

“SUBSTANCIA DEL COSME”

El recuerdo, la huella de la humanidad

HEYLER ANDRES BARRERA VARGAS

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
PROGRAMA DE ARTES VISUALES
PAMPLONA
2016

“SUBSTANCIA DEL COSME”

El recuerdo, la huella de la humanidad.

HEYLER ANDRES BARRERA VARGAS

Proyecto de investigación creación sobre Dificultad para recordar a las personas fallecidas, por las personas vivas después de la muerte. Presentado para optar al título de Maestro en Artes Visuales.

Director: Profesor Luis Alberto Carrillo Rangel

Maestro en Bellas Artes U. N.

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

PROGRAMA DE ARTES VISUALES

PAMPLONA

2016

Nota de Aceptación

Escritura Pública de la Registraduría de la Nación

Escritura Pública de la Registraduría de la Nación

Escritura Pública de la Registraduría de la Nación

Presidente del Jurado

Escritura Pública de la Registraduría de la Nación

Jurado

Escritura Pública de la Registraduría de la Nación

Jurado

Pamplona, Norte de Santander 20 de mayo del 2016

Dedicatoria

Dedicó de manera especial a mi Padre, Cosme León Barrera, ya que él fue el principal cimiento para mi construcción como profesional y artista, y fundamentó en mí las bases de responsabilidad.

A mi Madre y Hermanas que son las personas que me han apoyado en esta nueva etapa de mi vida y me han ofrecido el amor y la calidez de familia que me enriquece

AGRADECIMIENTOS

Me gustaría expresar mis más profundos y sinceros agradecimientos a todas aquellas personas que con su ayuda me han colaborado con la elaboración del presente proyecto, en especial al Profesor Luis Alberto Carrillo Rangel. Director de esta investigación, por la orientación, el seguimiento y supervisión continúa de la misma. Pero sobre todo por la motivación y apoyo a lo largo de todo mi proceso artístico.

Especial gratitud merece el interés por mi proceso artístico y las sugerencias recibidas de la profesora y amiga Liliana Caicedo. Con la que estaré por siempre agradecido por el ánimo infundido y la confianza que ha depositado en mí.

También me gustaría agradecer a mis profesores que durante toda mi carrera profesional han aportado un granito de arena a mi formación

A Jessika López quien me apoyo y alentó para continuar, cuando parecía que me iba a rendir.

Un agradecimiento muy especial merece la comprensión, paciencia y el ánimo recibido de mi familia y amigos.

A todos ellos, muchas gracias.

INTRODUCCIÓN

Proyecto de investigación/creación, sobre el problema que se presenta en los seres humanos vivos, los cuales presentan dificultad en recordar a las personas después que estas fallecen, donde se tiene en cuenta el objeto como contenedor y estimulador de la memoria, para realizar una propuesta de investigación creación llamada “Substancia del Cosme”.

Vale la pena decir que, desde que el hombre permanezca en la tierra dejará sus vestigios, su memoria a través de los objetos, de esta manera, se tratará de comprender los eventos, relaciones y hechos del pasado. En este nuevo mundo globalizado, los avances tecnológicos digitales no paran, y construyen un nuevo universo lleno de objetos que dan razón sobre la construcción del sujeto.

El proyecto de grado está definido por el emplazamiento de una obra instalativa, que se desarrolla a través del proceso de construcción de memoria almacenada en los objetos, los cuales están relacionados con la persona fallecida, y conservan momentos significativos para recordarlos, que son impresos por su uso constante en el actuar diario. Que a su vez hablan de un modo de vida particular.

En el proyecto de investigación se pretende reanimar lo inanimado, por medio del uso de los medios digitales como lo es la animación y el vídeo mapping, con lo cual se procura despertar la memoria de la persona ausente, presente en los objetos.

CONTENIDO

CAPITULO I	9
1 CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA	9
1.1 TÍTULO	9
1.2 TEMA	9
1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN	9
1.4 OBJETO DE INVESTIGACIÓN	9
1.5 ELEMENTOS DEL PROBLEMA	10
1.6 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	10
1.7 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	11
2 OBJETIVOS	12
2.1 OBJETIVO GENERAL	12
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	12
2.2.2 OBJETIVOS ARTÍSTICOS.....	12
3 JUSTIFICACIÓN	13
4 ANTECEDENTES	15
4.1 INTERNACIONALES	15
4.2 NACIONALES.....	16
4.3 ANTECEDENTES PERSONALES	17
CAPITULO II	21
5 MARCO CONCEPTUAL	21
5.1 ANTECEDENTES CONCEPTUALES DEL PROYECTO.....	21
5.1.1 TAXONOMÍA DEL RECUERDO	21
5.1.2 OBJETO	28
5.1.3 CONCEPTO SUBSTANCIA EN ARISTÓTELES	28
5.1.4 MEMORIA.....	30
5.1.5 OBJETO, ARTE Y MEMORIA	31
CAPITULO III	33
6 METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA ARTÍSTICA.....	33
7 PROCESOS EXPERIMENTALES DE CREACIÓN.....	35
7.1 DESCRIPCIÓN E ILUSTRACIÓN DE LOS ELEMENTOS PRESENTES EN LA PROPUESTA ARTÍSTICA.....	36

CAPITULO IV	45
8 GUION MUSEOGRÁFICO	45
8.1 MUSEOGRAFÍA	45
3.1 PROPUESTA INSTALACIÓN	47
9 LISTA DE OBRAS	50
9.1 LISTA DE OBRAS	50
9.2 RIDER TÉCNICO	50
10 CONCLUSIÓN	55
BIBLIOGRAFÍA	57
ANEXOS	60
PROCESO DE CREACION MAQUINA DE AFEITAR	60
PROCESO DE CREACIÓN LÁMPARA.....	66
PROCESO DE CREACIÓN RANA	69
PROCESO DE CREACIÓN TINTA Y RELOJ.....	73
TABLA DE FOTOGRAFÍAS	77
TABLA DE IMÁGENES	80
TABLA DE TABLAS	81
TABLA DE RENDER.....	82

CAPITULO I

1 CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA

1.1 TÍTULO

El origen del título del presente proyecto de investigación “Substancia del Cosme” nace de la necesidad de saber sobre que hay en la memoria de los objetos donde “Substancia” es una de las principales categorías de Aristóteles, representa un ente que existe en y por sí mismo, como la memoria impresa en los objetos (alma de los objetos), que sirve como puente para conservar la memoria del sujeto. Donde Cosme es el alma, la cual por medio de la propuesta artística pretende salir de cada objeto.

1.2 TEMA

Memoria, objeto y recuerdo

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Por qué se hace difícil recordar a las personas muertas?

1.4 OBJETO DE INVESTIGACIÓN

Objetos que pertenecieron a Cosme, objetos de uso cotidiano

El objeto de investigación es la memoria substancial impresa en los objetos por sus antiguos dueños, gracias a la interacción constante deja su legado y su memoria impresa en los objetos de uso cotidiano, por medio de la interacción con ellos.

1.5 ELEMENTOS DEL PROBLEMA

Relación entre la memoria, objeto y recuerdo

Dificultad de recordar a la persona fallecida

1.6 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Cada objeto puede estimular los recuerdos, ya que hubo alguien que lo creó, tocó, usó o asumió para sí. Sobre todo porque cada uno de los objetos representa el paso del hombre por el mundo y por ende contiene su memoria.

Los objetos son vínculos a la memoria personal y colectiva que genera interés en el pasado. Las memorias de estos objetos están en el subconsciente de cada persona, ya que no se busca mostrar fielmente una realidad que todos ven, sino la comprensión de una idea, en la que cada sujeto reconozca el pasado a través de los objetos legados. Es fácil reconocer esta idea cuando se observa desde un punto de vista personal, a través de la percepción del recuerdo subjetivo.

Al hablar del recuerdo como huellas de humanidad, se amplía el paradigma del ser, desde sus recuerdos personales ligados a la familia, hasta los más generales ligados a la sociedad. Todos tenemos en nuestra memoria a un ser que no está presente físicamente, y a la hora de recordar a esta persona fallecida es difícil, porque el recuerdo se liga a las emociones que cambian constantemente y por ende el recuerdo cambia.

Por esto utilizamos a los objetos como medio para mantener el recuerdo intacto de dichas personas ausentes. Estos objetos conservan una parte del ser en el inconsciente los cuales se valoran a través de los colores, las huellas, el contacto, aunque esto sea tan escueto como una mancha en un reloj, una gota de tinta o una ruana.

Asimismo, los recuerdos al ser parte de la vida misma incluso de los objetos, son activadores de la memoria de las personas difuntas que a través del lenguaje simbólico podemos traer a la memoria ese ser fallecido. En lo personal, mi padre fue y será un aporte significativo para mi construcción como persona, y los objetos que él me heredo construyen mi memoria acerca de él, su estilo de vida y da un registro de existencia.

1.7 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Dificultad para recordar a las personas fallecidas, por las personas vivas. En los objetos.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

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.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.2.1 OBJETIVOS CONCEPTUALES

1. Estudiar los aspectos significativos del objeto relevante para la memoria según un enfoque taxonómico.
2. Estudiar el concepto de substancia que tienen los objetos según el enfoque metafísico de Aristóteles.

2.2.2 OBJETIVOS ARTÍSTICOS

1. Relacionar el objeto con el espectador para estimular la memoria.
2. Posibilitar el desarrollo de un método de conservación de memoria.
3. Valorar el objeto al exponerlo para generar un lenguaje artístico.

3 JUSTIFICACIÓN

La importancia disciplinar “la consideración de la obra de arte «en tanto que archivo» o «como archivo»” (Guasch 2005) Promoción de los efectos y afectos en lo local y regional, partiendo que la memoria para el ser humano, va desde la protección a lo emocional y social, en un entorno donde todo se olvida. Donde el modo de relación de pasado y presente está ligado fielmente. Del mismo modo la pérdida de la memoria puede significar una relación de escisión con el presente.

La importancia para la antropología del campesinado. (Maitines 1992) Tal es el caso en el que descubrí mi pasado campesino, en un entorno de consumismo y de desplazamiento masivo de campesinos hacia las ciudades. Del mismo modo que Siervo Joya, personaje principal de la obra literaria de Eduardo Caballero Calderón, que muestra lo difícil que era conseguir la tierrita para las personas de la región andina Colombiana, en lo dicho anteriormente se refleja la pertinencia territorial, ya que se promueve aportes hacia la conservación de la memoria cultural campesina de Boyacá-Santanderes, en el entorno actual de la globalización y migración campesina hacia las ciudades, el cual pude llegar a generar una ruptura de las identidades regionales y locales de los campesinos.

La importancia en el contexto de la Ley de Cultura colombiana. Se ve reflejada en lo establecido en la LEY 397 de 1997, LEY DE CULTURA de Colombia que habla sobre el estado y como este debe fortalecer las expresiones culturales tradicionales, tales como el folclor, las artesanías, la narrativa popular y la memoria cultural de las diversas regiones y comunidades del país. Por ende, se propone presentar una memoria crítica y creativa que nos ayude a construir como personas a través de lo enseñado por el pasado. Hay que tener en cuenta que no es una memoria que analice el pasado, sino una memoria que lo conoce para hacer una reconstrucción social y pacte en su presente y futuro las huellas del pasado.

Es importante porque posibilitando prácticas artísticas que llamen la memoria se fortalece el tejido cultural en las comunidades que involucran el proyecto.

La importancia para las prácticas sociales de identidad. (Abric 2001) También se debe tener en cuenta “la memoria” como un generador de prácticas sociales. Hacer memoria nos servirá a todos como sociedad para reflexionar, no solo de nuestros orígenes, sino también de nuestra relación con el lugar del ayer y del ahora. Activar la memoria genera vínculos con el pasado y futuro, con nuestros antepasados y nosotros, ya que el pasado se conecta directamente con nuestro presente y se manifiesta en nuestro futuro de diferentes maneras.

4 ANTECEDENTES

4.1 INTERNACIONALES

Zuluaga, (2014), realiza la investigación: **Las memorias que seremos: Memoria y olvido en el discurso oficial sobre el conflicto armado colombiano en el pasado reciente**, en la Universidad Nacional de La Plata en la cual llego a las siguientes conclusiones:

- Zuluaga habla sobre la necesidad de hacer una reconstrucción en la cual es necesario contar la historia como en realidad paso con propuestas éticas sobre periodos específicos del conflicto. Donde el organismo estatal tomará el control de esto para generar un discurso en el cual se tome en cuenta el contexto del conflicto armado.
- Es importante generar un organismo como el grupo de memoria histórica donde las personas, tanto víctimas como testigos del conflicto armado, puedan hablar sin temor a represalias, donde empezaran a emerger una cantidad de relatos que puedan ser escuchados por las entidades oficiales sin ser marginados ni rechazados.

Guatavita, (2014), presenta una investigación sobre **La construcción de sentido de la desaparición forzada en el proceso de memoria de hijos e hijas en Colombia**, en la Universidad Nacional de La Plata en la cual llegó a las siguientes conclusiones:

- Guatavita plantea que la memoria diversa puede tener funciones psicosociales para ser liberadora, emancipadora y curativa. También muestra la memoria y su relación con las prácticas sociales, las cuales están determinadas por diversas ideologías.

- También muestra la memoria colectiva como una memoria reconstruida en los marcos sociales, la cual está construida por los marcos ideológicos. Donde la lectura del pasado permanente se convierte en una herramienta que da luz a los nuevos procesos.

4.2 NACIONALES

La Luna de la Memoria: Desaparición forzada y construcción de la memoria histórica es una investigación presentada por Martínez, (2009), en la Pontificia Universidad Javeriana y concluye:

- La memoria histórica nos compete a todos, ya que la recolección de la memoria particular, para la reconstrucción de un país que ha estado en el conflicto es difícil, esto imposibilita la reparación a las víctimas. Y la única manera es generando una reconciliación del pueblo con el pasado.
- Martínez nos dice que es deber de todos construir a nuestra nación con nuestras acciones, viendo el pasado con detenimiento para restaurar la paz general.

Memoria Histórica Como Relato Emblemático Consideraciones en medio de la emergencia de políticas de memoria en Colombia. Es un proyecto de investigación, creado por Antequera, (2011), en la Pontificia Universidad Javeriana y deja como conclusión:

- Se expone la importancia de la memoria histórica para la sociedad colombiana en general. Donde los hijos e hijas hemos construido una realidad diferente a la vivida por nuestros padres. Lo cual hace difícil una reconstrucción social pertinente.

4.3 ANTECEDENTES PERSONALES

En la búsqueda por entender el duelo, que se presenta en mí después de la muerte de mi padre, a través de mi paso por la academia, desarrollo unas propuestas artísticas que son referencias del presente proyecto.

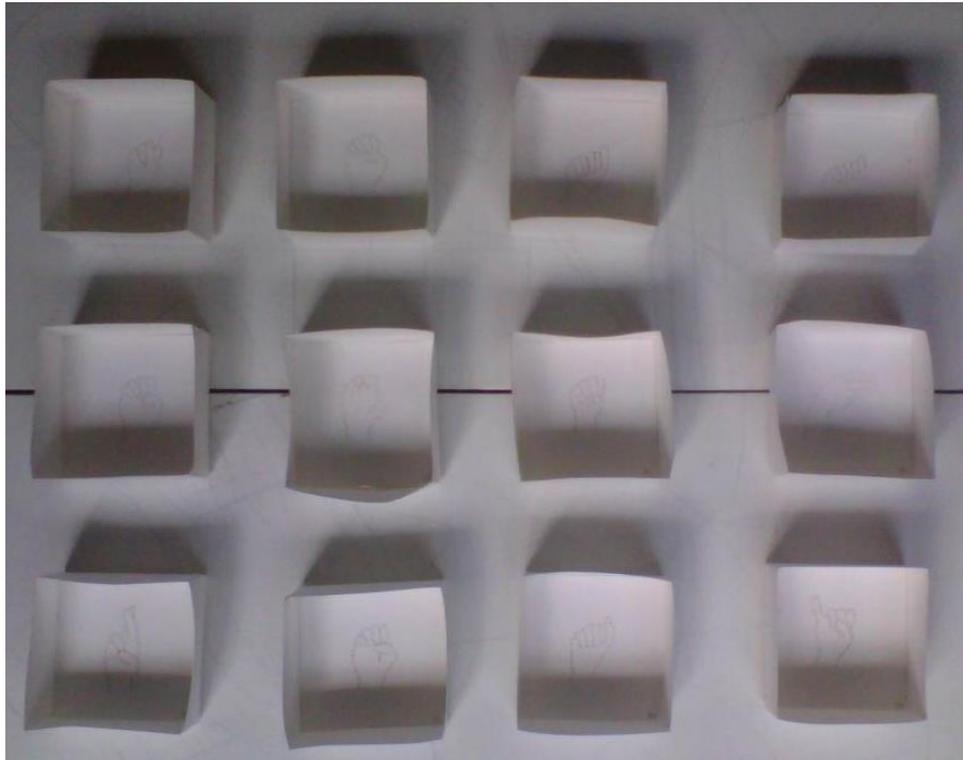

FOTO 1 serie manos. En "Proyecto silencio" por Barrera, H, A (2013) Pamplona N/S

En el proyecto silencio (2013) se evidencian las fases "Choque, Negación y Culpa" ya que nace con el propósito de expresar una serie de sentimientos encontrados, donde la negación y la culpa por la pérdida del ser querido es el pilar de la confrontación personal. Primera fase de búsqueda, lenguaje para expresar momentos existenciales.

Búsqueda de una manera de contar lo que se siente. La cual se mezcla con las actividades que se desarrollan y que al final hace que toda esa carga emocional sea expresada y, por esto en el proyecto artístico se recurre al braille y el lenguaje de

señas, buscando una salida al choque emocional con el cual se expresa los sentimientos retenidos.

FOTO 2 plantas. En "Mijo, Cuídese Mucho. Acuérdesese Que Usted Es Ahora El Hombre De La Casa" por Barrera, H, A (2013) Pamplona N/S

FOTO 3 impresión. En "Mijo, Cuídese Mucho. Acuérdesese Que Usted Es Ahora El Hombre De La Casa" por Barrera, H, A (2013) Pamplona N/S

EL PROYECTO: “MIJO, CUÍDESE MUCHO. ACUÉRDESE QUE USTED ES AHORA EL HOMBRE DE LA CASA” (2013) donde LA IRA es un detonante emocional a la reflexión que produce y a su solución estética. Donde la ira generada al sentir que todo lo que conocía hasta ahora se derrumba y se comienza a sentir que los roles antes bien identificados en la familia cambian. Y de esta manera a modo de “venganza” se cambia el hábitat de algunas plantas en búsqueda de un nuevo renacer como ser vivo. Cambio de condiciones naturales, capacidad de adaptación.

FOTO 4: Raíz. En “EN BUSCA DEL RECUERDO, H, A (2014) San Bernardo De Bata N/S

En el PROYECTO "EN BUSCA DEL RECUERDO" (2014) nace de la necesidad de preservar el recuerdo. Ya que se empieza a comprender que la única forma de conservar a esa persona que ya no está es a través del recuerdo y de allí el afán de conservarlo. Se relaciona este proyecto con la fase del miedo, como una respuesta a este.

*FOTO 5 fragmento del vídeo performance. En "SEPULTANDO EL RECUERDO (2014)
Pamplona N/S*

Cuando la depresión es tan recurrente y afrontar el duelo se vuelve cada vez más doloroso, se ve la catarsis como una salida a esto, buscando sellar ese conflicto emocional, es por esto que se realiza una acción performativa donde se pretende sepultar todo lo que hace daño para intentar renacer como una nueva persona, conservando los recuerdos de ese ser querido que ahora no está pero que es igual de importante para el sujeto. **"SEPULTANDO EL RECUERDO" ACCIÓN/PERFORMANCE (2014)**

CAPITULO II

5 MARCO CONCEPTUAL

Partiendo de lo anterior, se presenta que los recuerdos son parte fundamental de la vida, y los objetos son activadores de la memoria, esto hace que determinen ese afecto que a través del lenguaje artístico podemos plasmar en el espacio.

5.1 ANTECEDENTES CONCEPTUALES DEL PROYECTO

El marco conceptual se divide en 5 partes, en las cuales se explica detalladamente la importancia de cada uno de ellos. Las cuales son:

5.1.1 TAXONOMÍA DEL RECUERDO

En Taxonomía del recuerdo, se diseña la descripción de una serie de objetos que están enlazados con los objetos legados, en el cual se utilizan métodos taxonómicos de la biología, partiendo desde el orden, la familia, el género y la especie. Para la realización del proceso taxonómico fue necesario ir a algunos talleres o patios de chatarra, (deshuesaderos) de automóviles en la ciudad de Pamplona con la intención de dar otro significado a los objetos allí encontrados. Este objeto, o bien, estos objetos extraídos del taller son vehículos de memoria, como contenedor de recuerdos. Vehículos ya en desuso, en vías de regreso al estado elemental de óxido de hierro, del cual partió al momento de su recuperación en las minas de mineral ferroso.

FOTO 6 visita a deshuesadero. Andrés Barrera (2014)

Con estos objetos extraídos del taller automotriz, y con los generados a partir de la producción artística y algunos que han sido parte de la herencia de mi padre cuando comencé mis estudios universitarios se realizara una Taxonomía, generada por el recuerdo, con base a una guía dada por el Curador José Antonio Sierra Leal del museo de Ciencias Naturales José Celestino Mutis, donde me explica que las claves taxonómicas van desde género, pasando por la familia y finalmente por la especie.

La taxonomía es el estudio de la clasificación de los seres vivos, acorde a sus semejanzas y diferencias, nombrándolos y asignándolos a ciertos taxones, pero para este proyecto artístico, la taxonomía se convierte en la manera de clasificar los recuerdos, por medio de objetos que son puentes de evocación de la memoria, relacionados con la vida del artista.

REINO: Es una categoría o subdivisión mayor en la que se clasifican los seres vivos por razón de sus características comunes, en el Reino memoria se ven las facultades que tiene la mente las cuales permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. La memoria permite retener experiencias pasadas y, según el alcance temporal, se clasifica convencionalmente en: memoria a corto plazo, memoria a mediano plazo y memoria a largo plazo.

REINO	MEMORIA

PHYLUM: Es un filo taxonómico, ubicada debajo del Reino y representa las agrupaciones generalmente más grandes de animales y de otras cosas vivas con ciertos rasgos evolutivos; en la taxonomía del recuerdo la memoria sensorial es la capacidad de registrar las sensaciones percibidas a través de los sentidos. Constituye la fase inicial del desarrollo del proceso de la atención. Esta memoria tiene una gran capacidad para procesar gran cantidad de información a la vez, aunque durante un tiempo muy breve.

PHYLUM	MEMORIA SENSORIAL

CLASE: Es una mayor categoría en la jerarquía taxonómica, comprende grupos de órdenes similares, los cuales identifican mejor a la especie y la codificación en la memoria es la base de los recuerdos, donde cada uno de ellos procesa y combinan la información recibida a través del tiempo.

CLASE	CODIFICACIÓN

ORDEN: Es la unidad sistemática entre la clase y la familia, en la clasificación por categorías taxonómicas, Un recuerdo es la memoria que se hace de algo que ya ha pasado o de lo que ya se habló. En el orden de los recuerdos encontramos Imagen y objetos de hechos o situaciones pasadas que quedan en la mente, los recuerdos presentes en cada ser humano un entorno más propio.

ORDEN	RECUERDOFORMES

FAMILIA: Es una unidad sistemática y una categoría taxonómica situada entre el orden y el género; donde se clasifican los objetos por sus características específicas con relación al recuerdo.

FAMILIA	BARRERADEA	KIRICADAE	BARRERIDAE

GÉNERO: Es una categoría taxonómica que se ubica entre la familia y la especie; así, un género es un grupo que reúne a varias especies emparentadas. El las cuales se pueden diferenciar el objeto por sus cualidades físicas.

GENERO	CAPARAZÓN	PELIKAN	ESPIRAL	RUANA	TRIDIMENSIONAL	BIDIMENSIONAL

ESPECIE: En Biología se denomina especie a cada uno de los grupos en que se dividen los géneros. Es la unidad básica de la clasificación biológica y se define a menudo como grupo de organismos capaces de entrecruzar y de producir descendiente fértil, y en el proyecto taxonomía del recuerdo, las especies son aquellos objetos que contienen una carga significativa con relación a la experiencia de vida.

ESPECIE	LUMINOSUS	SONORUS	ELÉCTRICOS	BLANCO	NEGRO	RELFEJUS
ESPECIE	DORADO	PLATEADO	LANENSIS	OPACUS	RESTOS	

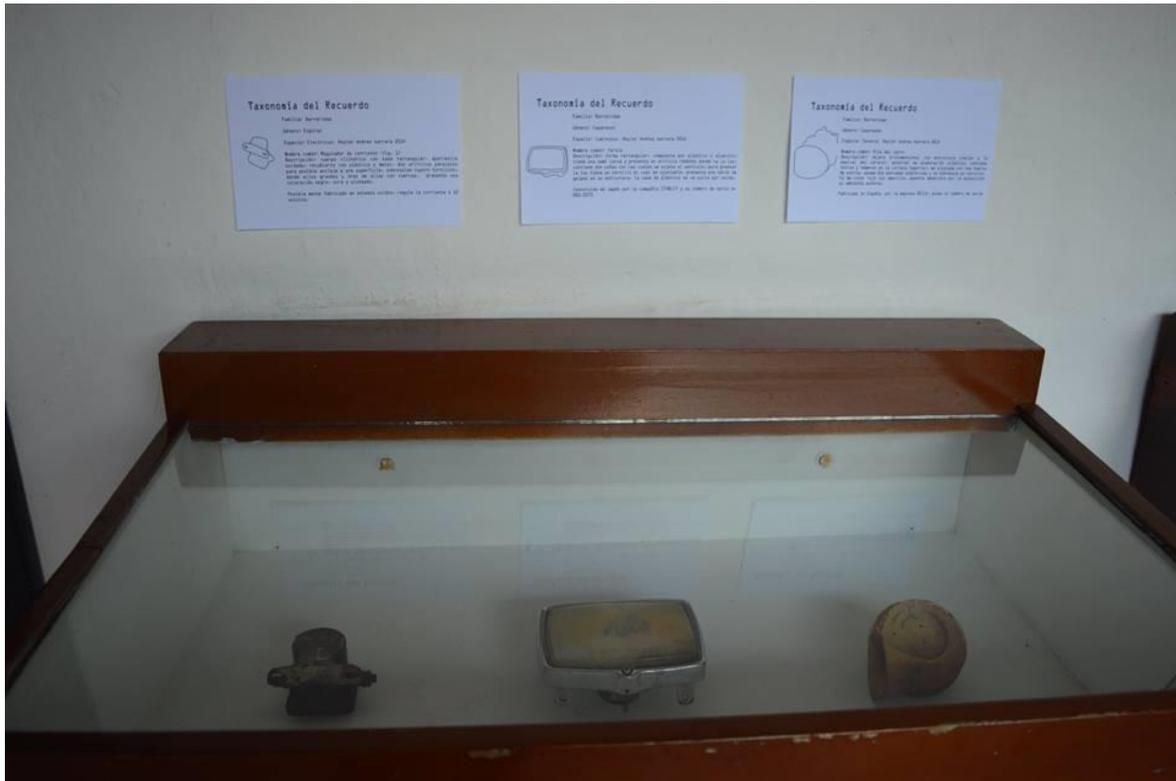

FOTO 7objeto frente a su ficha taxonómica. Taxonomía del recuerdo. Andrés barrera (2014)

*Tabla 1 Taxonomía de recuerdo. Reino Memoria. En Taxonomía del recuerdo” (2015)
Pamplona N/S*

REINO	PHYLUM	CLASE	ORDEN	FAMILIA	GENERO	ESPECIE
Memoria	memoria sensorial	Codificación	recuerdoformes	barreridae	caparazón	luminosus
Memoria	memoria sensorial	Codificación	recuerdoformes	barreridae	caparazón	sonorus
Memoria	memoria sensorial	Codificación	recuerdoformes	barreridae	espiral	eléctricos
Memoria	memoria sensorial	Codificación	recuerdoformes	Barreradae	pelikan	blanco
Memoria	memoria sensorial	Codificación	recuerdoformes	Barreradae	pelikan	negro
Memoria	memoria sensorial	Codificación	recuerdoformes	Barreradae	pelikan	dorado
Memoria	memoria sensorial	codificación	recuerdoformes	Barreradae	pelikan	plateado
Memoria	memoria sensorial	codificación	recuerdoformes	Barreradae	Ruana	lanensis
Memoria	memoria sensorial	codificación	recuerdoformes	Kiricadae	tridimensional	opacus
Memoria	memoria sensorial	codificación	recuerdoformes	kiricadae	tridimensional	restos
Memoria	memoria sensorial	codificación	recuerdoformes	kiricadae	bidimensional	relfejus

Clave taxonómica: con las claves taxonómicas se clasifican los objetos en la familia, según su carga estética.

Se presentan claves taxonómicas a nivel de Orden, Familia y Género. Las claves son dicotómicas, o sea que no tienen más de dos alternativas para un carácter por paso u observación; si una alternativa es falsa, el próximo paso es especificado automáticamente, por ejemplo:

1 Recuerdo presente **2**

1 Recuerdo ausente **3**

2 Objetos que dados por herencia que tienen una carga simbólica fuerte. Especie A

2 Objetos que evocan recuerdos, no dados en el contexto, traer a la memoria o a la imaginación sucesos importantes para el sujeto. Especie B

3 Especímenes que han mutado y adaptado por la transfusión de elementos, que el individuo ha impuesto en ellos. Especie C

5.1.2 OBJETO

Desde que Marcel Duchamp resignifica al objeto como obra de arte, le da una connotación más elevada, la cual abrió la posibilidad de mostrar el valor estético de los objetos. De la misma manera que él dice: los objetos pueden tener una nueva vida, re-funcionándolos, re-valorizándolos.

Según Mario Bunge en el “Tratado de filosofía” (1977) señala al objeto, como un individuo con sustancia que está cargado de todas sus capacidades esenciales, y particularmente con la capacidad de cambiar. El objeto como concepto sintetiza los conceptos filosóficos clásicos, ya que estos están conformados por sustancias o formas.

Bunge hace un paralelo según la visión del materialismo, que dice que el mundo está compuesto por objetos, y que el existir es igual a ser una cosa, o viceversa, no ser es igual a fallar en ser una cosa. Ejemplifica diciendo que las moléculas, los átomos, las máquinas y la sociedad son cosas.

Gracias a sus estudios en la física y la filosofía dice que todas las cosas poseen propiedades las cuales la llama sustancias, y de esta manera distinguir las propiedades formales de los constructos. La mutabilidad de las cosas es entendida como energía, y por lo tanto una propiedad común a todas las cosas. Y de esta manera afirma que todos los objetos poseen dos estados diferentes.

Estas afirmaciones nos llevan y confirman la idea que los objetos tienen memoria histórica. Desde que las cosas mutan sugieren materiales, como lo es en este caso, abriendo paso a nuevas propiedades sustanciales, gracias a que la historia es evolutiva. Esta es la principal apreciación ontológica, por la cual Bunge (1977) dice que una cosa mantendrá su nombre a lo largo de la historia hasta que naturaleza cambie.

5.1.3 CONCEPTO SUSTANCIA EN ARISTÓTELES

Substancia u Ousia en Aristóteles parte de un concepto básico que entiende que el mundo está compuesto por diferentes sustancias con múltiples propiedades. Por ejemplo, la gravedad es algo que está inmerso en las cosas que pesan y en el mundo Aristotélico todo tiene su contraparte, si hay un arriba, hay un abajo, una derecha y una izquierda, lo físico y lo virtual (el alma). En esta heterogeneidad por su naturaleza hay una distribución normalizada de sustancias en el mundo. Lo pesado va hacia abajo, lo liviano sube, y el recuerdo se conserva y se hace fuerte en los objetos. Así que el recuerdo está en la predisposición de guardar la memoria substancial de hechos relevantes para el ser humano.

Sustancia (Ousia - Ousía) se dice de los cuerpos simples, tales como la tierra, el fuego, el agua y todas las cosas análogas; y en general, de los cuerpos, así como de los animales, de los seres divinos que tienen cuerpo, y de las partes de estos cuerpos. (Azcárte, P. 1875)

Estas cosas siendo sustancias, dice el filósofo, son a su vez sujetos de otros seres: “el alma, (...) es la sustancia del ser animado” (Ibíd...). Al querer anudar la *ousía* emanada de alguien desaparecido, ¿no se está queriendo trasladar el concepto aplicable a lo inanimado, hacia la sustancia de un ser inanimado? Y por ello se echa mano de los despojos que deja el ido, esas son sus cosas, ¿o lo fueron? En vida se actualizaron como propiedad, ahora son sustanciales en la memoria de los que las tienen por recipiente de la *ousía* del ser animado que fue Cosme Barrera.

Podemos incluir que la clave sobre la sustancia que está impresa en los objetos es la relación intrínseca con sus dueños y el uso y la carga que ellos le dieron. Aristóteles empleo el concepto de sustancia, donde la relación de lo espiritual y lo material es algo inseparable. Tal es el caso, de la comprensión del recuerdo en fenómenos y hechos físicos relacionados con los objetos están ligados a la memoria que en este caso sería el alma de los objetos.

5.1.4 MEMORIA

La memoria se considera un tema propio del psicoanálisis, sin embargo, se percibe las fuertes conexiones que tiene con la filosofía, la medicina y la biología, estos no son los únicos campos en que la memoria es tenida en cuenta. La sociología, la antropología, las ciencias sociales y en ellas las artes plásticas y visuales están dedicando esfuerzos valiosos para conceptualizar, analizar, estudiar, promover y estimular la memoria. Especialmente en los momentos donde el sujeto necesita evitar el olvido que impiden el desarrollo comunitario y personal de proyectos de vida. Confrontar, hacer memoria y trabajar en ella, es fundar el tiempo y proyectar el significado que se le da al pasado, al presente y al futuro.

Desde que el hombre está en la tierra y continúe en ella, dejara su huella, su memoria a través de los objetos. Ana María Guasch (2011) describe la memoria como un puente que genera diálogos pasado presente, que genera vínculos con el pasado, que nos dan pautas para definirnos en el futuro. En ese sentido, los objetos ejercen como pequeños santuarios de memorias, esto hace que se condensen espacios y tiempo convirtiendo los objetos en artefactos sagrados. Que en su esencia pueden tener el lugar de origen, la identidad del pasado; así, un reloj de una persona particular puede convertirse “como figura metonímica” en la persona.

Hacer memoria colectiva es una invitación a ver el pasado, resignificar el presente y construir el futuro compartido, es por eso que el archivo juega un papel importante en la memoria, “el archivo se utiliza por la necesidad de vencer el olvido, donde el recuento nace como un interrogatorio para crear memoria, el archivo comprende la aparición de señales tanto individuales como colectivas”, (Guasch. 2001) por eso, resulta valioso utilizar el objeto como puente invocador y evocador del recuerdo, que teje nociones del pasado para realizar un vehículo resignificativo con el presente.

Es por esto que cada objeto puede significar un recuerdo Humano, debido que alguien lo hizo, lo pensó, lo usó, lo tocó, lo cargó con su presencia. Ello hace que cada objeto simbolice la relación del Hombre con el mundo y por ende su memoria.

De esta manera la recolección de objetos ayuda a conservar, no solo la memoria del sujeto, sino colectiva. El archivo es el sistema de «enunciabilidad» a través del cual la cultura se pronuncia sobre el pasado. (Foucault. 1972)

Foucault (1972) sostiene que el archivo es lo que permite establecer la ley de lo que puede ser dicho, el sistema que rige la aparición de los «enunciados» como acontecimientos singulares. Los recuerdos al formar parte de la vida del sujeto y los objetos, como estimulador de la memoria, son los que en efecto que, a través de la expresión artística, se puede plantear.

En Sebastián Ma (1983) la memoria es entendida como una facultad de conocimiento humano para generar sensaciones, percepciones y contenidos idealizados del pasado, para esto se debe entender el pasado como una diferencia en cuanto al tiempo de las experiencias pasadas, esta facultad sensible, está presente en los animales y en los seres humanos, pero solo en los humanos encontramos una memoria inteligente.

En cuanto a la recuperación de memoria, se refleja que el olvido puede presentarse en cualquier etapa de la memoria, en los momentos donde la información se modifica, se filtra o se pierde, por cualquiera de los motivos que este conlleve, los estados de ánimo pueden ayudar a la recuperación parcial de cierta información perdida.

5.1.5 OBJETO, ARTE Y MEMORIA

Para hablar sobre esta tríada que he abordado en esta investigación, partimos sobre la concepción del arte como vida. Los objetos están relacionados directamente con las conductas de los seres humanos, donde se observa a diario diversos ejemplos, cuando se organiza una habitación o se transforma un espacio físico, de esta manera el objeto visto como una extensión de la memoria sobresale en la sociedad para definir nuestra cultura.

"El propósito del arte es el de impartir la sensación de las cosas como son percibidas y no como son sabidas (o concebidas). La técnica del arte de "extrañar" a los objetos, de hacer difíciles las formas, de incrementar la dificultad y magnitud de la percepción encuentra su razón en que el proceso de percepción no es estético como un fin en sí mismo y debe ser prolongado. El arte es una manera de experimentar la cualidad o esencia artística de un objeto; el objeto no es lo importante." (Shklovski, 1917)

Es decir, que el arte muestra a los objetos desde otro punto de vista, extrayéndole su memoria particular y dándole un nuevo valor. El objeto como obra de arte es utilizado por muchos artistas de diferentes disciplinas para generar múltiples lenguajes, recurriendo a diferentes técnicas, que generen una activación en la memoria del espectador.

Finalmente, a lo largo de la historia de humanidad y del arte la memoria está en un lugar privilegiado. Porque para el ser humano es más fácil procesar las imágenes, en este caso los objetos para transmitir su memoria, y conservar un acontecimiento y de esta manera transmitir su memoria. En la actualidad el arte es utilizado para recrear el pasado de los seres humanos, como lo es el Racconto tanto en la literatura como en el cine donde ocurre una narración donde se recrea una retrospectiva del pasado, que en la medida que vaya pasando el tiempo (dentro de la obra) va progresando lentamente de forma lineal hasta llegar al momento inicial del recuerdo, que resulta el punto de partida de la historia. Así dentro de la plástica como los objetos que son declarados obras son objetos conocidos por todos en la cotidianidad de las cosas, estos despiertan recuerdos y sensaciones, dando como fruto el objeto como memoria.

CAPITULO III

6 METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA ARTÍSTICA

La metodología en el presente proyecto artístico, fue analizada desde dos temas que tienen intereses afines para las artes, como lo es la investigación y la creación. Donde se desarrollaron diferentes acciones e intervenciones artísticas específicas.

25 DE NOVIEMBRE 2013 FALLECE COSME LEÓN BARRERA. Desde ese momento nace la necesidad de hacer memoria de quien era mi padre.

Buscar la memoria almacenada en los objetos encontrados, relacionada con las historias ligadas al recuerdo, que hablan de tres momentos: El primer momento es la memoria de mi Padre, los cuales son objetos relacionados con el modo de vida de mi padre y se presenta unas pinzas, un reloj, un juego de Rana y una máquina de afeitar, estos objetos eran usados diariamente por él y tenían un vínculo muy estrecho con su modo de vida. Documentos registro de Existencia, los cuales muestran su existencia física ante el estado, tales elementos son: la Cédula de Ciudadanía, libreta militar, cédula conservadora, Dane (censo estatal), documentos del carro (gases, seguro), y el registro electoral.

Un segundo momento son objetos que muestran la relación de mi Padre y el recuerdo presente en mí. Aquí se presentan objetos evocadores de recuerdo, los cuales son puentes de evocación del recuerdo: Farol del carro, corneta, regulador de corriente. Y como tercer y último momento se trabajan los recuerdos transformados, que son objetos desarrollados a través de la práctica artística para mantener el recuerdo vigente en los cuales están: Vídeo acción afeitada, Vídeo acción restos, vídeo mapping, restos acción (fragmento), vidrio imagen, que son complementados por los objetos heredados que son objetos que fueron dados a modo de herencia por mi padre, Tinta china blanca, tinta china negra, tinta china dorada, tinta china plateada, ruana, lentes. Estos objetos heredados generan un

vínculo más grande con relación al recuerdo. Estas instalaciones exploran la vida, la memoria y la presencia de una ausencia de las personas luego que ya no están.

Estas diferentes prácticas artísticas desarrolladas con dichos objetos también buscan reanimar lo inanimado, por medio de proyecciones realizadas sobre los objetos, lo cual ayuda a despertar la memoria de ese ser ausente que se quedó en el pasado.

Seguidamente el análisis en donde se establecen los conceptos y la estructura teórica de las fuentes y finalmente se estudia las conclusiones obtenidas de las opiniones extraídas de la propuesta.

A través de mi trabajo intento conservar el recuerdo de esas personas que están ausentes, mostrar cómo eran en vida, reviviendo la memoria colectiva que contienen los objetos para construir un relato de una memoria significativa.

Desde la creación la metodología realizada fue la siguiente, se organizó y se catalogó cada uno de los objetos y los datos obtenidos para darle un orden, el cual se evidenció en la propuesta expositiva, "Taxonomía del recuerdo" y luego desde la postura artística se llevó a cabo la curaduría de cada uno de los objetos para escoger cuales estarían acordes para presentar dentro de la presente exposición.

En este momento me encuentro realizando la resignificación de los objetos cuestionándolos con los referentes que trabajo, como lo es Husserl y el ámbito del objeto y la fenomenología y Marcel Duchamp con el readymade.

Bien sabemos que el readymade es darle un nuevo significado a los objetos, pero en esta investigación y apoyado en Husserl, vemos que consiste en un "ir a las cosas" para ir más allá de las mismas cosas, de los objetos y de la memoria y develar lo que a primera vista no es perceptible.

7 PROCESOS EXPERIMENTALES DE CREACIÓN

Los objetos poseen una significación estética y sensorial. Teniendo en cuenta que el ojo del artista determina las características fundamentales de los objetos para desarrollar la propuesta artística, a través de imágenes, donde voy creando entornos presentes en mi memoria con relación a los objetos, con un sentido simbólico, no lógico pero estético.

Lo expuesto anteriormente se realiza utilizando diversidad de elementos, tanto bidimensionales como tridimensionales que requiere el discurso y el sentido que estructura mi producción artística.

Las sensaciones forman parte importante en el arte contemporáneo, por eso trabajo con la ayuda de medios digitales como el vídeo mapping, sensores, registro de vídeo, materiales orgánicos, los cuales ayudan a activar la memoria substancia de los objetos, y de esta manera se pretende generar en el espectador un nuevo recuerdo. Donde la técnica que se emplea es mixta.

La relación de la imagen, el vídeo, la memoria y la identidad se encuentran fielmente ligadas a la relación entre el objeto y su representación tecnológica. Por ende se explora experimentalmente las propiedades tecnológicas de los medios digitales, específicamente a través del vídeo mapping, recurso que se ha trabajado durante todo el proceso artístico.

Los objetos que han sido legados por mi padre, están presentes en la composición de elementos del pasado. De forma ecléctica se pretende evocar los recuerdos presentes en ellos, dichos objetos podrán ser manipulados en su totalidad o presentados originalmente.

La tridimensionalidad es un punto importante en cualquier tipo de instalación ya que el espacio dará la composición la permanencia en el tiempo para recrear nuevos lasos de memoria.

7.1 DESCRIPCIÓN E ILUSTRACIÓN DE LOS ELEMENTOS PRESENTES EN LA PROPUESTA ARTÍSTICA

En los procesos experimentales de creación se desarrollan diferentes prácticas artísticas expuestas anteriormente en la metodología, como lo es el vídeo mapping, registro de vídeo, producción de materiales orgánicos e instalación de sensores interactivos. Los cuales se desarrollaron tomando en cuenta las particularidades de cada uno de los objetos.

El conocimiento con respecto a los objetos condiciona, por un lado está el fin por el que fue construido el objeto, por otro lado, esta nuestra interpretación que se liga a las tradiciones que sirve como principio para evaluar e identificar diferentes características del mismo objeto, todos estos rasgos perduran a través del tiempo generando aceptación o rechazo por las personas. Para considerar estos aspectos significativos en los objetos, enseguida mostrare una pequeña historia de los objetos que pertenecieron a mi Padre que reseña la vida de cada objeto.

La obra que se presenta, en el proyecto de investigación creación, nace por la necesidad de conservar la memoria de mi padre Cosme León Barrera después de su muerte.

Este evento fue el punto de partida para generar reflexiones, respecto a la memoria y el recuerdo, concluyendo en la exposición artística “Substancia del Cosme” que consta de la exhibición de seis objetos relevantes en la relación que existió entre nosotros.

La idea principal es rescatar la memoria, que existe en el objeto, con referencia al lazo que existió entre padre e hijo (vivencias, regalos, hábitos).

Máquina de afeitar.

En la vida de un hombre adulto, el uso de la máquina de afeitar es uno de los objetos más usados en la vida cotidiana, por ende se presenta esta como objeto relevante perteneciente a mi padre.

En el momento que la adolescencia se manifiesta en mí, y con ello se empiezan a presentar una serie de cambios, uno de ellos fue el crecimiento del bello facial. Un día mi padre se acercó a mí diciéndome que me va a enseñar a afeitar, en ese momento todo eso que sucedía; que me estaba enseñando, de cierta manera, hacer un hombre.

En la exposición se presenta junto a dos máscaras a las cuales lucen una barba hecha a partir de moho.

Este material natural que crece en las máscaras, habla del paso del tiempo y la acción de los elementos naturales, sobre los objetos creados por el hombre, transformándolos de tal manera que evidencia el transcurrir del tiempo (presente/pasado)

FOTO 8 primer plano, máquina de afeitar. En "Taxonomía del recuerdo" (2015) Pamplona N/S

Máquina de afeitar: hábito, tiempo, corte, rol, personal, masculino.

Para construir esta pieza, se hacen pruebas en diferentes materiales como lo son el yeso y la madera para ver en cuál de estos crece más rápido el moho y con cual se puede utilizar la máquina de afeitar sin dañarla y que cumpla su función.

Al ver que el yeso cumple la función requerida para la práctica artística, se hace un molde de un rostro masculino del cual se sacan dos máscaras, las cuales se cubren con un material orgánico el cual sirve para cultivar el moho y generar el aspecto deseado.

Rana

La rana metálica presente en la sala de exposición, pertenecía a un juego que practicaba mi padre en sus ratos libre.

Recordar a mi papa, al llegar los fines de semana, en ese momento que él se acercaba a este animal de metal, a lanzarle los tejos. Es recordar mi infancia, recordar a mi familia que se reunía para reír y jugar, donde las preocupaciones de hacían a un lado por unos minutos.

La rana se presenta de tres medios diferentes: el primero, de manera objetual donde se presenta la rana con su forma habitual; el segundo es una representación hecha en parafina, que habla de la substancia presente en el objeto y el tercero es de forma virtual donde la rana se registró el proceso que evidencia la transformación de la substancian en el paso del tiempo.

FOTO 9 frontal, rana. En "Taxonomía del recuerdo" (2015)
Pamplona N/S

Rana: juego, tiempo, amigos, apuesta, sonido, movimiento.

Para la construcción de este objeto, se le saca un contramolde a la rana, para sacar un molde de la misma, para ello se utiliza silicona multifuncional y luego se prepara una cama con yeso, luego que el molde está listo, se vierte la parafina que contendrá en su interior dos argollas utilizadas en el juego.

Reloj

El reloj despertador de latón fue un objeto recurrente en mi niñez, que siempre estaba en la habitación de mis padres. En cuyo tablero se ve estampada una escena de granja, que representa una escena de corral que me recuerda mi pasado campesino.

Este reloj estara me manera fisica, con sus graficas editadas. Donde se utiliza las iniciales y el numero de cedula de mi padre, en la dispocición de los numeros del tablero del reloj. con una video proyección que relaciono con lo difuso de la memoria del ser humano.

Reloj despertador: hábito, responsabilidad, sonido, tiempo.

FOTO 10 primer plano, reloj. En "Taxonomía del recuerdo"
(2015) Pamplona N/S

Para la propuesta artística se le toman medidas a las gráficas de este objeto para luego hacer una impresión en la cual se modifica el orden de los números y se le adicionan letras, también se realiza una animación utilizando los programas: Adobe after effects CC y Adobe Premiere pro CC, en la cual se muestra el reloj girando a la velocidad del minutero, también se utiliza el programa Resolum Arena para realizar un mapping que complementa la instalación de este objeto.

Tinta

El frasco de tinta pelikan es un obsequio que me hizo mi padre en los inicios de mis estudios como profesional en las artes visuales.

Hago uso del objeto para relacionar la concepción que tenía mi padre con el quehacer del artista, con los medios que ahora encuentro afín, por ello se hace la relación del objeto con la animación digital, para generar un vínculo entre mis gustos y las expectativas de mi padre.

La tinta, se presentara el objeto específico, pero con un vídeo proyección el cual le dará vida al objeto activando de este modo la memoria y los sentidos del espectador.

FOTO 11 detalle, tinta. En "Taxonomía del recuerdo" (2015) Pamplona N/S

Tinta china: color, trazo, espacio, líquido, movimiento.

En el proceso de construcción de "la Tinta" primero se realiza un estencil en Adobe Photoshop CC de una mancha de tinta, luego se hace una animación en Adobe After Effects CC del escurrir de una tinta, estas dos imágenes digitales se mezclan para llevarlas a Resolume Arena, en el cual se hace una proyección vídeo mapping en la cual se ve el escurrir de la tinta.

Lámpara del carro

Lámpara del carro

En nuestra familia hubo un miembro más, un automóvil Renault-Dacia blanco como del año 1980, en cuál era el partícipe de muchas experiencias familiares, pero de manera especial eran las que nos unía, ya que en este vehículo mi padre me enseñó a conducir.

El auto ya no estaba a cargo de mi padre cuando el falleció, pero lo encontré en estado de abandono, en el camino que conduce hacia mi hogar (Cubara) y en ese momento pude rescatar una de las lámparas del carro.

Muestro la lámpara con un mecanismo de interacción, que está relacionado con la función de esta lámpara que funciona iluminando el entorno con la presencia de una persona, y que se apaga cuando las personas están ausentes en el espacio.

FOTO 12 primer plano, lámpara del carro. En "Taxonomía del recuerdo" (2015) Pamplona N/S

Lámpara del carro: luz, visión, movimiento, tiempo, protector, pantalla.

Se estudian los mecanismos eléctricos y electrónicos para la construcción de este objeto artístico, luego se le instala una luz led en la farola para poder utilizar la luz alterna que se usa en las edificaciones de Pamplona, luego de eso se estudian los sensores de movimiento y de proximidad y se hace una instalación eléctrica la cual permite que la lámpara sea encendida por el espectador cuando este se acerca a ella.

Ruana

La región de donde fue oriundo mi papa, (Bolívar, Santander) es un territorio donde las ruanas son prendas, que no solo muestran las raíces campesinas, sino que se usa como una prenda de vestir habitual.

En el momento que empiezo mis estudios universitarios, mi padre me da como herencia, esta prenda que era muy importante para él. Y desde ese momento la he portado orgullo, ya que con ella muestro mis raíces y la enseñanzas que mi padre cultivo en mí.

La ruana por su importancia estética y particular para mí, y por ser un símbolo de las personas que vivimos en la región andina, se presentara tal cual es. Sin ninguna modificación, ya que por sí sola puede generar un dialogo con el espectador.

El registro metodológico de creación de cada uno de los objetos mencionados anteriormente se encuentra en anexos, donde se evidencia el proceso a través de un registro fotográfico.

FOTO 13 primer plano, Ruana. En "Taxonomía del recuerdo" (2015) Pamplona N/S

CAPITULO IV

8 GUION MUSEOGRÁFICO

8.1 MUSEOGRAFÍA.

Se pone en énfasis el objeto como contenedor y estimulador de la memoria, el recorrido se plantea de manera lineal el cual comienza con un texto introductorio del proyecto. A la entrada de la sala el espectador verá la ruana como objeto central de la exposición, luego comenzará el recorrido viendo la primera instalación escultórica que habla sobre la dicotomía del ser y la máquina de afeitar, luego se encontrará con la vídeo instalación sobre el tiempo y el objeto, enseguida podrá tener un acercamiento más personal con la ruana, un objeto que por sí solo tiene una historia a cuestas. Rápidamente el espectador encontrara un vídeo mapping sobre la tinta, que al igual que la memoria, si no es conservada con cuidado puede perderse. Consecutivamente el asistente hará una interacción que transformará con luz la sala expositiva de la misma manera que se sobreviene los recuerdos al interactuar con los objetos para finalmente ver la transformación que tienen los objetos en nuestra mente y como la substancia está impresa en ellos como el alma del Cosme en la rana.

A partir de dicha información se plantean 4 ejes temáticos relacionados con la memoria, objeto y el recuerdo:

- Primer eje temático: ingreso.

Se encontrara el título de la exposición y un texto introductorio a la exposición.

- Segundo eje temático: Tiempo. Pasado y presente.

Estos objetos tienen una relación pasado presente cargada por su funcionalidad (Reloj, Maquina de afeitar y Reloj.)

- Tercer eje temático: Movimiento y espacio.

El movimiento y el espacio son los conceptos fundamentales en estos objetos
(La tinta. Ruana.)

- Cuarto eje temático: Luz.

Se presenta un objeto interactivo que modifica con luz la memoria de la sala y los objetos.

- Sector I. Primer eje tematico
- Sector II. Segundo eje tematico
- Sector III. Tercer eje tematico
- Sector IV. Cuarto eje tematico

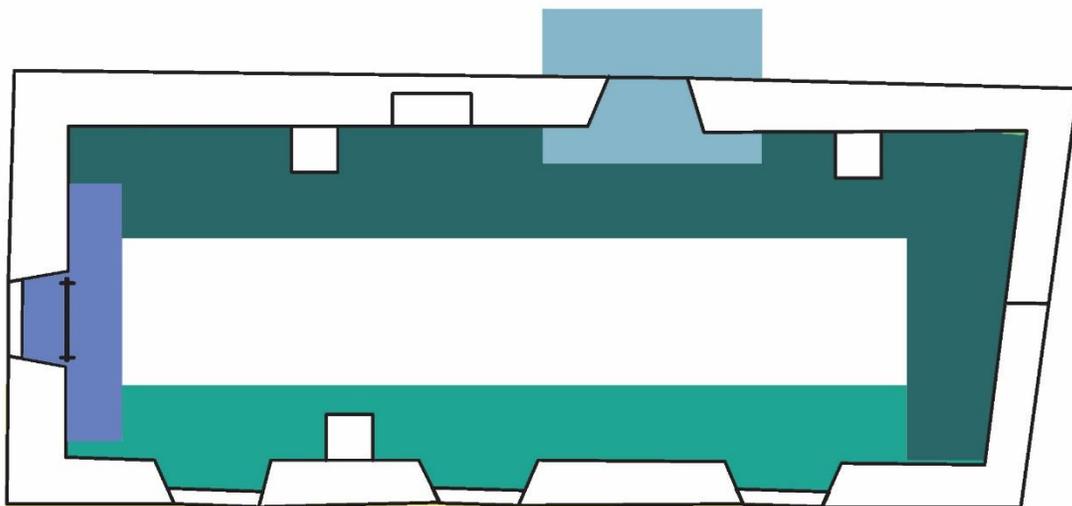

IMAGEN 1 Planos técnicos. Museografía. Barrera H. A. (2016)

3.1 PROPUESTA INSTALACIÓN

Render 1 máquina de afeitar (2016) Andrés Barrera

Render 2 reloj, máquina de afeitar (2016) Andrés Barrera

Render 3, Ruana. (2016) Andrés Barrera

Render 4. Tinta. (2016) Andrés Barrera

Render 5. Farol, tinta, Rana.(2016) Andrés Barrera

Render 6 Rana, vídeo registro y escultura (2016) Andrés Barrera

9 LISTA DE OBRAS

La siguiente es la lista de obras con su ficha técnica y avalúo en pesos colombianos.

9.1 LISTA DE OBRAS

Tabla 2 lista de obras

No.	TITULO	TÉCNICA	DIMENSIONES	AÑO	EVALUÓ
1	Substancia del Cosme	Instalación	Variables	2016	

9.2 RIDER TÉCNICO

Tabla 3 Rider Técnico

No.	TITULO	TÉCNICA	EQUIPOS	REQUERIMIENTOS
1	Máquina de afeitar	escultura	ninguno	Instalación en sala requiere de espacio mínimo de 1 metro Cuadrado
2	Rana	Instalación	Televisor LCD	Televisor LCD 32 y base para pared
3	reloj	Vídeo Instalación	Vídeo Beam 3000 luminex	Toma de luz cercano, extensión mínima de 5 mts y un espacio en la sala de 3m x 3m
4	Tinta	Vídeo instalación	Vídeo Beam 3000 luminex	Toma de luz cercano, extensión mínima de 5 mts y un espacio en la sala de 3m x 3m

5	Faro del caro	Instalación	Sensor de movimiento infrarrojo	Toma de luz cercano, extensión mínima de 5 mts y un espacio en la sala de 5m x 5m
6	Ruana	Escultura	Ninguno	Instalación en sala requiere de espacio mínimo de 1 metro Cuadrado y luz focal

En los requerimientos descubrimos que se necesitan unos dispositivos o estructuras para la realización de la propuesta artística, como muchos de estos requerimientos no se encontraron a la mano, fue necesario hacer una vinculación con las personas pertinentes para diseñar y elaborar dichos dispositivos.

A continuación se verán maquetas en 3d realizadas en Rinhoceros y bocetos de los dispositivos.

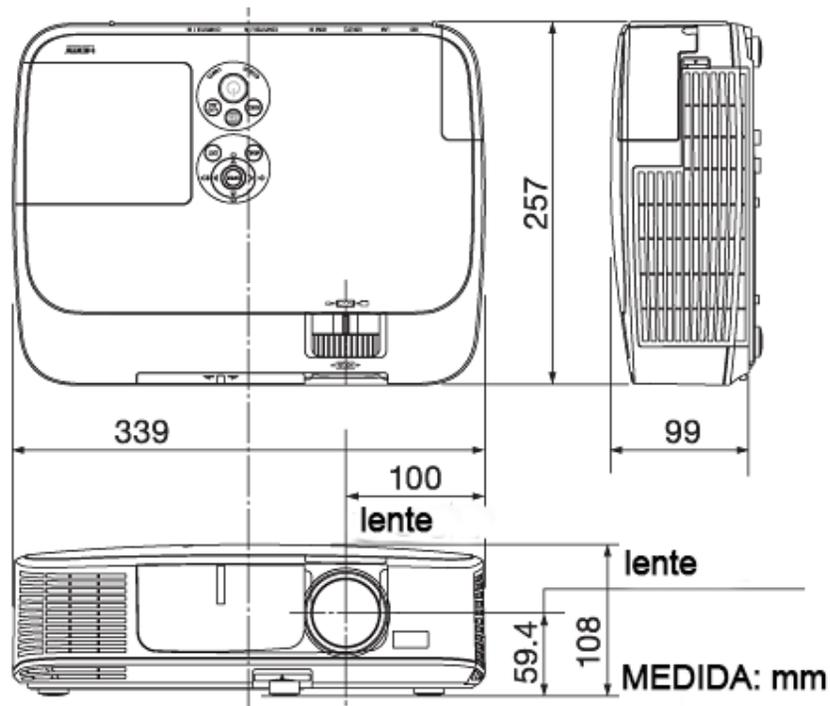

IMAGEN 2 Planos técnicos. Video beam. Barrera H. A. (2016)

Para poder montar el vídeo beam y moverlos a los grados requeridos, fue necesario mandar elaborar este dispositivo, el cual permite sostenerlo a una altura segura según las especificaciones de la sala,

*IMAGEN 3 Planos técnicos. Video beam.
Barrera H. A. (2016)*

Para la instalación del televisor en la sala, teniendo en cuenta que en el espacio requerido es difícil utilizar una base genérica, fue necesario diseñar y elaborar una más pequeña de las convencionales.

IMAGEN 4 . Planos técnicos. Televisor. Barrera H. A. (2016)

Ya que los computadores que actualmente están en el mercado no cuentan con salidas VGA y solo cuentan con salidas HDMI, fue necesario buscar un aparato que transforme la señal de dichas frecuencias de imagen y de esta manera poder realizar las proyecciones necesarias.

IMAGEN 5 Planos técnicos. HDMI_VGA. Barrera H. A. (2016)

Para la elaboración del sistema de interacción de la lámpara con el espectador, fue necesario hacer un estudio a los sistemas de sensores infrarrojos para ver cual

se podía utilizar en la propuesta artística, luego diseñarlo de tal manera que se tenga una fácil instalación.

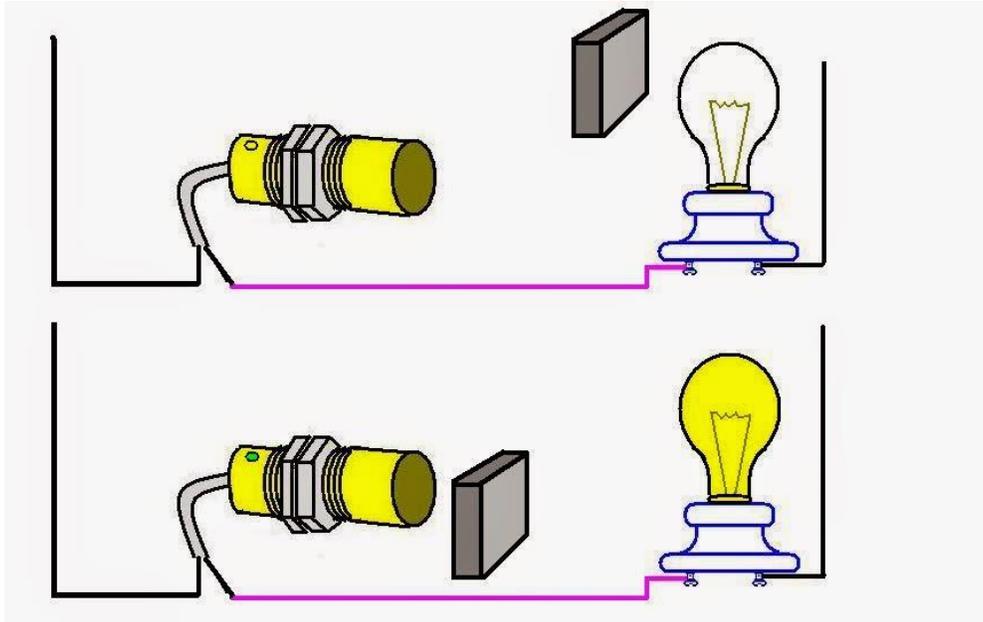

IMAGEN 6 Planos técnicos. Sensor infrarrojo. Barrera H. A. (2016)

10 CONCLUSIÓN

De acuerdo la investigación/creación adelantada en el actual proyecto “Substancia del Cosme”, en el cual se indagó sobre la dificultad de recordar a las personas fallecidas, donde se encontró que para las personas vivas, luego de pasar un tiempo significativo de la muerte de su ser querido se hace difícil recordarlo y para ello se utiliza el objeto como contenedor del recuerdo de la persona fallecida.

El ser humano se construye por lo que ha vivido, es decir, que el pasado nos va formando hasta llegar a establecer quienes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Los recuerdos que vamos construyendo a través del paso del tiempo van marcando nuestra estabilidad emocional y afectiva que nos establecen posiciones ante la vida.

Para llegar a esto se hizo una clasificación de los objetos según su fuerza para reactivar la memoria, para ello se utilizó el enfoque taxonómico, donde se crean desde el reino de los objetos, hasta la especie. Esta clasificación ayuda a organizar los objetos y de esta manera tener un control sobre ellos basado en la memoria de mi padre.

Mi padre dejó un legado innegable impreso en mí. Donde costumbres que muestran mis raíces se ven expresadas en mi práctica artística, los objetos heredados son parte fundamental de mi vida profesional, los cuales se proyectan en mis proyectos plásticos y visuales, a través de las imágenes, de las emociones y las sensaciones que se traducen en signos y símbolos estimuladores de la memoria personal y particular.

El concepto de Substancia U Ousia en Aristóteles, ayuda a entender por qué los objetos se vuelven puentes del recuerdo y la memoria. Muestra que estos objetos están cargados de múltiples propiedades que van desde lo emocional hasta lo afectivo. Y donde los objetos también tienen alma la cual se carga con el uso de sus dueños y que es percibida luego que las personas mueren por las personas a las

cuales poseen ahora estos objetos. Así que el recuerdo está en la predisposición de guardar la memoria substancial de hechos relevantes para el ser humano.

Mi propuesta artística se enfatiza en utilizar el objeto como contenedor de memoria, donde los objetos cuentan hechos que construyen, tanto la memoria colectiva como particular, y estos se convierten en mediadores o puentes que conectan el pasado con el presente. El filósofo Emilio Lledo (1992) nos dice que el fundamento de la memoria no es solo su posibilidad de evocar, sino de construir, de crear, de fijar. Desde esta visión podemos decir que ser, es ser memoria.

Los objetos que fueron parte de la presente muestra es solo una pequeña parte de los objetos que se encuentran en mi colección, y que son parte de la memoria de mi padre, cada uno de ellos representa un momento vivido con él. Por motivos logísticos no pueden estar todos en la muestra, por lo cual se plantea seguir trabajando en cada uno de ellos para presentarlos en futuras exposiciones. Donde igual, cada uno de ellos estén trabajados con diferentes métodos artísticos, intentando mostrar una memoria colectiva, que se construye y se reconstruye a través de hechos que se reinterpretan para descubrir detalles del pasado, que se gestaron dentro del marco social.

Se plantea que el presente proyecto de investigación creación tenga como primera medida una circulación por los medios virtuales, apoyado en plataformas artísticas de difusión nacional e internacional. Y también se pretende hacer una muestra en diferentes ciudades y municipios como lo sería Cúcuta - Norte de Santander y Cubará – Boyacá, donde el espacio tiene un papel importante que se entrelaza con las personas y los objetos, que se muestran para la recuperación de la memoria histórica.

“El hombre es el arquetipo de la cosa, en las letras de rosa esta la rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo”. (Borges.parr.11)

BIBLIOGRAFÍA

Antequera Guzmán, J, D. (2011) MEMORIA HISTÓRICA COMO RELATO EMBLEMÁTICO. Consideraciones en medio de la emergencia de políticas de memoria en Colombia. [En línea]. Trabajo de Grado. Pontificia universidad javeriana facultad de ciencias políticas y relaciones internacionales maestría en estudios políticos Disponible en:

<http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/politica/tesis491.pdf>

Baudrillard, J. Le système des objets. Éditions Gallimard, París, 1968 pp. 3

Borges, J. Documento en línea consultado el 04 de mayo de 2011. En: www.los-poetas.com/b/borges1.htm

Bunge, M. (1977). "Tratado de Filosofía". D. Reidel Publishing Company. New York.

F. Miche, L'Archéologie du savoir, París, Gallimard, 1969 (The Archaeology of Knowledge, New York, Pantheon, 1972). G, Ana Maria. LOS LUGARES DE LA MEMORIA: EL ARTE DE ARCHIVAR Y RECORDAR MATERIA 5, 2005 pp. 157-183.

Guasch, A. (2005) Los Lugares De La Memoria: El Arte De Archivar Y Recordar. [en línea]. MATERIA 5, 2005 pp. 157-183. Universidad de Barcelona. España Disponible en:

<http://www.raco.cat/index.php/Materia/article/viewFile/83233/112454>

Guasch, A. (2011) "Arte y Archivo 1920-2010", Madrid: Akal [consultado 25/10/2014 en]: http://globalartarchive.com/wpcontent/uploads/2012/01/AnnaMariaGuasch_Arteyarchivo_1920-2010.pdf

Guatavita Garzón, A. (2014). La construcción de sentido de la desaparición forzada en el proceso de memoria de hijos e hijas en Colombia [en línea]. Tesis de posgrado. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y

Ciencias de la Educación. En Memoria Académica. Disponible en:
<http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1069/te.1069.pdf>

Husserl, E. el ámbito del objeto y la fenomenología.
200.16.86.50/digital/Derisi/Derisi- articulos/derisi224-224.pdf

Kant, E. (1787). Crítica de la Razón Pura. Edit. Cassirer. Tomo I.

Krzysztof Pomian. (1990). El Orden del tiempo. Ediciones Júcar. Madrid

Leroi-Gourham (1971) "El gesto y la palabra", Venezuela: Biblioteca Universidad Central de Venezuela (recuperado el 25/10/25. de):

Lesper, A. (2013/04) "Contra el performance", [artículo, visto el 25/10/2014 en]:
<http://elmalpensante.com/edicion?id=207&page=2>

Lledó, E. (1992). El Surco del Tiempo: Meditaciones sobre el Mito Platónico de la Escritura y la Memoria Crítica. (Documento en Línea) consultado el 05 de mayo de 2016. En: <http://bit.ly/1Wh48Ln>

Martines Saldaña, T. (1992) De la Antropología Del Campesino A La Antropología Del Desarrollo. [en línea] disponible en:
<http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/nuant/cont/48/cnt/cnt3.pdf>

Martinez Figueroa, N (2009). "LA LUNA DE LA MEMORIA" Desaparición forzada y construcción de la memoria histórica. [en línea]. Trabajo de grado para optar por el título de: Comunicadora Social / Énfasis en Publicidad. Pontificia Universidad Javeriana Facultad De Comunicación Y Lenguaje Comunicación Social. Disponible en:
<http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis186.pdf>

Menéndez, Benavente, Isabel. Ante la pérdida del ser querido disponible en:
<http://www.isabelmenendez.com/servicios/adultos/perdidas.pdf>

Nietzsche, F. (1883- 1885). Así Habló Zaratustra. Un Libro Para Todos y Para Nadie. (Edic. 2005). Trad. José Rafael Hernández Arias. Edit. Valdemar. Madrid

Sebastián, M. (1983). "Lecturas de psicología de la memoria". Edit. Alianza. Madrid.

Shklovski, V. (1917). "El Arte Como Técnica". 9°. ed. Trad. Ana María Nethol. Siglo Veintiuno editores. México

Zuluaga Aristizábal, M. U. (2014). Las memorias que seremos: Memoria y olvido en el discurso oficial sobre el conflicto armado colombiano en el pasado reciente [en línea]. Tesis de posgrado. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. En Memoria Académica. Disponible en: <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.994/te.994.pdf>

ANEXOS

PROCESO DE CREACION MAQUINA DE AFEITAR

*FOTO 14 anexo, máquina de afeitar. Prueba de diferentes materiales (2016) Pamplona
N/S*

*FOTO 15 anexo, máquina de afeitar. Prueba de diferentes materiales (2016) Pamplona
N/S*

FOTO 16 anexo, máquina de afeitar. Prueba de diferentes materiales (2016) Pamplona
N/S

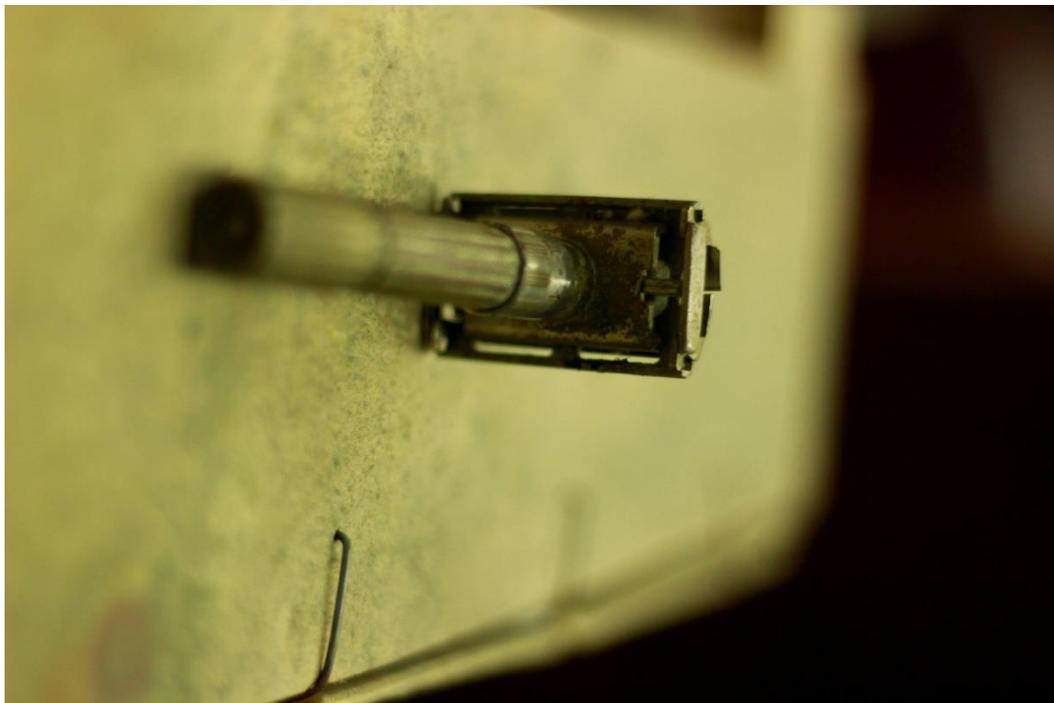

FOTO 17 anexo, máquina de afeitar. Prueba de diferentes materiales (2016) Pamplona
N/S

FOTO 18 anexo, máquina de afeitar. Prueba de diferentes materiales (2016) Pamplona
N/S

FOTO 19 anexo, máquina de afeitar. Prueba de diferentes materiales (2016) Pamplona
N/S

FOTO 20 anexo, máquina de afeitar. Acabados de mascara (2016) Pamplona N/S

FOTO 21 anexo, máquina de afeitar. Acabados de mascara (2016) Pamplona N/S

FOTO 22 anexo, máquina de afeitar. Acabados de mascara (2016) Pamplona N/S

FOTO 23 anexo, máquina de afeitar. Acabados de mascara (2016) Pamplona N/S

FOTO 24 anexo, mascara. Moho creciendo (2016) Pamplona N/S

FOTO 25 anexo, mascara. Moho creciendo (2016) Pamplona N/S

PROCESO DE CREACIÓN LÁMPARA

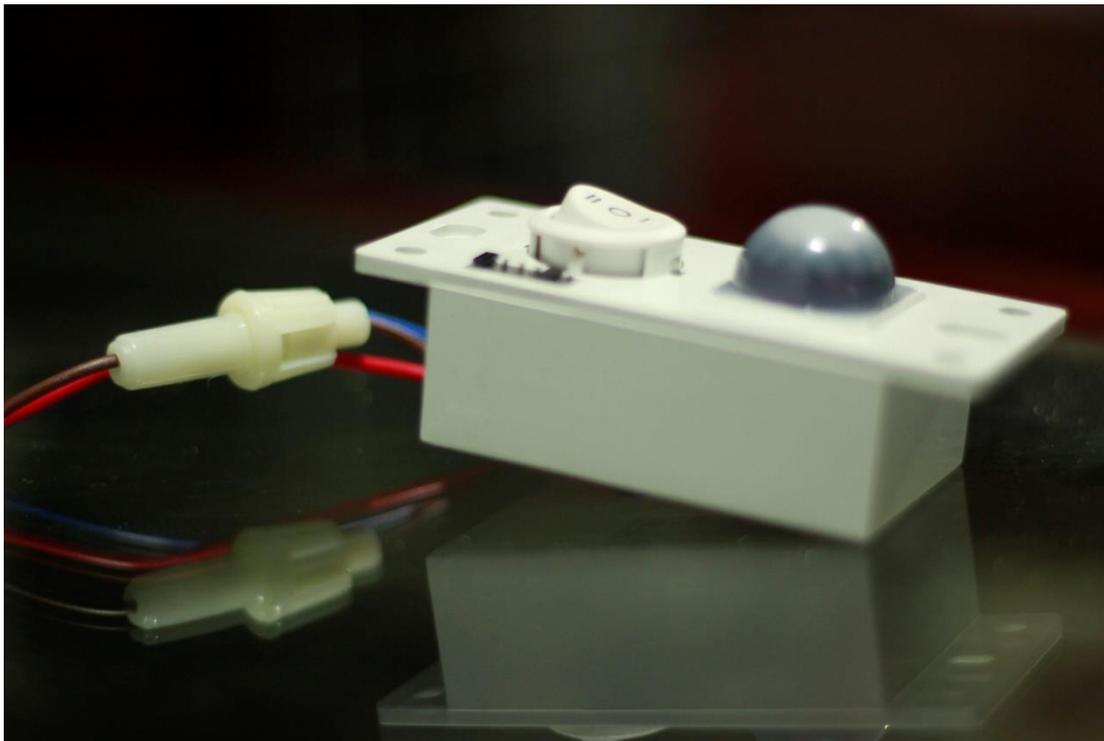

FOTO 26 anexo, lámpara. Instalación electrónica (2016) Pamplona N/S

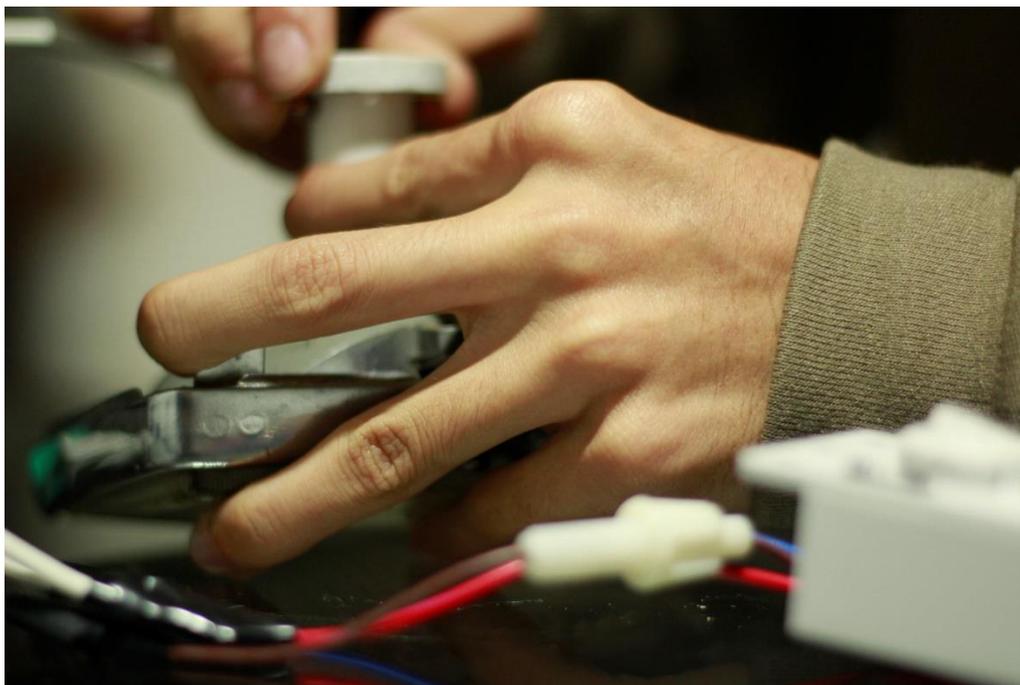

FOTO 27 anexo, lámpara. Instalación electrónica (2016) Pamplona N/S

FOTO 29 anexo, lámpara. Instalación electrónica (2016) Pamplona N/S

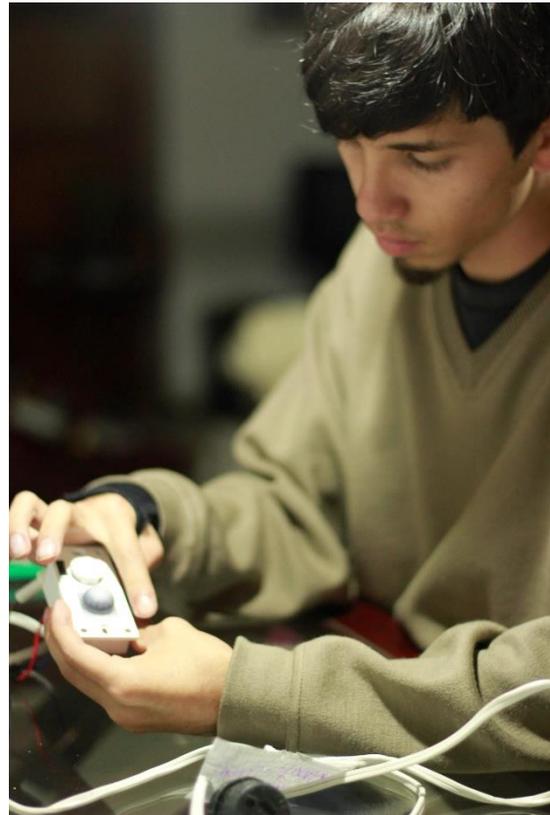

FOTO 28 anexo, lámpara. Instalación electrónica (2016) Pamplona N/S

FOTO 30 anexo, lámpara. Instalación electrónica (2016) Pamplona N/S

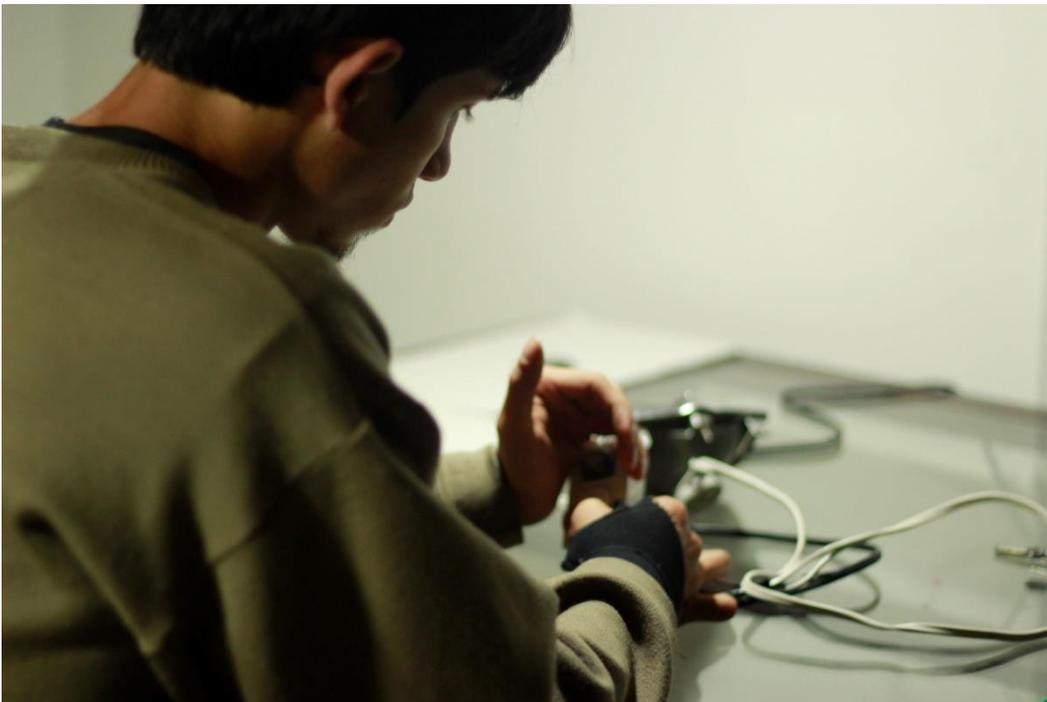

FOTO 31 anexo, lámpara. Instalación electrónica (2016) Pamplona N/S

PROCESO DE CREACIÓN RANA

FOTO 32 anexo, rana. Contra molde (2016) Pamplona N/S

FOTO 33 anexo, rana. Contra molde (2016) Pamplona N/S

FOTO 34 anexo, rana. Contra molde (2016) Pamplona N/S

FOTO 35 anexo, rana. Contra molde (2016) Pamplona N/S

FOTO 36 anexo, rana. Parafina (2016) Pamplona N/S

FOTO 37 anexo, rana. Vertimiento de la parafina (2016) Pamplona N/S

FOTO 38 anexo, rana. Encendida (2016) Pamplona N/S

FOTO 39 anexo, rana. Perfil (2016) Pamplona N/S

PROCESO DE CREACIÓN TINTA Y RELOJ

FOTO 40 anexo, prueba. Instalación equipos (2016) Pamplona N/S

FOTO 41 anexo, prueba. Instalación equipos (2016) Pamplona N/S

FOTO 42 anexo, prueba. Instalación equipos (2016) Pamplona N/S

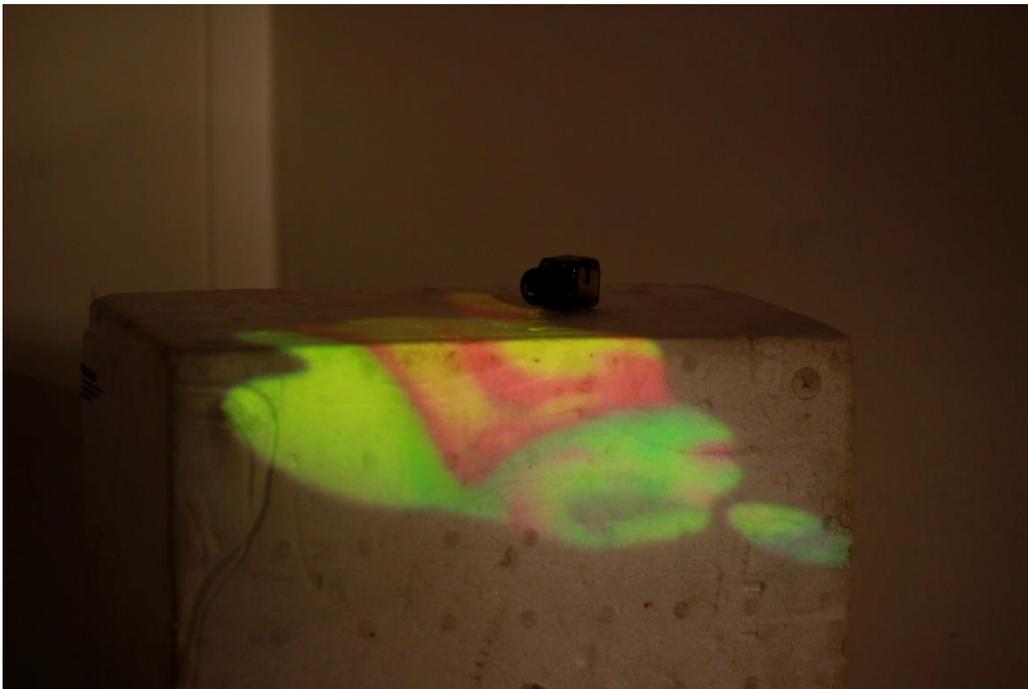

FOTO 43 anexo, tinta. Mapeo (2016) Pamplona N/S

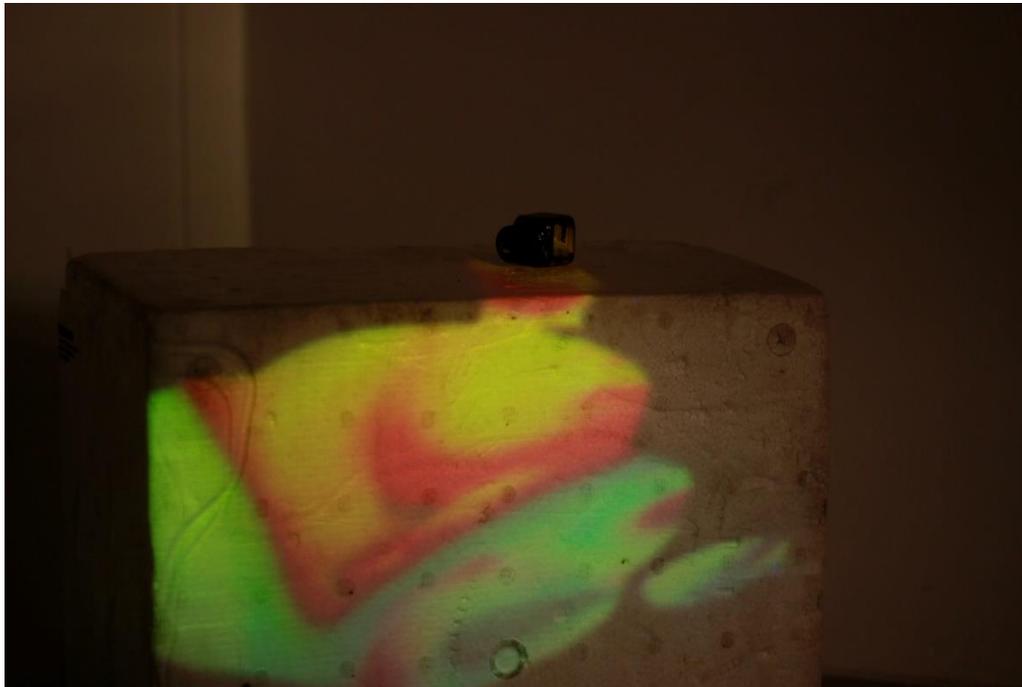

FOTO 44 anexo, tinta. Mapeo (2016) Pamplona N/S

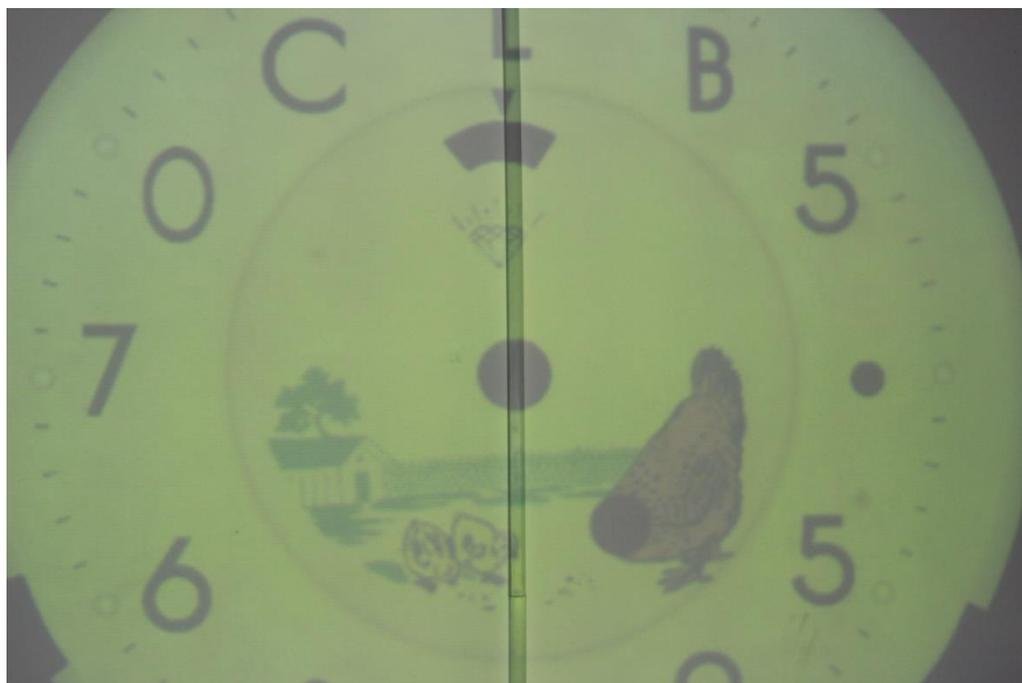

FOTO 45 anexo, reloj. Mapeo (2016) Pamplona N/S

FOTO 46 anexo, reloj. Mapeo (2016) Pamplona N/S

TABLA DE FOTOGRAFÍAS

<i>FOTO 1 serie manos. En “Proyecto silencio” por Barrera, H, A (2013) Pamplona N/S</i>	17
FOTO 2 plantas. En “Mijo, Cuídese Mucho. Acuérdesse Que Usted Es Ahora El Hombre De La Casa” por Barrera, H, A (2013) Pamplona N/S	18
FOTO 3 impresión. En “Mijo, Cuídese Mucho. Acuérdesse Que Usted Es Ahora El Hombre De La Casa” por Barrera, H, A (2013) Pamplona N/S	18
FOTO 4: Raíz. En “EN BUSCA DEL RECUERDO, H, A (2014) San Bernardo De Bata N/S	19
FOTO 5 fragmento del vídeo performance. En “SEPULTANDO EL RECUERDO (2014) Pamplona N/S	20
FOTO 6 visita a deshuesadero. Andrés Barrera (2014)	22
FOTO 7objeto frente a su ficha taxonómica. Taxonomía del recuerdo. Andrés barrera (2014)	25
FOTO 8 primer plano, máquina de afeitar. En “Taxonomía del recuerdo” (2015) Pamplona N/S	37
FOTO 9 frontal, rana. En “Taxonomía del recuerdo” (2015) Pamplona N/S	39
FOTO 10 primer plano, reloj. En “Taxonomía del recuerdo” (2015) Pamplona N/S	40
FOTO 11 detalle, tinta. En “Taxonomía del recuerdo” (2015) Pamplona N/S	41
FOTO 12 primer plano, lámpara del carro. En “Taxonomía del recuerdo” (2015) Pamplona N/S	42
FOTO 13 primer plano, Ruana. En “Taxonomía del recuerdo” (2015) Pamplona N/S	44
FOTO 14 anexo, máquina de afeitar. Prueba de diferentes materiales (2016) Pamplona N/S	60
FOTO 15 anexo, máquina de afeitar. Prueba de diferentes materiales (2016) Pamplona N/S	60
FOTO 16 anexo, máquina de afeitar. Prueba de diferentes materiales (2016) Pamplona N/S	61

FOTO 17 anexo, máquina de afeitar. Prueba de diferentes materiales (2016) Pamplona N/S	61
FOTO 18 anexo, máquina de afeitar. Prueba de diferentes materiales (2016) Pamplona N/S	62
FOTO 19 anexo, máquina de afeitar. Prueba de diferentes materiales (2016) Pamplona N/S	62
FOTO 20 anexo, máquina de afeitar. Acabados de mascara (2016) Pamplona N/S	63
FOTO 21 anexo, máquina de afeitar. Acabados de mascara (2016) Pamplona N/S	63
FOTO 22 anexo, máquina de afeitar. Acabados de mascara (2016) Pamplona N/S	64
FOTO 23 anexo, máquina de afeitar. Acabados de mascara (2016) Pamplona N/S	64
FOTO 24 anexo, mascara. Moho creciendo (2016) Pamplona N/S	65
FOTO 25 anexo, mascara. Moho creciendo (2016) Pamplona N/S	65
FOTO 26 anexo, lámpara. Instalación electrónica (2016) Pamplona N/S	66
FOTO 27 anexo, lámpara. Instalación electrónica (2016) Pamplona N/S	66
FOTO 28 anexo, lámpara. Instalación electrónica (2016) Pamplona N/S	67
FOTO 29 anexo, lámpara. Instalación electrónica (2016) Pamplona N/S	67
FOTO 30 anexo, lámpara. Instalación electrónica (2016) Pamplona N/S	68
FOTO 31 anexo, lámpara. Instalación electrónica (2016) Pamplona N/S	68
FOTO 32 anexo, rana. Contra molde (2016) Pamplona N/S.....	69
FOTO 33 anexo, rana. Contra molde (2016) Pamplona N/S.....	69
FOTO 34 anexo, rana. Contra molde (2016) Pamplona N/S.....	70
FOTO 35 anexo, rana. Contra molde (2016) Pamplona N/S.....	70
FOTO 36 anexo, rana. Parafina (2016) Pamplona N/S.....	71
FOTO 37 anexo, rana. Vertimiento de la parafina (2016) Pamplona N/S	71
FOTO 38 anexo, rana. Encendida (2016) Pamplona N/S	72
FOTO 39 anexo, rana. Perfil (2016) Pamplona N/S.....	72
FOTO 40 anexo, prueba. Instalación equipos (2016) Pamplona N/S.....	73

FOTO 41 anexo, prueba. Instalación equipos (2016) Pamplona N/S.....	73
FOTO 42 anexo, prueba. Instalación equipos (2016) Pamplona N/S.....	74
FOTO 43 anexo, tinta. Mapeo (2016) Pamplona N/S.....	74
FOTO 44 anexo, tinta. Mapeo (2016) Pamplona N/S.....	75
FOTO 45 anexo, reloj. Mapeo (2016) Pamplona N/S.....	75
FOTO 46 anexo, reloj. Mapeo (2016) Pamplona N/S.....	76

TABLA DE IMÁGENES

IMAGEN 1 Planos técnicos. Museografía. Barrera H. A. (2016)	46
IMAGEN 2 Planos técnicos. Video beam. Barrera H. A. (2016)	51
IMAGEN 3 Planos técnicos. Video beam. Barrera H. A. (2016)	52
IMAGEN 4 . Planos técnicos. Televisor. Barrera . A. (2016)	53
IMAGEN 5 Planos técnicos. HMDI_VGA. Barrera H. A. (2016)	53
IMAGEN 6 Planos técnicos. Sensor infrarrojo. Barrera H. A. (2016).....	54

TABLA DE TABLAS

Tabla 1 Taxonomía de recuerdo. Reino Memoria. En Taxonomía del recuerdo” (2015) Pamplona N/S.....	26
Tabla 2 lista de obras	50
Tabla 3 Rider Técnico	50

TABLA DE RENDER

Render 1 máquina de afeitar (2016) Andrés Barrera	47
Render 2 reloj, máquina de afeitar (2016) Andrés Barrera.....	47
Render 3, Ruana. (2016) Andrés Barrera	48
Render 4. Tinta. (2016) Andrés Barrera	48
Render 5. Farol, tinta, Rana.(2016) Andrés Barrera.....	49
Render 6 Rana, vídeo registro y escultura (2016) Andrés Barrera.....	49