovisual. Alcaldía de Medellín. Medellín, Colombia.

2012. *Proyecto Desarrollo de la Planta Docente 2012*. Camarógrafo y Editor Serie Video Institucional. Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. Medellín, Colombia.

2011. *Proyecto Desarrollo de la Planta Docente 2011*. Camarógrafo y Editor Serie Video Institucional. Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. Medellín, Colombia.

2008. *333*. Cortometraje Ficción. Director. Medellín, Colombia.

2007. *Louise and Louis.* Cortometraje Ficción. Director. Medellín, Colombia.

2006. *Los Pollitos Decían.* Video Experimental. Director. Medellín, Colombia.

2005. *Ella solo pintaba.* Cortometraje Documental. Director. Envigado, Colombia.