

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

PROGRAMA DE ARTES VISUALES

FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

SIMBIOGENIA

Trabajo de Grado

Director

Eliecer Martínez

Pedro Alejandro García Galán

SIMBIOGENIA

1054682391

Pamplona, Colombia

2024

Contenido

RESUMEN	4
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	5
OBJETIVOS	6
OBJETIVO GENERAL.....	6
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
JUSTIFICACIÓN	7
METODOLOGÍA	9
ESTADO DEL ARTE.....	12
DE CARA CON LOS BICHOS:	12
LA VIDA SECRETA DE LAS ARAÑAS.....	14
TRANSICIONES EVOLUTIVAS. IRMA CATHERINE BERNAL CASTRO	15
MARCO TEÓRICO.....	16
SIMBIOGENIA:	16
LA IDEA DEL INSECTO:	17
RELACIÓN DEL INSECTO Y EL HUMANO DESDE LA CIENCIA	22
REFERENTES ARTÍSTICOS	24
EDWARD GOREY:	24
MARÍA SIBYLLA MERIAN:	24

	3
SIMBIOGENIA	
CHRISTOPHER MARLEY:	25
PRÁCTICAS ARTÍSTICAS	28
1. BOCETOS.....	28
OBRA	34
DIMINUTOS ALIADOS	34
GENTRIFICACIÓN	51
UN CUERPO AFECTADO POR LO NATURAL.....	55
MONTAJE	65
CONCLUSIONES	67
REFLEXION PERSONAL DE CONCLUSIÓN Y COMO RECOMENDACIÓN.....	67
RESULTADOS FINALES	69
<i>Tabla de contenido</i>	78

Resumen

El presente trabajo de grado es un proyecto de investigación creación que se inicia a partir de una pregunta sobre ¿Cómo representar una transformación simbiótica entre insectos y humanos a través de las artes visuales?, en este sentido, racionalmente, se propone como objetivo general Simbolizarla simbiosis entre el ser humano y el insecto a través de las artes visuales.

La metodología de investigación es de enfoque cualitativo, acudiendo al método de investigación creación, la técnica para recolección de datos es la experiencia creativa y como herramienta de registro se utilizó la bitácora y archivos digitales. Entre los principales resultados se presenta una obra de arte mixta entre el dibujo y la pintura que contiene abstracciones plásticas sobre la simbiosis entre el ser humano y el insecto.

La obra resultante busca trascender lo meramente estético, convirtiéndose en una herramienta de introspección y comunicación sobre la coexistencia y los lazos invisibles que nos unen a los insectos en nuestro mundo cotidiano.

Planteamiento Del Problema

El proyecto Simbiogenia, es un proceso donde la simbiosis juega un papel crucial en la innovación evolutiva, pretende representar que la relación entre los seres humano y los insectos es compleja y multifacética entre los cuales se abarcan interacciones beneficiosas. En la naturaleza muchos insectos tienen relaciones simbióticas con otros organismos, incluidas plantas y animales, en las que ambos se benefician. Esta relación es fundamental para el equilibrio de los ecosistemas y para la supervivencia de muchas especies. Específicamente en un entorno urbano y humano los insectos son percibidos negativamente debido a su asociación con plagas y enfermedades.

El desafío principal radica en el cómo representar gráficamente la esencia de una fusión simbiótica entre humanos e insectos, de que no sólo informe y eduque, sino que también inspire una apreciación más profunda de la misma. La representación visual debe abordar la complejidad de esta mezcla de especies, mostrando la interdependencia, así como los beneficios mutuos, de una manera que sea accesible y comprensible para una audiencia general.

La imagen errónea del ser humano hacia los insectos deviene de la falsa percepción de restarle la importancia que tienen dentro del ecosistema ya que algunos actúan como plagas. Las reacciones que toman los seres humanos hacia estos es negativa, pero masivamente son más beneficiosos.

¿Cómo representar una transformación simbiótica entre insectos y humanos a través de las artes visuales?

Objetivos

Objetivo General

Representar la conexión simbiótica entre el insecto y el ser humano a través de las artes visuales.

Objetivos Específicos

- Identificar comportamientos de insectos y humanos en un entorno urbano.
- Establecer la compatibilidad y calidad simbiótica entre humanos e insectos
- Ilustrar la relación simbiótica entre insectos y humanos.

Justificación

El proyecto de investigación-creación Simbiogenia se propone explorar y visibilizar la compleja interacción que existe entre el ser humano y las diversas especies de insectos. En particular, se centra en destacar cómo estos seres diminutos influyen en nuestras vidas y cómo nosotros, a su vez, impactamos en su entorno y comportamiento.

Desde tiempos inmemoriales, los humanos y los insectos han compartido un vínculo único, caracterizado por una variedad de rasgos sociales y formas de comunicación que nos conectan profundamente. A pesar de nuestras diferencias de tamaño y estructura, nuestra relación con los insectos va más allá de simples encuentros fortuitos; somos cohabitantes en este vasto ecosistema planetario.

Un aspecto fundamental de esta simbiosis radica en la manera en que ambas partes se benefician mutuamente. Los insectos, con sus diversas habilidades y características únicas, han sido utilizados por los humanos para una variedad de propósitos. Por ejemplo, el *gusano de seda* ha sido fundamental en la producción de lujosas telas, mientras que las abejas desempeñan un papel crucial en la polinización de cultivos y la producción de miel, entre otros productos.

Esta relación de mutuo beneficio no solo resalta la importancia práctica de los insectos en nuestras vidas, sino que también subraya la interdependencia de todas las formas de vida en nuestro planeta. Al aprovechar las habilidades de los insectos, los humanos hemos logrado avances significativos en diversos campos, desde la agricultura hasta la medicina.

Sin embargo, esta interacción no está exenta de desafíos. El rápido proceso de urbanización y desarrollo humano ha tenido un impacto considerable en los ecosistemas

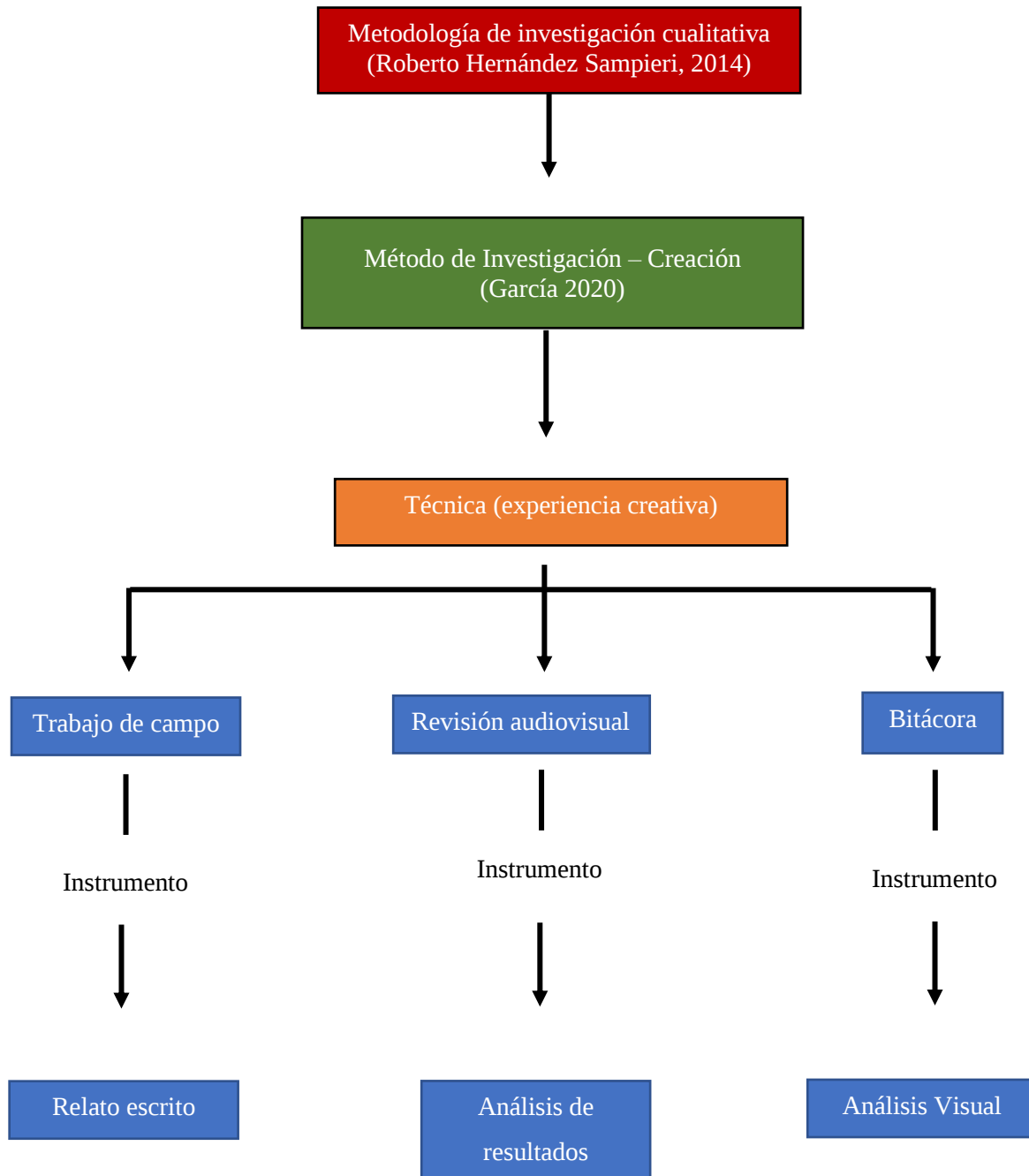
SIMBIOGENIA

naturales de los insectos, alterando su hábitat y amenazando su supervivencia. A pesar de estos desafíos, los insectos han demostrado una notable capacidad de adaptación, encontrando formas de sobrevivir y prosperar en entornos urbanos cada vez más dominados por los humanos.

En este contexto, el proyecto Simbiosis busca no solo resaltar la importancia de los insectos en nuestras vidas, sino también promover una mayor conciencia sobre la necesidad de preservar y proteger su hábitat natural. A través de la investigación interdisciplinaria y la creatividad artística, buscamos generar una reflexión profunda sobre nuestra relación con los insectos y fomentar acciones concretas para promover su conservación.

En resumen, el proyecto Simbiogenia nos invita a reflexionar sobre la compleja red de relaciones que existen entre los humanos y los insectos, y nos recuerda la importancia de respetar y valorar todas las formas de vida en nuestro planeta. Solo al reconocer y apreciar la interdependencia entre todas las especies nos conmemora que, podemos reconstruir un futuro mejor para todos. Sin embargo, se ha visto reflejada la representación simbólica del insecto como algo negativo, viéndolos como plagas para el ser humano. Esto se ve reflejado la mayoría de las veces en la agricultura y en la salud, lo que genera un conocimiento inexacto, de estos seres como simples amenazas. sin embargo, es importante relevar una iconografía y reconocer el desempeño de los insectos en los entornos urbanos y rurales, como descomponedores, polinizadores y proveedores de biodiversidad. Recontextualizar su imagen simbólica nos permite comprender lo fundamentales que son para el equilibrio natural, y por lo tanto, para un futuro sostenible.

Metodología



SIMBIOGENIA

En este proyecto se realizará desde un enfoque cualitativo. Las investigaciones de carácter cualitativas, según Sampieri:

“Los estudiantes cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuales son las preguntas de investigación más importante; y después, para perfeccionarlas y responderlas”. (Roberto Hernández Sampieri, 2014)

El método de investigación está basado en la práctica creativa, por lo que se recurrirá al método de investigación – creación planteada por Antonio García en 2020, quien indica que:

“La investigación creación es un método cualitativo útil para ampliar los conocimientos sobre las potencialidades de los materiales, los procesos, los conceptos y las funcionalidades de las obras, acciones o creaciones en artes y diseño”. (García, 2020, pág. 73).

En cuanto a la técnica de recolección de datos, se adelanta una experiencia creativa la cual nos permite explorar de manera inventiva las siguientes actividades:

SIMBIOGENIA

EXPLORACIÓN CREATIVA	RECONOCIMIENTO	MATERIALES
Trabajo de campo	Registro escrito que recoge la interacción que tienen los insectos en los hábitats sociales de los humanos.	Libreta
Revisión audiovisual	Películas y documentales que exploran el intercambio cultural entre los insectos y el ser humano.	Televisor Teléfono computador
Bitácora	Creación de bocetos que muestren como el insecto interactúa en los entornos culturales y como se adaptan a los entornos sociales del ser humano.	lápiz estilógrafos libreta

en el proceso de recolección de datos se buscarán elementos conceptuales que proporcionen la comprensión simbiótica entre el insecto y el ser humano. Este análisis, fundamentados en el marco teórico, se desarrolla a través de la creación, como se expone en las practicas artísticas, es importante resaltar que el proceso se nutre del marco referencial, justificación, objetivos, planteamiento del problema y el marco teórico los cuales proporcionan una estructura solida que conecta las ideas.

Estado del Arte

Entre los proyectos de investigación que contribuyen significativamente a la construcción referencial de este proceso, se incluyen aquellos que abordan la relación simbiótica entre el insecto y el ser humano, y así como los estudios sobre el papel ecológico que tienen los insectos en los ecosistemas rurales y urbano, en medio de ellos se encuentran:

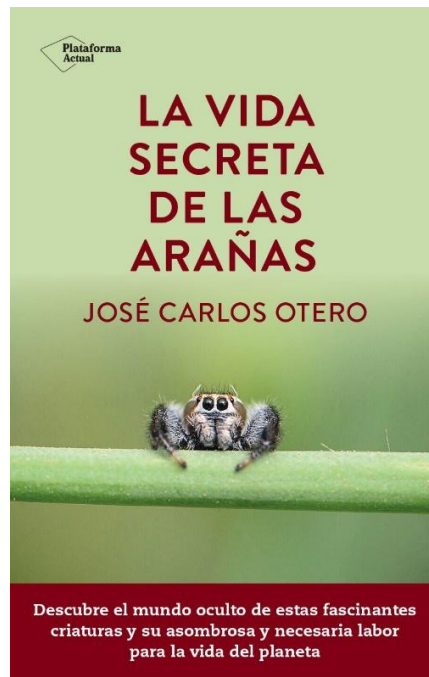
De cara con los bichos: escrita por Cecilia Yain Campos (2023) para el departamento de dibujo de la Universidad de Granada. Este trabajo final de máster consiste en una investigación artística sobre la representación de los insectos. Consta de dos partes: desarrollar las razones por las que las representaciones realistas no son populares, analizar las obras de varios autores y analizar la situación actual. (Campos, 2023) La segunda parte propone una divulgación científica a través de un juego naturalista de naipes, incluyendo la selección de insectos, ilustraciones de campo y diseño de naipes. (Yain Campos C. , 2023)

SIMBIOGENIA

1. De cara con los BICHOS

En el libro la vida secreta de las arañas, escrito por José Carlos Otero (2023) para la editorial Plataforma. El autor invita a conocer a las arañas, a profundizar su vida, a entender su hábito de cazadores, a entender su diversificación evolutiva, sus cortejos de reproducción, cuidados de su prole y su importancia en ecosistemas. (Otero J. C., 2023). Lo que más valoro es cómo, a lo largo del libro, Otero nos desafía a mirar a las arañas con una perspectiva más científica, pero también más empática.

3 La vida de las arañas



La vida secreta de las arañas. Otero (2023)

En el libro de transiciones evolutivas: *el caso de las sociedades de insectos*, escrito por Irma Catherine Bernal Castro (2021), para coplt-arXives. Este libro se centra en la evolución del comportamiento social, abordando diversas tradiciones de investigación y controversias. Presenta explicaciones sobre el origen y mantenimiento de nuevos niveles de organización biológica y argumenta que la creación de estructuras jerárquicas no basta para entender las transiciones evolutivas.

El libro ofrece una vía para conseguir debatiendo sobre el comportamiento social, centrándose en la complejidad horizontal, la organización de tareas y la coordinación, pero difiere de los enfoques clásicos de la socio biología. (Castro, 2021)

Imagen 3



Transiciones evolutivas. Irma Catherine Bernal castro (2021)

Marco Teórico

Simbiogenia:

Terminología usada para un proceso evolutivo en el que dos o más organismos diferentes se unen para formar una relación mutualista, es decir, beneficiosa para ambos. Se caracteriza por el mutualismo, en que ambos órganos se benefician de la relación.

"La simbiogénesis es una explicación de la evolución que enfatiza la cooperación más que la competencia entre los organismos, sugiriendo que los primeros pasos hacia la vida multicelular y la complejidad biológica fueron el resultado de una simbiosis mutua entre organismos inicialmente independientes."
(Margulis l. , 1981)

Un intercambio de recursos, donde los organismos intercambian desde nutrientes a servicios. Una coevolución, donde estos organismos evolucionan juntos creando una adaptación mutua. Su importancia en el proceso investigativo va desde el estudio de la diversidad biológica donde se generan gran variedad de formas de vida, la adaptación de entornos externos donde se analiza como los organismos sobreviven a entornos hostiles, como fundamento para entender la relación de las especies y los ecosistemas.

La **simbiogénesis** reúne a individuos diferentes para crear entidades más grandes y complejas. Los individuos se fusionan de manera permanente y regulan su reproducción. Esto da lugar a la formación de nuevas poblaciones, que se transmutan en individuos simbióticos compuestos por múltiples unidades estos a su vez se convierten en “**nuevos individuos**” amplios e inclusivos de integración como lo dice Margulis en su libro planeta simbiótico

SIMBIOGENIA

“La simbiosis ha sido y es la clave para el origen de la vida y la evolución de los organismos multicelulares.” (Margulis L. , 1981)

La idea del insecto:

La **metamorfosis** de Franz Kafka es una metáfora profunda y compleja que explora la condición humana, la alineación y la transformación. El **aislamiento** y exclusión del protagonista como un insecto, refleja el aislamiento hacia la sociedad, reflejando la sensación de alineación y una desconexión que puede experimentar un individuo en la actualidad. La transformación de este en insecto conlleva a la pérdida de su identidad humana, y su capacidad para comunicarse con los demás, se convierte en alguien vulnerable al rechazo y abandono llevándolo a la dependencia de su familia. La perspectiva de insecto, permite a Kafka explorar la condición humana desde afuera, destacando la absurdidad y la fragilidad de la existencia.

"Yo no soy un insecto, soy una persona humana, como vosotros, sólo que más pequeño, más débil, pero una persona." (Kafka, 1915)

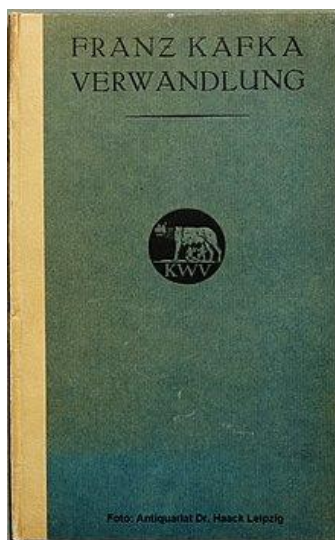
Si bien el tema central de esta obra es lo absurdo y lo frágil, también se encuentran como subtemas el aislamiento, la pérdida de identidad y autonomía, **la relación entre el individuo y la sociedad**, la absurdidad y la irracionalidad de la vida moderna y la búsqueda de sentido y significado.

Se pueden apreciar símbolos mencionados en la obra, como el insecto que representa la otredad, la decadencia y la insignificancia. La habitación que simboliza el aislamiento y la confinación, y la familia que representa la sociedad y la norma. Con todo esto presente, la obra explica desde la perspectiva de un insecto como este se siente ante un territorio hostil, lo que lleva que lo que antes solía ser un humano, se sienta pequeño y totalmente dependiente del

SIMBIOGENIA

cuidado de otros. Esto conlleva a la relación con la investigación de simbiogenia, la cual recalca la importancia de la conservación y cuidado de estos seres y como estos deben ser preservados.

4 La metamorfosis Franz Kafka



La metamorfosis, Kafka (1916)

Representación del insecto en la cultura

La representación del insecto en la cultura es simplemente diversa y compleja, esta desde la simbología donde se aprecia las transformaciones y renovaciones, como las de una oruga a una mariposa. La industria y trabajo, como las hormigas obreras o los nidos de las termitas. La sabiduría y la inteligencia, que va en las abejas y la producción de miel o los gusanos de seda. La belleza y la creatividad que son asociadas a las mariposas y los escarabajos en algunas culturas. Y la fertilidad y abundancia, como la cucaracha. En cambio, la simbología negativa aparece la peste y destrucción como se menciona en la biblia. El miedo y la repulsión que causan las arañas y escorpiones. La muerte y la descomposición como lo representan los escarabajos en otras culturas.

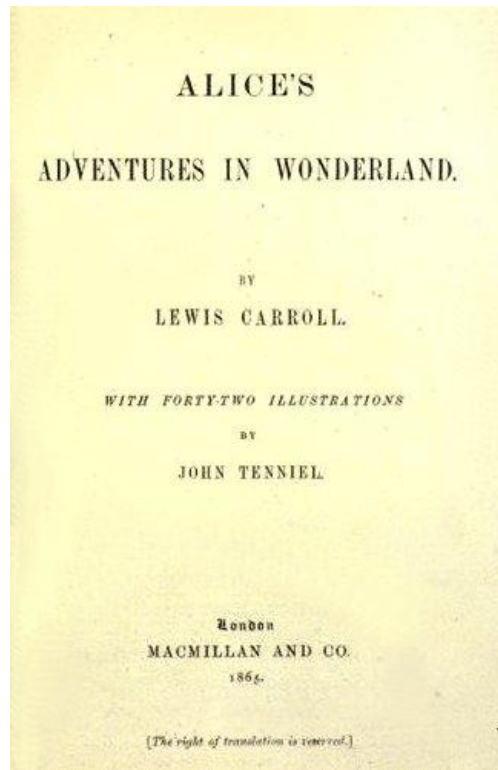
SIMBIOGENIA

“Porque si te niegas a dejar ir a mi pueblo, he aquí que mañana traeré langostas a tu territorio. Y cubrirán la faz de la tierra, de modo que no se podrá ver la tierra; y ellas comerán el resto de lo que escapó lo que quedó del granizo; y comerán todo árbol que os brota en el campo” (Biblia, 2000)

Así mismo en algunas culturas como la egipcia antigua, los escarabajos eran símbolos de renacimiento. En Grecia antigua las abejas simbolizaban la industria y el trabajo. En japon, las mariposas representan un símbolo del alma y el espíritu. En áfrica, las cucarachas se ven como un símbolo de fertilidad y abundancia. Y finalmente en China, los dragones con apariencia de insecto simbolizan el poder y la fortuna.

“El “escarabajo pelotero” es sagrado para los antiguos egipcios y asociado con Jepri, Dios del sol naciente, representa regeneración, inmortalidad, sabiduría, también se le atribuye “buena suerte” y simboliza la resurrección. En ocasiones, se representa a los escarabajos como símbolo de muerte y descomposición. En el antiguo Egipto utilizaban a los escarabajos en los sarcófagos, porque se creía que estos los guiaban por el camino hacia la eternidad.” (Vélez, 2018)

En la literatura el insecto se ve presente de misma manera, como ya mencionada en el libro “**La Metamorfosis**” de Franz Kafka. Otro también es “**Alicia en el país de las maravillas**” (Carroll, 1865) se aprecian varios rasgos y referencias sobre los insectos. La metamorfosis de oruga a mariposa donde se ve a Alicia experimentando cambios en su tamaño y perspectiva. La representación de la libertad a través de mariposas volando y como a su vez estas representan la imaginación. La aparición de **Absolem**, un personaje que representa la guía y la transformación.

5 Alices Adventures in Worderland*Alices adventures in wonderland, Lewis Carroll 1865*

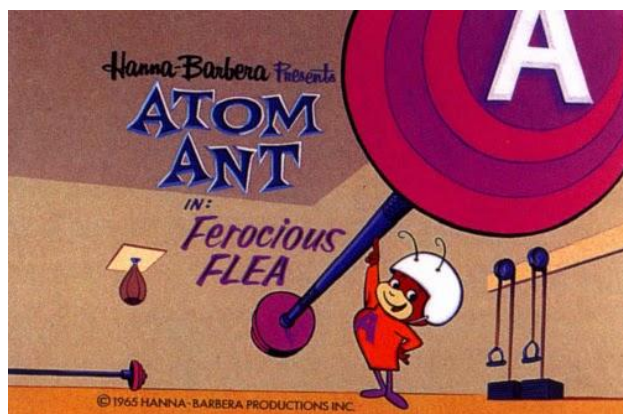
Otra obra de Lewis Carroll es “Jabberwocky” de 1865, el cual es un poema de narrativa fantástica donde explora los temas de la identidad, transformación, la caza, la persecución, la realidad, la fantasía, la muerte y el renacimiento. En la obra se aprecia como el narrador se describe a sí mismo como un cazador que persigue a una criatura misteriosa que se transforma en diferentes formas, las cuales incluye a un pájaro, un ciervo, una mariposa y a un gato. En el poema se aprecia la alegoría de la búsqueda, la transformación de la criatura que representa la metamorfosis de la vida y como el cazador simboliza la razón y la lógica, mientras que la criatura representa la intuición y la imaginación.

SIMBIOGENIA

"Jabberwocky es una obra maestra del absurdo, pero también una meditación sobre el lenguaje y la comunicación, mostrando cómo el sentido puede ser creado a través del ritmo, el sonido y el contexto, incluso sin palabras con un significado claro." (Garner, 1960)

En la cultura del cine se encuentran películas como "La hormiga atómica" de 1954, la cual cuenta una historia de una colonia de hormigas mutantes gigantescas que surgen en el desierto de Nuevo México después de una prueba nuclear. Estas hormigas llegan a crecer a tamaños monstruosos, y comienzan a atacar a los humanos de la zona. Aquí se ve representada la lucha entre el humano y la naturaleza y la peligrosa amenaza que son los humanos. (Barbera, 1954)

6. La Hormiga atómica



La hormiga atómica. Barbera (1954)

Otro filme conocido es "El insecto asesino" de 1975, la cual trata de un veterinario que investiga unas series de misteriosas muertes de ganado en una pequeña ciudad de Arizona. En donde descubre que estas muertes están relacionadas con una colonia de arañas negras venenosas que han mutado debido a los pesticidas utilizados en la zona.

SIMBIOGENIA

“Los temas tratados en esta película son los peligros de los pesticidas y la contaminación ambiental, la clara amenaza de las especies invasoras, la lucha entre los humanos y la naturaleza.” (Szwarc, 1975)

Uno de los más conocidos en la industria del cine es la película “Ant-Man” del 2015 producidas por Marvel Studios. Esta película sigue la historia de Scott Lang, un ladrón que es contratado por un científico el cual creó un misterioso traje que, al usarlo, el portador puede encoger su tamaño de manera exorbitante. Los temas que se aprecian principalmente son sobre la tecnología, donde se explora sus límites y su uso ético. Se aprecia además como el humano logra interactuar con las hormigas, logrando formar un equipo con la finalidad de robar un traje. (Feige, 2015)

7.ANT-MAN



Marvel studios (2015)

Relación del insecto y el humano desde la ciencia

La relación entre el humano y el insecto es simplemente multifacética, abarcando diversas áreas de la ciencia.

SIMBIOGENIA

En la biología y la ecología se aprecia la polinización, donde los insectos como las abejas y mariposas, polinizan las plantas, lo que es esencial para la producción de alimentos. En el área de la descomposición se aprecian los insectos escarabajos y las cucarachas, al momento de interactuar con material orgánico, reciclando nutrientes. En el control de plagas, las avispas y las hormigas, regulan la población de otros insectos dañinos.

En la medicina y salud, se encuentran los vectores de enfermedades, producidas por los insectos como los mosquitos y garrapatas que transmiten enfermedades como la malaria, dengue y la enfermedad de Lyme. Por el contrario, la terapia con los insectos como la apiterapia (terapia con abejas) se utiliza para tratar enfermedades como la artritis. En investigaciones médicas los insectos utilizan como modelos para estudiar enfermedades humanas, como la enfermedad de Parkinson.

En el área tecnológica e investigativa, la biomimética es el resultado de la inspiración en insectos en áreas tecnológicas como robots que imitan la locomoción de estos. En la nanotecnología, los insectos se utilizan como modelos para desarrollar nanomateriales y nanodispositivos.

En la agricultura y alimentación, los insectos se utilizan para controlar plagas. Las hormigas y las abejas se utilizan para la producción de alimentos como la miel y el polen.

En la psicología y sociología, aparece la entomofobia que es la fobia a los insectos, una fobia muy común. La percepción pública a los insectos como útiles o dañinos dependiendo del contexto social. Y finalmente la educación sobre los insectos y como pueden influir en la percepción pública y fomentar la conservación.

SIMBIOGENIA

Este trabajo crea un aporte al cuidado de las especies (insectos) para mejorar su calidad de vida y a su vez crear mayor conocimiento sobre estos, generando conciencia de cómo llegar a ser perjudicados por culpa del ser humano.

Referentes artísticos

Edward gorey: es importante resaltar a este artista por la temática en sus obras donde muestra una imagen oscura donde relata diferentes temáticas y hace una fuerte crítica a la época Victorial y la sociedad tradicional, su ilustración es sencilla, pero impactan por los oscuros mensajes que muestra en ellas. (Gorey E. , 1963)

8. LOS PEQUEÑOS MACABROS



Los pequeños macabros. Edward Gorey (1963)

María Sibylla Merian: artista alemana nacida en Frankfurt su trabajo se centra en la investigación científica de los insectos, destaco su trabajo porque muestra un estudio entomológico de la metamorfosis que tienen algunos insectos en los habitat tropicales. Su trabajo muestra una luminosidad en la anatomía de los insectos (Merian, 1705)

9. Metamorfosis de los insectos en Surinam

Metamorfosis de los insectos en Surinam. María Sibylla Merian (1705)

Christopher Marley: su trabajo artístico se enfoca en resaltar la belleza de la naturaleza principalmente la de los insectos capturando así su variedad de colores, crea patrones en sus obras que muestran como de manera estética los insectos pueden ser parte artesanal de una pieza artística, combinando la ciencia con el arte.

10. *Biophilia*



biophilia. Christopher Marley (2015)

kris kuksies: un artista estadounidense que plasma el terror y hace una composición escultural en sus obras, dándome interés en como estructura sus figuras de forma cohesiva.
(Trava, 2016)

11. Pinturas macabras



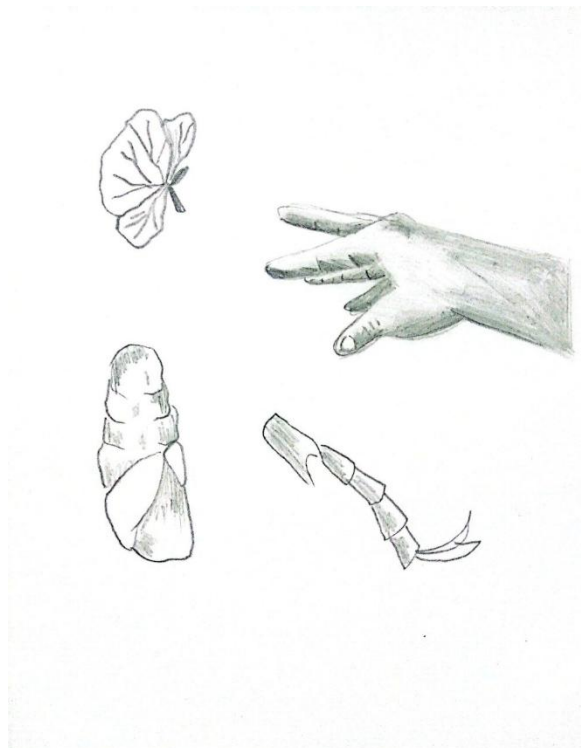
Tabby Tyrant kris kuksies (2021)

Prácticas Artísticas

A lo largo de diversos meses se lleva una investigación con el propósito de ver los comportamientos que tiene el ser humano y el insecto en los diferentes campos sociales, se logra conseguir datos que evidencian que los insectos y los seres humanos tienen algunos comportamientos similares. Todo esto gracias a los diferentes libros y artículos encontrado en la web que me permitieron tener más conocimiento de los insectos y el ser humano.

1. Bocetos: se dibujaron algunas conexiones que tienen los insectos con el ser humano.

12. Boceto 1



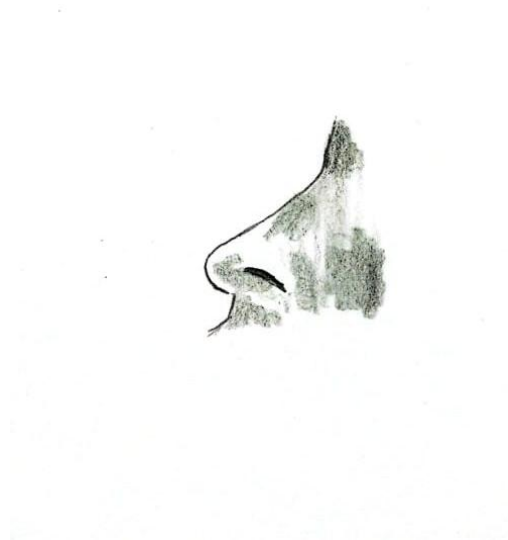
13. Boceto 2



14. Boceto 3

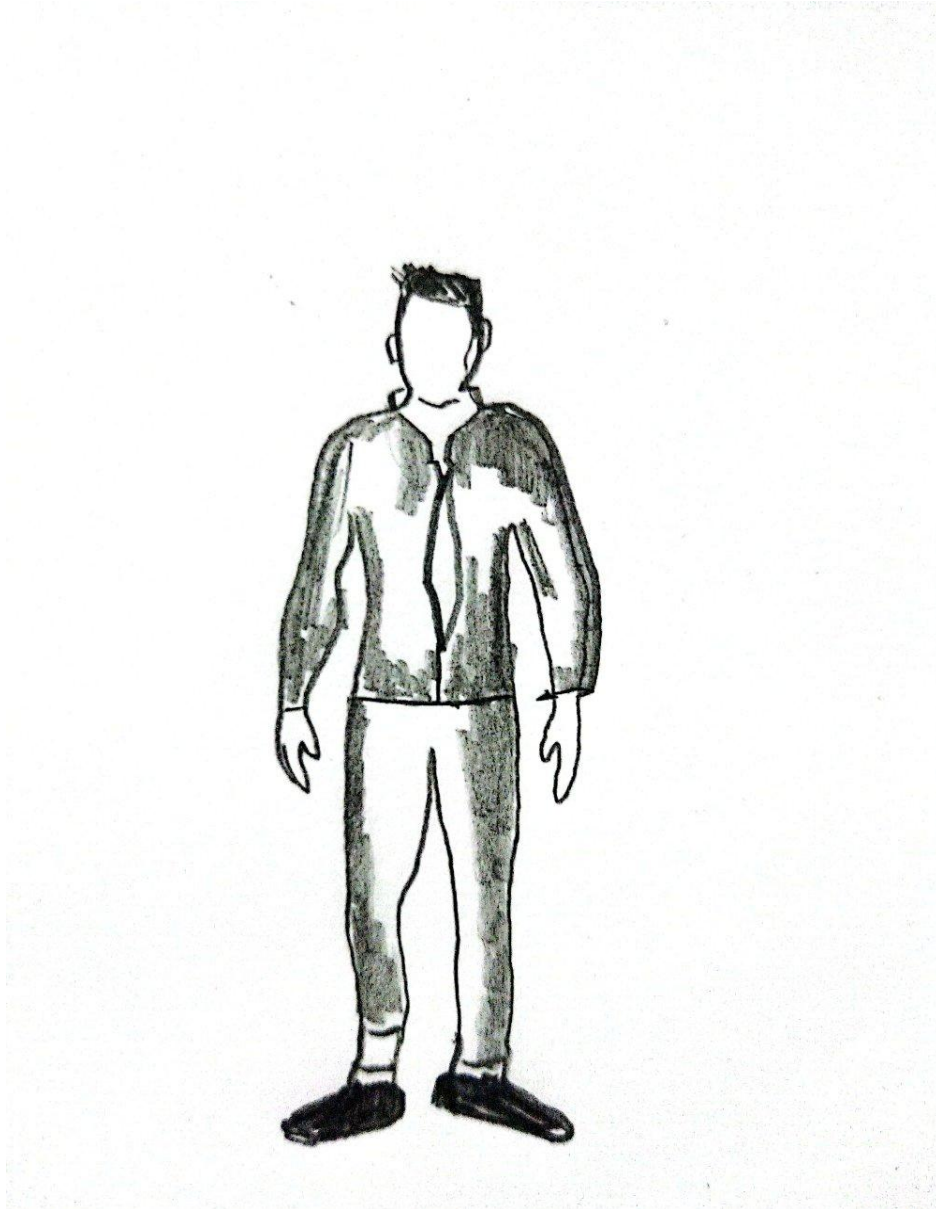


15. Boceto 4



Obra 2

16. Boceto 1



17. Boceto 2



Obra 3

18. Boceto 1



19. Boceto 2



SIMBIOGENIA

Obra

La idea del proyecto simbiogenia se desarrolla a lo largo de varios semestres, surge a mediados del 2022, a partir de experiencias vividas del pasado donde dialogo en un mismo ecosistema con el insecto sin perjudicarnos el uno al otro en el municipio de Moniquirá Boyacá. Desde ahí he realizado ilustraciones donde los insectos interactúan con nosotros y también de cómo nos complementamos.

A continuación, se presentan las obras creadas al transcurso de los semestres:

Diminutos Aliados

nace de una recolección de fotografías de pamplona, mostrando una simbiosis entre el ser humano y el insecto desde la parte rural como la zona urbana esta experiencia de dibujo a grafito y trabajo digital me deja gran aprendizaje de cómo podemos complementarnos tanto corporal como culturalmente.

Este proyecto no solo reflejo la simbiosis entre el insecto y ser humano, sino que deja un conocimiento biológico y cultural de las dos especies. Con la creación de las imágenes pude captar como el equilibrio antropomórfico muestra un simbolismo cultural. Pude reflexionar en sobre la manera en que las ciudades afectan a relación con la naturaleza, sin embargo, también es un recordatorio de como estas interacciones pueden ser adaptativas, a pesar de los cambios que hace el ser humano en los entornos ecológicos.

También se muestra la percepción de lo que significa vivir en armonía con el entorno. el dibujo y la iconografía biológica puede mostrar los lasos invisibles que tenemos como seres vivientes.

20. Colección 1

La obra presenta una fusión anatómica del cuerpo humano, destacando el contraste entre lo cultural y lo natural. El ser humano se muestra en una postura mirando hacia arriba, mientras se fusiona con elementos propios de un insecto, como sus patas y cuerno.

21. Colección 2



El mercado y los insectos siempre dialogan en un mismo entorno donde el insecto es un simple espectador de las interacciones humanas. La obra muestra cómo se puede dar un diálogo entre los dos seres creando un hombre mosca que observa cómo trabajan las personas en la plaza.

22. Colección 3

La música siempre ha sido un constructor cultural entre la naturaleza y el urbanismo participando en eventos culturales y en eventos naturales.

23. Colección 4



La mosca es un insecto que habita constantemente en nuestro entorno, la obra muestra como la mezcla de estos dos seres habita como uno solo.

24. Colección 5



Esta obra se enfoca en la belleza corporal que tienen las alas de los cleópteros y la vestidura tradicional de las mujeres, creando una simbiosis entre la belleza y la sutileza.

25. Colección 6

El trabajo en el campo ha sido fundamental para crecimiento social del ser humano, la obra muestra un trabajador de una zona rural cargando el bagazo de la caña de azúcar la cual utilizan los insectos como fuente de alimento.

26. Colección 7



las chinches han sido un perturbador social en los hogares, habitando en los muebles donde convivimos creando una congestión hacia el ser humano, estos insectos crean un simbolismo negativo para los insectos ya que su contribución es mínima para el humano, pero también muestra la adaptación que tienen estos en el entorno al entorno urbano.

27. Colección 8

Esta obra trata sobre el sedentarismos del ser humano tomando, como referencia una persona que solamente vive encerrado entre 4 cuatro paredes sin tener vida social, el insecto que dialoga en esta ilustración es la llamada culturalmente como “chiza” que su vivencia es la quietud.

28. Colección 9



Esta obra muestra el dialogo mutualista que tiene el hombre con el insecto, tomándose de las manos creando una conexión corporal y simbiótica.

29. Colección 10



Esta obra va vincula hacia el trabajo en el campo una de las expresiones sociales que tenemos en común con los insecto.

30. Colección 11

Los habitantes de calle han sido recriminados por la sociedad, tomo un registro fotográfico de una persona que habita en las calles de pamplona y lo vínculo con las cucarachas que son uno de los seres mas rechazados por la sociedad, reflexionando con la recriminación natural.

31. Colección 12

En esta ilustración tomo como referencia la metamorfosis de Frank Kafka para crear un dialogo entre mi cuerpo y la morfología del insecto.

32. Colección 13

Esta obra referencia la inocencia de los niños y como ellos son partícipes de los comportamientos sociales que tienen los mayores con los insectos.

33. Colección 14



Esta obra es la portada de la colección de este proyecto llamado Diminutos Aliados creada en el 2023, mostrando el nacimiento entre una conexión umbilical entre el ser humano y el insecto.

34. Colección 15

Esta ilustración es un registro ilustrativo de una salida de campo donde se toma los insectos como tipos de estudio para el proyecto, creando un lazo social entre el insecto y el dibujante.

35. Colección 16

esta ilustración establece una conexión entre la exposición y el espectador, de cómo se conectan y crean una conexión mutualista.

Gentrificación

Este proyecto nace en el 2024 desde la adaptación de los insectos al entorno humano, de cómo pueden vivir en un hábitat que no se acopla a las necesidades de ellos.

36. Gentrificación 1



En esta obra se muestra como las cucarachas se adaptan en los alcantarillados trabajando con madera y MDF, con la técnica de estencil el diámetro de cada molde era de 10 cm x 5 cm se cubre el material con una capa de barniz para que el material perdure más.

37. Gentrificación 2

Esta obra se trabaja a partir de la metamorfosis de la mosca con las zonas húmedas, se pone una tela a remojar en un entorno abierto y contaminado para que genere un desgaste con el tiempo y plasmando moscas como transmisores de enfermedades por medio de las franjas residuales de agua.

38. Gentrificación 3

Los ladrillos son un hábitat donde recurren los insectos a trasladarse para crear un nuevo hogar.

39. Gentrificación 4



SIMBIOGENIA

Un cuerpo afectado por lo natural

la obra nos muestra un dialogo entre la transformación anatómica que puede tener un cuerpo, se trabaja en cuarto semestre fue una de las primeras exploraciones que tuve con mi proyecto, trato de crear un simbiote entre el insecto y el cuerpo humano, añadiendo polillas como extensiones del cuerpo.

40. IMAGEN 1



SIMBIOGENIA

Siguiendo el desarrollo que tuve en el anteproyecto, represento una serie de obras que representan la interacción simbiótica entre dos seres uno natural que muestra su adaptación a los diferentes entornos urbanos y otra cultural que muestra el dialogo sensible con el habitar con otros seres en un mismo entorno.

Decido trabajar con lienzo y MDF puesto que estos material se adecua para un buen manejo de técnicas mixtas con el cual sensibilizo la simbología simbiótica entre el humano y el insecto.

41. Proceso 1



SIMBIOGENIA

Inicialmente corto la madera para realizar el marco incluyo una vara con un grosor de medio centímetro para que no se afecte el lienzo al momento de prensar, uno la tela al marco y la grapo con una pistola a presión, ya teniendo listo el lienzo proceso a imprimirlo con pegante, agua y PV-CRYL LATEX para darle más consistencia al bastidor anexo tres capas de pintura a dos de los lienzos ya que en estos se trabajar el color con más luminosidad.

42. Proceso 2

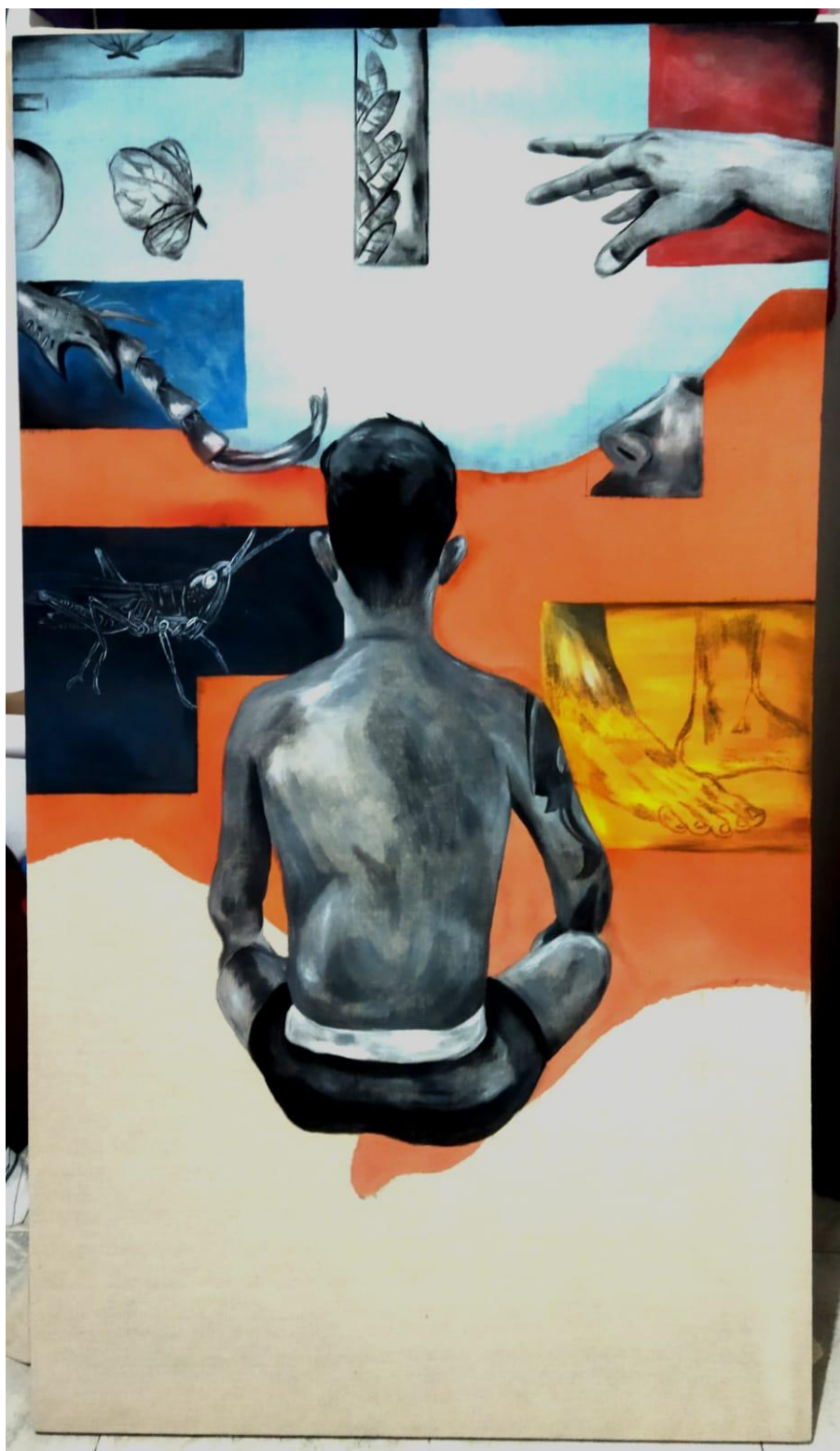


Posteriormente sigo con la aplicación de carbón natural para dibujar los bocetos. para la primera obra plasmo un conjunto de imágenes creadas desde mi percepción con las cuales trato de mostrar cómo es mi visión e interacción con los insectos

43. Imagen 1



44. imagen 2

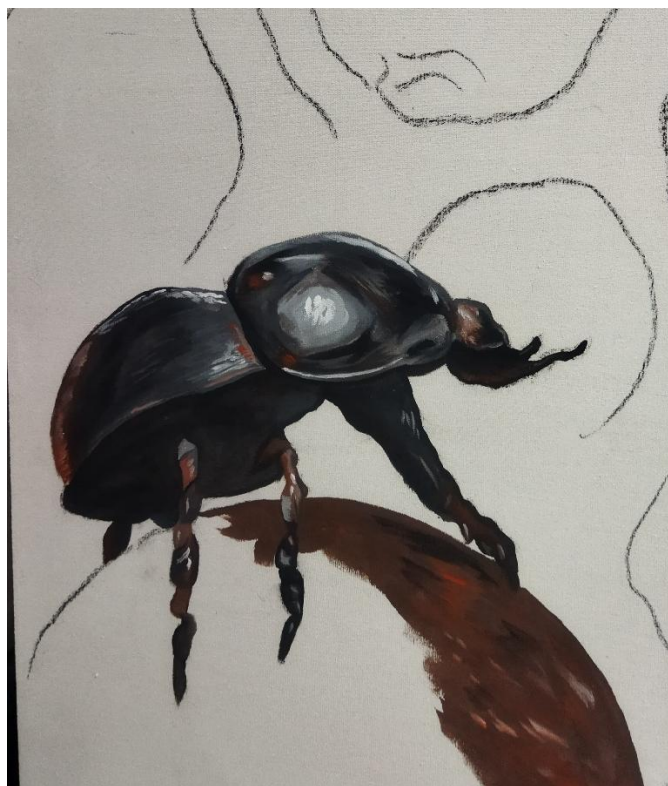


SIMBIOGENIA

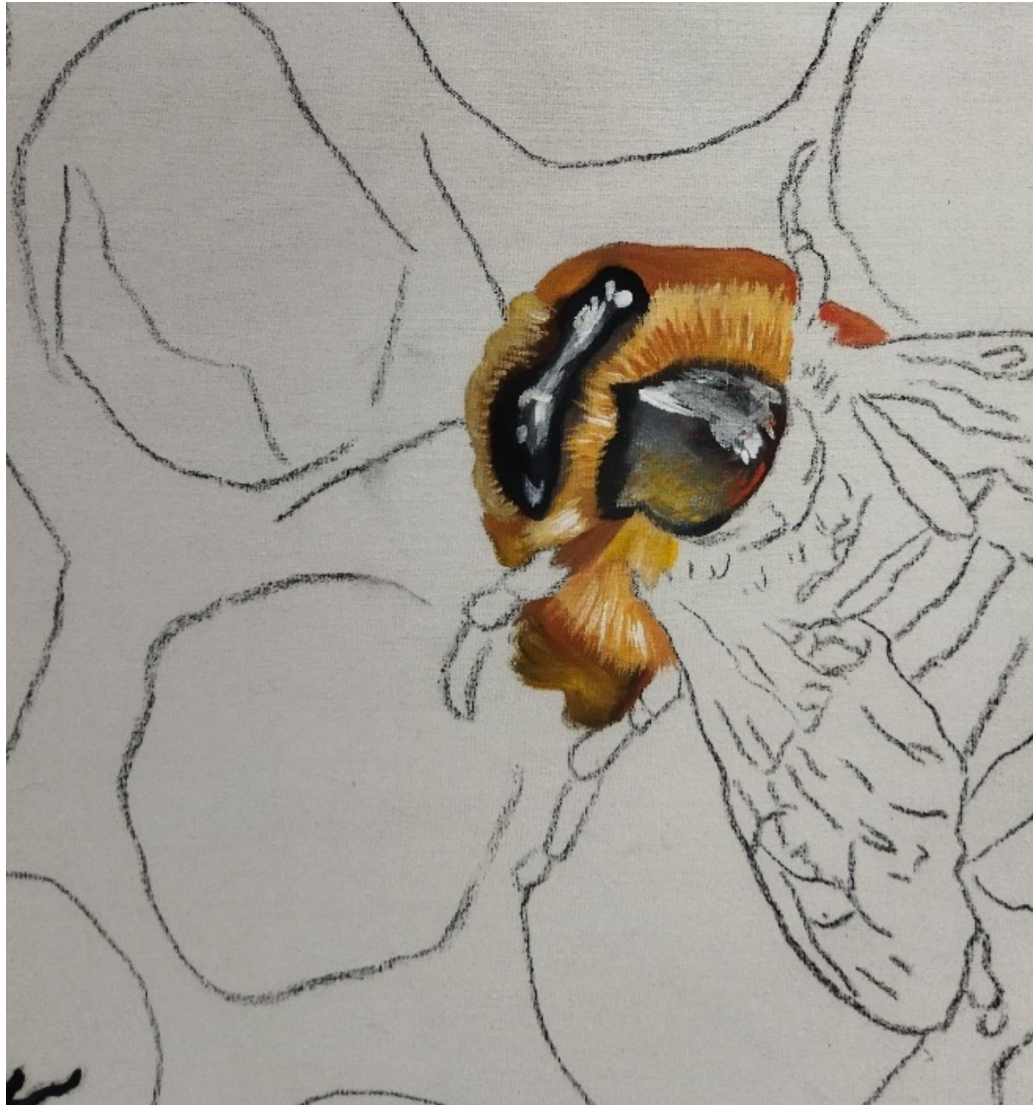
Tomo el registro fotográfico porque creo que el proceso es fundamental en la obra muestra cómo evoluciona y cambia a medida que va siendo intervenida, esto va creando un vínculo más directo con la obra.

Para la creación de la segunda obra se muestra como interactúa el insecto con los entornos sociales del ser humano y como este le da provecho a los recursos que dan algunos de ellos, la obra muestra una abeja trabajando en la colmena para generar miel, un cucarrón mierdero sobre un bola de excremento, una un gusano de seda con los capullos terminados y el gusano culturalmente llamado como mojoyoy en un entorno urbano como alimento gastronómico de la cultura amazónica.

45. *Imagen 1*



46. Imagen 2



47. Imagen 3



48. imagen 4



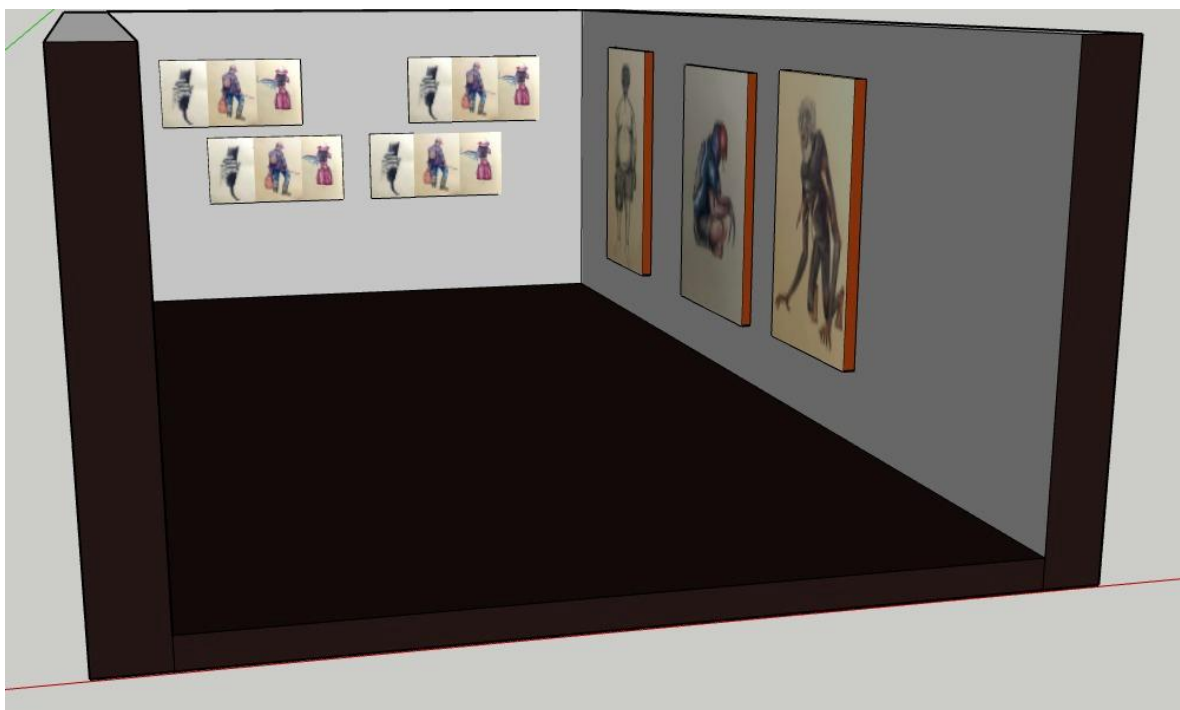
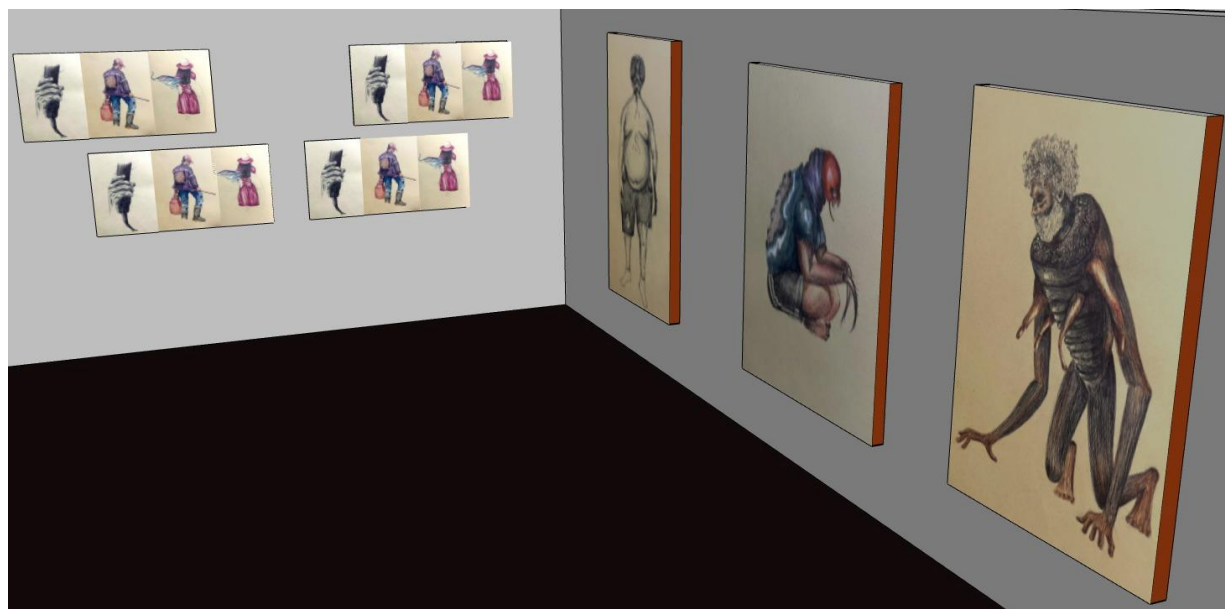
SIMBIOGENIA

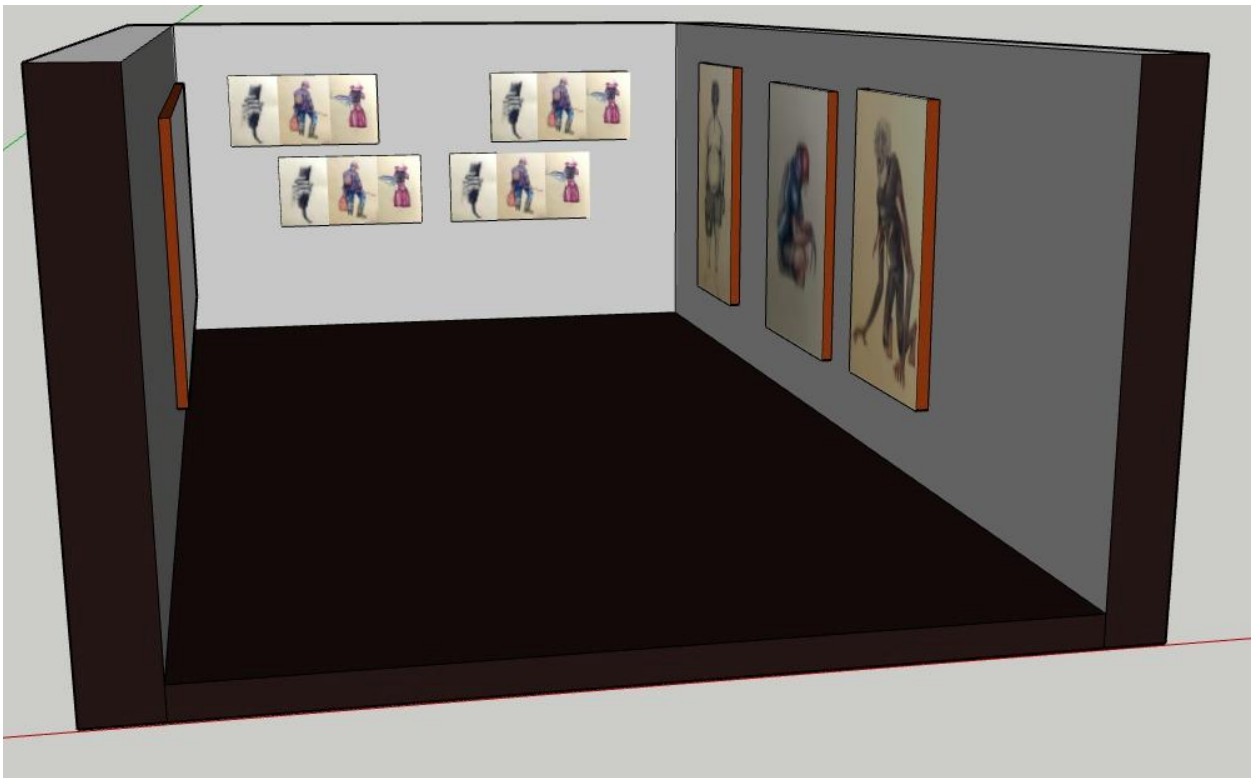
Para la tercera obra se integra el trabajo como punto de interacción simbiótica entre el insecto y el humano, creare un autorretrato como ser vinculante entre la simbiosis, ambos seres suelen se muy contribuyentes en la sociedad, se trabaja para un bien comunitario y eso se refleja en los dos entornos.

Creare una obra que muestre como las hormigas comparten un bien común en la comunidad y como compatibilizan con la sociedad tanto en lo urbano como en lo rural.

Para la cuarta obra se trabajar con diferentes entornos sociales de la ciudad de pamplona se trabaja en gran formato ya que todas se vincularán con la adaptación que crea el insecto en la zona urbana, se crea la obra con carboncillo sobre una lámina de MDF manejando la anatomía, cotidianidad y compatibilidad.

SIMBIOGENIA

Montaje*49. Imagen de Montaje**50. Imagen de Montaje*

51. Imagen de Montaje*52. Imagen de Montaje*

Conclusiones

A modo de conclusión se plantea que los resultados del proyecto creativo simbiogenia responde al objetivo propuesto, el cual pretendía **representar la conexión simbiótica entre el insecto y el ser humano a través de las artes visuales**, lo cual se logra por medio de la elaboración de series, la primera conformada por 4 piezas de escala superior al pliego (A0) y la segunda serie en la que se presentan múltiples ejercicios experimentales a través de distintas técnicas y formas.

En cuanto a los objetivos específicos tenemos el **identificar** comportamientos de insectos y humanos en un entorno urbano lo cual se desarrollo en el marco teórico desde diferentes conceptos y autores desde los cuales se planteó la redacción de reflexiones con respecto a estos comportamientos. De la misma manera se pudo **establecer** la compatibilidad y calidad simbiótica entre humano e insectos en las propuestas gráficas de dibujo, pintura y grabado¹. Lo cual permitió desde las competencias y posibilidades específicas de las artes visuales el poder proponer esta compatibilidad.

Finalmente se **ilustró** iconográficamente la relación entre insecto y humano desde el concepto de simbiosis, creando así imágenes con una profundidad estética que refleja el mutualismo de estos dos elementos.

REFLEXION PERSONAL DE CONCLUSIÓN Y COMO RECOMENDACIÓN

Considero que este proyecto creativo merece ser profundizado, ya que no solo destaca la capacidad de adaptación de los entornos naturales, sino que también invita a reflexionar sobre la

¹ Si bien la técnica del grabado no hace parte de la muestra final, se usó como medio de experimentación para la creación de obras simbióticas (Ver portafolio)

SIMBIOGENIA

interconexión entre los seres vivos y su entorno. A través de su enfoque innovador, el proyecto logra sensibilizar al espectador sobre cómo los organismos y los ecosistemas se ajustan y evolucionan en respuesta a las condiciones cambiantes. Esta reflexión puede generar una mayor conciencia sobre la importancia de preservar la naturaleza y entender cómo nuestras acciones impactan en la biodiversidad y el equilibrio ambiental.

Resultados Finales

Ilustración 53



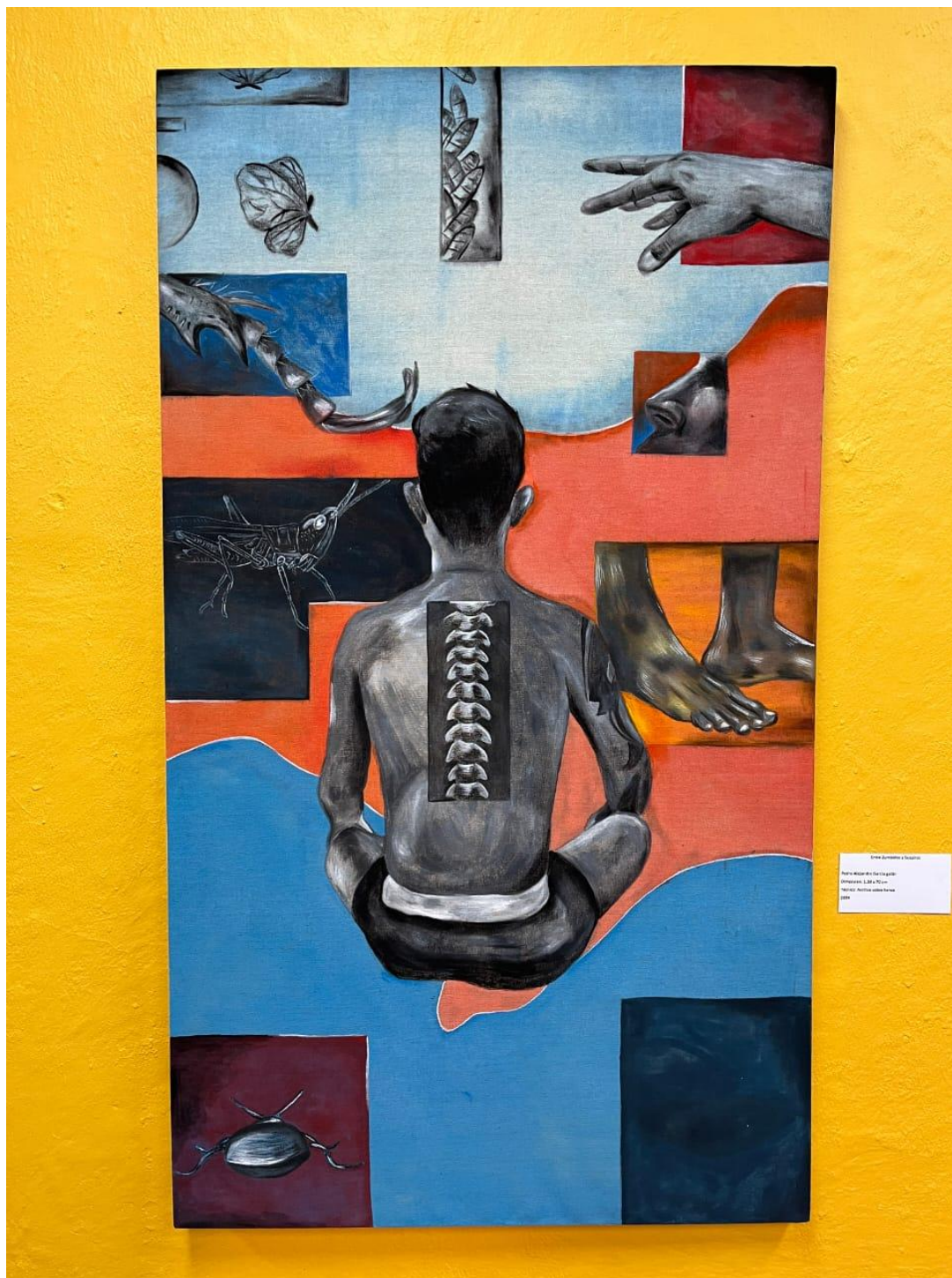


Ilustración 54

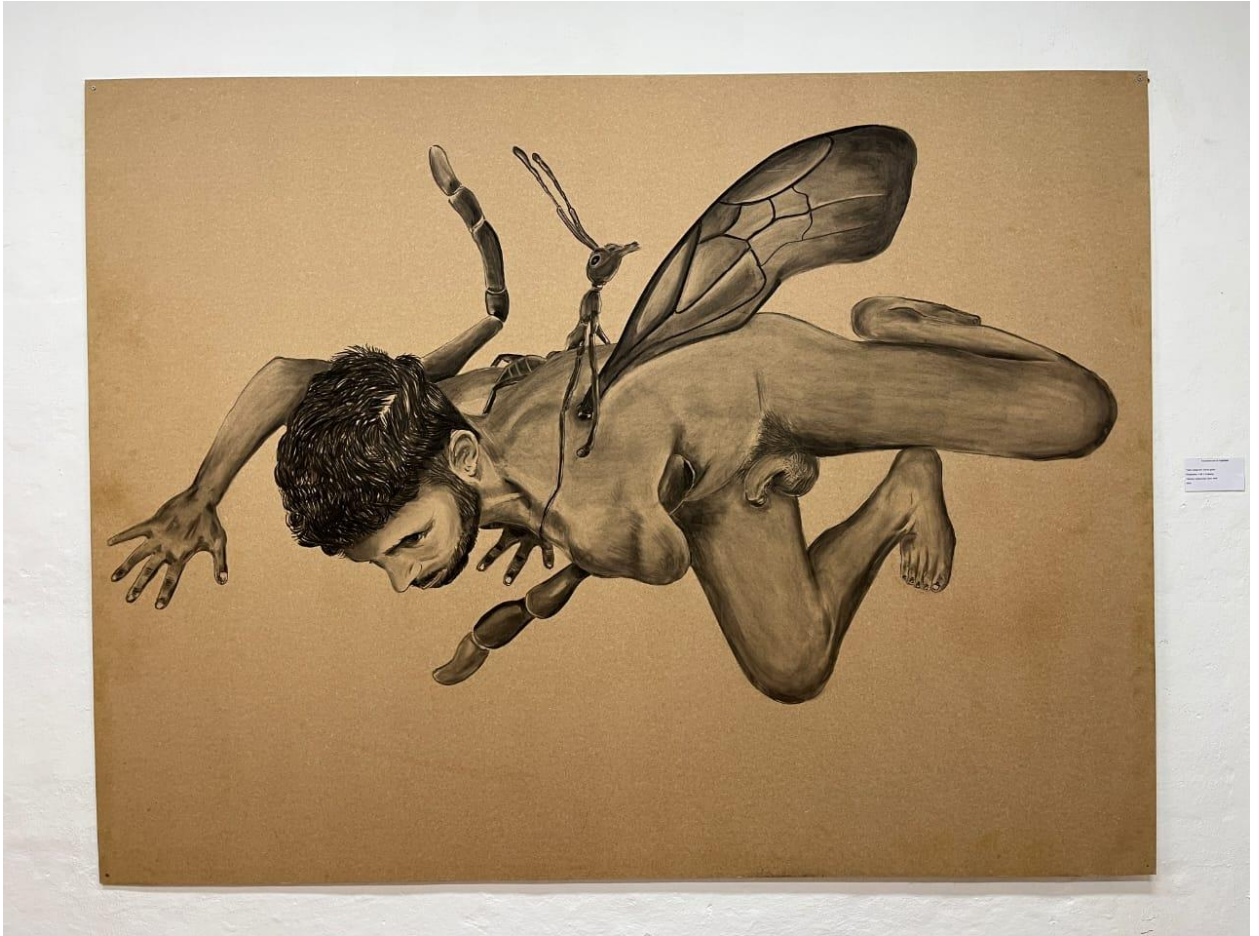


Ilustración 55



Ilustración 56



Ilustración 57



Ilustración 58



Ilustración 59

Referencias

- Barbera, J. (1954). *La hormiga atómica: Un análisis de la amenaza nuclear en el cine*. Ciudad de México: Editorial Cine y Cultura (p. xx).
- Biblia. (2000). *La biblia de las americas*. Miani : Editorial Vida.
- Campos, Y. (2023). *De cara con los bichos*. Buenos aires : EEDITORIAL.
- Carroll, L. (1865). *Alicia en el país de las maravillas*. Buenos Aires: Editorial Losada.
- Castro, I. C. (2021). *transiciones evolutivas: el caso de las sociedades de insectos*. Coplt-arXives.
- Feige, K. (Dirección). (2015). *Ant-Man* [Película].
- Garner, J. (1960). *Jabberwocky: La obra maestra del absurdo y la comunicación*. Ciudad de México: Editorial Absurda.
- Gorey, E. (. (1963). *Los pequeños macabros*. barcelon: A. Laborda, Trad.). Ediciones Morticia.
- Gorey, E. (1963). *Los pequeños macabros*. Editorial Lumen: Barcelona .
- Hernández Sampieri, R. (.H. (2014)). *Metodología de la investigación cualitativa*. ciudad de mexico: 5ª ed McGraw-Hill.
- Kafka, F. (1915). *La metamorfosis*. Buenos aires : Losada .
- kuksi, k. (s.f.). *Tabby Tyrant*.
- kuksies, k. (s.f.). *Tabby Tyrant*.
- Margulis, I. (1981). *Simbiosis en la evolución celular*. Ciudad de Mexico: Fondo de Cultura Económica.
- Margulis, L. (1981). *Simbiosis en la evolución celular*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- margus, L. (1981). *Simbiosis en la evolución celular*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- Merian, M. S. (1705). *Metamorfosis de los insectos de Surinam*. Nueva York : Editorial XYZ.
- Otero. (2023). *La vida secreta de las arañas*. Madrid : Editorial Taurus.

SIMBIOGENIA

Otero, J. C. (2023). *La Vida Secreta de las Arañas*. Plataforma.

Szwarc, J. (Dirección). (1975). *El insecto asesino* [Película].

Trava, E. (17 de Julio de 2016). El realismo neobarroco de Kris Kuksi, las ruinas de un templo en ruinas.
revista Replicante.

Vélez, A. (2018). *El simbolismo del escarabajo en el antiguo Egipto* . Ciudad de México: Editorial Egipto Antiguo.

Yain Campos, C. (. (2023). *De cara con los bichos* . Buenos aires : EEDITORIAL.

Yain Campos, C. (2023). *De Cara con los Bichos*.

Tabla de contenido

1. De cara con los BICHOS	13
2de cara con los BICHOS	13
3 La vida de las arañas	14
4 La metamorfosis Franz Kafka.....	18
5 Alices Adventures in Worderland.....	20
6. La Hormiga atómica	21
7.ANT-MAN.....	22
8. LOS PEQUEÑOS MACABROS.....	24
9. Metamorfosis de los insectos en Surinam.....	25
10. Biophilia.....	26
11. Pinturas macabras	27
12. Boceto 1	28
13. Boceto 2	29
14. Boceto 3	30
15. Boceto 4	30
16. Boceto 1	31
17. Boceto 2	32
18. Boceto 1	33
19. Boceto 2	33
20. Colección 1	35

SIMBIOGENIA

21. Colección 2	36
22. Colección 3	37
23. Colección 4	38
24. Colección 5	39
25. Colección 6	40
26. Colección 7	41
27. Colección 8	42
28. Colección 9	43
29. Colección 10	44
30. Colección 11	45
31. Colección 12	46
32. Colección 13	47
33. Colección 14	48
34. Colección 15	49
35. Colección 16	50
36. Gentrificación 1	51
37. Gentrificación 2	52
38. Gentrificación 3	53
39. Gentrificación 4	54
40. IMAGEN 1.....	55
41. Proceso 1	56
42. Proceso 2	57
43. Imagen 1.....	58

SIMBIOGENIA

44. imagen 2.....	59
45. Imagen 1.....	60
46. Imagen 2.....	61
47. Imagen 3.....	62
48. imagen 4.....	63
49. Imagen de Montaje	65
50. Imagen de Montaje	65
51. Imagen de Montaje	66
52. Imagen de Montaje	66
Ilustración 53	69
Ilustración 54	70
Ilustración 55	71
Ilustración 56	72
Ilustración 57	73
Ilustración 58	74
Ilustración 59	75