

DEL MONÓLOGO AL DIÁLOGO:

UNA MIRADA REFLEXIVA AL PROCESO CREATIVO DE CINCO ARTISTAS DEL
PROGRAMA DE ARTES VISUALES DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

POR:

LISBETH KARINA RODRÍGUEZ LEAL

DEL MONÓLOGO AL DIÁLOGO

UNA MIRADA REFLEXIVA AL PROCESO CREATIVO DE CINCO (5) ARTISTAS
DEL PROGRAMA DE ARTES VISUALES DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

Por:

LISBETH KARINA RODRÍGUEZ LEAL

CÓD.: 1.093.785.553

Asesora:

MG. MARÍA DEL PILAR QUINTERO

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
PROGRAMA DE ARTES VISUALES
PERÍODO ACADÉMICO 2018 – II
2019

*A la memoria de mi papá,
los esfuerzos de mi mamá, y
los escasos pero sinceros abrazos de mis hermanos.*

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar a los artistas: Angie Mora, Vanessa Pérez, Juan Duque, John Ojeda y Ángela Valero, de quienes siempre recibí disposición, tiempo, y paciencia.

A Diego, por creer siempre en mí.

A mis amigos y colegas: Daniela, John, Cristhian y Carlos por las largas horas hablando sobre la vida, el arte y nuestros proyectos personales.

A Biviana.

A la planta docente del Programa de Artes Visuales de la Universidad de Pamplona, en especial a las profesoras: Sandra, Inés, Cielo y Liliana Bautista, que aunque ya no hacen parte del equipo, me motivaron a continuar este proyecto.

A Ronald Espitia, donde sea que esté, por haberme mostrado la maravillosa técnica del Collage.

A mi asesora: María del Pilar Quintero.

Y a todos los que de una u otra forma hicieron parte de este proceso.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

RESUMEN

Apreciado lector, en las siguientes páginas se condensa el desarrollo y resultado del proyecto “Del monólogo al diálogo” que establece el estudio de los procesos creativos de 5 artistas locales¹. Pretendiendo de esta manera, obedecer a la necesidad de reflexionar sobre la producción del programa de Artes Visuales de la Universidad de Pamplona; un programa relativamente nuevo dentro de las dinámicas del arte nacional, y que se ubica actualmente como la única academia de arte contemporáneo presente en Norte de Santander. De esta forma, se trata de comprender y argumentar las particularidades de sus procesos, así como también, se intentan establecer los puntos de cercanía y diferencia entre ellos, los cuales son analizados y recopilados desde la experiencia empírica que brinda la posibilidad de relacionarse directamente con los artistas y sus planteamientos.

Lo anterior, es enmarcado dentro del propósito que tiene el proyecto de evidenciar el papel que desempeña el arte contemporáneo dentro de la actualidad nortesantandereana, y así mismo, justificar el aporte que desde esta academia se realiza a su contexto.

PALABRAS CLAVE

Arte contemporáneo, academia, procesos creativos, subjetividad, contexto.

¹ Por “artistas locales” en este caso se hace referencia a artistas graduados con título profesional del programa de Artes Visuales de la Universidad de Pamplona.

GENERAL PROJECT INFORMATION

ABSTRACT

Dear reader, the next pages contain the development and result of the Project “from the monologue to the dialogue” that establishes the study of creative processes from five local artists². Trying this way, to reflex about the production of the visual arts program of the Pamplona University; being this a relatively new program in the dynamics of national art, and being this the only contemporary art academy of Norte de Santander. This way, it focusses in understanding and argumenting the particularities of the artist process, and also, trying to stablish points of proximity and differences between them, being this analized and compiled from the empiric experience of interacting directly with the artists an their expositions.

All of the above its framed in the purpose that this Project have of show the role that plays the contemporary art in the topicality of Norte de Santander, and also, to justify the contributions that this academy gives in its local context.

KEYWORDS

Contemporany art, academy, creative processes, subjectivity, context.

² By local artists. It means graduated artists whit a profesional degree from the visual arts program of Pamplona University.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	10
GENERALIDADES.....	10
PARTICULARIDADES.....	12
CAPITULO 1. PANORÁMICA.....	24
1.1. EL PUNTO DE PARTIDA.....	25
1.2. DEL MONÓLOGO AL DIÁLOGO.....	26
1.3. SELECCIÓN.....	27
1.3.1. Proceso de selección.....	27
Caracterización Monografías Artes Visuales, U. de Pamplona..	28
1.3.2. Criterios de selección.....	37
1.4. LOS ARTISTAS.....	38
1.5. CONTEXTUALIZACIÓN.....	42
1.5.1. Cúcuta.....	43
1.5.2. Programa de Artes Visuales de la Universidad de Pamplona.....	50
1.6. MARCO TEÓRICO.....	55
1.6.1. La investigación en artes.....	55
1.6.2. Análisis e interpretación.....	60
1.6.3. Cultura visual.....	62
CAPITULO 2. LOS PROYECTOS.....	65
2.1. SER SUJETO EN LA INVESTIGACIÓN.....	66
2.2. SIN MÁS PREÁMBULOS.....	66
Dechado de Virtudes.....	67
Memorias Cortantes.....	69
Inzachirama.....	70
Viaje Sonoro.....	72
Quiero Hogar, No Calle.....	73
CAPITULO 3. ANÁLISIS.....	76
3.1. DESDE CATEGORIA ARTE.....	77

3.2. DESDE CATEGORIA EXPERIENCIA DE CREACIÓN.....	84
3.3. DESDE CATEGORIA CULTURA VISUAL.....	91
CONCLUSIONES.....	97
REFERENCIAS.....	100

ANEXOS

ENTREVISTAS CÚCUTA

ANEXO 1. Carlos Sandoval, Director de la academia Tallando Talentos.....	105
ANEXO 2. Jordi Morales, Estudiante de la academia Tallando Talentos.....	110
ANEXO 3. José Trinidad Gonzales, Docente de la academia Tallando Talentos.....	112
ANEXO 4. Nelson Padilla, Docente de Licenciatura en Educación Artística y Cultural, U. de Pamplona.....	114
ANEXO 5. Greiser Obregón, Estudiante de Licenciatura en Educación Artística y Cultural, U. de Pamplona.....	117
ANEXO 6. Kelly Calle, Estudiante de Licenciatura en Educación Artística y Cultural, U. de Pamplona.....	119
ANEXO 7. Vanessa Peñaranda, Docente de Licenciatura en Educación Artística y Cultural, U. de Pamplona.....	121
ANEXO 8. Susana Quintero, Directora del Museo de Norte de Santander y Museo Casa Natal General Santander.....	123

ENTREVISTAS ARTISTAS

ANEXO 9. Ángela Valero, Dechado de Virtudes.....	127
ANEXO 10. Angie Mora, Memorias Cortantes.....	131
ANEXO 11. John Ojeda, Inzachirama.....	135
ANEXO 12. Juan Duque, Viaje Sonoro.....	140
ANEXO 13. Vanessa Pérez, Quiero Hogar, No Calle.....	143

ENTREVISTAS DOCENTES PROGRAMA ARTES VISUALES

ANEXO 14. Inés Beatriz Mogollón.....	146
ANEXO 15. Alberto Camacho.....	149

ANEXO 16. Luis Alberto Carrillo..... 152

ANEXO 17. Rosa Isabel Moncada..... 155

RELATOS

ANEXO 18. Rafael Vargas Romero, Academia Bellas Artes de Cúcuta..... 162

ANEXO 19. Ángela Valero, Dechado de Virtudes..... 164

ANEXO 20. Angie Mora, Memorias Cortantes..... 165

ANEXO 21. John Ojeda, Inzachirama..... 166

ANEXO 22. Juan Duque, Viaje Sonoro..... 167

ANEXO 23. Vanessa Pérez, Quiero Hogar, No Calle..... 168

INTRODUCCIÓN

GENERALIDADES

Para el caso estudiado, el paso por la academia ha dejado, entre otras cosas, una gran cantidad de cuestionamientos e inquietudes sobre el quehacer artístico contemporáneo, su distribución, visibilización y consumo. Es así, como enmarcado dentro de dichos cuestionamientos nace este proyecto, nace desde la intención de ayudar a comprender los propósitos de la creación artística, y con la esperanza de que a partir de éste se dé una reflexión sobre la producción que se elabora dentro del programa de Artes Visuales de la Universidad de Pamplona (de aquí en adelante PAV – UP).

De ahí que para dar inicio a este estudio fue necesario comprender el funcionamiento del proyecto pedagógico del PAV - UP, al igual que sus aplicaciones. Lo que junto a los modos de hacer y las experiencias de vida que saltan a la vista en cada proyecto de investigación – creación, nos llevará a acercarnos a la importancia de los episodios de vida³ y la aplicación de la subjetividad dentro de los procesos creativos que se llevan a cabo en los talleres y seminarios del programa, así como su reflejo en los planteamientos de los artistas seleccionados.

De otra parte, la intención que tiene la investigación de evidenciar la importancia de llevar a cabo procesos reflexivos sobre el arte desde el artista; y, así mismo, la relevancia que para ellos tiene con relación a su contexto la presencia de estas academias de arte contemporáneo, que se aproximen a las problemáticas de su entorno, como lo señala el Documento Maestro (2014) del PAV – UP, el cual enuncia lo siguiente:

Pertinencia social. Característica del currículo que garantiza su relación con los problemas del contexto social. Se trata de generar situaciones que le permitan al educando adquirir una visión crítica sobre la realidad en la que está inmerso y una actitud orientada a la apropiación de los problemas del medio y al compromiso responsable de su solución. Entendido así el concepto, se puede evidenciar ésta como

³ Entiéndase EPISODIO DE VIDA dentro del contexto académico del PAV – UP como un relato que pretende dentro de los proyectos de investigación – creación construir versiones del mundo (metáforas) que intenten mejorarlo. (Artes Visuales – UP, 2014, p. 151)

la relación existente entre el currículo y los fines del sistema educativo; las necesidades del medio; el desarrollo social y el desarrollo individual. (p. 84)

Por lo tanto, la tarea investigativa inicia por esclarecer las significaciones, similitudes y diferencias de los términos *arte* y *arte contemporáneo*, siendo éste último el enfoque principal del PAV –UP, y en consonancia con las reflexiones y conclusiones a partir de los seminarios e historias del arte cursados a lo largo del programa; establecer las herramientas necesarias para la interpretación de los procesos seleccionados y la vinculación de los mismos con el sujeto y la sociedad.

De igual manera, es necesario manifestar que los intereses del proyecto tienen su pretexto en las experiencias cotidianas de los artistas seleccionados, por las cuales fue posible llegar a los planteamientos del mismo y a su vez proporcionaron el acercamiento no solamente a los artistas, su obra y planteamientos, sino de una manera más íntima y cercana a sus intereses personales, modos de vida, sueños, metas y pasiones, lo que enriqueció tanto el desarrollo como el resultado de este documento.

PARTICULARIDADES

Esta investigación plantea como objetivo general: identificar el aporte que se realiza desde las reflexiones artísticas presentes en cinco (5) propuestas creativas del programa de Artes Visuales de la Universidad de Pamplona a su contexto departamental. Esta labor se desarrolla desde la lectura contextual (del contexto local) sobre los imaginarios entorno al arte y desde el manifiesto de objetivos misionales del programa que establece que su cometido es el de formar profesionales integrales: “apoyado en la investigación de técnicas de producción y de los fundamentos conceptuales” (Misión PAV-UP)⁴.

A partir de allí se derivan como objetivos específicos: 1) Examinar las dinámicas del arte contemporáneo de Norte de Santander desde su capital para comprender su funcionamiento. 2) Revisar el proyecto pedagógico del programa de Artes Visuales de la Universidad de Pamplona. 3) Recopilar y clasificar los trabajos de grado del programa de Artes Visuales de la Universidad de Pamplona para seleccionar cinco (5) según los criterios establecidos.⁵ Y, 4) analizar el proceso creativo de los cinco (5) trabajos escogidos.

12

Así que en consonancia con lo anterior, surgen entonces las siguientes preguntas: ¿Cómo entender la producción artística del programa de Artes Visuales de la Universidad de Pamplona? ¿Cuál es el aporte del programa de Artes Visuales de la Universidad de Pamplona a la producción artística nortesantandereana? ¿Es el artista generador de espacios críticos? Y, ¿Cómo analizar la función que cumple el arte contemporáneo por medio de los productos artísticos del programa de Artes Visuales de la Universidad de Pamplona?

Para dar respuesta a estos cuestionamientos se empleará una metodología cualitativa, con un método de investigación IAP (investigación, acción, participación) con enfoque etnográfico y auto- etnográfico, ligada a la historia de vida. Lo anterior, teniendo en cuenta que la etnografía⁶ es una metodología que resulta adecuada para la cualificación de los

⁴ Tomado de Documento maestro, Programa de Artes Visuales, Universidad de Pamplona (2014).

⁵ Ver proceso de selección en el apartado 1.3.1

⁶ Anthony Giddens (2004) la define como: “el estudio directo de personas o grupos durante un cierto período, utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social”. (PSYMA, 2015)

procesos relacionales que surgen dentro de las prácticas sociales y culturales de esta investigación.

Y en ese mismo sentido, se justifica el uso de la auto – etnografía como herramienta investigativa a partir la definición de Mercedes Blanco (2012), que la plantea como un método que: “desde la perspectiva epistemológica, sostiene que una vida individual puede dar cuenta de los contextos en los que le toca vivir a esa persona, así como de las épocas históricas que recorre a lo largo de su existencia”. De esta manera, el escenario investigativo está ceñido a la observación propia y profunda relacionada directamente a la experiencia como facilitadora de las particularidades de la investigación⁷, que se integran y exaltan desde la inmersión en la realidad, la cual fue fundamental para los hallazgos que hicieron posible el desarrollo de este proyecto.

Además, el enfoque es cualitativo, debido a que la argumentación verbal se convierte en el principal nutriente discursivo de la investigación. Siendo la entrevista semi–estructurada⁸ un instrumento fundamental para la recolección de datos, ya que hizo posible conocer los proyectos y los artistas desde una perspectiva más íntima y personal, lo que aportó de manera significativa al análisis de sus procesos.

Ahora bien, para la elaboración de la argumentación teórica, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos, los cuales se encuentran conceptos básicos que sirven como vehículo para el análisis e interpretación del arte contemporáneo, y en específico de los productos artísticos que han sido escogidos para la investigación.

En cuanto a lo anterior, dentro de los fundamentos teóricos se consideraron los conceptos de: **Arte**, con la idea de comprender la evolución del término y las nociones que dentro del desarrollo de este trabajo se encontraron, **Arte político**, con el fin de entender esta noción dentro de las prácticas artísticas contemporáneas y **Arte Contemporáneo**, con la intención

⁷ Desde mi papel en el PAV – UP y mi lugar de natalicio se facilitan experiencias y circunstancias que hacen posible la realización de este proyecto de investigación, como lo son: el contacto directo con los artistas, las amistades que se tejen, la formación académica, y demás situaciones que permitieron el acercamiento directo a los fenómenos de la investigación.

⁸ Laura Díaz – Bravo la define como: “un tipo de entrevista que presenta un grado mayor de flexibilidad, debido a que parte de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos”. (Díaz-Bravo, 20017)

de aclarar las nociones respecto a éste, desde los textos y/o autores enunciados a continuación:

ARTE: ¿Qué se ha entendido por arte y por artista? Una breve revisión de antecedentes históricos.

El término *arte* suele ser bastante amplio y ambiguo, como lo diría Gombrich (1950): *arte puede significar muchas cosas distintas, en épocas y lugares distintos (p.01)* Punto clave para esta investigación, por el valor que tiene para ella resaltar la importancia de conocer los contextos en los que nació una obra de arte, para poder comprender los discursos y razonamientos que surgen en torno a ella. Además, es prudente ir a la raíz de la palabra, para a partir de allí desarrollar el hilo conductor que nos va a llevar a comprender la noción de arte que se tiene en nuestros días.

Consultando el término *arte*, siempre vamos a encontrar que la palabra proviene del latín ARS (que alude a la virtud de realizar alguna labor con un fin estético) y del griego Téchne (que hace referencia al dominio del material, a la técnica), además de ser la raíz de la palabra, la anterior noción, es la que dentro del desarrollo del trabajo de campo se pudo percibir que es la más reconocida por parte de la población en general, algunas veces con mayor énfasis en el placer perceptivo y meramente estético, otras desde la capacidad del dominio del material, y otras en las que ambas nociones pasan a segundo plano, siendo más importante la capacidad comunicativa del objeto artístico.

En la antigua Grecia, ya existía la diferenciación entre *Artes Menores* y *Artes Mayores* (más adelante denominadas de forma diferente), según los clásicos, *las Artes Menores* son las que se limitan al gusto, el olfato y el tacto; requieren la manipulación directa con el objeto, y prima su utilidad. Para *las Artes Mayores* no es necesario el contacto físico, se ven o se escuchan y son una expresión de la belleza. Como se menciona anteriormente, la denominación a la separación de las artes evolucionó a través de las épocas como muestra de los pensamientos y concepciones respecto a la vida, al arte y al quehacer artístico.

Ahora bien, para entender el arte en la edad media, se consideraron las nociones de Umberto Eco desde *Teorías del arte en la estética medieval*.⁹ En donde el autor hace una breve revisión

⁹ De: Arte Y Belleza En La Estética Medieval. Umberto Eco. LUMEN S.A, BARCELONA. 1987

histórica de las concepciones de arte desde los conceptos de Ars, la Teoría del Oficio, Ars poética, el fantasma interior, entre otros, hasta llegar al Romanticismo, que para él, marca el inicio de la modernidad.

Para Eco (1987), dos definiciones marcan los preceptos en los que se basa la doctrina del arte para la edad media: el arte es el recto conocimiento de lo que se debe hacer. Y, el arte es el principio del hacer y la reflexión sobre las cosas por hacer (p.128). Las anteriores definiciones implican los dos elementos básicos del arte, el *cognoscitivo* y el *productivo*. En la edad media, desde la teoría del oficio se consideraba que el arte debía imitar a la naturaleza, pero encontramos que imitación es diferente a copia. “En la imitación del arte hay invención, reelaboración” (Eco, 1987, p.129), por lo tanto desde esta visión se puede entender que la naturaleza es madre de todas las artes. Y por esto, el arte es entonces el vehículo, progresan y se perfeccionan juntos.

Por otra parte, encontramos dentro del pensamiento medieval el desglose de las *Artes Nobles o Serviles* de las *Manuales*. Las *Artes manuales* se limitan a la materia y la fatiga del hacer, por su parte en las *Artes Nobles o liberales* se ordena el material de manera racional; con el alma, sin estar sujetas al cuerpo, que es menos noble. Eco (1987) expresa que ante esta separación existe una paradoja:

el arte nace cuando la razón se interesa en algo que hay que hacer, y es tanto más arte cuanto más quehacer tiene; pero sucede que cuanto más un arte realiza su esencia propia, es decir, más hace, menos noble es y se convierte en arte menor. (p.134)

Estas observaciones se relacionan también con las primeras reflexiones y resoluciones sobre las *Bellas Artes* que podemos encontrar en los libros carolingios (del arte carolingio)¹⁰ en donde se condensaron la estética de la visibilidad, de la autonomía de la obra figurativa, la conciencia de un vínculo entre estético y artístico, y notas sobre los colores, la luz y las proporciones.

¹⁰ “El Renacimiento Carolingio fue un intento deliberado de reclamar la herencia romana. Se trató de la renovación del Antiguo Imperio Romano con un doble propósito: extender la fe cristiana y difundir al máximo la cultura”. (Arteguias, 2009)

En relación a la noción de Ars poética, se resaltan los conceptos de *Belleza y Fealdad*, con ella se le ratifica la importancia a la imagen, considerándola bella cuando está bien constituida y cuando representa fielmente el propio modelo (el verdadero), es importante destacar el peso que esta noción sigue teniendo en la actualidad, donde la población en general suele valorar el quehacer artístico desde su capacidad de mimesis, según lo anterior, La imagen de lo feo es bella cuando es fea de forma persuasiva.

Como se mencionó en el párrafo anterior, hay nociones que en la actualidad siguen teniendo vigencia, siendo éstas las bases de lo que hoy pensamos que es el arte y lo que debe hacer un artista. Reflexionando sobre la invención del artista, los pensadores de esta época voltearon la vista hacia atrás para dar explicación a la creatividad artística, es allí donde toma importancia la *idea platónica*: que se fue convirtiendo en un concepto estético eficaz aunque en un principio sirvió para desmerecer al arte; el artista es capaz de proponerse una imagen ideal de belleza desconocida en la naturaleza, a raíz de ello surge entonces la noción del *innatismo*, el fantasma interior del artista es mejor que cualquier realidad posible, maneja el depósito de recuerdos de la experiencia.

En el arte convergen todas nuestras experiencias vividas, elaboradas y resumidas según los procesos imaginativos, salvo que lo que hace única la obra es el modo en el que esta elaboración se vuelve concreta y se ofrece a la percepción. (Eco. 1987)

Aun así, el acento sigue en la materia (el compuesto orgánico) sobre la idea. El objeto nuevo es visto como una composición, como parte de la fantasía, de la imaginación. Por lo que la idea de la estética es consiente y tenida en cuenta como una formula, un canon. Ahora bien, aunque desde una intención diferente, es importante en este punto, establecer una unión con el modo de creación que desde el PAV-UP se plantea con el uso del relato para la creación artística, dicho relato busca que desde nuestras experiencias se consolide la práctica artística en consecuencia con una serie de discursos planteados.

EL SELLO DEL ARTISTA: El paso al modernismo.

Con las características que el artista le plasma como propias a su creación, comienzan a observarse las preocupaciones que en torno a ella le surgen, por lo cual nace un sentimiento de rechazo hacia las prácticas que no se entienden, que plantean algo más allá de la mimesis

o la belleza, por lo tanto es importante traer a colación la siguiente pregunta: ¿Por qué consideramos el arte un absurdo cuando no lo entendemos o se escapa de las prácticas a las que estamos habituados?¹¹

Es apropiada, dadas las circunstancias que aquejaron en su momento al arte moderno y que aquejan hoy en día a gran parte de la producción artística contemporánea: el rechazo hacia nuevas formas de expresión, una posibilidad a dicho rechazo recae desde la pereza, por parte de los espectadores, la cual los lleva a desconocer los cambios políticos o sociales en los que se encuentran, y por lo mismo, desconocer los discursos que en dichas producciones modernas, posmodernas y contemporáneas se pretenden abordar. Lo cierto es, que con el pensamiento moderno y el sello (la dignidad, el genio, el discurso o como se le quiera llamar) del artista, comenzamos a observar sujetos aterrizados, críticos y sobre todo interesados por las temáticas o preocupaciones de su realidad, y que al mismo tiempo se responsabilizan por orientar a sus espectadores dentro de lo que son las prácticas artísticas de nuestros días.

Hay que mencionar además, que hoy en día encontramos términos como arte Social, arte Político o arte Relacional, y también nociones respecto al papel del artista y las transformaciones que en el tiempo ha sufrido, un ejemplo de esto es, lo señalado por Hal Foster en *Recodificaciones: hacia una noción de lo político en el arte contemporáneo* (2003) para Foster existe una diferencia marcada entre lo que es ser artista, y ser artista político, por lo cual inicia el texto haciendo un acercamiento histórico a partir de dos fechas claves: 1983, centenario de la muerte de Marx y 1984, la distopía de Orwell, la primera señala el fracaso del marxismo como ciencia histórica, y la segunda nos recuerda el peligro inminente del marxismo, por lo tanto las dos fechas anteriores sirven para enmarcar el presente como un momento de polaridad ideológica y dislocamiento histórico. La dislocación, anteriormente mencionada es la que ha llevado a que se cuestione la correlación entre lo cultural y lo político, entre lo social y lo económico. Lo que nos recuerdan los conceptos marxistas de *clase y medios de producción*.

“¿De qué modo, si aceptamos que lo cultural domina lo social, afecta esta invasión a la posición estratégica del arte político?” El arte contemporáneo tiene la ambivalencia de que algunos autores lo identifican como arte político, y otros como arte social, el arte social no

¹¹ Polo de Arte, octubre, 2016.

representa al sujeto, sino es una crítica a su posicionamiento en la sociedad, dice Foster, el artista entonces debe resistirse a la cultura “apropiacionista” de la burguesía, migrar a la revolución de clase y desde allí reflexionar sobre su posición en el proceso de producción. Dicho artista no solo debe contar con un discurso, su práctica debe ser acorde al discurso y respaldarlo. En Colombia, encontramos a Caro como un exponente de esta filosofía, su postura no se limita a atacar esos valores¹²: formula propuestas positivas que llevan, en primer lugar, al rescate y valoración de lo propio que, en cierta medida, se confunde con lo americano; en segundo lugar, a la defensa de los valores populares, y en tercer lugar, a propuestas basadas en la solidaridad y la generosidad, que opone frontalmente a la competencia (Álvaro Robayo, 2001, p. 93).

El sometimiento cultural a través de las instituciones rige en gran medida la producción artística aburguesada, por lo que el arte político busca no reproducir lo existente, lo cómodo. “Al reproducir el código, de hecho estamos reproduciendo el cisterna” (Foster, H., 2003). En la institucionalidad se aprenden cuestiones sobre la representación, la sexualidad, la determinación simbólica frente a la económica y los “sistemas totales”, cuestiones que hacen que hoy en día solo podamos pensar la posición e importancia del arte político teniendo en cuenta estos temas. Además, el modelo polarizado de que la cultura es algo autónomo y separado de la producción material, ha dado pie a la idea de que la cultura refleja pasivamente lo económico. Los distintos sectores de una sociedad se relacionan entre sí mediante sus diferencias, y no mediante sus identidades. Debido a la “comodificación” (mercantilización) de la cultura, y la “simbolización” de la economía, hoy en día nos enfrentamos a una ruptura de la oposición economía – cultura. Por lo que nace la relación dual de la mercancía-signo.

Como se mencionó anteriormente. En la introducción de *La Historia del Arte* publicado en 1950 Gombrich expone su idea de lo que es arte. Comienza planteando la noción de que el arte no existe, tan solo los artistas, esto para después expresar que hay que tener en cuenta que la palabra *arte* puede significar muchas cosas distintas, en épocas y lugares distintos.

Gombrich plantea además la idea del gusto, dicho gusto explica la inclinación que tenemos hacia los temas *bonitos* y *atractivos* haciendo hincapié en la idea de que existen mil cosas que influyen en nuestros gustos y aberraciones, por lo tanto puede llegar a ser perjudicial el

¹² los hegemónicos colombianos

hecho de que nos lleven a rechazar una obra solo porque nos muestra contenidos poco agradables.

En los períodos más primitivos, cuando los artistas no eran tan hábiles en representar rostros y actitudes humanas como lo son ahora, lo que con frecuencia resulta más impresionante es ver cómo, a pesar de todo, se esfuerzan en plasmar los sentimientos que quieren transmitir. Gombrich (1950)

Comprensiones del arte contemporáneo desde el caso colombiano

En *el arte en la era de los ciegos* de Andrés Gaitán Tobar, se hace mención de la obra de Duchamp como una alegoría a la ruptura de todos los esquemas establecidos por corrientes dominantes, según él, es la misma conciencia de lo que es y debe hacer el arte. El arte cuestiona, y hace visible un juego en el que nos enfrentamos a las realidades que nos tocan, pero que suelen perderse en lo cotidiano. Es importante para el autor mencionar a Duchamp por el carácter que su mismo nombre despierta desde la ruptura de esquemas, para Gaitán Tobar, la obra de Duchamp es en sí misma, lo que el arte debe hacer: romper esquemas.

Sumado a lo anterior, la actitud del artista debe contemplar el ejercicio reflexivo del espectador, y tener clara la concepción de que la política no se limita a lo institucional, sino, que también hace parte de las acciones artísticas, presentes en la diferenciación que existe entre investigar un hecho político (lo que permite la manifestación de una postura dentro de la creación artística ante determinado hecho político, que no necesariamente implica intentar cambiarlo) y hacer arte político (lo que llamamos activismo, e implica no solo manifestar, reflexionar o criticar, sino buscar un cambio), cosas que aunque distintas convergen en la idea de que para el autor “todo arte es compromiso”. Como lo señala H. Marcuse: “la verdad del arte reside en su poder de romper el monopolio de la realidad establecida (es decir de aquellos que la han establecido) para definir lo que es real”.

Siendo el anterior, un texto escrito y publicado en el contexto colombiano está directamente relacionado con las dinámicas sociales y artísticas del país, en donde según Gaitán Tobar se evidencia por parte tanto de los artistas como de los espectadores la aceptación casi que genética que nosotros, los colombianos, tenemos respecto a las manifestaciones violentas, esto por la carga histórica que hemos sufrido a casusa de las guerras que nos han aquejado.

Sumado a esto, Robayo en *La crítica a los valores hegemónicos en el arte colombiano* plantea la problemática de los *valores* desde Max Scheler y Nicolai Hartmann, quienes teorizan que los valores se organizan como *valores positivos* y *valores negativos*, es decir, como valores propiamente dichos, o *antivalores*. En lo anterior se fundan los conceptos de la ética y la idea del *deber ser* en un sentido ideal. En palabras del autor, su aparición (la de los valores) no es casual ni fortuita; si surgen y se implantan en la mayoría de los individuos, es porque de alguna manera favorecen a los sectores dominantes de la sociedad.

Esto, la legitimación de los valores en la sociedad colombiana se observa en que se constituye a si misma por textos e imágenes que, suministrados por los sectores hegemónicos, promueven los intereses económicos de éstos, respaldan su permanencia en el poder y complacen sus gustos conservadores y extranjerizantes. Frente a esta legitimación la labor del artista es reflexionar y analizar de una crítica el contexto en el que se encuentra con la intención de propagar su posicionamiento frente al mismo.

Por lo anterior, el texto se centra en analizar la representación de la sociedad colombiana en la obra de 4 artistas que han desempeñado un papel importantísimo dentro de ésta tendencia: Débora Arango, Beatriz González, Antonio Caro y María Teresa Hincapié. Quienes constituyen una ruptura en la representación de lo femenino, el buen gusto, la autenticidad y la moral en Colombia. Por lo que la vigencia de estos artistas se encamina hacia la reflexión profunda sobre el individualismo, la humildad, las construcciones sociales y los valores impuestos desde las clases dominantes. El rechazo a los *valores hegemónicos*¹³ conduce a estos artistas a proponer *valores sectoriales*. ¿Cómo llega el arte a interesarse por los fenómenos socialmente transgresores? Históricamente, el arte occidental buscó un ideal artístico enraizado en la *belleza perfecta*, el equilibrio y la plenitud. Dicho ideal fue adoptado por los sectores dominantes y por la iglesia como “reflejo del orden divino impreso en el cosmos, como expresión adecuada de elevación espiritual y como prueba evidente de la impronta dejada por Dios en el alma y razón humanas” (Robayo, 2001).

¹³ que se fundan desde 2 fuentes diferentes: 1. El prestigio de la tradición, de la que se derivan los valores religiosos, elitistas, y 2. La idea de progreso (desde el eurocentrismo), de la que surgen los valores del pragmatismo, la emulación y el éxito. El puente entre estos dos tipos de valores es el puente que opera en ambos campos, en el primero para mantener a quienes se hallan en el poder, y en el segundo para estimular a los ciudadanos al trabajo.

Ir tras ese ideal impidió que el arte expresara la crudeza de la realidad, por lo que se puede entender la conciencia que a partir de algún momento fuera interesante tratar temáticas referentes al marginamiento, el dolor y el olvido de varios de los sectores de la población.

El arte toma fragmentos de realidad y los va llevando hacia la versión mítica del conflicto. Pero dicho esto, también el arte contribuye a ese reservorio de verdad verdadera que, como es tópico, constituye uno de los pilares de la aplicación de justicia en el momento de la transición. La verdad vivifica. En tales condiciones, el arte no es el fin, no importa la capacidad artística. El arte como herramienta se separa del acto estético para producir efectos en el tejido social. (De la calle, H., 2014)¹⁴

Arte Político: ¿Política en el arte?

Para la consolidación de este concepto se consultó el ensayo Arte político y política artística (2014) de Federico Luis Ruvituso en el que plantea interrogantes sobre la autonomía del arte, la relación entre la materialidad de un objeto artístico y su contenido conceptual, y la existencia de una política artística o de un arte político. El texto aborda una selección de obras de la artista argentina Paula Senderowicz para las que el autor realiza un análisis conceptual.

Por otra parte, en el ensayo Lo político-crítico en el arte. Archivos e imágenes desde la práctica del montaje (2014). Paola Sabrina Belén y Sofía Delle Donne establecen una relación entre archivo e imagen, esta última como propiciadora de un encuentro con el quehacer crítico. Lo anterior desde las categorías benjaminianas (de Walter Benjamin) de montaje y desde la imagen dialéctica, fundamentales para dicho acercamiento, acercamiento que se realizará desde dos casos: El Camaleón (2011) –parte del Archivo Caminante–, de Eduardo Molinari, y Diarios del odio (2014), de Roberto Jacoby, producciones artísticas que, realizadas a partir de archivos de imágenes, configuran prácticas de interrogación político-crítica y visibilizan lo que existe debajo de la pretendida homogeneización de lo siempre-cercano, de la historia dada.

Por último, en el artículo ¿Puede el arte conceptual de Colombia reivindicar una relación con la política, entendida esta en más de dos sentidos? (2013) Jorge Peñuela propone una

¹⁴ Calle, H. d. (2014). Las artes en la construcción de una cultura de paz. *Arcadia*.

reflexión en torno a los salones Atenas, realizados en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, por medio de la teoría de Camnitzer, quien cuestiona los dispositivos discursivos del arte conceptual de la década de los sesenta en Estados Unidos, ya que considera que el conceptualismo de los artistas latinoamericanos fue mucho más diverso que el de los anglosajones.

Lo textos enunciados anteriormente abarcan diversas concepciones sobre el significado y el quehacer del arte político, así mismo, exponen a partir de contextos diferentes los modos de expresión del arte desde mediados del siglo XX, y el papel que el artista, como sujeto de cambio adquiere a través de las ideas que presenta. También es importante resaltar la relevancia que le otorgan los autores a la labor del curador como mediador entre la expresión artística y el espectador, fundamental en el papel que adquiere el arte hoy.

Arte contemporáneo: revisión como concepto.

Siendo este el enfoque principal del PAV – UP se consideró necesario consultar el término desde la interpretación que personas relacionadas con el medio dan sobre el mismo, es por lo que fue escogido el texto de NC- arte en el que invitó a cincuenta personas relacionadas con el arte, entre ellos artistas, curadores, historiadores, entre otros; a compartir sus reflexiones respecto al arte actual, desde la pregunta “¿Qué es el arte contemporáneo?”. La recopilación de estos relatos dio como resultado: *Conceptos de Arte Contemporáneo* (2012), texto del que se resaltan algunas visiones importantes para la comprensión y elaboración de la noción del término que se tendrá para esta investigación.

Ante lo obvio de la definición de “contemporáneo”, se tuvieron en cuenta las nociones que lo definen más allá de “lo que se produzca hoy en día”. A continuación se enuncian las aproximaciones más relevantes:

El artista colombiano Alberto Baraya plantea una pregunta interesante: ¿qué esperamos de “lo artístico”? en ese sentido define al arte como “una proposición de ideas y conceptos a través de prácticas y razonamientos a través de medios plásticos, visuales y performáticos, no inscritos en otras disciplinas” de lo anterior concluye que ante la volatilidad de la definición del concepto de arte algunas disciplinas prefieren alejarse de “lo artístico” para instaurarse en prácticas y conceptos unívocos, limitados y certeros, de lo que está seguro es

que “lo artístico” implica entonces un enseñamiento político a través de medios plásticos, visuales y performáticos.

“Arte contemporáneo es un nuevo territorio donde conviven diversas disciplinas ya fuera de sus casilleros y donde los límites se hacen cada vez más permeables, donde el espectador no solo es un espectador, sino muchas veces quien activa la obra.” Dice la curadora chilena Alexia Tala. En su definición deja ver una respuesta a lo que Baraya se preguntaba, de “lo artístico” en el arte contemporáneo lo que para ella se espera es que el artista sea un agente activo capaz de producir un cambio mientras sostiene su responsabilidad social y educativa.

Ana María Guasch, crítica de arte española dice: “El arte que nos rodea no es aquello que antes sabíamos que era arte, no tiene que ver con los conceptos modernos de lo que era arte, no es algo formal, no es algo que despierte o suscite únicamente belleza ni buen gusto; sino que es todo un proyecto conceptual al que debemos penetrar, perpetrados por un extensa base de información cultural.” Esto explica el cambio de paradigma que ha tenido lo que llamamos arte, hoy en día sin propósito meramente estético, las propuestas artísticas son un proyecto conceptual instaurado en pro de los cambios sociales y culturales.

Cecilia Fajardo Hill, historiadora de arte y curadora de origen venezolano- británico, dice que: “El arte contemporáneo es el que se actualiza constantemente ante nuestra mirada actual, por su pertinencia en su momento de producción y en su continuada pertinencia para nuestro presente” para lo anterior ejemplifica con el icónico urinario de Duchamp que según ella siempre será actual, siempre estará vigente. Para ella, el arte contemporáneo necesita entonces enunciarse a sí mismo como una forma de pensamiento crítico.

Por último, el curador colombiano Eduardo Serrano manifiesta que las obras de arte deben reinterpretarse “proponiéndolo (al arte) como un ejercicio de comunicación, como un vehículo para transmitir ideas y pensamientos, y por ende, para inducir a reflexiones acerca del presente con el ánimo de comprenderlo y transformarlo.” Es relevante resaltar lo dicho por Serrano ya que coincide con la noción de arte manifestada por los entrevistados para el desarrollo de este proyecto de investigación.

CAPITULO 1
PANORÁMICA

1. PANORÁMICA

En el primer capítulo se condensa la contextualización general del punto de partida de este proyecto; desde los apartados que se encuentran a continuación, los cuales pretenden dotar al lector con una visión panorámica respecto al punto de partida de la investigación, su contexto, y los artistas.

1.1 EL PUNTO DE PARTIDA

Complementando lo mencionado en la introducción de este documento, es relevante señalar en este apartado, que el punto de partida de este ejercicio investigativo tiene sus bases desde la experiencia de observación y diagnóstico realizada en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, en el primer semestre del 2017, a partir de la cual se pudo inferir mediante las entrevistas realizadas (consultables en los anexos 1 al 8) que el público cucuteño no siente interesado por las actividades artísticas y culturales de la región. Un ejemplo de esto es la opinión de Vanessa Peñaranda, docente del programa Licenciatura en Educación Artística y Cultural de la Universidad de Pamplona, ante la pregunta ¿cómo cree que es la actitud del público cucuteño frente al arte?:

Es un poco reacio en ese caso, yo he estado en algunas exposiciones de grandes maestros y pues es muy poco lo que se asiste a estas exposiciones, es muy poco lo que se le da la publicidad, el público en general no está yendo a los museos.
(Peñaranda, 2017)

Por lo tanto, en un primer momento, este proceso de investigación iba encaminado hacia la educación de públicos, y en este mismo sentido hacia la propuesta de un guion curatorial que facilitaría las herramientas necesarias para que el espectador pudiera acercarse tanto a los aspectos formales de la obra como a los planteamientos discursivos del autor. Lo claro desde el principio, fue siempre la necesidad de trabajar desde las obras gestadas en los proyectos de investigación – creación del PAV- UP, y así acercar al público cucuteño, y en general al público nortesantandereano a los procesos y reflexiones que se llevan a cabo desde el arte contemporáneo y desde la educación formal en artes, en este caso desde las producciones de la única academia de arte contemporáneo en Norte de Santander.

Tras evaluar las posibilidades de desarrollarlo, se llegó a la conclusión de la necesidad de comprender, reflexionar y analizar en un primer momento estos procesos artísticos, estéticos, críticos y creativos, para entender las dinámicas contemporáneas frente al arte y el quehacer artístico y así, en futuras investigaciones dar continuidad a los planteamientos anteriormente mencionados.

Por tanto, una vez expuestas las intenciones futuras de esta investigación, se dará paso a relatar el origen de la escogencia del nombre de la misma.

1.2 DEL MONÓLOGO AL DIÁLOGO.

En la búsqueda del enfoque investigativo, su temática y argumentación teórica, aparece dentro del panorama la conferencia *La enseñanza del arte como fraude* de Luis Camnitzer¹⁵ en la cual el autor realiza afirmaciones sobre lo mal enfocada que está la enseñanza del arte y las definiciones del mismo. Aunque la temática de la conferencia no es exactamente la que compete a esta investigación, las reflexiones de Camnitzer son claves para el título del documento.

Empezaremos entonces por obviar las proposiciones del autor que se refieren al papel del docente, las academias de arte y el mercado capitalista, que se han encargado de formar productores de objetos. Las obviamos, entre otras cosas, porque a las dos primeras se les dedica atención desde una perspectiva distinta en otros apartados de este documento, y la tercera, aunque se reconoce como una discusión importante, no es exactamente la de la incumbencia de la investigación. Por tanto, para este apartado nos centraremos en las bases de sus enunciados.

Camnitzer propone el término de *Artevalium* para referirse a la fabricación de productos que evitan los temas desconocidos, paradigmáticos, subversivos e “ilegales”¹⁶, y por lo cual invitan al espectador, y en general a la sociedad, a permanecer en calma y debilitada, lo que

¹⁵ Artista uruguayo de origen alemán que vive en Nueva York desde 1964. Afín en lo formal al movimiento conceptual estadounidense de las décadas de 1960 y 1970, y figura clave del arte conceptual latinoamericano, ha venido desarrollando a lo largo de los últimos 50 años una producción esencialmente autónoma y diferenciada. (Pericás, 2019)

¹⁶ Con la palabra “ilegales” el autor hace referencia a aquellas cosas que en otros oficios o situaciones de la vida no se “deberían hacer” pero que dentro del terreno de lo creativo son válidas como ejercicio estético y/o perceptivo.

resulta contradictorio dentro de las dinámicas del arte en nuestro tiempo. Es de esta manera como según el autor el “buen arte” sacude paradigmas entrando en el terreno de lo desconocido y así, revelando cosas, que como el arte, intervienen en las relaciones de poder y no solamente las reflexionan.

Frente a una obra nos enfrentamos a una respuesta de la cual tenemos que deducir cual fue la pregunta. Lo interesante de esta forma de ver las cosas es que a veces aparecen preguntas que corresponden mejor a esa respuesta que la pregunta original. En ese sentido, el proceso de comunicación no se limita a la transmisión estricta y fiel de un mensaje. Es un estímulo para la especulación en donde hay retroalimentación de la obra hacia el autor, y hay una participación creativa del público. (Camnitzer, 2012)

Es por esto que, meditando sobre los procesos que se llevan a cabo en los proyectos de investigación – creación del PAV-UP se entiende, a raíz de estos planteamientos la necesidad de los autores de causar un choque directo entre la obra y el espectador, ya sea desde el manejo de la técnica, la calidad discursiva, o las estrategias que ellos implementan para captar la participación crítica y reflexiva del público. De esta manera, la intención es ir más allá de la reflexión personal, más allá también de la intención de creación que busca dar cuenta de dicha reflexión, es la de realmente causar un diálogo con el espectador.

1.3 SELECCIÓN

1.3.1 Proceso de selección.

Dentro de los objetivos específicos de esta investigación surge, entre otras cosas, la necesidad de recopilar y clasificar las tesis de trabajo de grado que han surgido como resultado de los procesos reflexivos, técnicos y creativos dentro de los talleres del PAV – UP. Por lo cual, consiente de las posibilidades que el tiempo investigativo permite, se decide optar por escoger cinco (5) procesos artísticos que se abordan desde las intenciones establecidas anteriormente en este documento. Fue decisivo para la selección de los mismos realizar la siguiente caracterización que permite a partir de datos generales establecer los procesos seleccionados. Para lo cual, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:

- Fecha de sustentación.

- Tema.
- Conceptos clave.
- Papel del espectador (activo o pasivo).
- Técnica.
- Objetivo.
- Enfoque (auto / etnográfico).
- Área de impacto: social, cultural, político, ambiental, etc.

CARACTERIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE GRADO DEL PAV-UP:

2016 - I

“SUBSTANCIA DEL COSME” El recuerdo, la huella de la humanidad

Autor: Heyler Andrés Barrera Vargas

Tema: Memoria, muerte, objeto y recuerdo.

Conceptos clave: memoria, recuerdo, familia, hábito, tiempo

Papel de espectador: pasivo

Técnica: instalación, escultura y videoinstalación.

Objetivo: “Realizar una investigación que indague sobre la dificultad de recordar a las personas fallecidas por las personas vivas, para crear un proyecto artístico utilizando el objeto como contenedor y estimulador de memoria.” (Barrera Vargas, 2016)

Enfoque: Autoetnográfico

Área de impacto: Personal, social, cultural.

28

LA CULTURA ETTE ENNAKA EN SANTA ANA – MAGDALENA

Autor: Eliecer David Martínez Martínez

Tema: Desvinculación histórica, cultural y simbólica de las naciones aborígenes colombianas en la memoria presente del sujeto de hoy permeado por procesos coloniales y poscoloniales.

Conceptos clave: Desterritorialización, representación, cosmovisión, memoria histórica, identidad cultural.

Papel del espectador: pasivo.

Técnica: narración gráfica, ilustración digital.

Objetivo: “Por medio del lenguaje de las Artes Visuales constituir un producto (narración gráfica), que permita concientizar a la región de Santa Ana – Magdalena sobre la pasada existencia y la presente pertinencia historia y cultural de la cultura Chimila.” (Martínez, 2016)

Enfoque: etnográfico

Área de impacto: cultural

GUARAPO EN EL TETERO - PROVINCIA DE RICAURTE-NORTE DE SANTANDER

Autor: Diego Armando Barajas Vera.

Tema: La tradición cultural de las bebidas autóctonas (el guarapo) y su arraigo en la provincia de Ricaurte.

Conceptos clave: tradición, guarapo, ruta, identidad, transculturación.

Papel del espectador: pasivo

Técnica: muralismo.

Objetivo: “A través de la Investigación –creación contribuir desde las Artes visuales a la reivindicación por medio de una revisión del fenómeno del guarapo buscando nuevas lecturas para una interpretación más conexas a la realidad del sujeto.” (Barajas Vera, 2016)

Enfoque: etnográfico

Área de impacto: cultural.

“POSTMORTEM” EL SER PARA LA MUERTE

Autor: Cristhian Ariel Cabrales Rodríguez.

Tema: La Conciencia de la Muerte

Conceptos clave: muerte, familia, conciencia, el ser.

Papel del espectador: pasivo

Técnica: videoinstalación.

Objetivo: “Investigar los cambios en la conciencia ante la contemplación del padre fallecido como materia para la ejecución de la intervención artística ‘Postmortem, El ser para la muerte’”. (Cabrales Rodríguez, 2016)

Enfoque: Autoetnográfico

Área de impacto: cultural

A IMAGEN Y SEMEJANZA

Autora: Luz Adriana Vera Rivera

Tema: El poder de la iglesia católica respecto a las condiciones de género y en este caso específico en referencia a la homosexualidad.

Conceptos clave: Género, femenino, religión, mujer, homosexualidad.

Papel del espectador: pasivo

Técnica: Performance, video performance, foto performance

Objetivo: “Propiciar a través de tres ejes expositivos una reflexión crítica sobre la relación del cuerpo, religión y género” (Vera Rivera, 2016)

Enfoque: Autoetnográfico

Área de impacto: Social y Político

2017 – I

FREE ANIMAL PROJECT

Autora: Juanita Rangel Rubio.

Tema: idea de superioridad humana frente a los animales, egoísmo, bienestarismo y especismo.

Conceptos clave: bienestarismo y bienestar animal, especismo, activismo.

Papel del espectador: pasivo.

Técnica: videoinstalación, fotografía, ilustración.

Objetivo: “dar a conocer la situación de los animales explotados en las industrias, revelar lo que hay detrás de la violencia especista, de cada producto y lo que conlleva todo ese dolor, muerte y tortura, para generar conciencia sobre estas prácticas y la participación que tenemos en ellas (como quien realiza la acción directa del maltrato y quien consume.”

(Rangel Rubio, 2017)

Enfoque: etnográfico

Área de impacto: cultural, social, ambiental.

2017 – II

40°60'00'

Autora: Leilani Josymar Quintero Hurtado.

Tema: Trastornos alimentarios

Conceptos clave: Autodestrucción, belleza, salud, cuerpo, comida, anorexia, desórdenes alimenticios.

Papel del espectador: activo

Técnica: instalación.

Objetivo: “Comprender como la imagen corporal se desdibuja a la hora de cargar con un ED por medio de la racionalización de este proyectado a la construcción alienante de una corporeidad social y cultural.” (Quintero Hurtado, 2017)

Enfoque: Autoetnográfico

Área de impacto: social.

“LLANTO BAJO LA LLUVIA”

Autor: Diego Alberto Rubiano Aguirre.

Tema: Malos manejos en los proyectos vivienda interés social VIS en Colombia.

Conceptos clave: vivienda interés social, negligencia, víctimas, desigualdad social, corrupción, calidad.

Papel del espectador: activo

Técnica: instalación.

Objetivo: “Evidenciar la negligencia y falencia que tienen los proyectos de vivienda de interés social en Pamplona Norte de Santander (caso específico: colapso del barrio Espíritu Santo año 2010) a través de un cuestionamiento crítico, político y social desde las artes visuales.” (Rubiano Aguirre, 2017)

Enfoque: etnográfico

Área de impacto: social.

COMIENDO MENTIRAS

Autora: Rocío Morinelli Sandoval

Tema: fenómeno de la alimentación industrializada.

Conceptos clave: crítica, alimento, tratamiento industrial, consumismo, natural, efectos, organismo humano.

Papel del espectador: pasivo.

Técnica: instalación.

Objetivo: “Establecer una crítica a los procesos industriales en el tratamiento del alimento natural y sus efectos negativos en el organismo humano para propiciar reflexión sobre el estilo de vida consumista.” (Morinelli Sandoval, 2017)

Enfoque: etnográfico

Área de impacto: cultural.

ZONA ROJA

Autora: Sandy Juleny Ortiz Barroso

Tema: violencia en Fortul, Arauca

Conceptos clave: zona roja, guerrillas, víctimas, violencia, conflicto, territorio, miedo, silencio.

Papel del espectador: pasivo.

Técnica: instalación.

Objetivo: *falta, solamente fue posible conseguir el documento de anteproyecto, y en éste no aparece enunciado.*

Enfoque: Autoetnográfico

Área de impacto: social.

2018-1

DECHADO DE VIRTUDES

Autora: Ángela Valero Duarte

Tema: Memoria, tradición, dechado, relacional.

Conceptos clave: Dechado, bordado, Pamplona, tradición textil, valor artístico, arte y artesanía.

Papel del espectador: activo.

Técnica: Bordado.

Objetivo: “Rescatar el dechado (tejido, bordado) como tradición artística, cultural e histórica y promover su práctica, debido a que dichos procesos artísticos han ido desapareciendo en la ciudad Pamplona”. (Valero Duarte, 2018)

Enfoque: etnográfico.

Área de impacto: Cultural.

INZACHIRAMA: a través de nuestra tierra

Autor: John Edward Ojeda

Tema: Imaginarios culturales Cerros y montañas míticas.

Conceptos clave: Mito, leyenda, ancestral, colonial, imaginarios, raíces,

Papel del espectador: pasivo.

Técnica: Pintura mixta.

Objetivo: “Estudiar categorías establecidas de mito y leyenda en períodos históricos precolombino y colonial, en relación con el Cerro de la Vieja en Chinácota, para producir una serie pictórica que contribuya a reflexionar sobre este importante patrimonio cultural”. (Ojeda, 2018)

Enfoque: etnográfico.

Área de impacto: Cultural.

VIAJE SONORO

Autor: Juan Fernando Duque Hernández.

Tema: Apreciación de los sonidos en los entornos que habitamos.

Conceptos clave: Sonido, viaje, onda, paisaje, relación, ecosistema, interfaz.

Papel del espectador: activo.

Técnica: interfaz sonora

Objetivo: “Desarrollar una experiencia de transformación de la sensibilidad auditiva a través de dinámicas de apreciación y el uso de interfaces para la escucha atenta del entorno sonoro.” (Duque Hernández, 2018)

Enfoque: etnográfico.

Área de impacto: Cultural, personal.

MEMORIAS CORTANTES

Autora: Angie Patricia Mora Oquedo.

Tema: Concientización por medio de lo sensible al problema del maltrato infantil.

Conceptos clave: Maltrato, ruptura, violencia, memorias, consecuencias, réplica y trauma.

Papel del espectador: pasivo.

Técnica: Instalación, video performance, videoarte.

Objetivo: “Visibilizar las secuelas psicológicas que deja el maltrato infantil en la vida de la víctima, a través de una propuesta artística que logré concientizar al espectador por medio de lo sensible sobre este problema, y también de la influencia positiva que tiene el arte en lo que respecta a la reparación de dichas secuelas.” (Mora Oquedo, 2018)

Enfoque: Autoetnográfico.

Área de impacto: Social.

QUIERO HOGAR, NO CALLE

Autora: Catherine Vanessa Pérez Arciniegas.

Tema: Actitud de indiferencia frente al daño psicológico y físico del canino abandonado en las calles de Pamplona.

Conceptos clave: Abandono, domesticación canina, sintiencia animal.

Papel del espectador: pasivo.

Técnica: Ilustración en fanzine.

Objetivo: “Visibilizar el daño psicológico y físico del canino abandonado en las calles de Pamplona, a través del comic fanzine, para reducir la indiferencia humana hacia el canino.”

Enfoque: Etnográfico.

Área de impacto: Social, cultural, ambiental.

Conforme a la caracterización anterior se realizan las siguientes gráficas que nos permiten comparar de una mejor manera los valores en cuanto a las técnicas, temáticas, enfoque y áreas de impacto relacionadas en las monografías de investigación – creación del PAV-UP; se escogen estos cuatro ítems considerando la eficacia que para este punto de la investigación representa obtener rasgos generales sobre los proyectos. Es también importante aclarar que únicamente se han tenido en cuenta las tesis de trabajo de grado presentadas desde que el programa cambia su nombre de Artes Plásticas a Artes Visuales (tema del que se hablará más adelante) limitando de esta manera el campo de estudio y centrándonos en los procesos actuales del programa.

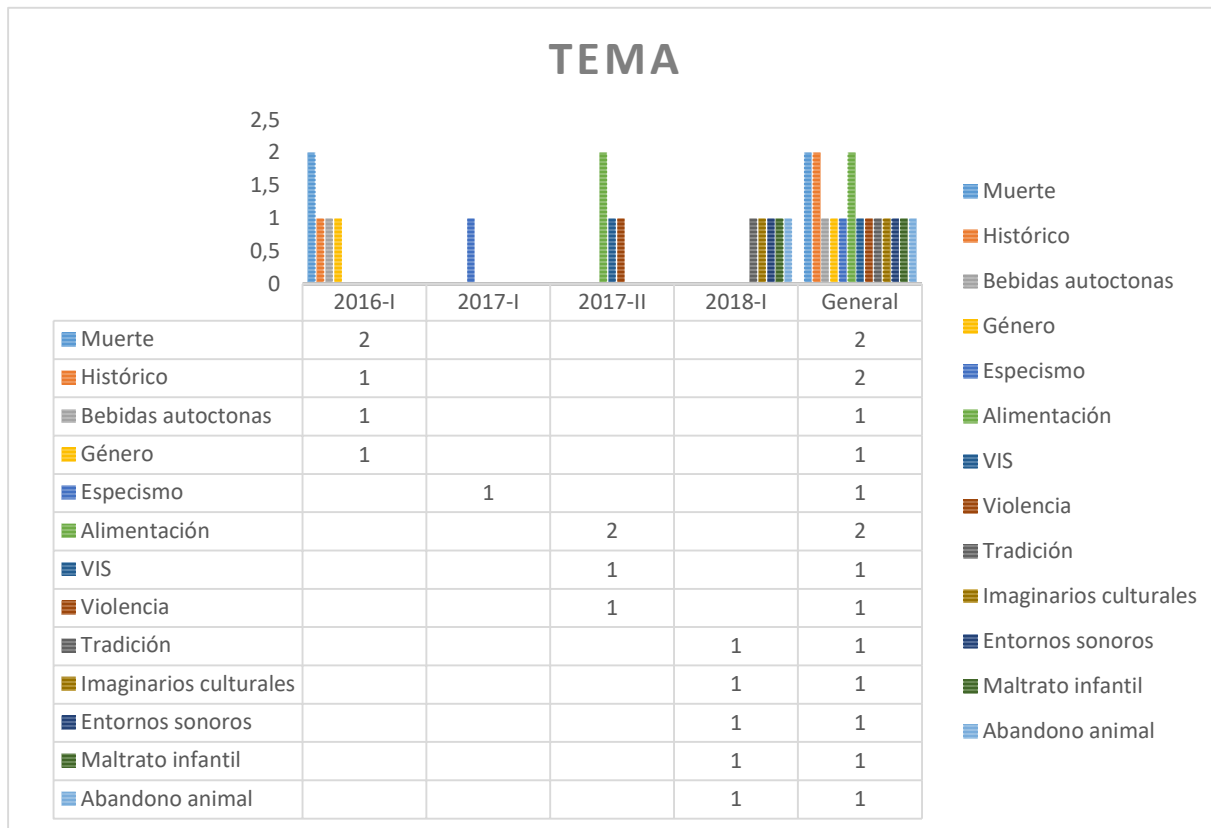

Tabla 2. Análisis de la categoría TEMA de la caracterización de las tesis monográficas del PAV-UP

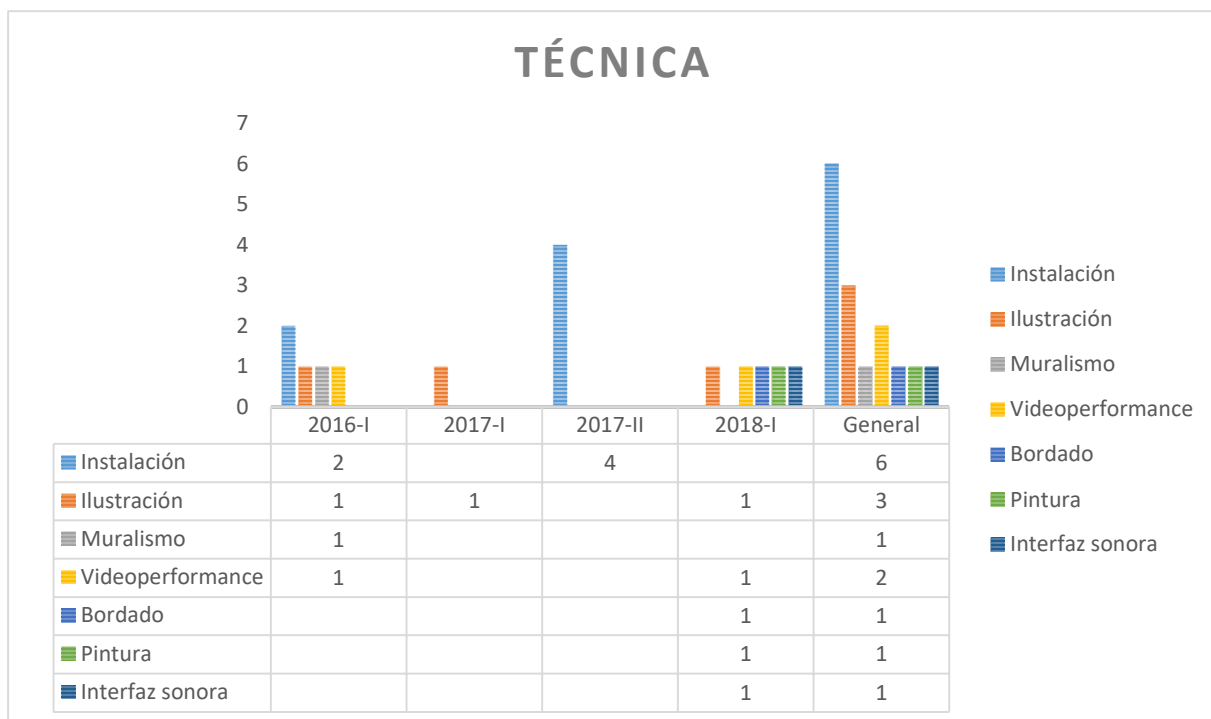

Tabla 1. Análisis de la categoría TÉCNICA de la caracterización de las tesis monográficas del PAV-UP

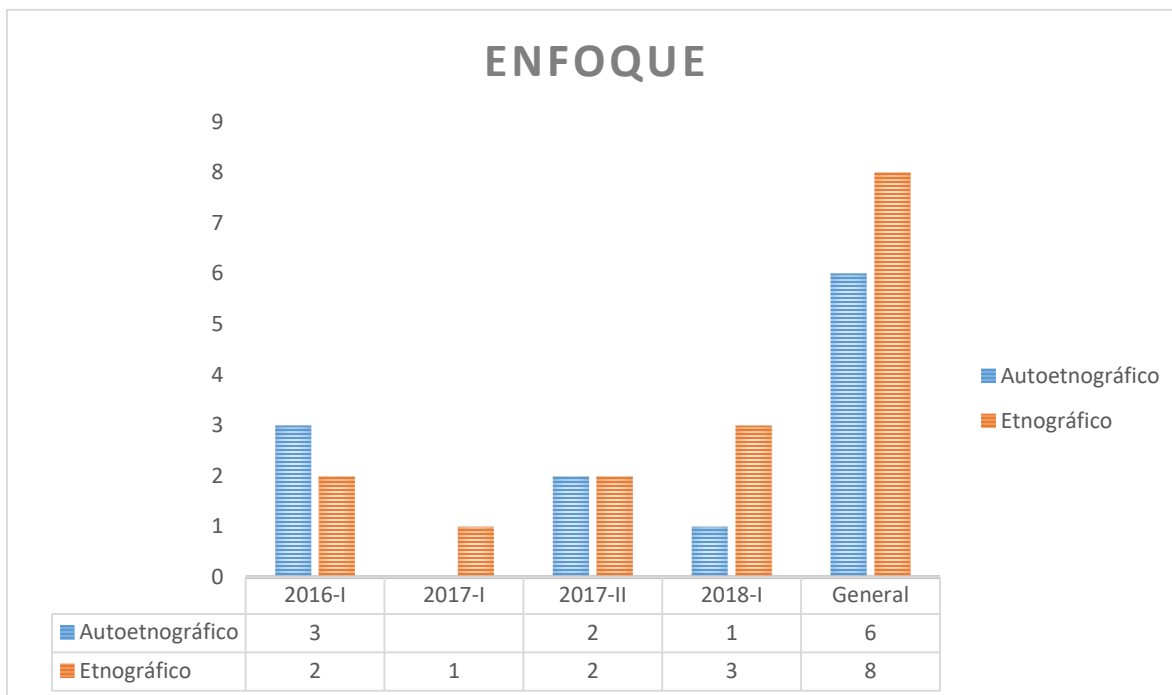

Tabla 3. Análisis de la categoría ENFOQUE de la caracterización de las tesis monográficas del PAV-UP

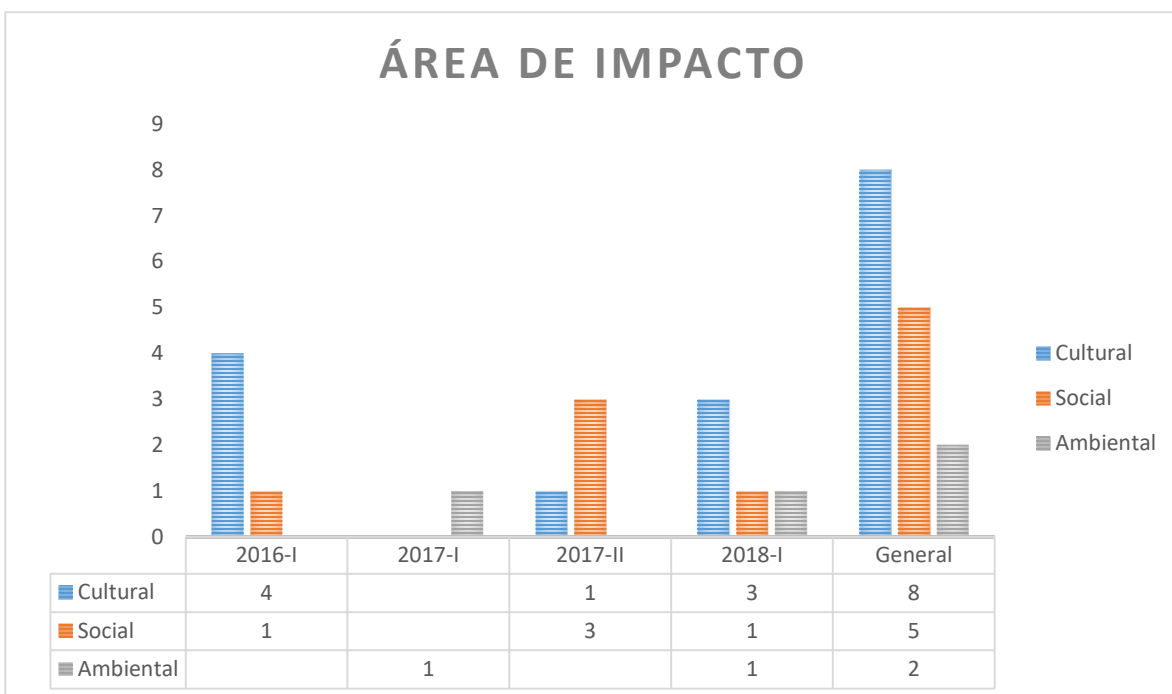

Tabla 4. Análisis de la categoría ÁREA DE IMPACTO de la caracterización de las tesis monográficas del PAV-UP

A partir de los gráficos anteriores se puede concluir que si bien las temáticas han sido variadas en los trabajos de grado presentados entre el primer período académico del año 2016 y el primer período académico del año 2018 en el PAV-UP, las categorías de técnica,

enfoque y área de impacto se han mantenido en la mayoría de los casos. Siendo el enfoque y el área de impacto limitadas en comparación a la cantidad de técnicas posibles por abarcar; llama especial atención el total de trabajos de grado que han utilizado la instalación (en cualquiera de sus variaciones) como medio de expresión. Así mismo, se resalta la aparición de la técnica de pintura únicamente en 2018-I, siendo lo anterior una muestra a rasgos generales, de la concordancia de esta academia de arte contemporáneo respecto a la predominación de técnicas enmarcadas en las dinámicas contemporáneas del arte en comparación con las técnicas tradicionales.

1.3.2 Criterios de selección

En consecuencia, dicha caracterización permitió, entre otras cosas, observar que en el período académico 2018-I se han presentado el mayor número de monografías hasta el momento. Sumado a esto, es el grupo más heterogéneo: se observa mayor variedad en temáticas y técnicas en comparación con los otros grupos. En ninguno de los casos, se repite ni técnica empleada, ni temática tratada.

A su vez, apelando a la subjetividad como facilitadora de conocimiento:

37

Se entiende por subjetividad a la condensación de recorridos y memorias, de voces y aspiraciones en cierto sentido colectivas; (que) se constituye siempre en la trama de relaciones con lenguajes y experiencias múltiples, pero, sobre todo, en el entramado de otras subjetividades; (ella) acontece y se pronuncia con la carga de historias y biografías, de otras palabras y de otras reflexiones (Huergo, 2004, p. 129).

Por lo cual, se prioriza para este caso, la posibilidad que brinda, desde el papel de investigadora en este proyecto, la experiencia de compartir con quienes crearon los cinco procesos de investigación – creación presentados en el 2018-I. Lo que quiere decir, que para el inicio de esta investigación, dichos procesos no habían culminado aún, y eso me permitió la observación directa de sus montajes y sustentaciones desde la intención investigativa, lo que aportó de manera significativa a la elaboración de este proyecto.

Sin más, los cinco proyectos de investigación - creación seleccionados para este ejercicio investigativo son:

1. Dechado de Virtudes, Ángela Valero.
2. Memorias Cortantes, Angie Mora.
3. Inzachirama: a través de nuestra tierra, John Ojeda.
4. Viaje sonoro, Juan Duque.
5. Quiero hogar, no calle, Vanessa Pérez Arciniegas.

Finalmente, la participación de estos artistas implicó un beneficio, donde la recopilación de la información, sus relatos y disposición abrieron enormemente el campo sensible dentro de la investigación. Sin dejar de lado el hecho de que la lectura de sus monografías y la indagación sobre el funcionamiento del PAV- UP permiten el acercamiento a la mirada investigativa de los artistas.

1.4 LOS ARTISTAS

La siguiente, lejos de ser una biografía, es una presentación que se realiza de los autores de los proyectos seleccionados a partir de sus propios relatos, se pretende un acercamiento de manera personal que nos permita comprender algunos de los aspectos que quizás escapan del proceso académico de la monografía pero están presente en el desarrollo de sus vidas y su cotidianidad.

ÁNGELA VALERO

Ilustración 1. Ángela en el centro de la fotografía. Recuperado de: Valero, A. (2018). Dechado de Virtudes [monografía].

Esta artista visual pamplonesa elabora artesanías que se combinan con distintas técnicas. Centra su trabajo en las artes textiles, aunque reconoce que el manejo de la acuarela se le da muy bien por ser un elemento que permite la realización de trazos suaves y reflexivos. La pasión que transmite por las artes textiles

tiene origen en su niñez: cuenta que en su hogar, junto a su abuela y su madre vivió rodeada

de hilos, telas y juguetes elaborados a mano. A esto se le suma el recuerdo de Lola, la maestra del Liceo María Auxiliadora, a la que nombra con especial cariño por haberle encargado a sus 5 años trabajar una carpeta azul tejida a mano. De ahí a que actualmente centre su interés en la recuperación del bordado y el tejido como tradición, terapia y expresión artística; es por esto que enseña dichas técnicas como parte de su satisfacción personal. Además, hace parte del colectivo “100 años entre olores y sabores” cuyo objetivo es rescatar la tradición gastronómica de Pamplona, que según ella, así como el tejido y el bordado se han ido perdiendo con el tiempo.

ANGIE MORA

*Ilustración 2. Angie Mora. Recuperado de: Facebook personal (2018).
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217608171260585&set=pb.1367483687.-2207520000.1550075589.&type=3&theater>*

dice ella le da una inexplicable paz. Es por esto que se considera una gran admiradora del impresionismo, postimpresionismo, y el expresionismo. A pesar de esto, en su proceso de creación de Memorias Cortantes optó por el vídeo performance, y la instalación, Aunque reconoce la apatía que estas técnicas le hacían sentir al principio, acepta el aporte que la implementación de las mismas contribuyeron a transmitir su mensaje, mensaje que por medio de la pintura no era fielmente comunicado. Además apela a su gusto por documentar las cosas en video, lo considera como guardar fragmentos de memorias fácilmente consultables. Es por esto que según ella el video se convirtió en un medio que facilita compartir lo que a través de la boca no puede decir. Angie acepta que en momentos quiso

Angie, bogotana, se define a sí misma como pintora, expresa que adora la manera en la que pintando se pierde del mundo. Frente a un soporte en blanco y sus pinceles en la mano siente que puede hacer todo lo que desee. Trabaja el surrealismo, la naturaleza muerta y los colores. A través de su propia percepción del mundo intenta plasmar el color en todo su esplendor, esplendor que

realmente dejar Memorias Cortantes: estaba agotada, deprimida, y rota, pero las ganas de por lo menos intentarlo y ayudar a otros en su misma situación la motivaron. Para ella es de gran valor el arte que realmente hace sentir algo, se mete en los sentimientos y habla del artista, pero además de hacer sentir, debe provocar pensamientos, ya sean dispersos o concretos, que lleven a una reflexión; y por qué no, que ayuden a cambiar el mundo.

JOHN OJEDA.

Ilustración 3. John Ojeda. Recuperado de: Facebook personal (2017).
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154899011866135&set=t.100008316829553&type=3&theater>

Es pintor, muralista y parte del equipo organizador de los eventos internacionales de muralismo *Por la Paz de Nuestros Pueblos* llevados a cabo en el municipio de Chinácota, Norte de Santander, su lugar de nacimiento. Gran parte de su inspiración actual se la atribuye a su herencia Chitarera¹⁷. Su interés en el arte surge desde que era niño; nunca fue demasiado extrovertido por lo que

considera que los dibujos que hacía en sus cuadernos a modo de diario eran un escape que le permitía reflejar su percepción del mundo. Estudió en la Universidad de Pamplona para complementar los estudios que venía realizando sobre la técnica de la pintura de manera independiente, a su vez, el paso por la universidad le generó el interés de trabajar lo *identitario*, lo que junto al recuerdo de las historias que su abuela le contaba a la luz de las velas cuando era niño, hizo que se interesara por los mitos y leyendas, en las historias que ella contaba hablaban mucho de la región y el contexto en el que habitaba, una de sus favoritas fue el centro de inspiración de Inzachirama: la leyenda del cerro de la vieja.

¹⁷ Los chitareros eran antiguos habitantes del lugar, su población se extendió a lo largo de Norte de Santander, Santander y parte del estado Táchira en Venezuela.

JUAN DUQUE

Ilustración 4. Juan Duque. Recuperado de: Duque, J. (2018). *Viaje Sonoro* [monografía].

Nace en San José del Guaviare. Durante su paso por la universidad fue miembro del semillero Arte sonoro y entorno; participó como tallerista de apoyo en “La Experiencia Audible del Entorno Visible”, dirigido por Cielo Vargas Gómez magíster, docente y artista sonora

en el XI encuentro de las artes Pamplona, Colombia APSIDE 2017. A su vez, su proyecto Viaje Sonoro fue uno de los ganadores del 16 Salón Regional Zona Oriente, y participó como artista invitado en la VII Exposición Departamental de Artes Plásticas Guaviare 2018, su interés de creación gira en torno al sonido, los entornos naturales y las herramientas tecnológicas, abordando el paisaje sonoro como escenario de transformación de la sensibilidad auditiva; de esta manera, busca despertar la curiosidad por explorar y comprender los entornos desde una relación ecológica y mutualista con los sonidos que nos rodean. El inicio de su proyecto se lo atribuye a un suceso clínico que involucraba seriamente la salud de su madre, esto lo lleva a reflexionar sobre los sonidos vitales y una serie de procesos y experimentos creativos que concluyen en: Viaje Sonoro.

VANESSA PÉREZ

Ilustración 5. Vanessa en su taller. Galería personal de Vanessa (2019)

Pamplonesa, maneja las técnicas de ilustración digital, pintura al óleo y elaboración de piezas artesanales en fieltro. Su amor por los animales es inculcado desde muy pequeña desde su familia, repitiéndole siempre que las mascotas son un miembro más de la misma. Esto hace que la artista sienta especial tristeza con la cantidad de

perros abandonados que se encuentran en la ciudad de Pamplona, ella los reconoce como seres sintientes que pueden sufrir y padecer dolor al igual que los seres humanos. Respecto a la técnica que emplea comenta que a pesar de que inicialmente abordó el tema desde el óleo, decide que el fanzine es un mejor camino para comunicar su mensaje debido al gusto que desarrolló siendo niña por las historietas de Garfield, que mostraban a este gato como un ser pensante y sintiente. Además de lo anterior, siente un gusto especial por la docencia, sobre todo enfocada al público infantil, reconociendo la importancia de que los niños desarrollen su parte creativa al mismo tiempo que se les enseña sensibilidad y pensamiento reflexivo.

1.5 CONTEXTUALIZACIÓN

El PAV-UP se caracteriza por generar expresiones artísticas que surgen de un proceso de reflexión sobre el contexto social y cultural en el que se encuentra. Lo anterior, ligado a rasgos sociopolíticos particulares de la zona, como lo son: la violencia que la ha azotado, su calidad de frontera, la dependencia económica con Venezuela y la confluencia de personas de diferentes zonas del territorio binacional¹⁸. Este carácter único de las expresiones artísticas no sería posible de comprender si no se conociese el contexto en el que está ubicada. Por lo anterior, para el desarrollo de este proyecto de investigación se quiso consultar sobre las dinámicas artísticas del departamento de Norte de Santander, vale aclarar que por aspectos metodológicos el centro de estudio está enfocado principalmente en San José de Cúcuta por ser capital y en la ciudad de Pamplona al sede del programa de Artes Visuales de la Universidad de Pamplona, y único programa profesional de arte del departamento. Lo anterior, sin desconocer la riqueza en las expresiones artísticas y culturales de los demás pueblos y ciudades del territorio nortesantandereano.

A continuación se hace una aproximación general a partir de las entrevistas y relatos recolectados en el trabajo de campo respecto al panorama artístico en Norte de Santander, a

¹⁸ De acuerdo con el informe final (Migración Colombia), Norte de Santander es el departamento en el que más se concentra la población venezolana en Colombia, con 82.286 (18,6 %) personas, de un total nacional de 442.462 personas. (EL TIEMPO, 2018)

partir del estudio de los imaginarios¹⁹ que se expresan frente al arte en el departamento: a partir de las opiniones recolectadas, en especial en la ciudad de Cúcuta, para posteriormente contrastar con el del PAV-UP y su producción artística, como dos formas de comprender el arte. Con el acercamiento a estos contextos se procederá a realizar el análisis de las últimas cinco (5) propuestas artísticas presentadas como trabajo de grado en la academia de Artes Visuales, con la finalidad de mostrar cómo estos proyectos de investigación desde las artes pueden constituirse como un camino para la reflexión, demostrando así el carácter educador, reflexivo, estético y crítico que las dinámicas del arte contemporáneo nos aportan a la comprensión de nuestro entorno.

1.5.1 Breve contextualización de las dinámicas del arte en Norte de Santander desde su capital: Cúcuta.

San José de Cúcuta, ubicada al nororiente del país, capital de su departamento y límite fronterizo con Venezuela; ha sido una ciudad de tradición política, comercial y cultural. En ella y su área metropolitana residen los principales organismos administrativos y culturales nortesantandereanos: la sede del Banco de la Republica en Norte de Santander, la Secretaria de Cultura Departamental, la Torre del Reloj²⁰, la Quinta Teresa, el Museo Casa Natal del General Santander²¹,

Ilustración 6. Quinta Teresa. Fuente: La Opinión

Museo de la Memoria y la Gobernación Departamental, entre otros. Siendo esta última un organismo que dentro de su agenda cultural destina una importante suma de dinero a estos proyectos, dichas circunstancias no nos permiten ignorar el peso que Cúcuta tiene como centro del poder administrativo y cultural del departamento.

¹⁹ Un imaginario social es una construcción socio histórica que abarca el conjunto de instituciones, normas y símbolos que comparte un determinado grupo social y, que pese a su carácter imaginado, opera en la realidad ofreciendo tanto oportunidades como restricciones para el accionar de los sujetos (OSPINO, 2014)

²⁰ Monumento nacional mediante resolución 002 del 12 de marzo de 1982 y Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional según resolución 1260 del 25 de agosto del 2003.

²¹ Declarado Zona Histórica mediante resolución 003 de 1970 y Monumento Nacional mediante resolución 0746 del 24 de abril de 1996.

Sumado a lo anterior, la importancia de Cúcuta como polo cultural en la actualidad se ha construido gracias a los esfuerzos que maestros como Salvador Moreno Paz, Alonso Cerón, Manuel Guillermo Cantor y Lucho Brahim²² de cuna local y reconocimiento nacional han llevado por propiciar, gestar y mantener una cultura artística en Cúcuta y el departamento, fundando escuelas, propiciando espacios expositivos y sobre todo sirviendo de inspiración y/o guía a los artistas que hoy gozan de reconocimiento en la ciudad.²³

De esta manera, Cúcuta se ha convertido en foco tanto para las dinámicas artísticas formales, entendido esto como las lideradas y/o apoyadas por instituciones; sean educativas o administrativas, como para las informales, desde por ejemplo, como lo manifiesta en su entrevista Kelly Andrea Mogollón: los artistas callejeros presentes sobre todo en los parques y principales calles de la ciudad (Mogollón, 2017). En efecto, lo dicho anteriormente ha permitido que quizás sea de manera inconsciente, las personas se habitúen a este tipo de dinámicas, llegando incluso en ocasiones a ignorarlas.

Se debe agregar que en los relatos y entrevistas recolectados se observan dos rasgos característicos de lo que podríamos decir es el paisaje artístico y cultural en Norte de Santander: en primer lugar, la falta de acceso y garantía a la educación en artes y en segundo lugar, se encuentra la tendencia que hay desde los espectadores por rechazar ciertas dinámicas del arte contemporáneo. Lo anterior, está directamente ligado a lo manifestado en la breve revisión de antecedentes históricos sobre arte respecto a la ruptura que hubo a partir del modernismo y las tendencias por reflexionar críticamente una situación a través del arte; lo que llevó a que la tan anhelada belleza y capacidad técnica del artista compartiera protagonismo con el discurso que por medio de ella expresa. Un ejemplo de esto es la opinión de Geiser Obregón, estudiante de la Licenciatura en Educación Artística y Cultural de la Universidad de Pamplona (de ahora en adelante LEAC-UP) en su sede en Cúcuta:

²² Luis Miguel Brahim Martínez, curador y director del Museo de la Memoria (Q.E.P.D.).

²³ Un ejemplo de esto es la respuesta que se obtuvo al preguntar sobre espacios culturales en Cúcuta: “hay una fundación que se llama Salvador Moreno, es el grupo de artistas más antiguo. Y se han convertido también en gestores de actividades” (Quintero, 2017). El Grupo Salvador Moreno, en honor al artista, desde su origen el 15 de marzo 1993 ha coordinado, organizado y asesorado exposiciones y circuitos de, gestión, coordinación y promoción de importante eventos artísticos en la región y fuera de ella. (Grupo Salvador Moreno, s.f.)

(La actitud del público cucuteño) Es súper difícil, es bastante apático, pero creo que es la misma falta de costumbre. O sea como no hay contacto con la cultura constantemente pues eso hace que la gente la desconozca y sea apática a eso. La razón por la que son apáticos con la cultura es precisamente porque hay pocos espacios, porque no hay en los colegios tampoco esa actitud de incentivar a los estudiantes a la música, al dibujo. Eso se toma como materias de relleno. (Obregón, 2017)

Como se había mencionado anteriormente, aunque habituadas, las personas de la ciudad suelen tomar al arte como un pasatiempo, una distracción, o algo de admirar, pero ese admirar nada tiene que ver con el pensar la imagen, o con asistir a las exposiciones que los artistas realizan, es más bien desde la apreciación de la calidad estética de lo que tienen frente a sus ojos, y sin necesidad de salir a buscarlo. Es por esto que Geiser Obregón habla de apatía, apatía desde no considerar el arte como una carrera profesional, apatía desde no incentivar estas manifestaciones, y sobre todo, apatía desde la falta de educación y acercamiento a estos espacios.

Al mismo tiempo, de los relatos y entrevistas realizados para esta investigación se pudo concluir que así como las producciones artísticas moldean y estimulan el gusto de sus espectadores, en un proceso recíproco, son los espectadores de la ciudad de Cúcuta quienes de una u otra manera determinan la aceptación por cierto tipo de expresiones artísticas sobre otras²⁴, esta situación propicia la producción y reproducción del mismo tipo de obras y técnicas. Al respecto Nelson Gerardo Padilla Sandoval, artista y docente del LEAC-UP en su sede de Cúcuta expresa:

“La verdad creo que la sociedad norte santandereana es bastante apática en lo que son las cuestiones del arte porque tienen un concepto bastante, no sé cómo decirlo [...] pero pues sí, tienen caracterizado al artista como una persona vaga, como la

²⁴ Un ejemplo de lo dicho es lo que opina Nelson Gerardo Padilla Sandoval al preguntarle sobre el proceso de venta de obra: “Normalmente por encargos, más para otras regiones del país, en Cúcuta es muy difícil, a la gente eso no le importa (el concepto), pienso que mis ventas se hacen es por la técnica, no por el concepto”.

persona que de pronto no hace nada bueno. Y realmente en los eventos que he tenido la oportunidad de estar el público siempre es el mismo.” (Padilla, 2017)

Como lo menciona Padilla, al ser siempre el mismo público: los artistas. Se presta para que se frene el dinamismo en las producciones artísticas que se realizan; si bien es bueno contar con la mirada crítica y los aportes de sujetos conocedores en el tema, la técnica, la producción, el montaje, la experiencia de creación, entre otros. También es importante contar con las miradas de los espectadores, de quienes directamente viven el día a día de la ciudad, y a quienes, se supone se busca impactar.

Esta concepción ha fomentado tanto el pesimismo por parte de los artistas locales como el rechazo hacia nuevas formas de expresión artística, quedando así favorecidas únicamente las técnicas que por tradición han sido consideradas arte²⁵ y que promueven la categorización del mismo dentro del término de bello y su uso para el mero deleite estético y contemplativo.

Dentro de esta misma corriente, con una actitud mucho más positiva, esfuerzos e iniciativas como Tallando Talentos, se abren paso en el panorama y reconocimiento local, generando espacios que impulsan el aprendizaje de técnicas artísticas como alternativas para el ocio, sobre todo dentro de los niños y jóvenes. Su director Carlos Sandoval opina:

Hay una falta de promoción de las artes como tal, como herramientas, que empiecen desde el colegio, en el colegio generalmente artística se ve como una materia de relleno, el colegio no lo ve como un herramienta fundamental para el ser humano, si formáramos más hacia la parte artística a los jóvenes, hoy en día creo que habría menos incidencia de violencia, de drogadicción y esas cosas y más aprovechamiento del tiempo libre (Sandoval, 2017).

A pesar de las críticas que como consecuencia trae la orientación de esta academia, de manera inconsciente Tallando Talentos aunque con enfoque principal y primordial en la

²⁵ A este punto es importante establecer una diferenciación entre el arte contemporáneo y el clásico, ello nos permite establecer las reflexiones planteadas en este documento. Se podría decir que el arte tradicional es esencialmente una representación descriptiva, anecdótica y literaria de la realidad, mientras que el arte contemporáneo es fundamentalmente una representación metafórica, simbólica y abstracta de una visión determinada. (Guedez, 1994)

enseñanza de técnicas tradicionales para el alcance mimético de la belleza sin reflexionar en los objetos que se producen. Como institución está ahondando en preocupaciones propias de las dinámicas artísticas contemporáneas, con carácter y sentido social, que buscan acercar principalmente a los jóvenes de la ciudad de Cúcuta a ocupar su ocio en labores productivas y estéticas como alternativa a otro tipo de actividades dañinas para su salud física y mental.

A su vez, Carlos Sandoval comenta la falta de constancia por parte de la administración local y departamental en los proyectos encaminados hacia la enseñanza del arte a públicos infantiles y juveniles, es por lo anterior que esta academia es principalmente la única alternativa para acceder a un aprendizaje constante de las técnicas artísticas, pero como lo comenta Nelson Gerardo Padilla:

Acá (en Cúcuta) hay buena demanda y más teniendo en cuenta que acá no hay escuela de bellas artes, el departamento no cuenta con una escuela de bellas artes. Hay una que es privada que se llama Tallando Talentos y eso es “full” a pesar de que las tarifas para ingresar a un curso, para hacer un técnico por ejemplo está tres veces por encima de la universidad; por ejemplo un técnico allá vale \$800.000 pesos y acá una carrera profesional semestre vale \$250.000 (precio para el momento de la entrevista y teniendo en cuenta que en su sede en Cúcuta la Universidad de Pamplona ofrece la carrera en Licenciatura en Educación Artística y Cultural) entonces si uno se pone a analizar es bastante. Una mensualidad de un taller de pintura allá vale \$240.000. Acá no hay un lugar donde las personas puedan ir de una manera gratuita, el gobierno no lo ofrece. Entonces nosotros ¿Cómo queremos que la gente aprenda arte? (2017)

Con lo dicho por Padilla, podemos inferir que quienes acceden a la enseñanza en academias privadas son solamente quienes cuentan con los recursos económicos para hacerlo, una situación adversa en un lugar en el que además de que el arte no es visto como algo importante, cuenta con una fuerte crisis económica en la que el desempleo e informalidad superaron niveles históricos, lo anterior como resultado de los tres años de crisis migratoria que se ha generado a raíz del cierre de la frontera con Venezuela en 2015 y de la salida masiva de ciudadanos del vecino país. (EL TIEMPO , 2018)

En este sentido, hay que mencionar que la cualidad fronteriza del departamento no sólo ha traído las consecuencias de la crisis del país vecino sino que además ha sido vehículo para el contacto con la tradición artística y cultural venezolana, y ha servido de inspiración, crítica y reflexión por las dinámicas propias que en él se desarrollan. Como lo expresa Inés Mogollón, Historiadora, Maestra en Museología y Gestión del Patrimonio y antigua docente del PAV-UP, en Norte de Santander: “históricamente hemos sido una puerta para muchas tendencias del arte en Colombia, por la cercanía de nosotros con el golfo de Maracaibo y todo lo que entra por ahí, por Venezuela” (2018). En este sentido, vale la pena también destacar que no son solo tendencias, el contacto fronterizo ha permitido un intercambio cultural que se percibe principalmente desde la gran presencia de artistas, docentes y todo tipo de agentes culturales de origen venezolano comprometidos con la promoción del arte y la cultura en Cúcuta y Norte de Santander. Una muestra de esto es lo manifestado por el profesor venezolano José Trinidad González, docente en la academia Tallando Talentos:

Ahorita soy profesor de pintura, de todo. Ayudo a dar clases, a que la academia prospere de una manera integral, entonces todos acá y cada uno de los docentes y personas tienen un talento diferente para cada cosa. Y también colaboramos con lo que es la estructuración, la parte estética de la academia, del aseo. A veces nos toca tomar una escoba, barrer. Pero así también nos toca dar clases, o sea conjuntamente con Carlos (el director) estamos emprendiendo y entiendo yo este proyecto que le beneficia a Cúcuta y a zonas cercanas. Y que es un beneficio para la ciudad, ¿no? Ya que está tan decadente ahorita, digamos, no solamente acá la parte cultural sino a nivel mundial, entonces el proyecto es positivo. Entonces hay que apoyarlo, es lo que te trato de decir. (González, 2017)

En este punto, habría que decir también que a propósito de lo relatado por José Trinidad, es importante resaltar que en la mayoría de las entrevistas se encuentra ese carácter *todero*²⁶ y eficiente que han ido adquiriendo los artistas en pro del beneficio de la cultura, se encontró que en ocasiones poco importa adquirir labores más allá del ejercicio de creación o enseñanza, con tal de que el propósito cultural hacia el que el entrevistado se enfoca, funcione de la mejor manera; sin importar tener que donar dinero del bolsillo propio, comenzar un

²⁶ dicho de una persona: Que hace de todo, especialmente si se trata de oficios manuales. (Educalingo, 2019)

cosa de que “no, yo no sé nada de esto y estoy entrando aquí a ver que me enseñan” entonces ya vienen sin prejuicios también (2017).

Como Quintero lo expresa, se entiende que la actitud del público cucuteño es como la de un niño que busca aprender, es curiosa, y a pesar de la falta de conocimiento busca aprender de quienes si lo tienen, en este caso: los agentes culturales.

Yo creo que la gente entiende que la cultura es un valor, y hay apertura. Acá (al Museo de Norte de Santander) llegan preguntando por las actividades, y las actividades de los niños que las empezamos en el 2013, las primeras veces venían 1, 2, o 3. Ya ahora se tienen que inscribir con anticipación, entonces si hay un público que está esperando y está interesado en ver cosas, y en aprender y que les muestren. El arte y la cultura son valores importantes para la gente acá. Aunque haya todo el detractor que diga que no, pero por el día a día yo digo que sí [...] yo sí creo que es más el pesimismo, frente al contexto. Puede que la gente no vaya, pero si lo considera importante (risas). (Quintero, 2017)

Para concluir, como bien lo dijo Rosa Isabel Moncada, docente del PAV – UP, maestra y especialista en educación: “[...] entonces es un público que está en proyecto de formación, que cada día más, en la medida que nosotros nos movamos más, interactuemos más con ellos, ellos van a estar también más en apertura hacia los nuevos discursos artísticos” (2018). Es tarea de nosotros, artistas, curadores, formadores, museólogos, directores y demás agentes culturales el ayudar a educar las miradas de nuestro público, mientras más inquietos estemos en la labor artística, más impacto causaremos con ella.

1.5.2 Breve contextualización de las dinámicas del arte contemporáneo en Norte de Santander desde el Programa de Artes Visuales de la Universidad de Pamplona en Pamplona.

El programa de Artes Visuales, obedece a unas necesidades nacionales, regionales y locales en concordancia con los compromisos establecidos por PEI de la Universidad, educando de esta manera profesionales que susciten el libre pensamiento y que promuevan la

articulación del arte y la tecnología y los vinculen en la formulación de nuevos campos de acción. (Programa de Artes Visuales, 2014, p.66)

Ahora bien, es importante situar el entorno en el que tiene lugar el programa: la ciudad mitrada, como es llamada con cariño Pamplona por sus coterráneos, es sede de la Universidad de Pamplona, por lo que obtiene su reconocimiento nacional como ciudad estudiantil albergando a estudiantes de todos los rincones del país. Gracias a esto, Rosa Isabel Moncada, docente del PAV – UP, expresa:

[...] El programa más rico en diversidad es este (en comparación con otros programas de arte del país). Porque nos lo han dicho, y por los mismos datos que nos da Bienestar Universitario de las poblaciones que tenemos acá en la Universidad de Pamplona, y en el programa de Artes Visuales. Es que cada uno es como de una esquina de Colombia, y eso me parece más rico todavía, porque cada uno habla de región. (2017)

Sumado a esto, Pamplona también goza del reconocimiento de ciudad cultural al contar con la declaratoria de Bien de Interés Cultural de carácter Nacional en 1963 por haber mantenido durante siglos el urbanismo y la arquitectura colonial y republicana, que la hicieron merecedora de este reconocimiento, conservando así la huella de su historia como la primera ciudad colombiana en proclamar su independencia el 4 de julio de 1810. (Rozo, s.f.) Y a su vez, cuenta 7 museos: Museo de Arte Moderno Ramírez Villamizar, Museo Casa Colonial, Museo Fotográfico Toto, Museo Arquidiocesano de Arte Religioso, Museo Casa Anzoategui, Museo Militar General Fernando Landazabal Reyes y (Museo de Fauna de la Universidad de Pamplona) ubicados en el casco urbano.

Sumado a esto, la ciudad ha contado a lo largo de su historia con reconocidas personalidades dedicadas a los oficios del arte, entre ellos músicos, poetas, fotógrafos, pintores y escultores, quizás quien más destaca dentro del panorama artístico nacional es Eduardo Ramírez Villamizar, el escultor de la naturaleza (Escallón, 2017) En consecuencia, lo anterior facilita a los estudiantes, principalmente a los del PAV – UP una educación contextual, al contar con el acercamiento de primera mano a piezas artísticas, históricas y culturales, como lo son las obras de Ramírez Villamizar, presentes en el museo que lleva su nombre y en el parque principal, así como las que alberga el museo de arte religioso, que

permiten la aproximación a diversas técnicas desarrolladas en diferentes momentos históricos. Acorde con esto se encuentra la opinión del docente Antonio Stalin García del PAV- UP a modo de anécdota comentaba la grata sorpresa con la que se encontró al llegar a Pamplona: algunas de las obras que veía por medio de diapositivas en sus clases de historia están presentes en el Museo Arquidiocesano de Arte Religioso (2018), lo que nos ayuda a convencernos de la importancia que tiene la experiencia y la relación con el entorno dentro de la formación académica.

Ahora, volviendo al tema que nos ocupa, el PAV- UP nace en el año 2000 respondiendo a la necesidad de fomentar el desarrollo de actividades culturales a nivel local, regional y nacional, apoyado en un enfoque investigativo que fuera el centro de la generación de conocimiento; desglosados en unos componentes de formación básica, de formación profesional, de profundización y de formación social y humanística. (Programa de Artes Visuales, 2014, p. 18). Hacia el año 2009 se toma la decisión de cambiar la denominación del programa de Artes Plásticas a Artes Visuales obedeciendo a la necesidad de renovación, este nuevo nombre muestra la inclusión de medios y procedimientos en permanente evolución (los nuevos medios), sin olvidarse de las técnicas tradicionales.

El cambio de plásticas a visuales es un cambio más que todo como de sonoridad, curiosamente (risa) de relatar a los que toman el producto, llamémoslo así, de Artes Visuales como un espacio académico donde no se privilegie solamente lo plástico, sino que lo plástico sea desbordado tanto hacia campos no tradicionales como son los nuevos medios, entonces al estar restringida la nominación en Artes Plásticas, aparentemente se percibía como un sector de oficios que dejaba de un lado, aparentemente, dichos oficios (los nuevos medios) al cambiar a Artes Visuales, lo que hizo fue extenderse e incorporar aquellas nuevas disciplinas que hoy en día han tenido mucha importancia en la vida del hombre contemporáneo, el uso de estrategias dibujísticas a partir de herramientas tecnológicas, el uso de herramientas desde el ámbito de la fotografía, etc. Y así como se ha desbordado hacia el uso de herramientas digitales pues lógicamente que se incorporan nuevas formas de circulación a través del net art, o las redes, o los blogs o todos los métodos que ya son elementos utilizados o apropiados por los artistas. (Camacho, 2018)

Es relevante señalar que el PAV – UP es el único de la región constituida por los santanderes y la frontera colombovenezolana que se enfoca en una buena parte a la enseñanza y profundización de las nuevas tecnologías aplicadas a la producción artística. (Programa de Artes Visuales, 2014,p.78)²⁷

El programa de Artes Visuales tiene una misión establecida desde el año 2004 / 2005, y esa misión tiene que ver con las prácticas artísticas contemporáneas, desde que el programa se llamaba Artes Plásticas ya tenía esa misión que se ha conservado. Hemos cambiado cosas de los documentos, pero la misión casi que se constituye en ese faro que tiene el programa y que se tiene que ver con formar hacia el mundo que a los estudiantes les ha tocado vivir, que es el mundo contemporáneo y las prácticas artísticas contemporáneas que se derivan de esa reflexión. (Moncada, 2018)

Así, enmarcado, en un mundo visual, tan ambiguo y cambiante, la tarea educativa en el campo artístico se enfoca en preparar a las nuevas generaciones en el consumo inteligente de imágenes, estimulando el análisis, la experimentación y el saber ver, de modo en el que se prepare al estudiante en aprender a descubrir la verdad. (Programa de Artes Visuales, 2014, p.40) En este sentido, toma mayor importancia el hecho de que dicha preparación se desarrolle a partir del encuentro presencial, en donde la incertidumbre, la provocación y la constante reflexión e indagación priman como una acción humanizante de los sujetos participantes (p.41), siendo este espacio el idóneo para aprender a defender las ideas propias al mismo tiempo que se aprende de las del otro, intercambiando modos de hacer, de pensar y de experimentar. Es por esto que al preguntar a sus egresados sobre el aporte que tuvo el programa a su formación profesional, todos coinciden con el aprender a reflexionar

²⁷ El programa de artes visuales de la Universidad de Pamplona oferta siete (7) asignaturas relacionadas con esta área de conocimiento las cuales son: taller experimental de fotografía, taller experimental de video, taller de profundización en nuevos medios I, II y III y dos (2) asignaturas electivas en edición digital diseño y animación 3D. Por su parte, Los programas de la Licenciatura en Artes visuales de La Universidad de los Andes ULA y el programa de “Bellas artes” de la UIS Universidad industrial de Santander, que forman parte de este entorno fronterizo, cuentan con (3) asignaturas relacionadas con los nuevos medios, distribuidas así: dos (2) de fotografía y una (1) sistemas de impresión, sin ofrecer asignaturas vinculadas al video o a la animación, ni medios y una (1) asignatura de fotografía y ninguna relacionada con el video, la animación y el uso de las nuevas tecnologías, respectivamente. Lo cual pone claramente por encima al PAV – UP. (Artes Visuales, 2014)

en el ejercicio del quehacer artístico, inclusive quienes ya se dedicaban al medio plástico antes de ingresar.

(El PAV –UP) Me ayudó muchísimo sobre todo a entender las dinámicas del arte, a entender que en esta época el pensar la materia, el pensar los objetos artísticos, o los productos artísticos es fundamental, lo conceptual como tal es lo que más resalta sobre eso, es un gran aporte que me dio, y eso permitió que lo que yo estaba haciendo a nivel plástico se elevara, tomara un toque más de fuerza. (Ojeda, 2018)

Precisamente, lo anterior se debe a que otro de los aspectos que distinguen al programa es la oferta de seminarios como Arte y Sujeto, Arte y Sociedad, Arte y cultura, entre otros, que manifiestan preocupaciones en torno al territorio, la colectividad, la globalidad, el otro y la cultura, con el establecimiento de sus propios límites, soportándose en los estudios culturales. Es importante recalcar que los contenidos impartidos en estas asignaturas se desarrollan desde una conexión directa con los proyectos de investigación desarrollados de manera paralela por los estudiantes en los talleres (Programa de Artes Visuales, 2014, p.79), esto fomenta la reflexión, el análisis y la investigación, tanto en los campos de la creación artística, como la gestión cultural, acción social, entre otros, que pueden ser altamente necesarios dentro de las dinámicas del arte de hoy.

Para mí el arte es como la percepción estética que cada persona tiene de manera subjetiva de su realidad inmediata, su entorno. Es como eso que en cierta forma nos diferencia de los demás seres vivos, esa posibilidad de entrar en otros estados y sentir de manera distinta. Elevar nuestra mente y espíritu también. Por su parte el arte contemporáneo Es como una ruptura histórica en la cual el artista asume un rol participativo y más vinculado con su obra. (Duque, 2018)

Podemos condensar lo dicho hasta aquí resaltando la naturaleza de la formación en artes visuales, que como el documento maestro del PAV – UP menciona: se consolida en una metodología que privilegia los procesos individuales y su seguimiento. Para lo cual el estudiante debe recurrir, no solo a los conocimientos teóricos e intelectuales recolectados a lo largo de su formación académica, sino también al cúmulo de las experiencias personales, vivencias y saberes acumulados. (2014, p.89) Es lo anterior lo que proporciona las herramientas necesarias para el desarrollo de los trabajos que dan cuenta de la culminación

de su formación profesional, enmarcados en sus intereses desde el ámbito de lo social, lo artístico y/o lo cultural.

1.6 MARCO TEÓRICO

Ahora bien, dada la naturaleza del proyecto se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos teóricos, dentro de los cuales se encuentran conceptos básicos que sirven como vehículo para el análisis e interpretación del arte contemporáneo, en específico de los productos artísticos que han sido escogidos para la investigación. Y así mismo, también es importante añadir fuentes teóricas que ayuden a la comprensión de los procesos investigativos desde el arte.

1.6.1 LA INVESTIGACIÓN EN ARTES

En este sentido, con la intención de comprender el planteamiento que los artistas como sujetos investigadores proponen, se consultaron fuentes que permiten una aproximación hacia el carácter académico e investigativo del arte.

Es importante resaltar en primer lugar, el artículo *La investigación en arte. Cómo acceder a nuevas formas de expresión*²⁸, de Armando Montoya López en el que se plantea que la acción del arte es entendida tradicionalmente como imprimir una idea en una materia, pero dicha acción debe ir más allá ya que ambas (la materia y la idea) requieren de una cultura y una disciplina para transformarse; sin ellas, dice el autor, el artista se reduce a ser tan solo un decorador, es por esto que recuerda la tesis de Marta Traba de que: tener o alcanzar significancia implica crear una imagen que se impone no solo a la retina sino al pensamiento y lo obliga a detenerse y a reflexionar sobre ella.²⁹

La obra de arte es entonces un producto de la reflexión rigurosa en un contexto, determinado por el sentido de pertenencia con el asunto tratado, lo anterior implica que el artista debe explorar al máximo de sus posibilidades su temática de interés tanto en el proyecto académico, como en lo extraacadémico. Se trata entonces de abandonar la “contemplación pasiva” y pasar al análisis de todo lo que acontece en la percepción. Cita el autor a Ítalo Calvino: “Tal vez, se nos abre todos los días un Nuevo Mundo y no lo vemos” no lo vemos,

²⁸ Artes, La Revista, N°.12 Volumen 6/ julio-diciembre, 2006

²⁹ En Montoya, Armando. *La investigación en arte. Cómo acceder a nuevas formas de expresión*, (2006)

dice Montoya, porque en la mayoría de los casos nos acercamos a las cosas por su calidad de bellas, desconociendo de entrada el potencial que se encuentra en su interior y limitando de paso nuestra visión a su apariencia externa.

Según lo expuesto, es entonces el rol del artista el de asumirse como indagador de los elementos de su realidad, pero también de las experiencias vitales, sueños y deseos que la identifican. Todo esto, desde el completo dominio de su alfabeto visual, pero también desde el conocimiento íntimo del lenguaje contemporáneo. Además, el artista debe tener autonomía de pensamiento y estar abierto al mundo y al interior de sí mismo.³⁰ En otras palabras, el artista se convierte en crítico permanente, capaz de generar situaciones y provocar respuestas.

Dicho lo anterior, se concluye que sería ingenuo creer que el arte podría cambiar el estado de las cosas; para ello hay sistemas de comunicación más apropiados y eficaces dice Montoya, pero el arte puede registrar el desconcierto y la desazón que determinada situación provoca, e incitar al espectador a que reflexione acerca de sus modos de existencia en relación con los otros y el medio que le rodea.

La cultura en su conjunto está unida al intercambio individuo-sociedad: decide su evolución y declive; por esto, en el futuro será impensable que una persona consciente trabaje solamente en la cultura como el pintor que realiza numerosos cuadros sin prestar atención a lo que sucede en nuestras esferas sociales y económicas. Si como ser humano no le afecta el conjunto de la sociedad, no podrá encontrar ideas para su trabajo artístico. Hay que tener en cuenta las necesidades de todo el mundo para crear cosas que no sean solo arte, sino, por ejemplo, arte educativo, arte de la ingeniería, arte de la agricultura, de la medicina, de la química, etc. – Joseph Beuys³¹

Estas observaciones se relacionan también con el planteamiento de Roberto Fajardo – Gonzales en su texto *La investigación en el campo de las Artes Visuales y el ámbito académico universitario. (Hacia una perspectiva semiótica)* en el que el autor habla de la práctica artística contemporánea desde la investigación en el ámbito académico universitario,

³⁰ Estos 4 elementos son los que Montoya López considera que son los valores que forman el fundamento ético del artista.

³¹ Jean – Pierre Van Tiagbem, “La idea del arte= El cuerpo social. Entrevista a Joseph Beuys”, en: Revista Creación (edición cuatrimestral), Madrid, Instituto de Estética y teoría de las Artes, 1990, p.60.

aclarando que lo anterior no significa que de algún modo no exista investigación en la práctica individual del artista, pero que se trata, de una situación en la cual resulta necesario establecer parámetros que determinen la naturaleza de lo que es la investigación a partir de la Teoría de la Semiosis de Peirce³² que al mismo tiempo establece la pertinencia y aplicabilidad de una *Semiótica del arte* a la investigación artística, es en este punto en el que se vuelve lógico el hecho de que en el plan de estudios del PAV – UP esté contemplado dentro de las materias que se cursan en el primer semestre académico la de *Semiótica del Arte*³³, siendo esta fundamental dentro de los procesos asociativos, críticos y reflexivos que se llevan en la práctica artística.

El artista inmerso dentro del sistema universitario se ve impulsado a la sistematización de todo aquello que hace según las normas de la convencionalidad³⁴, necesaria en el arte como objeto de estudio social; haciendo natural que la discusión respecto a la obra de arte se establezca a partir de condiciones, contextos y autores que se desarrollan en un mismo entorno con ella, estableciendo relaciones apropiadas para su estudio.

Dicho esto, se entiende que si bien la condición académica no es necesaria para producir una obra de arte, una vez esta adquiere su tono social, análisis y reflexión desde una visión académica, exige parámetros que resulta necesario establecer y conocer (protocolos de investigación). A partir de esto, el autor hace la aclaración de que no es lo mismo investigar *En Arte*, que hacerlo *Sobre Arte* y según la frase de Cattani: “El arte no es discurso, es acto”. Contrasta estas categorías de investigación de la siguiente manera: *En Arte*, implica un hacer, crear un objeto artístico que no nace del discurso, a pesar de que eventualmente el propio discurso se pretenda objeto artístico, en cuanto que, *Sobre Arte*, implica en analizar, en aproximarse al objeto estético a través de un determinado discurso. (p. 03)

El arte no es discurso, es acto. La obra artística se elabora a través de gestos, procedimientos, procesos que no pasan por lo verbal y no dependen de él. Su

³² Charles Sanders Peirce, filósofo norteamericano es el fundador el —Pragmatismo y el autor de una teoría epistemológica fundamental conocida como —Teoría de la Semiosis Base de su gran contribución al conocimiento occidental; —la semiótica. (Fajardo-González, 2014)

³³ Pertenece al ciclo básico de formación profesional del programa de Artes Visuales de la Universidad de Pamplona, con el código 151022 la asignatura de SEMIÓTICA DEL ARTE. (PENSUM PAV – UP, p. 1)

³⁴ Tercera categoría del sistema semiótico de Peirce y que se refiere a todo aquello que es convencional F; es decir a todo lo que implica la relación entre tres personas.

instrumento es plástico, soportes, materiales, colores, líneas, formas, volumen. Lo que resulta es un objeto presente en su condición física, independiente de todo y cualquier discurso, inclusive aquel del propio artista. (Cattani, 2002. Pg. 37)

A partir de la cita anterior se infiere, que la investigación *En Arte* es determinada y caracterizada por la cuestión del tiempo y el espacio de una manera específica, y la investigación *Sobre Arte* enfoca esas innumerables relaciones de la obra de arte como presencia axiológica³⁵ en la base de un sistema determinado. Lo anterior se relaciona directamente con el importante hecho de que para el PAV – UP esta investigación de grado sería la primera en reflexionar *Sobre Arte*, a partir de las investigaciones que se han realizado *En Arte* en el programa.

Podría decirse entonces que el artista-investigador-universitario desde la reflexión en el proceso creativo de su obra, puede elaborar una estructura compleja que considere tanto lo biológico y lo orgánico, así como la cultura, el símbolo y la cognición; todos estos elementos participantes dentro del acto creativo; las observaciones de Ana Barros (Barros, 1993. Pg. 51-57), citadas por Fajardo Gonzales, pretenden desvincular la investigación artística del aspecto metodológicamente riguroso que propone el método científico, ya que esta es una vía cargada de significados que se quedan encerrados en el marco de las metodologías científicas y estratificadas (Barros, 1993. Pg. 51) es por esta razón que para Barros resulta más útil e interesante el uso de la palabra *experimentación*³⁶ que *investigación*³⁷ ya que el investigar presupone una intencionalidad específica, en cuanto que experimentar presupone una disposición para identificar cosas, situaciones y eventos que puedan interesarnos. No será por casualidad que en el arte el concepto de intuición adquiere un relevante significado, puesto que parece ser aquello que mejor identifica el tipo de cognición necesaria a la creación (p. 07):

³⁵ De la axiología o relacionado con ella: Investigación filosófica de la naturaleza de los valores. La axiología surge en la filosofía burguesa a fines del siglo 19 y comienzos del 20 como tentativa de resolver algunas cuestiones complejas de la filosofía, relativas al problema general del valor. (Frolov, 1984)

³⁶ “Probar y examinar prácticamente la virtud o propiedad de algo” o “Notar, echar de ver en uno mismo una cosa, una impresión, un sentimiento, etc” Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Consultado en <http://www.rae.es/rae>

³⁷ “Hacer diligencias para descubrir algo” Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Consultado en <http://www.rae.es/rae>

En un sentido estricto (la intuición) es la visión directa de algo individual existente, que se muestra inmediatamente en su concreta plenitud (esto es, sin la intervención de otros contenidos cognitivos) Por lo que solo puede denominarse intuitivo, en sentido riguroso, aquel conocimiento que aprehende el objeto en su propio ser presente... (Brugger, 1977. Pg. 238)

Desde esta perspectiva se habla entonces del *sentir*, un tipo de conocimiento que el artista conoce muy bien y que lo puede llevar eventualmente a ser objeto de la razón, que se presenta inicialmente como *descubrimiento*. Se puede decir entonces que el artista tiene que saber que es capaz de proponer un hacer que se presenta como un evento creativo potencialmente inevitable, del orden de la experiencia.

En este punto es importante resaltar la lectura del Documento Maestro del Programa de AV-UP que permite comprender la noción investigativa de la carrera inmersa dentro de sus lineamientos misionales, así como fuentes que sirven de aproximación al funcionamiento de la investigación en artes visuales, o como es llamada en el programa: *Investigación creación*.³⁸

Teniendo en cuenta que este proyecto de investigación es el primero de carácter teórico que se presenta en el programa, se puede concluir, que la tendencia desarrollada por parte de los estudiantes suele ser desde la intención de creación de una obra artística partiendo de la investigación de la temática de interés. Lo anterior enmarcado dentro de los lineamientos del arte contemporáneo:

El arte y particularmente el llamado “arte contemporáneo” debe consolidarse para dar respuesta a las preguntas que las presentes generaciones nos están haciendo, y donde la reflexión dinamizada a través de la práctica artística [...] es la brújula hacia una transformación de nuevos procesos sociales y culturales en nuestro país, posibilitando

³⁸ “la creación artística puede, en casos específicos, estar fundada en una investigación expresa da en forma práctica, con sustentación teórica y avalada por especialistas en la materia” (oficio FEDA-CEIA0028- 08, de fecha 26 de junio de 2008). Además, “Esta forma investigativa toma prestados métodos de investigación de las Ciencias Sociales, hecho que ha traído consigo que la comunidad artística asuma la investigación-creación como un método investigativo propio” (Daza, S. 2009, p. 87). Tomados de (Carreño, 2014)

una mirada más amplia y sensible a lo que pasa en el proceso de producción asociado a la responsabilidad ética y política de un contexto local.³⁹

Ahora bien, para el PAV –UP La vinculación de la comunidad universitaria y de la región en proyectos y actividades culturales de investigación e interacción social a través de los procedimientos propios de la investigación-creación; permiten la implementación y generación de espacios para desarrollar procesos desde la conciencia de despertar inquietudes hacia áreas tan vitales que contribuyen a la formación de individuos integrales con capacidades para enriquecer su propio desarrollo personal, con miras a generar procesos que desde la academia, aporten positivamente a la sociedad. (Documento Maestro PAV –UP p.93)

Es así, como dentro de la carrera de Artes Visuales se tiene en cuenta la formación investigativa como transversal y transdisciplinar en cuanto a la relación que sostiene con los procesos de creación. Es importante aclarar que en este aspecto, la investigación no está concebida como una asignatura específica, pues el desarrollo de conocimientos se articulan por medio de procesos de creación ligados a la investigación desde múltiples puntos de vista (teórico- prácticos) y sus relaciones con el contexto, así como a procesos individuales que se dan de manera progresiva desde el componente de formación profesional de la carrera, hasta el final del ciclo de estudios. La investigación es un elemento fundamental que articula el pensar y el hacer, y se reconstruye continuamente gracias a su mismo proceso. (Documento Maestro PAV –UP p.162)

Por lo que, los proyectos de creación que son objeto de estudio en esta investigación están cargados de plena conciencia social, política, cultural y sobretodo contextual; lo que los sumerge en inquietudes propias y críticas de las dinámicas en las que se encuentran sus autores.

1.6.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE OBRAS DE ARTE

Se desarrolla este aspecto con la intención de dotar a la investigación con las herramientas adecuadas y necesarias para enfrentar las obras y procesos seleccionados, hacia lo cual se

³⁹ Acevedo L, Luz Elena. Prácticas artísticas contemporáneas “Un nuevo paradigma pedagógico” en *IV encuentro iberoamericano de colectivos escolares y redes de maestros y maestras*, Argentina, Julio de 2012, pág. 1.

consultaron textos y proyectos que sirven como modelo para el análisis y la interpretación de obras de arte.

Es así como en el ensayo *Sobre el arte y su(s) historia(s)* (2014) de Xavier Puig Peñalosa encontramos una crítica sobre las nociones de arte y la estrecha relación con la historia, desde su historia misma. El autor evalúa en el texto 3 factores: el primero tiene que ver con el carácter puramente lingüístico de la palabra “arte”, el segundo con el uso del “objeto artístico”, con el que se comprende el hilo conductor que existe desde los bisontes representados en las cuevas de Altamira, hasta la más contemporánea instalación o performance; y el tercero tiene que ver con la historia que tiene en común toda la humanidad. Quizás lo más relevante de este texto es la aclaración en cuanto a entender la palabra arte desde la globalidad que en ella misma encierra y desde la expresión artística, como particularidad del término arte.

Por otra parte, en el ensayo *Una aproximación metodológica en el análisis de las obras de arte* (2010) de Alejandra Val Cubero, se describen una serie de modelos que permiten analizar las obras de arte desde una perspectiva crítica, entre los que se encuentran: la Escuela de Warburg y en concreto el modelo iconográfico presentad por Erwin Panofsky, el modelo sociológico de Pierre Bourdieu, y el modelo genealógico o de sociología histórica, un modelo puesto a punto por Norbert Elías y Michel Foucault, entre otros. La consideración que la autora le otorga a las obras de arte es la de que son artefactos culturales cuyas funciones varían según el período histórico en el que se analicen, por lo tanto es necesario tener un acercamiento a instrumentos que se alejen un poco de la noción formal y permitan sacar a la luz las relaciones que se establecen entre las obras de arte y sus productores, espectadores y demás sujetos y situaciones a su alrededor.

Quizás el más relevante en cuanto a términos metodológicos e investigativos es el aporte que realiza a la elaboración de este proyecto la tesis de maestría *La hora gris* de Ferney Shambo González, desde el acercamiento a los planteamientos, modos de hacer y de ver de los artistas, hasta la metodología de análisis. Este proyecto, del que además se resalta el hecho de ser realizado en Colombia, ofrece una visión cercana y contemporánea a los modos de concepción del arte desde la perspectiva subjetiva y con la importancia de las vivencias propias del artista como inspiración al acto creativo, lo que deja ver especial concordancia

con los planteamientos expresados en este proyecto de investigación, así como con los lineamientos del PAV – UP.

En general, los textos enunciados anteriormente establecen relaciones entre el arte, la historia y la interpretación artística con sus espectadores, los mismos son un apoyo teórico para la realización de la caracterización, la descripción y el análisis de las obras que han surgido como resultado de los trabajos de grado del PAV – UP.

1.6.3 CULTURA VISUAL

Dada la intención que tiene el proyecto de situar los procesos seleccionados dentro del contexto nortesantandereano, y así mismo, dentro de la mirada de sus habitantes; el campo de los estudios visuales ofrece las bases teóricas y metodológicas para lograr una aproximación al discurso de las mismas por medio del análisis desde este término.

Así pues, el objeto de análisis de los Estudios Visuales se centra en la mirada, a partir de la distinción entre visión y visualidad, concepto elaborado por Norman Bryson; desde su contraste entre lo biológico y la formación social, política y cultural. Por su parte, J.W.T. Mitchell dice que la visión es (por decirlo de alguna manera) una construcción cultural, que es aprendida y cultivada, no simplemente dada por la naturaleza; que, por consiguiente, tendría una historia relacionada con la historia de las artes, las tecnologías, las media y las prácticas sociales de representación y recepción (2003).

Por consiguiente, el concepto de cultura visual se ha asociado la mayoría de las veces con los nuevos medios (fotografía, televisión, cine, entre otros...), lo que expulsaría de su campo de estudio temas como las artes plásticas y épocas anteriores a estos dispositivos (Quintero, 2014). Pero, algunos historiadores del arte, como Svetlana Alpers, han usado el término *cultura visual* como atributo de una sociedad, lo que hace justo prestar atención a este término por el hecho de que claramente existe una relación entre la cultura de los que hacen (en este caso, los artistas) y los que aprecian (los espectadores).

De ahí que María del Pila Quintero, en su texto *El desnudo en el arte: una reflexión sobre la cultura visual: Acercamientos a la figura humana desde la pintura académica colombiana y el trabajo de Luis Caballero* (2014) expone que al hablar de *cultura visual* no necesariamente se ejerce una diferenciación entre las imágenes artísticas y las no artísticas,

sino que en pro de comprender a una sociedad, se ha optado por “ver” el tipo de imágenes que se desea producir para reflejarse en ellas y ser vistos. Por lo cual, las imágenes en nuestro entorno y lo que juzgamos sobre ellas varía dependiendo del régimen Escópico⁴⁰ en el que nos encontremos.

Además, a partir del trabajo de Martín Jay, Quintero hace la diferenciación entre los términos *gaze* y *glance*, que desde su traducción quieren decir *mirada fija* y *ojeada*, *vistazo*. Y a partir de la definición de dichos términos, el texto aporta a esta investigación un acercamiento al análisis de obras de arte desde el que Quintero hace de las pinturas realizadas a finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX en la Escuela de Bellas Artes de Bogotá, y el proceso artístico de Luis Caballero, que sirven como ejemplo para describir los procesos artísticos escogidos para esta investigación desde el campo de los estudios visuales.

Ahora bien, para comprender mejor lo que es la *Cultura Visual* vale la pena hacer un breve acercamiento a la postura que Pierre Bourdieu expresa de los artistas individuales, las obras de arte y las formas artísticas; sostiene que no pueden comprenderse aisladamente, deben contemplarse como manifestaciones de todo el campo de la producción cultural, mantiene además que el campo de la producción cultural existe dentro de un campo mayor de producción, el campo de la fabricación en general, la economía y la política, que a veces denomina el campo del poder.

De manera que aunque el campo de la cultura tiene autonomía, sus fronteras son penetrables, esto quiere decir; que está sujeta a influencias provenientes del campo que la incluye (el espectro general de la sociedad). Según lo anterior, lo que distingue al campo cultural del campo de la economía es que el poder suele ser simbólico: consiste en logros estéticos, un alto estatus, reconocimiento del grupo de iguales, y la consecución de títulos y honores (Walter & Chaplin, 2002)⁴¹.

⁴⁰ Según Martín Jay “La particular mirada que cada época histórica construye consagra un régimen escópico o sea, un particular comportamiento de la percepción visual” (2007: 222)

⁴¹ Walter, J. & Chaplin, S (2002). *La Cultura Visual como campo de estudio, y los orígenes de los Estudios de Cultura Visual*. En J. A. Chaplin, *Una Introducción a la Cultura Visual* (pág. 54). Barcelona: Ediciones OCTAEDRO, S.L.

Es así como en *la cultura visual como campo de estudio y los orígenes de los estudios de la cultura visual* de Walter, J. y Chaplin, S. sostienen que este campo (el de la cultura visual) abarca miles de millones de productos culturales generados a través de la historia por las gentes de todo el mundo. Lo que hace difícil imaginar sus límites. La ventaja de un campo tan amplio y diverso es el gran abanico de posibilidades que ofrece para realizar una investigación original. En este punto, algo a resaltar es que en la consulta de otras fuentes se encontró que usualmente contraponen los estudios de la cultura visual con la historia del arte, en este texto los autores ofrecen un recorrido por: la historia del arte y las bellas artes, la “nueva historia del arte”, la historia del arte feminista, la teoría post colonial, la historia del diseño y la historia de la arquitectura de una manera general para destacar las consideraciones que ha tenido la imagen a lo largo de la historia del arte, la arquitectura y el diseño; consideraciones que, en la mayoría de los casos son de tipo social, y que han llevado a repensarse los modos y fines de la producción artística en cada época.

Lo anterior es importante desde la necesidad de entender con claridad la mirada del artista dentro de su contexto; con el fin de comprender sus discursos, motivaciones y preocupaciones en el campo de la creación artística.

CAPITULO 2
LOS PROYECTOS

2. LOS PROYECTOS.

2.1 SER SUJETO EN LA INVESTIGACIÓN

Escribir como hablamos y hablar como escribimos es pensarnos desde un lugar, es poseer la capacidad de salirnos de la neutralidad valorativa y abrir la puerta para que emerjan la singularidad y la experiencia, en sí, nuestra subjetividad. (Jaramillo Echeverri, 2006)

En este apartado se aporta desde el papel del investigador el conocimiento experiencial y empírico como elemento indispensable en la relación sujeto investigado–sujeto investigador. De esta forma, se busca apelar a la subjetividad como base de la relación, análisis y reflexión de los procesos creativos que se presentarán a continuación.

2.2 SIN MÁS PREAMBULO

Generalmente, ésa es la manera en que se escribe la historia, a través de las versiones de los testigos presenciales, escribía Laura Esquivel en *Como agua para chocolate* (1989)⁴² lo que me hace preguntarme ¿Quién mejor que el que vive las cosas para hablar de ellas? Es por esto que antes de proceder a su análisis; en este capítulo se presentaran cada uno de los proyectos que los artistas en mención desarrollaron, con la intención de acercarlo a usted como lector al trabajo realizado desde el apoyo en las percepciones que estos proyectos artísticos dejaron en sus compañeros⁴³. Es decir, para este apartado toma especial importancia la opinión que ellos, los artistas, tienen para ofrecer como lo que son: artistas, amigos, compañeros, espectadores y sobre todo testigos presenciales del proceso creativo de los otros. Por medio del acercamiento empírico me baso en sus relatos y entrevistas para presentar en esta primera instancia los proyectos: *Dechado de virtudes*, *Memorias cortantes*, *Inzachirama: a través de nuestra tierra*, *Viaje sonoro* y *Quiero hogar, no calle*.

Espero que haber leído la presentación que encontró páginas atrás sobre estas personas le facilite tanto como a mí el acercamiento a sus procesos creativos, las vinculaciones que hacen en sus planteamientos, y el porqué de sus proyectos.

⁴² Aunque su frase concluye con: que no siempre corresponden a la realidad, es importante tomar en cuenta los lazos de cercanía que poseen con el tema tratado para determinar cuan correctos o equivocados están.

⁴³ Puede consultar los anexos 9 a 13 en donde se encuentra la transcripción de las entrevistas de los artistas.

Dechado de virtudes, Ángela Valero.

Ilustración 8 Prácticas de taller. Recuperado de: Valero, A. (2018). *Dechado de Virtudes* [monografía].

Asumo el arte contemporáneo en su práctica artística, como un momento de transformaciones sociales y de cambios culturales para aportar en la construcción de una mejor sociedad.

(Valero A., 2018)

El rescate de una técnica olvidada, la enseñanza para que perdure, la experiencia del compartir conocimiento, la satisfacción de aprender y la ruptura de barreras generacionales son solo unas de las muchas cualidades con las que cuenta Dechado de Virtudes. Ángela reunió esfuerzos que le permitieron no solamente recolectar dechados realizados en la ciudad de Pamplona que datan desde 1964, sino que además, logró que dentro de los asistentes a sus talleres se esparcieran las puntadas básicas del bordado, dijo Angie al hablar sobre este proyecto: *Si pretendía que se viera como algo artístico si se vio*⁴⁴, si se vio porque en la exposición invitaba a la contemplación y porque en los talleres invitó a la

⁴⁴ Anexos/ 10. Transcripción de la entrevista a Angie Mora. P. 131

reflexión, a ver que *desde lo cotidiano está también presente la reflexión del arte*⁴⁵, añade Juan.

Dechado de virtudes es una vuelta a las prácticas tradicionales, practicas heredadas de la colonia. Este proyecto es muestra del virtuosismo que está presente en la elaboración de todo tipo de arte textil, muestra compromiso, responsabilidad y una inversión de tiempo bastante grande. Cuando vemos estas piezas es apenas lógico sentir asombro, asombro de la cantidad de detalles que tienen. Agrega John que *en cierta medida también se puede hablar del papel de la mujer, de una especie de sometimiento*⁴⁶, de una técnica reservada para las manos femeninas y para el interior de las viviendas, una técnica sacada a la luz, transmitida e instaurada como arte en un museo.

Además, en sus talleres, Ángela logró integrar en un solo lugar a señoras de la tercera edad, jóvenes, hombres, mujeres, niños, estudiantes y profesores que durante semanas estuvieron dispuestos a aprender, compartir y relacionarse por medio de la técnica del bordado.

*“como espectadora pude observar que en el público hubo mucho agrado, sentí que las personas llegaron a conmoverse de cierta manera, porque uno recuerda a su familia, uno recuerda sus tías, a sus abuelas. Yo creo que todos hemos visto un dechado así no sabemos muy bien la definición del término. Este proyecto es especial para mí porque yo hice parte de él, yo aprendí el punto de cruz y siento que es más que una manualidad es un arte, es una forma de crear, de ser creativo y de desestresarse también”*⁴⁷ concluye Vanessa, artista, asistente, compañera y gran amiga de Ángela.

⁴⁵ Anexos/ 12. Transcripción de la entrevista a Juan Duque. P. 140

⁴⁶ Anexos/ 11. Transcripción de la entrevista a John Ojeda. P. 135

⁴⁷ Anexos/ 13. Transcripción de la entrevista a Vanessa Pérez. P. 143

Memorias cortantes, Angie Mora.

Ilustración 9. Autorretrato, Angie Mora (2015)

Al arte, que se convirtió no solamente en mi medio de expresión, sino en mi salvador, en ese amigo incondicional que nunca me dejó sola y me ayudó y seguirá ayudando a seguir adelante.

(Mora, 2017)

Durante el montaje expositivo que propuso Angie, los asistentes tuvimos la oportunidad de adentrarnos en lo que es quizás el evento más significativo de su vida, y así mismo en las etapas que ella dispuso para salir de ese gran dolor, pero ¿Cómo entender un proyecto de este tipo cuando nunca hemos sido maltratados? Es quizás la razón por la que ni Ángela ni Juan quisieron dar sus opiniones al respecto. Debo confesar que incluso para mí, incluso dentro de esta aventura que me he propuesto, y desde mi presunción de objetividad, sigue pareciendo un tema demasiado sensible, demasiado personal y demasiado íntimo. Lo que me lleva a valorar el proceso personal que puede alcanzar alguien por medio del arte, la forma de abrirse a amigos y a extraños, y la pasión con la que Angie lucha en todo momento por evitar que este tipo de situaciones se sigan repitiendo.

Lo que si es cierto es que como testigo presencial puedo asegurar que en esa exposición fueron alcanzadas las fibras más remotas que tengo en mí, se logró percibir esa sensación de abandono, de dolor. La empatía inundó el recorrido, a lo largo de esas 4 salas se encontraban objetos infantiles, cartas escritas a su mamá, grabaciones, videoinstalaciones,

videoperformance y demás obras e insumos que facilitaban alcanzar el sentimiento con el que cada sala fue preparada.

*Memorias cortantes según mi percepción es un proyecto muy autorreferencial, habla sobre un episodio de vida que vivió la artista, muy doloroso, muy traumático. La obra comunica en efecto esas secuelas psicológicas que le dejó ese episodio, nos lleva por esos caminos duros y al final la obra habla, muestra una especie de catarsis, o aparente liberación de la artista*⁴⁸. Opina John.

Por su parte, Vanessa resalta el sentimiento de compañía que este trabajo brinda, de saber que quien pasa por estas situaciones no está solo, que es posible superarlas, salir de allí y enfocarse en otros aspectos de la vida, que *es un proyecto pertinente para la sociedad, que ayuda a visualizar las etapas por las que pasa un niño que está siendo maltratado en su hogar*⁴⁹ y además nos concientiza sobre las muchas secuelas que deja el maltrato, es una temática que afecta, que duele. Y que en definitiva nos muestra cómo el arte puede ser un salvador.

Inzachirama: a través de nuestra tierra, John Ojeda.

Ilustración 10 El cerro de la vieja, John Ojeda (2017)

⁴⁸ Anexos/ 11. Transcripción de la entrevista a John Ojeda. P. 135

⁴⁹ Anexos/ 13. Transcripción de la entrevista a Vanessa Pérez. P. 143

Mi experiencia como pintor me enmarca dentro de un realismo mágico, podría decirlo así, porque me inspiro de la realidad pero lo elevo a una especie de fantasía, mis cuadros tienden a salirse de la realidad en ese sentido. (Ojeda, 2018)

Es mucho lo que hemos escuchado, leído y dicho sobre la importancia de rescatar, perpetuar, conocer y reconocer las tradiciones ancestrales pertenecientes al lugar en el que nacimos o habitamos, esto es lo que John también plantea. Pero lejos de quedarse en el plano de lo ancestral, el autor de Inzachirama contrasta y exalta por medio de la leyenda del cerro de la vieja en Chinácota, Norte de Santander los imaginarios entorno a este cerro. En su planteamiento se pueden observar las nociones de sagrado y profano que se le han otorgado a dicho cerro desde el imaginario Chitarero (habitantes ancestrales del lugar) y desde el colonial, respectivamente. Resaltando su gusto personal la idea de lo sagrado y elevando su mitología a patrimonio inmaterial del pueblo.

El proyecto es llamativo para todos sus compañeros porque *lo que busca es rescatar las leyendas, mitos y tradiciones que tenemos en los pueblos del departamento*⁵⁰ y que según la opinión de Ángela *por falta de información se han ido perdiendo*⁵¹. Aunque Inzachirama reconoce la herencia que nos ha dejado la colonia, plantea que su visión fue totalizadora, desterrando de esta manera lo aborígen y lo ancestral que hace parte de todos y está presente en nuestro ADN, agrega Juan que *lamentablemente muchas veces desconocemos o negamos que está ahí, es algo que no es muy bien asimilado, que históricamente como sociedad hemos relegado, y es necesario darle la importancia*⁵².

Pero quizás lo que más llama la atención de todo el trabajo de John es la destreza técnica con la que desarrolla sus pinturas, están cargadas de emoción, de contemplación y sobre todo de paciencia, quizás el empleo de una técnica tan tradicional como lo es la pintura al óleo, puede causar en algunos la sensación de que el mensaje no fue comunicado con absoluto éxito, como opina Angie: *en últimas el objetivo era que la gente se volviera a relacionar con su cultura, con sus leyendas, y creo que ahí le faltó un poco más de trabajo.*

⁵⁰ Anexos/ 9. Transcripción de la entrevista a Ángela Valero. P. 127

⁵¹ Anexos/ 9. Transcripción de la entrevista a Ángela Valero. P. 127

⁵² Anexos/ 12. Transcripción de la entrevista a Juan Duque. P. 140

*Pero de resto me parece algo precioso y admirable, John en definitiva es un excelente pintor*⁵³. Y lo es, las obras tienen mucho potencial, las pinturas, los dibujos, las acuarelas y los bocetos que también hicieron parte de la exposición permitieron observar todo el proceso de creación, lo que hace que Vanessa resalte lo interesante que le parece *llevar a cabo un proyecto de investigación creación sin el temor de emplear técnicas tradicionales*⁵⁴.

Viaje sonoro, Juan Duque.

Ilustración 11. Exposición Viaje Sonoro. Recuperado de: Duque, J. (2018) Viaje Sonoro [monografía]

Para mí, el arte es eso que en cierta forma nos diferencia de los demás seres vivos, es la posibilidad de entrar en otros estados y sentir de manera distinta. Elevar nuestra mente y espíritu.

(Duque, 2018)

No existe el silencio para los vivos. No tenemos párpados en los oídos, es un fragmento de la frase de Murray Schafer con la que inicia el texto monográfico de Juan, presente también en su recorrido expositivo, basta leerla para entender por qué hace parte de su trabajo, este proyecto más que hondar en temáticas sociales o culturales, nos invita a la reflexión, a la escucha atenta y a reconocernos en nuestro entorno por medio del oído, es una apuesta sensorial y de fácil comprensión que como lo expresa Vanessa, permite que *quienes interactúen con ella realmente logren entenderla*⁵⁵.

⁵³ Anexos/ 10. Transcripción de la entrevista a Angie Mora. P. 131

⁵⁴ Anexos/ 13. Transcripción de la entrevista a Vanessa Pérez. P. 143

⁵⁵ Anexos/ 13. Transcripción de la entrevista a Vanessa Pérez. P. 143

Es un proyecto que nos llama a la percepción, la percepción desde un sentido que normalizamos, que dejamos en el olvido, dice Angie que *te acerca a escuchar de una forma más sensible, a ver la importancia del sonido y a reconocer lo bello que tiene el sonido*.⁵⁶

Vale resaltar que Viaje sonoro no se queda en el planteamiento monográfico que busca optar al título de Maestro en artes visuales que confiere la Universidad de Pamplona. Juan contó con la experiencia de continuar su desarrollo dentro del Salón Regional de Artistas Zona Oriente en su versión número 16, experiencia en la que John lo pudo acompañar, por lo que al vivir la caminata que Juan propuso, agrega *que este proyecto nos ofrece también una vuelta hacia la niñez, realmente se vivió ese viaje sonoro, empecé a reconocer de nuevo los sonidos de la naturaleza, sonidos que con el “trajín” del día a día se pierden*⁵⁷.

Este tipo de planteamientos nos invitan a volver a tener inquietud con lo natural, con el entorno, con los mismos sonidos que producimos los seres humanos, nos invita a darnos cuenta de la riqueza que tiene el mundo y de sus realidades. Por último es importante añadir la opinión de Ángela sobre *la osadía de realizar un trabajo sonoro*⁵⁸, neutralizando de esta manera el sentido eje de la creación en nuestra carrera: la vista.

Quiero hogar, no calle, Vanessa Pérez Arciniegas.

Ilustración 12 Exposición Quiero Hogar no Calle. Recuperado de: Pérez, V.

⁵⁶ Anexos/ 10. Transcripción de la entrevista a Angie Mora. P. 131

⁵⁷ Anexos/ 11. Transcripción de la entrevista a John Ojeda. P. 135

⁵⁸ Anexos/ 9. Transcripción de la entrevista a Ángela Valero. P. 127

Me he dado cuenta que el arte y la educación pueden ir de la mano para lograr grandes cosas en la sociedad. (Pérez, 2017)

Solo quienes conocemos Pamplona somos conscientes de la cantidad de perros en condición que abandono que inundan la ciudad, este es un problema presente, un problema de salubridad pública, pero también de conciencia, y de humanidad. Muchos han sido los intentos de solucionarlo, y muchas también han sido las personas que se han comprometido a ayudarlos; conformando fundaciones y alimentándolos, por ejemplo, por medio del famoso comedog⁵⁹. Vanessa en este caso ha optado por educarnos.

Este es un proyecto sensible sobre una problemática actual, posiblemente nos llegue a todos, nos enseña que las mascotas son seres sintientes⁶⁰, dice Ángela. Quiero hogar, no calle es una propuesta que se acerca a 3 de los perros en condición de abandono que viven en la ciudad de Pamplona, hace una reflexión, los convierte en protagonistas de su propia historia y los ayuda a conseguir un hogar. Al respecto Angie opina que le *parece que cumple con la labor del artista⁶¹*; Vanessa se involucra directamente en la problemática e idea estrategias que le ayudan a transmitir su mensaje, el público que escoge es el infantil y por medio de fanzines logra conmoverlos. Durante el montaje expositivo se pudieron observar tanto las historias que crea a partir de dichos personajes, como las impresiones que deja en los niños que asistieron a sus talleres.

El proyecto de Vanessa nos da la oportunidad de reconocer también que los animales sienten, son seres sintientes, que sufren y nos invita a cuidarlos, a respetarlos⁶², dice John. Este es un proyecto que nos invita además a reflexionar sobre el papel histórico que el perro ha desempeñado como animal de compañía. Como lo señala Juan, con evidente emoción en sus palabras enuncia: *los perritos expresan lo que somos, los perros son el reflejo de lo bueno que es el ser humano, es un ser vivo que siempre ha estado ahí, históricamente, acompañando al ser humano, protegiéndolo. Y esta exposición nos da la posibilidad de reflexionar en torno al trato que les damos, y es importante, porque se vuelve no solo una*

⁵⁹ Comedores públicos para perros instalados en puntos estratégicos de la ciudad, se abastecen principalmente de comida donada.

⁶⁰ Anexos/ 9. Transcripción de la entrevista a Ángela Valero. P. 127

⁶¹ Anexos/ 10. Transcripción de la entrevista a Angie Mora. P. 131

⁶² Anexos/ 11. Transcripción de la entrevista a John Ojeda. P. 135

*problemática de salud pública, sino que toca también esas fibras sensibles en las cuales nos relacionamos con los otros seres vivos, que no somos superiores sino que todos estamos en este mundo con el objetivo de estar lo mejor posible*⁶³, concluye.

Es así como este grupo de artistas nos acercan a nosotros, los espectadores, a la temática que abordan por medio de sus planteamientos artísticos, y de paso; a la persona detrás de dichos planteamientos. Al enfrentarnos con sus montajes expositivos fue posible percibir el sentimiento de esfuerzo, pasión y entusiasmo con el que cada uno dotó las salas, su obra y los objetos que estaba allí, dispuestos a dejar ver la calidez humana detrás de la investigación.

⁶³ Anexos/ 12. Transcripción de la entrevista a Juan Duque. P. 140

CAPITULO 3

ANÁLISIS

3. ANÁLISIS

Para este capítulo, la investigación se apoyó principalmente en dos instrumentos de recolección de información, los cuales fueron: la entrevista y la lectura del texto monográfico de cada uno de los proyectos, que por consiguiente nutrieron el ejercicio de análisis desde las siguientes categorías:

1. Arte
2. Experiencia de creación
3. Cultura visual

De esta forma y a partir de lo expresado por los artistas en sus relatos, se cotejaron las respuestas de manera transversal obedeciendo a las interpretaciones personales y subjetivas de cada uno de ellos, y así mismo encontrando la relación del concepto de cultura visual dentro de sus planteamientos propuestos y el contexto en el que los desarrollaron. Por otra parte, la dinámica del análisis consiste en determinar los rasgos generales que cumple cada una de las categorías según las opiniones de los entrevistados y así mismo compararlas con sus planteamientos artísticos.

En este sentido, es necesario mencionar que durante todo el transcurso de la investigación se mantuvo comunicación constante con los implicados, confirmando lo escrito y ajustando los detalles necesarios para dar mayor claridad a los relatos.

3.1 ANÁLISIS DESDE LA CATEGORÍA DE ARTE

Es preciso señalar que el planteamiento de los interrogantes en cada entrevista se ajustó a las dinámicas propias desarrolladas con cada uno de los artistas o a la fluidez de la conversación. Por lo tanto, cuando se preguntó sobre su concepción de arte se planteó de la siguiente manera: **¿Qué es arte para usted?** Con esta pregunta se examinó el nivel de acercamiento o lejanía del planteamiento creativo de cada uno respecto a su concepción general de arte. A su vez las respuestas se confrontan para obtener una lectura amplia y universal del concepto.

PREGUNTA 1: ¿Qué es arte para usted?

A lo cual **Ángela** respondió: *Son las diferentes expresiones que tenemos los seres humanos en cuanto a lo estético y también a lo social, una producción no necesariamente debe mostrar el lado bonito sino las realidades de las poblaciones, de las problemáticas*⁶⁴.

A su vez **Angie** respondió: *para mí es un medio de expresión del alma, una forma en la que tú puedes transformar y convertir tu entorno social y algo más llevadero para lo que es la vida*⁶⁵.

Por su parte **John** contestó: *Bueno, en primera medida sería muy difícil definir como tal el término arte, ¿no? Porque en sí es un término muy amplio, muy extenso. Podría hacer unos pequeños acercamientos hacia lo que sería el arte para mí; el arte para mí es una expresión de la sensibilidad de cada uno, en este caso una expresión de la sensibilidad que yo tengo ante la realidad que yo vivo, la realidad tanto objetiva como subjetiva. En el caso de mi pintura, de lo que yo hago, es una realidad muy subjetiva, muy enmarcada dentro de mi imaginación, yo veo la realidad del entorno que me rodea, pero me inspiro con eso para elevarlo a algo más mágico, más imaginativo. Entonces, las artes en cualquiera que sea el medio de expresión, por lo general definen esa vinculación del hombre con el entorno, con la tierra. Pero también expresan el sentir de ese hombre con la tierra, el pensar de ese hombre con la tierra*⁶⁶.

En el caso de **Juan**, él contestó: *Para mí es como la percepción estética que cada persona tiene de manera subjetiva de su realidad inmediata, su entorno. Es como eso que en cierta forma nos diferencia de los demás seres vivos, esa posibilidad de entrar en otros estados y sentir de manera distinta. Elevar nuestra mente y espíritu también*⁶⁷.

Finalmente, ante la misma pregunta **Vanessa** respondió: *Bueno, el arte... depende de la época, en cada época como que servía para diferentes cosas. Pues yo creo que actualmente el arte va más como a lo social*⁶⁸.

Interpretaciones sobre las respuestas a la pregunta 1.

⁶⁴ Anexos/ 9. Transcripción de la entrevista a Ángela Valero. P. 127

⁶⁵ Anexos/ 10. Transcripción de la entrevista a Angie Mora. P. 131

⁶⁶ Anexos/ 11. Transcripción de la entrevista a John Ojeda. P. 135

⁶⁷ Anexos/ 12. Transcripción de la entrevista a Juan Duque. P. 140

⁶⁸ Anexos/ 13. Transcripción de la entrevista a Vanessa Pérez. P. 143

Al analizar las respuestas del grupo sobre la concepción de arte, encontramos que en su mayoría los artistas lo conciben como una expresión subjetiva de la realidad, y en todos los casos lo asocian directamente con la concepción universal de arte que hoy en día prevalece y que supone su funcionalidad: lo social.

En el caso de **Ángela** se percibe el reconocimiento de la categoría del gusto, así mismo se enmarca la importancia de mostrar la realidad por encima de la percepción estética, lo anterior se entiende como que es más importante denunciar por medio del arte, que agradar a la vista.

Por otra parte, **Angie, John y Juan**, coinciden en priorizar la visión subjetiva y personal en cuanto al acto de creación, pero **Juan** hace énfasis en que la categoría de arte es propia del ser humano, esto según él, es lo que nos diferencia del resto de seres vivos. Por tal, a través del arte podemos pensar y sentir de manera distinta a la usual. En el caso de **Angie** se percibe la intención de reconocer al arte como un eje transformador de las estructuras en el mundo, lo anterior a través de la osadía de tomar la vocería del cambio. Así mismo **John** lo enmarca dentro de la relación del hombre desde su pensamiento, sentimiento y acción con la naturaleza y el medio que nos rodea.

Finalmente, **Vanessa** consciente de que la definición de arte se ajusta a la época y el momento desde el que se presente la obra, opta por relacionarlo directamente con la función social que se supone debe cumplir.

PREGUNTA 2: ¿Qué podríamos decir entonces que es arte contemporáneo?

Ante la cual **Ángela** respondió: *Pienso que con el arte contemporáneo hay más libertad de expresión dentro de lo artístico, no necesariamente desde lo bello, que siempre se ha mostrado en el arte, sino todas las expresiones libres que de alguna manera han sido objeto de crítica, por ejemplo el tatuaje o el grafiti*⁶⁹.

Por su parte **Angie** dijo: *Pues para mí, (risas) el arte contemporáneo más bien es una adaptación de los actuales más flojos de lo que fue el arte alguna vez. Bueno, hay una exploración de medios muy interesante, muy bacana, que me parece muy correcta, pero se*

⁶⁹ Anexos/ 9. Transcripción de la entrevista a Ángela Valero. P. 127

llegó un momento en que el artista se volvió perezoso, un poco menos entregado a lo que es el hacer y a lo que es la práctica artística como tal. La investigación me gusta mucho, me parece adecuada pero me parece que nos ha vuelto flojos en el hacer⁷⁰.

A su vez **John** respondió: *El arte contemporáneo ya tiene que ver con lo que se está haciendo hoy en día, el término contemporáneo hace referencia a eso, a lo que se realiza en lo cotidiano de la actualidad, entonces también se podría decir que digamos un pintor de la época de 1950 que se encuentre en pugna con otro pintor estaría elaborando una obra contemporánea, si uno hace esa comparativa. Entonces en la actualidad, en esta época en la que estoy viviendo lo que yo hago es arte contemporáneo, a pesar de que lo haga desde una técnica tradicional. En la actualidad también hay otras posturas sobre eso, ¿no? También se tiende a decir que el arte contemporáneo es aquel que ya no emplea técnicas tradicionales, sino que se va a explorar nuevos medios, como lo es el video, la fotografía, el happening y otras ramas. Pero en general si uno como pintor, empleando técnicas tradicionales tiene un pensamiento también innovador para expresar un concepto, también se podría estar hablando de un pintor contemporáneo en ese sentido⁷¹.*

80

En su caso, **Juan** contestó: *Es como una ruptura histórica en la cual el artista asume un rol participativo y más vinculado con su obra⁷².*

Finalmente, **Vanessa** respondió: *pues es complicado porque digamos que están esas 2 ramas, que está el camino hacia lo social, pero también está ese camino puramente conceptual que puede llegar a ser como absurdo porque por conceptualizar solamente se descuida lo técnico⁷³.*

Interpretaciones sobre las respuestas a la pregunta 2.

Al analizar las respuestas se percibe cierta negatividad hacía el concepto *contemporáneo*, sobre todo por parte de **Vanessa** y **Angie**, aunque esta última reconoce la importancia de la investigación así como de la exploración de medios que la contemporaneidad nos ha traído, planteamiento con el que coinciden **John** y **Ángela**, quienes resaltan las nuevas técnicas

⁷⁰ Anexos/ 10. Transcripción de la entrevista a Angie Mora. P. 131

⁷¹ Anexos/ 11. Transcripción de la entrevista a John Ojeda. P. 135

⁷² Anexos/ 12. Transcripción de la entrevista a Juan Duque. P. 140

⁷³ Anexos/ 13. Transcripción de la entrevista a Vanessa Pérez. P. 143

que han surgido o se han reconocido dentro de la categoría de la expresión artística y del arte. Es importante resaltar lo expresado por **John** respecto al uso de las técnicas tradicionales desde una mirada contemporánea y reflexiva, ignorando así los planteamientos que excluyen las técnicas tradicionales del llamado *arte contemporáneo*.

Juan por su parte lo concibe más como una ruptura histórica que otorga al artista un rol participativo por medio de su obra, sin decirlo, se asume que a lo que Juan hace referencia tiene que ver con la atribución que se le hace al arte hoy en día desde la participación en el campo educativo y político.

En síntesis, respecto a la categoría de ARTE, todo lo anterior nos confirma que los artistas tienen claro el rol social, cultural y participativo que asumen en el momento de la creación, es por esto que a continuación relacionaremos sus proyectos con la categoría de arte desde el rol social y/o participativo que cumplan.

- **Dechado de virtudes**

A través de su planteamiento en *Dechado de virtudes* Ángela se involucra directamente con la comunidad con el objetivo de transmitir y preservar las técnicas del tejido y el bordado, es por esto que en su texto monográfico expresa:

Este proyecto de investigación creación busca promover y enaltecer el dechado desde el arte, redescubriendo su valor estético, cultural y social tanto dentro como fuera del hogar, por medio de la exposición no solo de piezas elaboradas en Pamplona, durante el siglo XX, sino de las historias de vida de sus autoras. Del mismo modo, preservar su práctica y transmitir estos saberes en el contexto local, por medio de talleres abiertos a la comunidad local. (Valero Á. , 2018)

Es de esta manera como observamos el cumplimiento del rol participativo de Ángela, partiendo desde su gusto personal por esta técnica, en su lucha por mantener una tradición heredada desde la colonia que hace parte del imaginario social y cultural de la ciudad de Pamplona.

- **Memorias cortantes**

Angie realmente lleva a cabo esta propuesta artística desde su intimidad y autorreferencialidad⁷⁴, de su texto monográfico se extrae el siguiente fragmento:

Se necesita una conciencia social a cerca de lo dañino del maltrato infantil para la vida de las víctimas, no se puede permitir que continúe como un tema sin la suficiente importancia, si bien es cierto que existen medidas de castigo para los que cometen estos actos, estas no generan reflexión en los adultos que van a ser padres de familia, ocasionando así que se siga recayendo en la violencia como medio de educación normalizado. Añadido a esto, también es importante brindar a la persona que fue víctima de maltrato una forma de sanación para estas heridas, ya que puede ocasionarse mucho daño a sí mismo y a las personas que lo rodeen. (Mora, Memorias Cortantes, 2018)

Que confirma efectivamente la conciencia con la Angie realiza el proyecto. Además de buscar canalizar sus sentimientos por medio de la exploración artística, la intención de la artista va encaminada hacia la visibilización del problema con el propósito de provocar reflexión en torno al mismo y de esta manera tratar de evitarlo.

- **Inzachirama: a través de nuestra tierra**

Aunque la temática que trata John no implica directamente la búsqueda de la transformación de algunos aspectos de la sociedad de Chinácota, sí está inmersa dentro del imaginario social de la zona; estudia en la medida que los documentos que consigue le permiten, los imaginarios ancestrales y coloniales en torno al cerro de la vieja y sus mitos, por lo que a partir de la lectura del texto monográfico se extrae lo siguiente:

Lo que se espera mediante el presente proyecto, es [...] generar una lectura equilibrada de ambos imaginarios sobre el territorio estudiado y de esta manera, invitar a reflexionar sobre la identidad cultural y valorar el patrimonio material e inmaterial de la región. (Ojeda J. , Inzachirama, 2018)

⁷⁴ Decimos que un proceso es autorreferencial cuando se refiere a sí mismo u opera sobre sí mismo. Los sistemas sociales o psicológicos autorreferenciales o autoorganizadores construyen su propia realidad aplicando principios y reglas generados internamente. (Persello, s.f.)

En consecuencia, la intención de Inzachirama no se queda únicamente en mostrar y contrastar los imaginarios que estudia, sino por el contrario en incentivar la reflexión en torno a la identidad cultural y el valor que se le otorga al patrimonio de la zona, ya sea material o inmaterial.

- **Viaje sonoro**

Juan con su planteamiento invita al espectador a ser partícipe de una deconstrucción de la percepción. Por medio de viaje sonoro nos invita a ser conscientes del entorno en el que habitamos y de esta manera ubicarnos dentro del mundo tan álgido, monótono y sobrecargado en el que vivimos. De su texto monográfico se extrae el siguiente fragmento:

Al mismo tiempo en que planteo esta metáfora, surge la necesidad de llevarla a los demás, por mi percepción social de una falta de conciencia de sí mismo como seres cambiantes, un estado al que caemos fácilmente al asumir rutinas y volverlas acciones normalizadas de nuestro accionar cotidiano, en una actualidad de automatismos producidos por el bombardeo constante de información publicitaria, informativa, ociosa, además de las jornadas de responsabilidad académica o laboral. (Duque J. , Viaje Sonoro, 2018)

Es así, como este proyecto se ubica no como una crítica a las dinámicas del hombre contemporáneo, sino más bien como una invitación a reconocer el mundo por medio de la escucha atenta, un sentido que usualmente normalizamos y que como muestra su proyecto: tiene realmente muchas sensaciones y experiencias por mostrarnos.

- **Quiero hogar, no calle**

Este es un proyecto que directamente busca cambiar el actuar de las personas para con los animales, se inserta en nuestra sensibilidad y por medio de una dinámica y colorida historia pretende hacernos conscientes de la sintiencia de los perritos, en su monografía Vanessa dice lo siguiente:

Es a través del arte que se han denunciado problemáticas, se ha logrado que las personas se cuestionen si realmente deben ser así las diferentes estructuras sociales y que pueden hacer al respecto. Por consiguiente, este proyecto busca visibilizar el

daño psicológico y físico del canino abandonado en Pamplona, a través del comic fanzine, para reducir la indiferencia humana hacia el canino. (Pérez, Quiero hogar, no calle, 2018)

Es así como directamente involucrada con su contexto, la artista se implica en una serie de eventos y movimientos en pro del bienestar canino, asiste a jornadas de adopción, trabaja de la mano con líderes ambientalistas y transmite el mensaje al público infantil, considerándolo el más idóneo para dejar la semilla de su planteamiento.

Reflexiones finales sobre la categoría arte:

El concepto de arte debe ser definido desde el momento y lugar histórico en el que nos encontremos, es por esto que cuando se le pregunta por la definición de arte a este grupo de personas, ubicadas mental y contextualmente en la Colombia del 2018, coinciden en la importancia de definir y juzgar al arte desde su capacidad social y transformadora, siendo conscientes de las necesidades locales, regionales y nacionales con las que contamos, no solamente a nivel político y social; sino en muchos de los aspectos que giran en torno al desarrollo personal y comunitario.

3.2 ANÁLISIS DESDE LA CATEGORÍA EXPERIENCIA DE CREACIÓN

En concordancia con la dinámica de análisis se da paso a la pregunta: **¿Cuál es su experiencia de creación artística?** Con esta pregunta se pretende conocer las inquietudes y reflexiones que desde el artista surgen al momento de creación. De igual manera tratar de comprender las temáticas de interés por medio de sus experiencias creativas. Es necesario resaltar el apoyo en los relatos elaborados posterior a las entrevistas para determinar detalles inmersos en sus vivencias cotidianas.

PREGUNTA 3: ¿Cuál es su experiencia de creación artística?

A lo que **Ángela** respondió: *Mi experiencia de creación personal desde el tejido, el bordado, estas tradiciones que están un poco en decadencia y de las cuales podemos esperar grandes obras en los museos. No necesariamente que nos remitan a la carpetica o mantelito que hizo la mamá o la abuela, sino a grandes obras de arte desde un hilo*⁷⁵.

⁷⁵ Anexos/ 9. Transcripción de la entrevista a Ángela Valero. P. 127

Por su parte **Angie** dijo: *Yo me considero pintora y escultora, más bien algo impresionista, expresionista, eso me gusta muchísimo. El tema de la naturaleza muerta me gusta trabajarla, me parece algo precioso, no tanto por lo que es ornamental, sino por lo que en mi transmite y por lo que logro transmitir con un cuadro. En cuanto a la escultura, si me gusta más el tema de los cuerpos y un poco bizarro y oscuro. La inspiración, yo creo que la inspiración viene de la parte interna, de mí, de cómo me siento hoy, como me sentí ayer*⁷⁶.

En ese orden de ideas, **John** respondió: *Yo inicié fue como dibujante, y luego como pintor. Lo uno me llevó a lo otro, siempre muy inspirado por los grandes artistas de la historia, todo eso ha hecho que haya ido creando a lo largo del tiempo lo que se dice como un estilo, un estilo muy propio, mi experiencia como pintor en este caso me enmarca como dentro de un realismo mágico, podría decirlo así, porque me inspiro de la realidad pero lo elevo a una especie de fantasía, mis cuadros tienden a salirse de la realidad en ese sentido*⁷⁷.

A su vez, **Juan** contestó: *Yo creo que todo el mundo tiene una experiencia artística, lo que pasa es que algunas personas se dedican a eso y otras no pero creo yo que todos tenemos una posibilidad de creación, como decía Beuys “todo hombre es un artista” (risas) entonces ya de ahí a pasar al perfil de formarse profesionalmente ya depende del quehacer y de las formas que cada quien adquiere en sus formas de creación*⁷⁸.

Finalmente, **Vanessa** contestó: *Antes de entrar a la Universidad era pura técnica, no pensaba en lo conceptual sino que primaba lo técnico, lo sensorial. No pensaba en lo social*⁷⁹.

Interpretaciones a las respuestas sobre la pregunta 3.

Al analizar las respuestas del grupo encontramos claridad en la escogencia de la técnica que manejan, incluso desde antes de iniciar sus carreras universitarias. En este punto y en concordancia con lo dicho en las entrevistas se podría decir que el principal aporte del

⁷⁶ Anexos/ 10. Transcripción de la entrevista a Angie Mora. P. 131

⁷⁷ Anexos/ 11. Transcripción de la entrevista a John Ojeda. P. 135

⁷⁸ Anexos/ 12. Transcripción de la entrevista a Juan Duque. P. 140

⁷⁹ Anexos/ 13. Transcripción de la entrevista a Vanessa Pérez. P. 143

PAV-UP a los artistas es el de la conciencia reflexiva y social, más que el de la enseñanza en el manejo de una técnica.

En el caso de **Angie, John y Juan**, se observa el uso de movimientos, estilos u autores como apoyo para enmarcarse dentro de sus procesos de creación, lo que se le atribuye a la formación académica. Se destaca la concepción de **Juan** en cuanto considera que todos, por el hecho de ser personas tenemos una experiencia artística.

RELATO: sobre los artistas.

Para complementar la información que cada uno de ellos proporcionó respecto a sus experiencias de creación, se les pidió realizar una descripción sobre sí mismos, desde sus gustos, motivaciones e inspiraciones, a lo cual:

Ángela dijo: [...] Todo se remite a mis inicios en estas técnicas textiles que se dan desde el hogar. Junto a mi nonita y a mi madre viví rodeada de hilos, telas y juguetes elaborados a mano como las Muñecas de trapo.

Cuando inicié mi educación escolar en el Liceo María Auxiliadora, recuerdo como mi primera maestra Lola me pidió que trabajara una carpeta tejida de color Azul, yo tenía 5 años y eso nunca se me olvida.

De ahí nace el gusto por estas técnicas, así mismo otras técnicas dentro de la plástica que me gustan mucho es la acuarela por ser un elemento que me permite realizar trazos suaves. También elaboro artesanías que se combinan con distintas técnicas.

Así que mi interés desde el arte es la recuperación del tejido y el bordado como tradición. Así como el tejido porque es una terapia que ayuda a sanar el alma, también el tejido como expresión artística y embellecimiento, así mismo tengo un gran interés por enseñar estas técnicas como parte de una satisfacción personal, ya que pienso que son tradiciones que se han ido perdiendo. También hago parte de un colectivo: “100 años entre olores y sabores” cuyo objetivo es rescatar la tradición oral gastronómica de Pamplona, que así como el tejido y el bordado se han ido perdiendo en el tiempo⁸⁰.

Por su parte, **Angie** dijo: *Si tuviera que escoger una cosa en el mundo que me apasiona, es la pintura, adoro la manera en la que puedes perderte pintando, como eso logra hacer la*

⁸⁰ Anexos/ 19. Transcripción del relato de Ángela Valero. P. 164

vida un poco más tolerable; en ese preciso instante solamente estas tú, tus pinceles, la pintura, y un espacio en blanco dispuesto a ser transformado en lo que tu desees. A demás de eso realmente disfruto la música, por todas las sensaciones que puede transmitirte en tan poco tiempo. En cuanto a la pintura, trabajo mucho el surrealismo, la naturaleza muerta y los colores, plasmar el color, en todo su esplendor y en mi propia percepción del mismo, me da una paz inexpresable. Como podría esperarse soy una gran admiradora del impresionismo, postimpresionismo, y el expresionismo, por otro lado, siento un respeto inmenso por el renacimiento, el naturalismo y el barroco, pero no puedo negar mi amor por los cuadros de Van Gogh y Edvard Kirchner, es exquisita la forma en la que pintaban, desde el color, hasta lo que te dice la obra. Valoro inmensamente el arte que te hace sentir algo, sentir realmente, ponerte la piel de gallina, aguarde los ojos, hacerte sonreír, y el arte que te habla del artista, siempre he creído que seré una artista real en el momento que consiga atrapar a alguien más de un minuto frente a mi obra, en el momento que mueva algo dentro de los espectadores⁸¹.

A su vez, **John** dijo: [...] refiriéndome un poco a mi vida, desde niño si tuve un gran interés en el arte, en el sentido en el que era mi medio de escape de la realidad. No fui pues un niño demasiado extrovertido, era un poco más introvertido; y toda mi percepción, todo mi interés se volcaba como en reflejarlo a través de los grafismos, a través de los dibujos en mis cuadernos. Era como mi diario.

Nunca pensé en realidad que yo iba a terminar trabajando con las herramientas que me permiten expresarme a través del arte, nunca lo pensé. De hecho los planes que tenía en mi vida eran totalmente diferentes, pero al fin y al cabo esas cosas a veces ocurren. A veces el arte se presenta como un ángel en el desierto. Y a mí se me presentó, tuve el interés de estudiar la pintura y el dibujo. Estudié en la universidad de Pamplona después de haberme esforzado enormemente en pulir mis dotes artísticos en casa, alcanzando un nivel elevado. En la Universidad de Pamplona quise complementar esos estudios que hice independiente, porque buscaba encontrar nuevos horizontes, resolver muchas preguntas, muchas inquietudes. A través de la universidad pude conocer muchas otras cosas que no hubiera reconocido trabajando individual, trabajando aislado. Mi paso por la universidad fue muy

⁸¹ Anexos/ 20. Relato de Angie Mora. P. 165

gratificante, conocí grandes personas, grandes maestros. Conocí la calidad humana en realidad.

Y esto me lleva a pensar en lo que fue mi proyecto final en la universidad, pero para hablar sobre ese proyecto quiero contarle una anécdota sobre como todo se fue engranando: resulta que mi abuela materna, que es como mi madre en realidad, siempre de niños nos contaba muchas historias alrededor de la vela. Poníamos una vela en el cuarto porque a veces no había ni para pagar la luz (risas) así que las velas eran las que nos iluminaban, en las noches se volvían mágicas, porque al prender esa vela se abría un portal enorme que nos permitía meternos en las historias que siempre nos narraba y que aún hoy nos narra, así que de pequeño siempre al oír las historias se fueron calando en mi imaginación, y eso hizo que me interesara mucho por los mitos y las leyendas⁸².

Juan, por su parte, envió una biografía de la que se destaca: *Su interés de creación gira en torno al sonido, los entornos naturales y las herramientas tecnológicas, procurando abordar el paisaje sonoro como escenario de transformación de la sensibilidad auditiva, a través del desarrollo de dinámicas de apreciación y el uso de interfaces de escucha atenta que despierten la curiosidad por explorar y comprender los entornos desde una relación ecológica y mutualista con los sonidos que nos rodean⁸³.*

Finalmente, **Vanessa** contó: *soy de Pamplona, yo manejo las técnicas de ilustración digital y pintura al óleo. El interés por los animales me lo han inculcado desde mi familia, porque desde muy pequeña siempre consideraron a las mascotas como un miembro más de la familia, que son seres que sienten temor y dolor al igual que nosotros, que también pueden sufrir. Cuando comencé a trabajar este tema lo abordé desde el óleo, pero creo que el acordarme de que cuando era niña leía mucho las historietas de Garfield, hizo que considerara que el fanzine fuera más idóneo para trabajar el tema. También hago piezas artesanales en fieltro, y me gusta la docencia, sobre todo dirigida a los niños, porque en ellos es que se puede hacer un cambio⁸⁴.*

Interpretaciones de los relatos.

⁸² Anexos/ 21. Transcripción del relato de John Ojeda. P. 166

⁸³ Anexos/ 22. Biografía de Juan Duque. P. 167

⁸⁴ Anexos/ 23. Transcripción del relato de Vanessa Pérez. P. 168

En todos los casos se observa la importancia de las experiencias de vida y los gustos personales en el acto de creación artística, lo que tiene total relación con la dinámica del *relato* que se presenta en el interior de los talleres del PAV –UP y que busca determinar una temática de interés con el fin de desarrollarla desde la pasión, convicción y visión personal. A continuación se hará el análisis por proyecto según las consideraciones anteriores:

- **Dechado de virtudes:**

Lo primero que salta a la vista con el relato y la entrevista de Ángela es que en su caso, hablamos de una mujer bastante arraigada a las costumbres y la tradiciones que se le han inculcado; como deja ver, Dechado de virtudes nace desde su infancia, desde su familia y desde su formación escolar, en las cuales desde muy pequeña le enseñaron el manejo y gusto por estas técnicas.

Es así como se entiende la necesidad y pasión con la que trata de perpetuarlas, el arte textil, en este caso el tejido y el bordado, no son técnicas que la artista escoge por capricho o mero gusto. Hacen parte de su vida, de sus experiencias y de su niñez.

- **Memorias cortantes:**

Si bien el carácter propio de la investigación de Angie muestra lo inmersa que está dentro de su vida e intimidad, es gracias al contacto con la artista, cuando comprendemos por ejemplo el uso de la técnica y la escogencia monocromática en su trabajo. Angie en su relato, habla de la pasión con la que pinta, de la alegría que le causa el manejo del color y de la importancia que para ella tiene en el arte la capacidad comunicativa. Es por esto que se podría concluir, además de lo obvio de sus vivencias personales en cuanto a la temática, que inconscientemente la artista maneja una paleta de colores en monocroma al hablar de un episodio traumático de su vida, y con la intención de generar dramatismo en la comunicación de su mensaje.

- **Inzachirama:**

Si bien el proceso formativo del artista ya contaba con un nivel avanzado en el dominio de la técnica, le atribuye a su formación universitaria la reflexión en cuando a los procesos

identitarios. Junto a esto, están presentes en su relato los mitos, leyendas e historias de su abuela, a quien le atribuye el gusto por los mismos, y a quien además le debe haberle contado por primera vez la historia del cerro de la vieja: fundamental dentro el desarrollo de su propuesta investigativa. Actualmente John sigue indagando sobre el legado y la presencia de los chitareros en la zona, al respecto dice que todas estas experiencias lo han cargado de paz y así mismo, han cambiado el lenguaje pictórico que maneja: pasando de lo figurativo a lo abstracto.

- **Viaje Sonoro:**

Juan, por su parte no envió un relato de su vida, sino una biografía. Esto dice mucho de él, de su organización y sistematización, la experiencia de conocerlo permite saber que no se trata de una persona que sea de demasiadas palabras, lo que hace innegable la relación que existe entre alguien que escucha muy bien para hablar y el desarrollo de un proyecto como Viaje Sonoro, si bien Juan no expresó en su relato (pero si en su texto monográfico) una vinculación directa entre su vida persona y el planteamiento de este proyecto, podría decirse que es casi la esencia que refleja: meditativo, reflexivo, de pocas palabras y de escucha atenta.

- **Quiero hogar, no calle.**

La experiencia de creación de Vanessa hace que se sumerja en la problemática que trata y busque no solamente el desarrollo de una propuesta plástica / estética, sino que implemente en su vida una serie de acciones encaminadas en la solución de esa problemática; es por esto que para la elaboración de quiero hogar, no calle, busca hacer parte de fundaciones y transmitir por medio de estas los fanzines que crea, en los cuales los personajes protagonistas son perritos de la calle, fácilmente reconocibles en las calles de Pamplona.

Reflexiones finales sobre la categoría experiencia de creación:

Como se observa, el grupo se remite a sus experiencias personales como inspiración para la creación. Más allá, incluso, de lo que ellos anotaron dentro de sus textos monográficos, sus modos de vida, sus experiencias y sus percepciones están directamente relacionadas con sus intereses artísticos, ya sea desde la plástica o desde la comunicación y mensaje a comunicar.

3.3 ANÁLISIS DESDE LA CATEGORÍA CULTURA VISUAL

Es así, que para la categoría de cultura visual, lo que se busca es comprender el uso de la *imagen* dentro de estos proyectos de investigación en consonancia con sus propuestas, enmarcadas dentro de las dinámicas sociales, históricas y contextuales del momento en el que las desarrollaron. Lo anterior, teniendo en cuenta lo expuesto en el apartado 1.5.1 en cuanto a los imaginarios que predominan entorno al arte en el departamento, los cuales son principalmente valorados desde la destreza en el manejo de la técnica y el alcance de la belleza.

- **Dechado de virtudes**

Ilustración 13. Dechado decorativo. Autor Rosa María Duran, técnica bordado sobre lienzo en punto de cruz.

Durante los talleres y el recorrido expositivo de Ángela, estuvieron presentes dechados realizados en la ciudad de Pamplona que datan desde la década de los 60. Los cuales son muestra tangible de la calidad técnica, estética y decorativa en la elaboración de los mismos. A su vez, teniendo en cuenta que uno de los rasgos distintivos de las poblaciones andinas de tierra alta, como lo es la ciudad de Pamplona, es el uso y la manipulación de los tejidos para soportar el frío a través del diseño de ropa y tejidos decorativos, se comprende el interés por preservar e incentivar este tipo de manifestaciones culturales. Tal como lo plantea José Luis Sánchez: “El bordado es perpetuar la tradición, renombrar tus orígenes y funciones, es un documento histórico visual y sensitivamente que guarda celosamente la identidad de un pueblo” (Sánchez, 2013), es por esto que se valora el esfuerzo documental por recolectar, conservar y mostrar dechados realizados en la segunda mitad del siglo XX de la ciudad de Pamplona.

- **Memorias cortantes**

Ilustración 14 Sutura - Angie Mora (2018) - Fotografía Quitian, J.

“No hay entornos protectores para los niños”, concluye Isabel Cuadros, psiquiatra y directora de la Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil, sobre las cifras de violencia contra niños, niñas y adolescentes que se han registrado en el primer trimestre del año (2018) por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)⁸⁵. (VIDA, 2018)

Este proyecto está inmerso dentro del contexto y las necesidades a nivel de consciencia social e infantil que requiere el país. Como víctima, Angie centra su discurso en la realidad latente y urgente que el ICBF corrobora en cuanto a las necesidades de la protección de la población infantil. El artículo continúa:

De estas cifras destaca que, a diario, dicha entidad registra 66 casos de violencia contra menores de edad en todo el país. También el incremento que se ha presentado con respecto a los primeros trimestres de los años pasados: 2016 (4.834), 2017 (5.449) y 2018 (5.870).⁸⁶ (VIDA, 2018)

⁸⁵ Recuperado de: Periódico el tiempo, 25 de abril 2018. Diariamente se registran 66 casos de violencia contra niños.

⁸⁶ Recuperado de: Periódico el tiempo, 25 de abril 2018. Diariamente se registran 66 casos de violencia contra niños.

Es por lo que los elementos que crea Angie a nivel visual, tratan de ser lo suficientemente dicentes como para causar una ruptura a nivel psicológico desde el maltratador y para ofrecer su voz de apoyo y solidaridad, así como una salida curativa a la víctima, todo esto por medio del arte.

- **Inzachirama**

Ilustración 15 La virgen del cerro. John Ojeda (2018)

Este proyecto está inmerso dentro de la corriente de rescatar los saberes propios, ya sean tangibles o intangibles de cada región. Esta es una muestra de la creciente de dicha tendencia:

La transmisión de saberes, ampliamente emparentada con los procesos pedagógicos de los Laboratorios de Artes Visuales, obliga a reflexionar sobre los saberes propios. Este eje intenta conglomerar los laboratorios que, desde el 2004 hasta el 2014, identifican, relacionan y reflexionan sobre las potencias plásticas, estéticas y expresivas del medio artístico desde los saberes colectivos propios de cada región.

El patrimonio cultural tangible —los objetos, los elementos visibles— y el patrimonio cultural intangible —la oralidad, la música, las fiestas y la sabiduría multiétnica— son parte fundamental de los resultados de las experiencias en este eje. (Bonil & Rengifo, 2014)

Lo anterior, representa la tendencia desde los salones de artistas en Colombia se han conglomerado laboratorios en torno a la temática del rescate y expresión de los saberes ancestrales y distintivos de las zonas. Lo que es una muestra de la disposición de los artistas en el mundo de hoy, tan híbrido y globalizado por rescatar sus tradiciones y saberes locales. Un rasgo importante del trabajo de John es que no se queda en mostrar a través de su pintura únicamente los imaginarios chitareros, sino que hace un esfuerzo por acercarse y comprender los dejados desde la colonia, y acompañando su muestra final, realiza un acercamiento a las tradiciones Chitareras a partir de pinturas realizadas con frutos de la región.

- **Viaje sonoro**

Ilustración 16. Juan Duque (2018)

Si bien la categoría de cultura visual se enmarca dentro de la relación de las imágenes con el contexto cultural en el que se presentan, a partir de este tipo de propuestas sonoras se puede concluir, entre otras cosas, que el interés por los estudios visuales históricamente se ha debido a la crítica de la categoría predominante del momento y la necesidad de resaltar otros rasgos de la imagen, desde allí se podría justificar el analizar Viaje Sonoro desde los

parámetros de los estudios visuales, teniendo en cuenta la propuesta del autor de redescubrirnos a nosotros, y a nuestro entorno por medio de la escucha atenta. Todo esto desde un mundo viralizado y cargado de tanta información visual, que nos aleja de la realidad, de la sensibilidad, de la naturaleza y de lo *humano*.

- **Quiero hogar, no calle**

Ilustración 17 Fanzines. Quiero hogar, no calle. Vanessa Pérez (2018)

Vanessa aprovecha como recurso el uso del color, lo que permite que capte la atención de los niños a los cuales va principalmente dirigido el proyecto con la esperanza de formar nuevas generaciones conscientes de la sintiencia a animal. Es de esta manera que quiero hogar, no calle está en marcador dentro de la problemática sanitaria y cultural por la que atraviesa Pamplona, la cantidad de población flotante que la habita, así como la falta de educación en materia de responsabilidad animal proporcionan las posibilidades para que en sus calles se encuentren a diario decenas de caninos en condición de abandono. Pero esta problemática no existe solamente a nivel local, como lo expresa El Espectador:

Las autoridades creen que 120.000 animales son tirados a la calle en el país durante los primeros meses del año. El 20 % de perros y 11 % de gatos abandonados son de raza pura, la mayoría de edad adulta, de acuerdo con el registro del Instituto de Protección y Bienestar Animal. (Zoocial, 2018)

Lo que nos demuestra la pertinencia de este tipo de proyectos desde el ámbito artístico, social, cultural y animal.

Reflexiones finales sobre la categoría cultura visual:

Si bien la predominancia del uso de la imagen a nivel general por parte de la población suele ser desde la función decorativa y estética de la misma, así como lo demuestran las entrevistas y el proceso de observación y diagnóstico realizados en la ciudad de Cúcuta. No se pueden desconocer las tendencias que desde las dinámicas contemporáneas del arte han optado por sacar a la luz aspectos de la sociedad que se buscan transformar, es así como inmersos dentro de dichas tendencias se encuentra este grupo de artistas, quienes no solamente denuncian por medio de sus planteamientos artísticos, sino que además, buscan educar la mirada y la conciencia del espectador por medio de sus proposiciones, lo que supone esfuerzos en mejorar la calidad de vida, el fortalecimiento de la cultura y la posición del ser humano frente al mundo a nivel local y departamental.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES:

Con la intención de contestar puntual y organizadamente a los propósitos de la investigación, a continuación se establecen las reflexiones finales de este estudio. Estas conclusiones se obtuvieron luego de haber argumentado los conceptos involucrados y de haber desarrollado la metodología que facilitó la interacción atenta y participativa con el grupo de artistas.

En ese orden de ideas, la primera conclusión responde a lo propuesto en el planteamiento del objetivo general: *identificar el aporte que se realiza desde las reflexiones artísticas presentes en cinco (5) propuestas creativas del programa de Artes Visuales de la Universidad de Pamplona a su contexto departamental*. Entonces, la investigación arrojó un resultado favorable, dado que se pudo identificar en cada uno de los casos y en el grupo en general que las dinámicas planteadas desde el PAV – UP en la búsqueda de la reflexión desde la conciencia social; están directamente ligadas con las problemáticas de su contexto, y a su vez, con la propuesta de soluciones que a nivel estético y artístico buscan mejorar el panorama por medio de los debates en cuanto a las interpretaciones de sus planteamientos.

Así mismo, la contextualización realizada le permitió a la investigación identificar que a pesar de que los entrevistados consideran que el público en general sigue priorizando las nociones tradicionales del gusto en cuanto juzga al arte, y por consiguiente, esta situación ha hecho que prevalezca el valor por el resultado magistral de la obra en cuanto al dominio de la técnica; sí existen esfuerzos a nivel departamental por incluir las manifestaciones artísticas y culturales dentro de las dinámicas contemporáneas del arte. En este mismo sentido, se concluye sobre la importancia de tener claridad en la definición de la categoría *arte* desde la temporalidad y espacialidad que se pretende, y las necesidades y/o particularidades en el contexto de la misma.

Por otra parte, con la revisión del proyecto pedagógico del programa de Artes Visuales de la Universidad de Pamplona, se pudo entender el funcionamiento de la estrategia del *relato* dentro de las dinámicas de creación artística, y en ese sentido, la importancia de las vivencias y experiencias personales que los autores tienen en sus planteamientos. Es por

esto que a partir de la caracterización presentada en el apartado 1.3.1 titulado Procesos de selección en este documento, se puede concluir que los estudiantes del PAV – UP están desarrollando procesos que, sin importar la técnica o temática empleada, tienen origen desde sus intereses personales y la vinculación de los mismos con problemáticas de índole social, histórico o cultural, y la plena conciencia de llevar a cabo un impacto en la mente de sus espectadores desde la implementación de diversas técnicas y campos teóricos entre los que podemos encontrar la pintura a pequeño y gran formato (muralismo), la instalación en todas sus variaciones, la fotografía, la ilustración, el maltrato animal, la muerte, las construcciones sociales del género, la violencia, entre otros. En este mismo sentido, Los artistas entrevistados reconocen la labor formativa y compromiso que, como artistas y agentes culturales, deben asumir en cuanto a la formación de públicos, ampliando de esta manera la cantidad de personas a las cuales comunicar su mensaje.

Sumado a esto, es importante destacar que las monografías consultadas no permitieron acceder al nivel de sensibilidad que manejan los proyectos, sensibilidad que refleja la pasión con la que los artistas están desarrollando sus planteamientos, y la vinculación de los mismos con sus vidas privadas. Lo que desde una mirada más profunda; permite conocer no solamente el discurso que acompaña al acto/objeto artístico, sino a la persona detrás de estos planteamientos. Es así, como lo anterior deja la inquietud sobre si este tipo de informes (los monográficos) son los más idóneos para dar cuenta de la creación artística, ya que dentro de las consideraciones personales que me deja este proyecto, racionalizan y alejan de las intenciones del artista, en comparación con sus entrevistas y relatos.

Finalmente, como reflexión de carácter proyectivo, este estudio deja anclada la estructura para una futura investigación que, así como se planeó al inicio del documento, dé continuidad a la misma, y aporte de manera directa a la educación en cuanto al consumo⁸⁷ de arte y cultura.

⁸⁷ la palabra consumo no es tomada en cuenta solamente como un intercambio producto / moneda, sino en palabras de García Canclini como un proceso de apropiación en el que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio, o donde al menos estos últimos se configuran subordinados a la dimensión simbólica (1993),

REFERENCIAS

- arte, P. d. (Octubre de 2016). *Polo de arte*. Obtenido de polodearte.com/tendencias-del-arte-moderno/
- Arteguias. (febrero de 2009). *Arteguias*. Obtenido de <http://www.arteguias.com/artecarolingio.htm>
- Artes Visuales - UP. (2014). 5.5 Proyectos de investigación. En P. d. Visuales, *Documento Maestro* (pág. 151). Pamplona: Universidad de Pamplona.
- Bachelard, G. (2000). En G. Bachelard, *La poética del espacio* (págs. 53-79). Argentina: Fondo de Cultura Económica .
- Barajas Vera, D. A. (2016). Objetivos. En *Guarapo en el tetero- Provincia de Ricaurte-Norte de Santander* (pág. 14). Universidad de Pamplona.
- Barrera Vargas, H. A. (2016). Objetivos. En *Substancia del cosme* (pág. 10). Pamplona: Universidad de Pamplona.
- Blanco, M. (2014). Autoetnografía. *Andamios*, 18-70.
- Bonil, C., & Rengifo, S. (2014). Saberes propios: inicios y transformación. En *10 AÑOS DE LABORATORIOS DE ARTES VISUALES* (págs. 33-44). Bogotá: Mincultura; Entrelasartes.
- Cabrales Rodríguez, C. A. (2016). Objetivos. En *"Postmortem" el ser para la muerte* (pág. 16). Pamplona: Universidad de Pamplona.
- Calle, H. d. (2014). Las artes en la construcción de una cultura de paz. *Arcadia*.
- Camacho, L. A. (29 de Septiembre de 2018). (K. Rodríguez, Entrevistador)
- Camnitzer, L. (2012). La enseñanza del arte como fraude. *En el marco de la exposición del artista en el Museo de Arte de la Universidad Nacional.*, (pág. 7). Bogotá.
- Carreño, V. (17 de julio de 2014). ¿Qué es la investigación- creación? *Revista Arbitrada de la Facultad Experimental de Arte de la Universidad del Zulia.*, 52-62.
- Chaplin, J. A. (2002). La Cultura Visual como campo de estudio, y los orígenes de los Estudios de Cultura Visual. En J. A. Chaplin, *Una Introducción a la Cultura Visual* (pág. 54). Barcelona: Ediciones OCTAEDRO, S.L.
- Cubero, A. V. (2010). Una aproximación metodológica en el análisis de las obras de arte .
- De la Calle, H. (2014). El arte en la búsqueda de la paz. *Revista Arcadia*.
- Díaz-Bravo, L. (20017). La entrevista, recurso flexible y dinámico. *Scielo*, 50-57.

- directe, J. O. (2004). Arte y espacio: el vacío como ente potencial. *Arteoficio*, 13 - 18.
- Duque Hernández, J. F. (2018). Objetivos. En *Viaje sonoro*. Pamplona: Universidad de Pamplona.
- Duque, J. (18 de septiembre de 2018). (K. Rodríguez, Entrevistador)
- Duque, J. (2018). *Viaje Sonoro*. Pamplona: Universidad de Pamplona.
- Duque, J. F. (27 de septiembre de 2018). (K. Rodríguez, Entrevistador)
- Eco, U. (1987). Arte y belleza en la estética medieval. En U. Eco. Barcelona : Lumen S.A.
- Educalingo. (enero de 2019). *Educalingo*. Obtenido de <https://educalingo.com/es/dic-es/todero>
- EL TIEMPO . (22 de Agosto de 2018). Radiografía de Cúcuta: en crisis económica. *EL TIEMPO*.
- EL TIEMPO. (14 de Junio de 2018). *El Tiempo*. Obtenido de El 89 % de los venezolanos censados se quieren quedar en Colombia:
<https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/resultados-del-censo-de-venezolanos-en-colombia-229716>
- Escallón, A. M. (23 de Diciembre de 2017). *Las2Orillas* . Obtenido de <https://www.las2orillas.co/ramirez-villamizar-el-escultor-de-la-naturaleza/>
- Fajardo-González, R. (2014). *La investigación en el campo de las Artes Visuales y el ámbito académico universitario. (Hacia una perspectiva semiótica)*. Panamá.
- Foster, H. (2003). Recodificaciones . En *Modos de hacer. Arte crítico, esfera publica y acción directa*. Universidad de Salamanca.
- Frolov, I. T. (1984). Diccionario de filosofía. En *Diccionario de filosofía* (pág. 33). Moscú: Progreso.
- Gombrich, E. (1992). introducción. En E. Gombrich, *La Historia del Arte*. Garriga S.A.
- González, J. T. (21 de Marzo de 2017). Transcripción del audio de la entrevista. (K. Rodríguez, Entrevistador)
- Grupo Salvador Moreno. (s.f.). *Asociación de Artistas Plásticos de Norte de Santander*. Obtenido de <http://asoartgruposalvadormoreno.blogspot.com/>
- Guedez, V. (1994). *Aproximación y comprensión del arte contemporáneo*. Ex libris .
- Jaramillo Echeverri, L. G. (2006). Ser sujeto en la investigación: investigando desde nuestra subjetividad. Bogotá: Revista Colombiana de Educación.

- Jiménez, J. C. (2010). *Reflexiones desde la antropología en torno al concepto de región*. México: Ketzalcalli.
- López, A. M. (2006). La investigación en arte. Cómo acceder a nuevas formas de expresión. *La Revista. Universidad de Antioquia*, 15 -20.
- Martínez, E. D. (2016). Objetivos. En *La Cultura ETTE ENNAKA en Santa Ana – Magdalena* (pág. 17). Pamplona: Universidad de Pamplona.
- Mogollón, K. A. (21 de marzo de 2017). (K. Rodríguez, Entrevistador)
- Moncada, R. I. (28 de septiembre de 2018). (K. Rodríguez, Entrevistador)
- Mora Oquedo, A. P. (2018). objetivos. En *Memorias cortantes*. Pamplona: Universidad de Pamplona.
- Mora, A. (2017). Agradecimientos. En *Memorias cortantes* (pág. 6). Pamplona.
- Mora, A. (2018). *Memorias Cortantes*. Pamplona: Universidad de Pamplona.
- Morinelli Sandoval, R. (2017). Objetivos. En *Comiendo mentiras*. Pamplona: Universidad de Pamplona.
- Nación. (14 de junio de 2018). *El 89 % de los venezolanos censados se quieren quedar en Colombia*. Obtenido de EL TIEMPO : <https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/resultados-del-censo-de-venezolanos-en-colombia-229716>
- NC - arte. (2012). Conceptos de Arte Contemporáneo. *NC - arte*.
- Obregón, G. (21 de Marzo de 2017). Transcripción del audio de la entrevista. (K. Rodríguez, Entrevistador)
- Ojeda, J. (septiembre de 2018). (K. Rodríguez, Entrevistador)
- Ojeda, J. (2018). *Inzachirama*. Pamplona: Universidad de Pamplona.
- Ojeda, J. E. (27 de septiembre de 2018). (K. Rodríguez, Entrevistador)
- Ojeda, J. E. (2018). Objetivos. En *Inzachirama: a través de nuestra tierra* (pág. 15). Universidad de Pamplona.
- OSPINO, E. A. (2014). *EL IMAGINARIO SOCIAL BAJO LA PERSPECTIVA DE CORNELIUS CASTORIADIS Y SU PROYECCION EN LAS REPRESENTACIONES CULTURALES DE CARTAGENA DE INDIAS*. CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C.
- Padilla, N. G. (21 de Marzo de 2017). Transcripción del audio de la entrevista. (K. Rodríguez, Entrevistador)

- Paola Sabrina Belén y Sofía Delle Donne. (s.f.). Lo político-crítico en el arte. Archivos e imágenes desde la práctica del montaje.
- Peñaranda, V. (21 de marzo de 2017). (K. Rodríguez, Entrevistador)
- Peñuela, J. (2013). ¿Puede el arte conceptual de Colombia reivindicar una relación con la política, entendida esta en más de dos sentidos?
- Pérez, V. (2017). Conclusiones. En *Quiero hogar, no calle* (pág. 101). Pamplona.
- Pérez, V. (2018). *Quiero hogar, no calle*. Pamplona: Universidad de Pamplona.
- Pericás, R. (02 de 02 de 2019). *Arteinformado: Espacio iberoamericano del arte*. Obtenido de <https://www.arteinformado.com/guia/f/luis-camnitzer-31896>
- Persello, A. (s.f.). *IAFI Argentina*. Obtenido de <https://www.pnliafi.com.ar/que-es-autorreferencia-psicologia/>
- Programa de Artes Visuales. (2014). Documento Maestro. Pamplona: Universidad de Pamplona.
- PSYMA. (07 de 05 de 2015). *Passionate People, Creative Solutions*. Obtenido de <https://www.psyma.com/company/news/message/la-etnografia-como-herramienta-en-la-investigacion-cualitativa>
- Puig, X. (2014). historia(s), Sobre el arte y su(s).
- Quintero Hurtado, L. J. (2017). Objetivos. En *40°60'00'* (pág. 20). Pamplona: Universidad de Pamplona.
- Quintero, M. d. (2014). El desnudo en el arte: una reflexión sobre la cultura visual: Acercamientos a la figura humana desde la pintura académica colombiana y el trabajo de Luis Caballero .
- Quintero, S. (21 de marzo de 2017). (K. Rodríguez, Entrevistador)
- Quintero, S. (21 de marzo de 2017). (K. Rodríguez, Entrevistador)
- Rangel Rubio, J. (2017). Objetivos. En *Free Animal Project* (pág. 31). Pamplona: Universidad de Pamplona.
- Robayo, A. (2001). *La critica a los valores hegemonicos en el arte colombiano*. Bogotá: Universidad de los Andes.
- Rozo, F. (s.f.). *MinCultura*. Obtenido de Centro Histórico Pamplona (Norte de Santander): [http://www.mincultura.gov.co/planes-y-programas/Planes/plan%20nacional%20de%20recuperaci%C3%B3n%20de%20centros%20hist%C3%B3ricos/Paginas/Centro-Hist%C3%B3rico-Pamplona-\(Norte-de-Santander\).aspx](http://www.mincultura.gov.co/planes-y-programas/Planes/plan%20nacional%20de%20recuperaci%C3%B3n%20de%20centros%20hist%C3%B3ricos/Paginas/Centro-Hist%C3%B3rico-Pamplona-(Norte-de-Santander).aspx)

- Rubiano Aguirre, D. A. (2017). Objetivos. En *Llanto bajo la lluvia* (pág. 18). Pamplona: Universidad de Pamplona.
- Ruvituso, F. L. (2014). Artes político y política artística.
- Sandoval, C. (septiembre de 2017). (K. Rodríguez, Entrevistador)
- SHAMBO GONZALEZ, F. (2014). *La hora gris*. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Tobar, A. G. (1999). El arte en la era de los ciegos. En *Arte y Violencia en Colombia*. Colombia.
- Valero Duarte, Á. (2018). Objetivos. En *Dechado de virtudes* (pág. 8). Pamplona: Universidad de Pamplona.
- Valero, A. (2018). *Dechado de Virtudes*. Pamplona.
- Valero, Á. (2018). *Dechado de Virtudes*. Pamplona: Universidad de Pamplona.
- Vera Rivera, L. A. (2016). En *A imagen y semejanza*. Pamplona: Universidad de Pamplona.
- VIDA. (25 de Abril de 2018). Diariamente se registran 66 casos de violencia contra niños. *EL TIEMPO*.
- Visuales, P. d. (2014). Documento Maestro. *Documento Maestro Registro Calificado*. Pamplona, Norte de Santander, Colombia : Universidad de Pamplona.
- Xingjian, G. (05 de mayo de 2011). "El ser humano es estúpido, hay que ser consciente de eso". (I. S.-L. VANGUARDIA, Entrevistador)
- Zoocial, L. R. (19 de enero de 2018). ¿Por qué tantas mascotas abandonadas? *EL ESPECTADOR*.