

**ACREDITADA
DE ALTA CALIDAD**

Res.MEN 014915 - 02 AGO 2022 - 6 Años

**UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO®**

**Unidad 2 - EA2
Arte local, Nacional e Internacional**

Autor
Georgina Montoya

PERTINENTE CREATIVA INTEGRADORA

[@uniquindio](#) [universidaddelquindio](#) [universidad_del_quindio](#)

Arte local, Nacional e Internacional

≡ Ruta Metodológica

≡ Introducción

≡ Enseñanzas

≡ Resumen

≡ Glosario

≡ Referencias

Ruta Metodológica

Recomendaciones Generales:

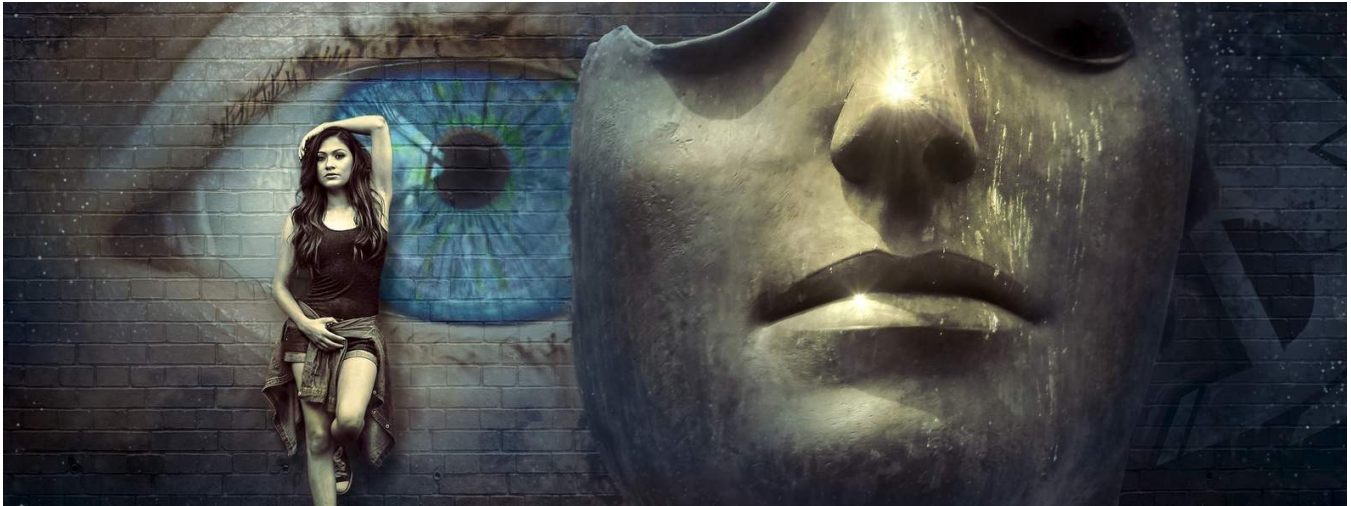
Estimado estudiante, lea con atención las siguientes sugerencias que serán de gran ayuda para el desarrollo de este espacio de aprendizaje.

- La motivación y autodisciplina son claves para que logre un aprendizaje exitoso, por lo tanto, es importante que disponga de tiempo prudente, así como de un espacio tranquilo para que revise, lea y se apropie las enseñanzas dispuestas en este espacio de aprendizaje.
- Revise las competencias, tenga en cuenta que estas le dan un indicio de lo que se espera que usted esté en capacidad de hacer al finalizar el espacio de aprendizaje.
- Realice una reflexión profunda y crítica que le permita hacer ejercicios de análisis de las ideas y de la organización de información, de tal forma que pueda contrastar lo propuesto en las enseñanzas con sus conocimientos previos.
- Tome apuntes y use todos los medios de consulta que tenga a su disposición, recuerde que la universidad cuenta con una biblioteca digital (CRAI) que le permitirá ampliar sus conocimientos sobre temas específicos.
- Mantenga comunicación constante con su profesor en caso de tener alguna duda o aclarar algún concepto, en tal sentido, pregunte las veces que considere necesario, ya que él estará dispuesto para guiarlo y acompañarlo en su proceso de aprendizaje.
- Realice todas las actividades propuestas por el profesor, tanto las autónomas como las evaluativas, por lo tanto, haga una programación de actividades y del tiempo que requiere para su ejecución.
- Participe activamente en los encuentros sincrónicos que han sido previamente programados y pactados con el grupo.

Requisitos:

- EA1_U1 y EA1_U2

Introducción

Desde hace varias décadas, la pregunta por el arte y su expansión, tanto a nivel académico como de sus procesos técnicos y expresivos, han posibilitado análisis que se han vuelto más recurrentes, sobre todo en el siglo XXI, donde la aceleración de la producción técnica, ha sobrepasado la experticia de lo que antes denominábamos por ejemplo, un buen dibujante, un buen escultor o pintor. Las razones son diversas y en ellas se entrecruzan aspectos tanto creativos, como académicos e institucionales. Este complejo contexto, donde el arte ya no sólo pertenece a un grupo específico de individuos, ligados a una élite, sino que se ha vuelto más accesible por la expansión de las redes digitales; es precisamente, lo que se propone con este espacio de aprendizaje, el cual propone abordar, desde una perspectiva analítica y reflexiva, la forma como la noción arte, ha venido dando lugar a la emergencia de una serie de apropiaciones, préstamos y usurpaciones metodológicas y disciplinares, así como redefiniciones de las formas de validación y legitimación de los saberes, los cuales se visualizan como formas plurales y desjerarquizadas de producir sentido, sumado a ello, surgen nuevas perspectivas y desafíos en los procesos de formación, gestión y circulación de productos en el campo del arte, lo que ha permitido que este no solo pertenezca a unas elites eruditas, sino que su popularización a través de los medios digitales y las redes sociales amplían el panorama de la creación. Ya no asistimos a un espacio con críticos de arte, que definían que era bueno, o que era malo; hoy en día el público a través de likes es quien decide que se inserta dentro del ámbito cultural en términos de la creación y por ende del arte. Un aspecto importante, es preguntarnos si se está produciendo arte local, o por el contrario el arte local es global y el arte global es local. Este espacio de aprendizaje, más que una respuesta, se propone generar una serie de cuestionamientos, donde cada estudiante irá desarrollando sus propios análisis frente a lo que es el arte en la formación de públicos.

Enseñanzas

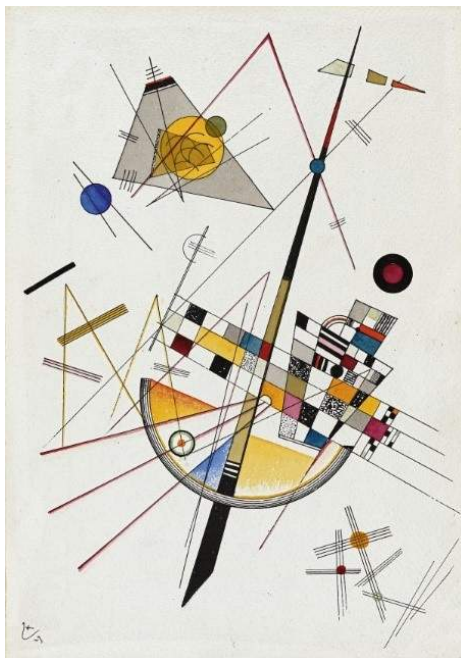

Después de desplegar en las anteriores unidades, varios conceptos importantes en los que se localizan la cultura, el patrimonio y su expansión a la era digital, pudimos ver la incidencia del arte desde una visión amplia, y el rol del artista como sujeto que se inserta en el espacio de la cultura y las redes digitales proponiendo de alguna manera la forma en que se lee la realidad. Con base en esto, vamos a empezar a adentrarnos en la singularidad de lo que es el término (arte) y por ende la creación. Esto lo haremos a través del análisis de las producciones artísticas realizadas por artistas posteriores al siglo XX, navegando en algunas propuestas un poco más antiguas, para analizar las mutaciones que han sucedido en este campo, que evoluciona a medida que también lo hacen, la ciencia, la tecnología y la sociedad.

Un ejemplo de ello es el artista ruso Wassili Kandinsky, quién en 1911 escribe su texto "De lo espiritual en arte", escritura dedicada a la práctica de la abstracción no figurativa, enfocada específicamente en resolver las dificultades de la expresión escrita por medio de asociaciones sensoriales y lingüísticas. Es importante tomar como base a este artista, uno de los más reconocidos en la primera mitad del siglo XX, porque de alguna manera nos estaba dando pistas sobre lo que sucedería a futuro con el arte. A continuación, analicemos parte de la introducción de su libro:

Cualquier creación artística es hija de su tiempo y, la mayoría de las veces, madre de nuestros propios sentimientos. Igualmente, cada periodo cultural produce un arte que le es propio y que no puede repetirse. Pretender revivir principios artísticos del pasado puede dar como resultado, en el mejor de los casos, obras de arte que sean como un niño muerto antes de nacer. Por ejemplo, es totalmente imposible sentir y vivir interiormente como lo hacían los antiguos griegos. Los intentos por reactualizar los principios griegos de la escultura, únicamente darán como fruto formas semejantes a las griegas, pero la obra estará muerta eternamente. Una reproducción tal es igual a las imitaciones de un mono. A primera vista, los movimientos del mono son iguales a los del hombre. El mono puede sentarse sosteniendo un libro frente a sus ojos, dar vuelta a las páginas, ponerse serio, pero el sentido de estos movimientos le es ajeno totalmente. Hay, a pesar de esto, otra igualdad exterior de las formas artísticas que se asienta en una gran necesidad. La igualdad de la aspiración espiritual en todo el medio moral-espiritual, la aspiración hacia metas que, perseguidas primero, fueron luego olvidadas; es decir, la igualdad del sentir interno de todo un periodo puede llevar lógicamente al empleo de formas que en un periodo anterior sirvieron positivamente a las mismas aspiraciones. Así nació parte de nuestra simpatía, nuestra comprensión y nuestro parentesco espiritual con los primitivos. Como nosotros, esos artistas puros buscaron reflejar en sus obras únicamente lo esencial: la renuncia a lo contingente apareció por sí sola. (Kandinsky, pág. 7).

La reflexión que nos propone el pintor Wassily Kandinsky, parte de una necesidad planteada por los destellos de la época, es decir, la revolución industrial y la primera guerra mundial. La ruptura de los paradigmas figurativos y semióticos del primer cuarto del siglo XX, sobre todo en la pintura que planteaba la Unión Soviética, que de alguna manera fueron el punto de inflexión para que artistas de todas las corrientes artísticas cambiaran sus formas de producir arte.

Tensión suave n.º 85 / 1923 / Acuarela y tinta sobre papel. 35,5 x 25,2 cm Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid. N.º INV. 610 (1977.77). Extraído de:

<https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/kandinsky-wassily/tension-suave-no-85>

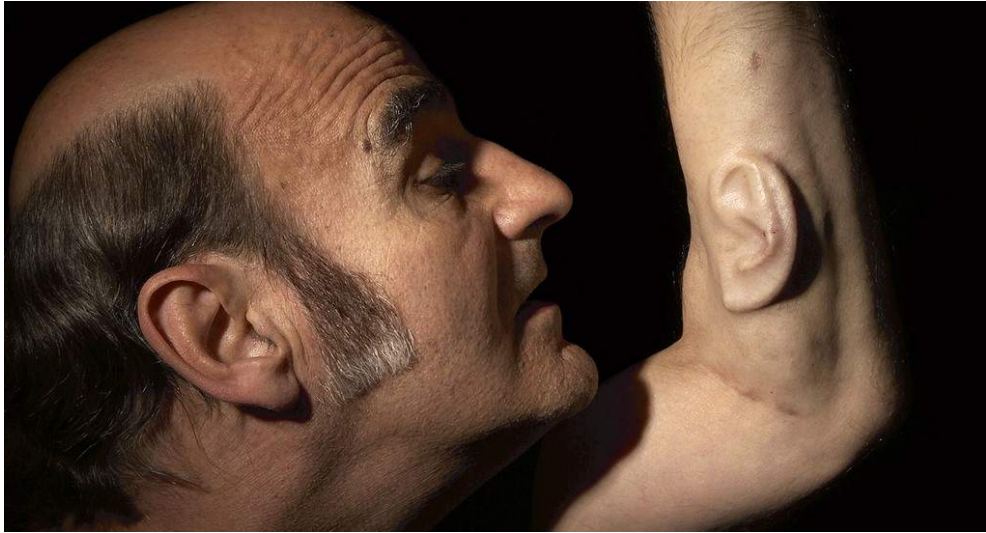
Es interesante ver las formas geométricas que se despliegan en una figura que parece nada tiene que ver con la realidad. El uso del color ha sido restringido al interior de algunas formas, y adopta tonalidades más frías que en épocas anteriores. Aquí no hay un ápice de figuración. La forma que venía de los antiguos griegos, donde la copia fiel de la realidad e incluso exagerada, deja de ser importante para estos artistas pertenecientes a la primera mitad del siglo XX. Es importante para la comprensión de esta segunda unidad, entender que el arte no sólo está relacionado con una pulsión creativa, que se aleja de los contextos políticos, económicos y sociales, sino que por el contrario, el arte siempre ha estado a la vanguardia de las grandes revoluciones, si hacemos arte es porque existe una necesidad. Al respecto, el filósofo francés Gilles Deleuze, afirma: ***"Un creador no es un ser que trabaja por el placer. Un creador no hace más que aquello de lo que tiene absoluta necesidad"***. (Deleuze,1987).

Estimado estudiante, a continuación lo invito a analizar esta conferencia, realizada por Gilles Deleuze en 1987, en la escuela de cine de la fundación FEMIS. Antes de continuar es importante tener unas bases, o por lo menos analizar las preguntas que nos propone Deleuze, sobre lo que es ***El acto de creación***, y su relación con las obras que veremos a lo largo de este espacio académico.

Gilles Deleuze - **¿Qué es el acto de creación?** (completo) - Subtitulado al Español. (2013, 3 julio). [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=dXOzcexu7Ks>

VER

Ubiquémonos en el presente

Fuente: <http://stelarc.org/?catID=20290> / En 2007, Sterlac se implantó quirúrgicamente una oreja cultivada con células en el brazo izquierdo.

Como se menciona en el espacio de aprendizaje de esta unidad, las relaciones del arte con la vida cotidiana, en términos de lo que nos propone Katia Mandoki, da cuenta de una necesidad intrínseca del ser humano por expresarse, aspecto que deviene pensamiento crítico y maneras de posicionarnos en el mundo. El arte no se ha quedado atrás, por el contrario, imagina incluso el devenir de la vida en todas sus dimensiones; es por ello, que cuando decimos que el arte se inserta en los procesos sociales, políticos, económicos, científicos y tecnológicos, estamos dando cuenta de la inserción de la cultura y el patrimonio en las inscripciones de la memoria de los pueblos del mundo.

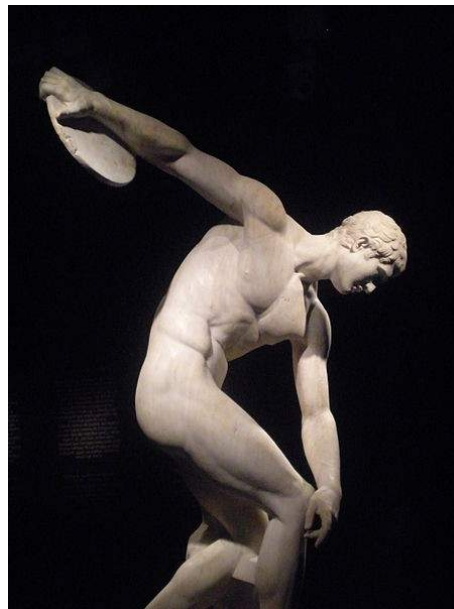
A propósito de estas afirmaciones, vamos a revisar algunas obras contemporáneas pertenecientes al campo de las artes visuales, empezaremos con el artista corporal Sterlac, quien dentro de su manifiesto menciona que el cuerpo es obsoleto. Sterlac es un artista contemporáneo del performance, que utiliza su cuerpo como punto de inclinación de su práctica artística. Entre 1976 y 1988 realizó 26 actuaciones de suspensión corporal con ganchos en la piel. Ha utilizado instrumentos médicos, prótesis, robótica, sistemas de realidad virtual, internet y biotecnología para diseñar interfaces íntimas e involuntarias con el cuerpo, también explora arquitecturas anatómicas alternativas con construcciones corporales aumentadas y extendidas. Pero ... ¿Qué tiene que ver esto con el arte?

Antes de continuar, vamos a mirar la siguiente pieza audiovisual para que conozcamos un poco más la obra de este artista europeo.

Sterlac - 2 minutos de arte. (2021, 1 octubre). YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=PeoBNSpExIE>

VER

Discóbolo

Fuente: https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Discobolo_4.jpg Estatua de mármol. Copia romana del siglo II de un original de bronce (circa 450-440 a. C.) atribuido a Mirón. Proveniente de la villa del emperador romano Adriano, cerca de Tívoli, Italia.

Para los griegos, un cuerpo hermoso era considerado la evidencia de una mente hermosa. Incluso, tenían una palabra para esto: *kaloskagathos*, que significaba ser agradable a la vista y, por ende, ser una buena persona. Es importante hacer un salto en el espacio tiempo, frente a lo que ha sido el

cuerpo en el arte, o por lo menos su representación, puesto que es algo que ha constituido parte de las preguntas de todos estos siglos.

Para comprender un poco mejor la noción a la que se quiere llegar, le invito a que revise el siguiente documento audiovisual.

La belleza del cuerpo. Arte y pensamiento en la Grecia Antigua. (2016, 9 marzo). [Vídeo].

YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=XQykUxjwNZg>

VER

El arte siempre ha querido capturar la belleza a través de sus medio técnicos, lo interesante de esto es que a medida que cambian los sistemas sociales, la forma en como concebimos y diseñamos el mundo, también sucede con nuestro cuerpo. En este sentido, ¿Qué nos propone Sterlac?. Al respecto Jorge Dueñas Villamiel , en el capítulo de su tesis (2013), *El cuerpo máquina. Cyborgs en el arte contemporáneo*, menciona: " La obsolescencia del cuerpo para Sterlac es por tanto problema adaptativo. El cuerpo humano ha sido diseñado, para adaptarse a una serie de circunstancias ambientales que ya hemos superado. Hemos modificado nuestro entorno de manera tan drástica y acelerada que sencillamente el proceso de evolución biológica no es capaz de seguir el ritmo. El cuerpo humano es frágil, poco duradero y muy dependiente de elementos como comida, agua y oxígeno; su eficiencia está determinada por la edad y los órganos que funcionan mal son muy difíciles de reemplazar". (Villamiel, 2013). Desde esta perspectiva, lo importante para este artista corporal, se basa en rediseñar nuestra propia fisiología a través de la tecnología, desarrollando prótesis u órganos artificiales, donde se optimicen las necesidades de la cultura creada por el hombre, y no al entorno natural.

Orlan cuerpo híbrido

Fuente: <https://museum-week.org/magazine/2022/02/08/4-questions-for-performance-artist-orlan/>

A continuación, usted podrá visualizar una entrevista realizada a la artista francesa Orlan, artista multimediática, la cual durante la mayor parte de su carrera artística ha realizado performance quirúrgicos realizados en su cuerpo y que muchas veces han sido transmitidos en tiempo real, en galerías y museos. Para este caso Orlan, nos habla del cuerpo como imaginario, un cuerpo llevado hacia esa necesidad de la humanidad por la transformación del cuerpo, nada extraño en la historia del arte.

Entrevista con ORLAN- Híbridos el cuerpo como imaginario. (2016, 3 marzo). [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=Y3egb9DmLqM>

VER

Desde esta perspectiva, vale la pena mencionar, que el arte a través de todo este tiempo, ha enfocado su mirada en lo humano, perspectiva que le ha permitido comprender el mundo y actuar. Es por ello, que en la primera parte, de este espacio de aprendizaje, nos enfocaremos en estudiar los temas que han a atravesado la producción artística de los dos últimos siglos, empezando con el cuerpo como primer dispositivo de análisis y estudio de lo humano desde el arte.

Alfonso Suárez

Fuente: <https://www.espacioeldorado.com/alfonso-suarez>

Alfonso Suárez /Mompox, Colombia (1952). De la serie: Visitas y apariciones , obra merecedora del primer puesto en el Salón Nacional de Artistas, 1994

Un ejemplo de esto, es la obra del artista Colombiano José Antonio Suarez, quien en 1987, empezó un performance que desarrolló durante casi 30 años. Visitas y apariciones fue una obra, muy importante para el arte en Colombia, no sólo por este ejercicio de carácter performático, donde el cuerpo se insertó desde el registro fotográfico, sino por sus intervenciones en el espacio, y los objetos con los que interactuaba. Esta obra se centra en la figura del santo y médico venezolano José Gregorio Hernández, un personaje que ha sido vinculado a varios milagros realizados a quienes creen en él. Hay varias testimonios, por lo menos en la región cafetera Colombiana, de qué José Gregorio se les ha aparecido y los ha curado de enfermedades que la medicina occidental no puede.

Dice Christian Padilla, en un texto escrito para el espacio independiente El Dorado, como motivo de una retrospectiva que se hizo sobre la obra de José Antonio Suárez, al respecto menciona lo siguiente: *"Su culto -más bien de extracción popular- se extiende ante la necesidad de la cura frente a la enfermedad, donde curiosamente sus efectos provenientes de ese plano espiritual son descritos y denominados como "intervenciones", "cirugías" y "operaciones". A numerosos "operados" por el doctor José Gregorio les desaparecen tumores, quistes, y se les extirpan milagrosamente las raíces de sus dolencias."* (Padilla, s. f.)

Si quieren conocer un poco más sobre la obra de José Antonio Suárez, pueden leer el siguiente texto de la exposición retrospectiva: *Visitas y Apariciones en El Espacio el Dorado*.

Padilla, C. (s. f.). **Alfonso Suarez** Espacio El Dorado. Recuperado 31 de julio de 2022, de <https://www.espacioeldorado.com/alfonso-suarez>

VER

Hasta este momento, hemos estudiado la obra de tres artistas contemporáneos que han trabajado con el cuerpo, como punto focal de su práctica artística, todas desde perspectivas diferentes. Sterlac por ejemplo postula la idea del cuerpo obsoleto, donde expresa las posibilidades poéticas de una tecnología que cada día se integra de manera más orgánica a la experiencia subjetiva del ser humano, su trabajo es interdisciplinar, trabaja con genetistas, cirujanos, y desarrolla dispositivos tecnológicos que usa posteriormente en diferentes performances, esto como una propuesta para el rediseño de un cuerpo adaptado a las necesidades contemporáneas, un cuerpo transhumano.

Por su parte, la artista Orlan y el ideal de belleza femenino, nos propone, como parte de su manifiesto *Arte carnal*, adquirir el ideal de belleza femenina según lo representado por artistas masculinos. "La Re-Encarnación de Santa-Orlan" fue la primera de una serie de "Operaciones Performance Quirúrgicas" durante las cuales el quirófano deviene su atelier (taller) de donde salen las obras: dibujos con sangre, relicarios, textos, fotos, videos e instalaciones. En palabras de Orlan: "Puedo observar mi propio cuerpo abierto sin sufrir! ... Me veo a mí misma en todo el camino hasta mis entrañas, un nuevo estadio del espejo ... Puedo ver que el corazón de mi amante, su esplendido diseño no tiene nada que ver con el sentimentalismo enfermizo ... Cariño, me encanta tu bazo, me encanta tu hígado, adoro tu páncreas, y la línea de tu fémur me excita". (del manifiesto *Arte Carnal*). Desde el año 2005, Orlan ha empezado a trabajar en el área de BioArt.

Por último, el artista Alfonso Suárez quien centra su obra alrededor del personaje José Gregorio Hernández, el médico venezolano que se convirtió en santo no canonizado tras su muerte. Una figura vinculada a la superstición, y a rituales religiosos populares. El culto del doctor José Gregorio surge a partir de sus apariciones, interviniendo a favor de personas con enfermedades graves, especialmente de carácter terminal. Su presencia milagrosa se manifiesta en una iconografía que sirve como referente de la obra, y que el artista viene a absorber, e incluso reemplazar. (2018). Suarez nos habla de la memoria, pero también de como su cuerpo se convierte en performance.

Estos tres artistas pertenecen al siglo XX, tienen en común la conciencia de la fotografía como elemento estrechamente relacionado con su obra, la relación del cuerpo como uno de los indicios más importantes dentro de la historia del arte. También los procesos quirúrgicos, las modificaciones corporales, conceptos que nos hablan de un futuro cambiante, al igual que su iconografía. Es interesante, porque si analizamos profundamente los temas que han confluído dentro de la historia del arte y su representación a nivel mundial, veríamos que la figura humana ha sido uno de los temas recurrentes en la producción artística y simbólica de los pueblos antiguos y contemporáneos. El cuerpo lo atraviesa todo, por eso no es extraño vincularlo como primer dispositivo de relación con el mundo.

Le invito a que leamos el texto: *Del cuerpo como objeto del arte, al cuerpo como arte-objeto*, para que comprendamos un poco, la manera en cómo el cuerpo ha sido tema de estudio del arte, durante varios siglos.

Velasco, S. (2016). *Del cuerpo como objeto del arte, al cuerpo como arte-objeto*. [Archivo PDF]. <http://www.fepal.org/wp-content/uploads/314-esp.pdf>

VER

Antes de finalizar esta primera parte, escuchemos esta audioguía del Museo del Prado, sobre la obra de Francisco de Goya: *La Maja Desnuda* y *La Maja Vestida*.

Lucientes, G. F. Y. D. (2010, 9 septiembre). La maja vestida, La maja desnuda. Museo del Prado. Recuperado 17 de julio de 2022, de <https://www.museodelprado.es/actualidad/multimedia/la-maja-vestida-la-maja-desnuda/28525c7d-3d25-4462-b019-15889a832ce4>

VER

La maja desnuda

Francisco de Goya / 1795 - 1800. Óleo sobre lienzo, 97,3 x 190,6 cm

La maja vestida

Francisco de Goya / 1800 - 1807. Óleo sobre lienzo, 94,7 x 188 cm

Fuente: <https://www.museodelprado.es/actualidad/multimedia/la-maja-vestida-la-maja-desnuda/28525c7d-3d25-4462-b019-15889a832ce4>

Y... ¿Por qué la figura humana?

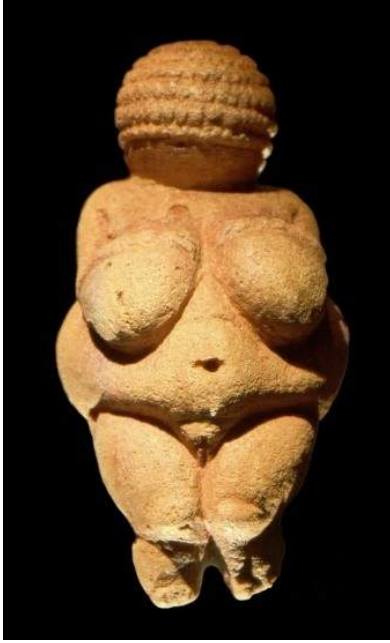
Hemos empezado desde allí, para comprender las relaciones de la vida cotidiana y de nuestro espacio más cercano (cuerpo) con el arte, la cultura y el patrimonio; para adentrarnos en otras temáticas, que abarcarán específicamente el contexto de las prácticas artísticas desde una mirada local, nacional e internacional. No es extraño entonces, que durante este espacio de aprendizaje nos movamos de forma no lineal entre la historia, porque no estamos trabajando sobre una línea del tiempo específica, sino que por el contrario estamos posicionados desde una mirada contemporánea, es decir, que puede moverse desde una línea de subordinación no jerárquica o lineal de la historia del arte. Es por ello, que al inicio de este espacio, hemos empezado con el texto de Wassily Kandinsky, que nos demuestra no solo a través de su escritura, sino de su obra, que la creación de alguna manera, se inserta en el plano del contexto en el cual se habita.

A continuación, relacionaremos algunas obras del contexto local, nacional y global en términos del tema que venimos abordando, para posteriormente mirar desde un panorama más general, aspectos importantes desarrollados desde las prácticas artísticas contemporáneas.

Iniciemos con esta imagen representación del cuerpo femenino, tallada hace aproximadamente 30.000 mil años, descubierta en 1908 en la localidad de Willendorf, en Austria y que actualmente está expuesta en el Museo de Historia Natural de Viena. ¿Cuándo vemos esta imagen en que pensamos? ¿Podemos imaginar que pasaba en aquel momento de la historia de la humanidad? ¿Cómo eran los cuerpos femeninos? ¿Qué tipo de personas hacían este tipo de representaciones?. Si quiere conocer un poco más de la historia de la Venus de Willendorf, abra el siguiente enlace de la página de National Geographic, allí podrá encontrar los hallazgos de los últimos años, estos, pueden incluso potenciar más preguntas sobre esta pieza arqueológica.

Mayans, C. (2022, 11 marzo). ***Resuelven el enigmático origen de la Venus de Willendorf, la estatuilla prehistórica más famosa.*** [historia.nationalgeographic.com.es](https://historia.nationalgeographic.com.es/a/resuelven-enigmatico-origen-venus-willendorf-estatuilla-prehistorica-mas-famosa_17792). Recuperado 14 de julio de 2022, de https://historia.nationalgeographic.com.es/a/resuelven-enigmatico-origen-venus-willendorf-estatuilla-prehistorica-mas-famosa_17792

VER

La venus de Willendorf

Venus paleolítico años 27500 y 25 000 a. C. Fue hallada en 1908, en Austria.

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Venus_de_Willendorf

Fotografía: De User:MatthiasKabel - Trabajo propio, CC BY 2.5, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9444845>

Adelantándonos varios siglos en el tiempo, incluso pasando la edad media, momento en donde el arte (aunque aún no se concebía como tal), pasó varios siglos enfocado en la iconografía religiosa, donde no existía el artista creador, ni la firma de las obras y mucho menos los mitos griegos con sus imágenes de cuerpos desnudos. El siglo XVI, es un siglo del renacimiento, allí podemos encontrar, uno de los íconos más importantes de la historia del arte, realizada por Sandro Botticelli como un encargo para la familia de Médici. Esta es una de las primeras obras pintadas en gran formato durante el renacimiento, que celebra la aparición de la belleza en la tierra. "El nacimiento de Venus" retrata uno de los mitos clásicos de un mundo de sueño y poesía. Antiguamente el único cuerpo desnudo femenino pintado por muchos artistas había sido EVA. Sus típicas escenas incluían la famosa serpiente que la tentaba o expulsa del paraíso por desobedecer a Dios; su desnudo se asociaba más a un acto de vergüenza del pecado original. En El nacimiento de Venus, por primera vez, se muestra lo opuesto. Venus se encuentra radiante y su imagen está llena de vitalidad. Botticelli invita a sus espectadores a considerar una armonía entre la mente y el cuerpo." (Román, s.f).

El Nacimiento de Venus / Botticelli

Renacimiento / 1482 – 1485. Italia.

Fuente: [https://es.wikipedia.org/wiki/El_nacimiento_de_Venus_\(Botticelli\)](https://es.wikipedia.org/wiki/El_nacimiento_de_Venus_(Botticelli))

Fotografía: De Sandro Botticelli - Adjusted levels from File: Sandro Botticelli - La nascita di Venere

- Google Art Project.jpg, originally from Google Art Project.

Compression Photoshop level 9., Dominio público, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22507491>

Cinco siglos después, Picasso nos presenta una de las primeras obras relacionadas con el cubismo, y con la realidad de lo cotidiano. Dicen que Picasso se inspiró en la escena de un prostíbulo de la calle barcelonesa de Avinyó. Esta obra es importante, porque elimina todo lo sublime de la tradición, rompiendo con el realismo, los cánones de profundidad espacial y el ideal existente hasta entonces del cuerpo femenino, aquí reduce toda la obra a un conjunto de planos angulares, sin fondo, ni perspectiva espacial, en el que las formas están marcadas por líneas claro-oscuras.

Las señoritas de Avignon / Pablo Picasso

Inicios del Cubismo – 1907

Fuente: <https://historia-arte.com/obras/las-senoritas-de-avignon>

Sesenta años más tarde, Vanessa Beecroft habla de una belleza vinculada al ser humano, a la forma femenina en su representación artística, cultural y social. Utiliza la belleza para transmitir otros mensajes ocultos. Esta artista italiana sufrió desórdenes alimenticios desde los 12 años. Esta obsesión por la comida le llevó a anotar en un diario todos los alimentos que ingirió durante diez años: *The Book of Food*. Este diario fue el centro de su primera performance en Milán, donde se dio a conocer en el mundo del arte en 1993. En la presentación se incluyeron también las "esculturas vivas" de 30 mujeres con trastornos alimenticios, vestidas con su propia ropa y que se movían por el espacio de la muestra.

Vanessa Beecroft / Genova, Italy, in 1969. Lives in Los Angeles, CA.

Performance

Fuente: <https://vanessabeecroft.com/>

Diecinueve años después en Colombia, se estaba desarrollando procesos colectivos en la ciudad de Medellín. El Cuerpo Habla, trabaja desde lo colectivo, buscando indagar por el devenir de la fabulación que emerge de las rupturas y fragmentaciones de toda universalidad discursiva. La aparición de esta fabulación revela mundos alternos en la imaginación, la cotidianidad y el acontecimiento. El modo en que Deleuze alude al pueblo es el formato en el que aparece la fábula como hecho social, como alternativa para reinventar realidades y como territorio de alteridad. (Chaverra, 2019).

Colectivo ***El Cuerpo Habla***. (s. f.). Colectivo Cuerpo Habla. Recuperado 28 de julio de 2022, de <https://www.colectivoelcuerpohabla.com/>

VER

Revelar. Colectivo El Cuerpo Habla, 2011.

Performance en el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, Medellín, Colombia. **Foto:** archivo del Cuerpo Habla.

Fuente: <https://revistaerrata.gov.co/contenido/el-cuerpo-habla-una-llamada-al-pueblo>

Tres años más tarde, la obra *colombianización* es ganadora del XI premio Luis Caballero, uno de los premios más importante de las artes visuales en Colombia. *Colombianización*, es un proyecto multimedia donde la artista Colombiana de performance, cine experimental, Multimedia, web arte y cabaret reconocida internacionalmente como la fulminante, investiga la manera como se relata la historia reciente de Colombia, por medio de ficciones en los tiempos de la Posverdad. Este proyecto surge como una pregunta sobre la manera como los medios y la propaganda, han conformado una visión de la realidad política de Colombia, algo que la artista entiende como un proceso de "colombianización". No es extraño, que esta obra resulte ganadora de este premio, sobre todo por el momento político y social que se está dando en Colombia posteriores a las elecciones del 19 de Junio del 2022.

Colombianización / Nadia Granados – 2022

Obra ganadora premio XL Luis Caballero.

Fuente: <https://premioluiscaballero.gov.co/project/nadia-granados/>

Setenta años atrás, la artista antioqueña Débora Arango durante la guerra bipartidista, estaba retratando a través de su producción artística una visión radical respecto a temas como la intimidad y la política, así como por la reflexión sobre valores esenciales y contenidos existenciales como la justicia y la equidad, la hoy llamada violencia de género y dualismos tales como el conflicto entre alma y cuerpo. (MAMM, s. f). *Justicia*, es una denuncia social sobre el maltratando a una prostituta, un hombre que "se hace el distraído", lo que parecen policías y sus bastones violentos, símbolos fálicos que acusan también al machismo y a la violencia de género.

Museo de Arte Moderno de Medellín. (2020, 21 junio). *Descubriendo la Colección MAMM. Débora Arango- La República*. YouTube. Recuperado 17 de junio de 2022, de <https://www.youtube.com/watch?v=tRgDXQZAcxA>

VER

Justicia / Débora Arango. 1944.

Óleo sobre lienzo 109 x 121 cm.

Colombia.

Fuente: <https://www.3minutosdearte.com/pintoras-maravillosas/debora-arango-1907-2005/>

De esta manera, podríamos afirmar que la historia de la representación, es una historia que atraviesa los contextos específicos, según la época y el lugar; esto sólo para mencionar, que quizá Kandinsky hace más de un siglo tenía razón, y que toda obra de arte es hija de su tiempo, y que los artistas y sus obras están siempre a la vanguardia del presente, uno que pervive y navega entre diferentes épocas, como por ejemplo la inserción del pasado de la violencia en Colombia, presente en la propuesta de la artista Colombiana Yorlady Ruiz, que plantea una reflexión corporal sobre el desplazamiento forzado en Colombia, evocando a través del machete la desaparición del cuerpo, las fosas comunes y el descuartizamiento. (Lukov, 2018).

Éxodo / Yorlady Ruiz. (s,f). Pereira – Risaralda.

Fuente: <https://hemisphericinstitute.org/es/enc09-urban-interventions/item/132-09-yorlady-ruiz.html>

Arte local, nacional e internacional

En las últimas décadas, el debate y la reflexión alrededor de los procesos en el campo de las artes visuales, ha cobrado una particular vigencia, sobre todo por las mutaciones que el presente ha traído con la expansión de las redes sociales y por consiguiente la historia de la cultura y de sus imágenes. El creciente proceso de apertura de las prácticas artísticas contemporáneas, como es el caso de Colombia, ha hecho que cada vez más, los sectores creativos, tengan que asumir como propias las lógicas y formalizaciones de los espacios expositivos. Un ejemplo de ello ha sido la creación de espacios independientes, autofinanciados, donde artistas de todas las latitudes desde hace algún tiempo, han empezado a generar intercambios entre países y culturas, enfocados específicamente en la creación y el trabajo comunitario. Vale la pena mencionar, que la mayoría de estos espacios terminan cerrando, sobre todo por el difícil acceso a los recursos, y la disminución de las becas y premios de los gobiernos. En este sentido, y a pesar del intercambio cultural que se ha dado en las últimas dos décadas, ha sido muy interesante la manera en que la cultura y el patrimonio empiezan a expandirse como un rizoma, ya no por quienes ostentan el poder, sino por comunidades que han sido marginalizadas a través de la historia.

Si bien, las artes plásticas y visuales, representan un campo del saber cultural consolidado; su naturaleza por lo general, ha sido tradicionalmente entendida a partir de la reflexión por la técnica, no obstante, en la actualidad, su incidencia en contextos sociales, políticos, culturales e históricos, son cada vez más frecuentes, ampliando de esta manera la mirada de lo artístico que se tenía en siglos anteriores. Por lo tanto, la posibilidad de pensar en procesos en los que la creación pueda constituirse de forma simultánea en un mismo horizonte, es decir, tanto en los despliegues de sus procesos técnicos, que ya no son únicos, sino híbridos, y que además de ello se mezcla con otras disciplinas, también se consolidan desde planteamientos estéticos, como los que nos comparte la teórica Katia Mandoki, desde esa estética cotidiana que se inserta en el contexto.

A continuación, vamos a realizar un relato de los acontecimientos más importantes en el campo de las Artes Plásticas y Visuales a nivel local, nacional e internacional. Vale la pena resaltar, que estos eventos hacen parte de una memoria extensa en este campo, puesto que se vienen desarrollando desde hace varios años en distintas latitudes. Por lo general, se trabaja sobre temas específicos y su realización sucede cada año, excepto las bienales que son cada dos años.

Contexto internacional

Fuente: <https://universes.art/es/bienal-venecia/2022/pabellones-giardini/brasil>

En el contexto internacional, vale la pena resaltar tres eventos de gran trascendencia, y que llevan años en su constitución donde participan artistas de todos los países del mundo. Estos eventos son *La Bienal de Venecia* realizada en Italia, *La Documenta de Kassel* que se realiza en Alemania y la Bienal de Sao Paulo, realizada en Brasil. Estos eventos dan cuenta de lo que está sucediendo en el arte actual, el cual además de presentar exposiciones de artistas actuales, también ha empezado a desarrollar procesos de mediación pedagógica dentro de los espacios de exposición, además de ello, trabajo con las comunidades de la ciudades donde se desarrollan.

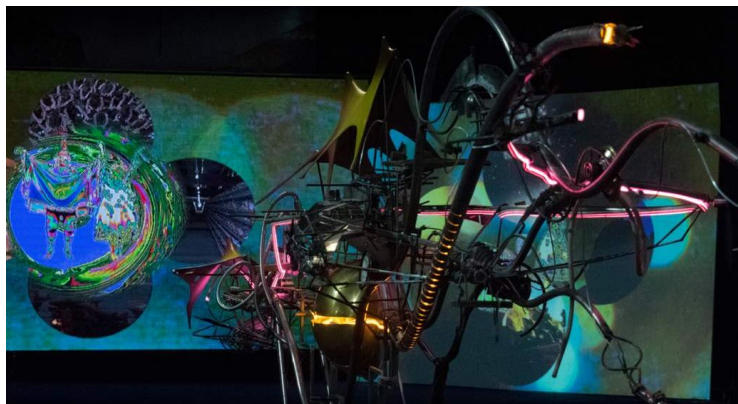
La Bienal de Venecia es una de las exposiciones internacionales de arte contemporáneo, más antigua y más importante del mundo. La primera vez que se desarrolló fue en 1895, para ese entonces se llamó: Primera exposición internacional de arte de la ciudad de Venecia, más adelante, se convirtió en bienal (es decir, cada dos años). La última bienal fue la 59ª y tuvo como título: *The milk of the dreams* (La leche de los sueños), curada por Cecilia Alemani, donde se invitaron 213 artistas de 58 países. La leche de los sueños toma su título de un libro de la escritora Leonora Carrington, en el que el artista surrealista describe un mundo mágico en donde la vida se reinventa constantemente a través del prisma de la imaginación, un mundo en el que todos podemos cambiar, transformarnos, convertirnos en algo o en alguien más. Esta exposición nos llevan a un viaje imaginario a través de las metamorfosis de los cuerpos y las definiciones de lo humano. No es extraño, que este título tenga convergencias con la postpandemia y la reinención de un mundo en el que debemos continuar

En el siguiente enlace, lea el texto curatorial escrito por Cecilia Alemani, sobre su curaduría en la 59th Bienal de Venecia.

Alemaní, C. (2022). Cecilia Alemani: La leche de los sueños. 59a Bienal de Venecia 2022. Universes.art. Recuperado 2 de julio de 2022, de <https://universes.art/es/bienal-venecia/2022/the-milk-of-dreams>

VER

A la bienal 2022, fueron invitados 34 países latinoamericanos, además de tener una especial vinculación de mujeres para esta muestra, un ejemplo de ello es colectivo artístico Boliviano *WarmiChacha* y su obra *Warawara Jawira* (Río de Estrellas), el cual presenta una visión colectiva que desde las periferias y las grietas de los discursos dominantes, plantea un punto de inicio diferente, un paradigma introspectivo, desde una cultura viva y ancestral, con una cosmovisión mística, como es la cosmovisión ancestral. El proyecto pretende resignificar la visión contemporánea del arte, celebrando el encuentro y la diversidad.

Fuente: <https://www.elmundo.cr/cultura/warawara-jawira-representara-a-bolivia-en-la-biennale-di-venezia-2022/>

A continuación, usted podrá visualizar un especial sobre la Bienal de Venecia, en el cual podrá tener un contexto desde el pabellón latinoamericano desde los países del cono sur.

Especial Bienal de Venecia | 25-05-2022. (2022, 26 mayo). [Vídeo]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=qAP_Mjfxkt8

VER

Cómo último punto, le sugiero revisar la página oficial de la bienal, allí podrá encontrar todas las obras y todos los pabellones que participaron en el año 2022.

La Biennale di Venezia. (2022, 6 junio). **Homepage 2022**. Recuperado 13 de julio de 2022, de <https://www.labiennale.org/en/art/2022>

VER

En esa misma línea, aunque con un enfoque diferente, encontramos otro de los eventos internacionales más importantes del campo del arte a nivel mundial, *La Documenta de kassel*, creada en 1955, casi 10 años después de terminar la segunda guerra mundial, donde el profesor Arnold Bode, de la academia Kassel en Alemania, desarrolla una exposición enfocada en exaltar artistas que provenían de Europa occidental, resaltando grupos artísticos como el fauvismo, el expresionismo, el cubismo, jinete azul, futurismos, pintura metafísica entre otras propuestas. Es interesante, porque durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el nazismo estuvo presente en los pueblos de Europa, se prohibió cierto tipo de arte al que ellos consideraban degenerado, es entonces cuando a través de esta exposición se pretendía nuevamente que Alemania dialogara con el resto del mundo a través de una representación del arte del siglo XX.

La Documenta de kassel

Colectivo tailandés Baan Noorg / Indonesia

Fuente: <https://elpais.com/cultura/2022-06-16/la-documenta-prescinde-de-las-estrellas-del-arte-y-reivindica-a-los-colectivos-para-combatir-las-crisis-sociales.html>

A diferencia de la Bienal de Venecia que se desarrolla cada dos años, La Documenta de Kassel, Sucede cada cinco años, donde la ciudad se convierte en un gran museo de arte contemporáneo por alrededor de 100 días. Cada edición tiene una dirección artística diferente que es elegida por la Comisión internacional, esto hace que cada edición sea diferente, pero además de ello da cuenta de lo que está sucediendo hoy en día con el campo artístico contemporáneo y la reflexión en torno a procesos sociales y políticos, como la presentada para el año 2022, la cual fue desarrollada no por un solo director artístico, sino por colectivos, iniciativas colectivas y organizaciones.

Activo artístico Ruangrupa

Fuente: <https://www.dw.com/en/documenta-15-high-expectations-for-artist-collective-ruangrupa/a-47932372>

Éste es el caso del colectivo artístico indonés Ruangrupa, que para la 15ª Documenta de Kassel fueron los encargados de la dirección artística del evento. Ellos son un colectivo de estudiantes que a mediados de 1990 se unieron para trabajar en torno a sus procesos artísticos. Interesados principalmente en procesos urbanos y culturales, han empezado a desarrollar proyectos en torno a lo social, la ciencia, la política, la tecnología y los nuevos medios; todo esto desde una mirada crítica. Desde esta perspectiva, es interesante que uno de los eventos más importantes de las artes visuales a nivel mundial, sea precisamente dar cuenta de lo colectivo en las prácticas artísticas contemporáneas, esto deja ver que el arte del tiempo presente se forja en lo colaborativo y en lo interdisciplinar.

Para terminar, le invito a que navegue por el siguiente documento audiovisual, de la 14ª *Documenta de Kassel*, la cual fue desarrollada por primera vez por fuera de Alemania, para esta versión realizada en el año 2017 se incluyó a *Atenas*, en donde artistas de todo el mundo desarrollaron obras teniendo como base, *Aprender de Atenas* como cuna de la civilización, pero también como un lugar que en la actualidad lleva años en una crisis de migración y económica bastante fuerte.

La documenta en Kassel y Atenas | Cultura.21 (2017, 4 enero). YouTube. Recuperado 22 de julio de 2022, de <https://www.youtube.com/watch?v=Xhtc1ohowzY>

VER

El Partenón de los libros prohibidos / Marta Minujín

Fuente: <https://artishockrevista.com/2017/06/08/partenon-los-libros-marta-minujin-monumento-la-censura/>

Por otro lado, es importante analizar la crítica que esto genera en eventos de esta envergadura, sobre todo por la percepción de la ciudadanía, y las reacciones que se pueden dar, en un país que para el año 2017 estaba pasando por un momento tan difícil. Por eso no es extraño, que muchas de las obras hablen de la guerra, los refugiados, la economía, entre otros temas importantes de esa actualidad, y que dan cuenta de la crisis mundial que estamos viviendo. Ahora bien, ¿Cómo estamos

gestionando esto a nivel simbólico?, ¿ Qué quedará para el futuro de los museos y de la historia de la humanidad?. Éstas respuestas, se irán desarrollando en el camino, aún no sabemos que suceda para el futuro del arte en tiempo de las redes digitales, del universo virtual, de las crisis climáticas. Sólo queda decir, que la historia de la representación, da cuenta de lo que a través de la historia ha sido el valor afectivo de ciertos objetos y representaciones, que como menciona Katia Mandoki: *“Lo afectivo no está en las cosas, sino en las relaciones que establecemos con ellas.”*

Antes de continuar con la mirada latinoamericana, dejo como sugerencia el siguiente artículo, de la revista virtual chilena de Arte Contemporáneo Artishock, que para este panorama propone pensar desde el arte las apropiaciones del arte político o las políticas del arte, desde la documenta 14 de Kassel.

Muscatello, M. (2017, 28 junio). *¿ARTE POLÍTICO O POLÍTICAS DEL ARTE? SOBRE DOCUMENTA 14 EN KASSEL*. Artishock Revista. Recuperado 7 de junio de 2022, de <https://artishockrevista.com/2017/06/27/documenta-14-kassel/>

VER

Desde esta perspectiva, se pueden percibir cuales son las intenciones o paradigmas que constituyen los temas del arte a nivel del mundo, se podría decir que estas contemporáneamente se insertan en las necesidades del contexto y de los rasgos que caracterizan una época. A continuación, daremos un salto en la geografía y nos ubicaremos en Brasil y su Bienal de Sao Paulo, que si bien es un evento de talla internacional, tiene una connotación importante a nivel de Latinoamérica.

Bienal de Sao Paulo

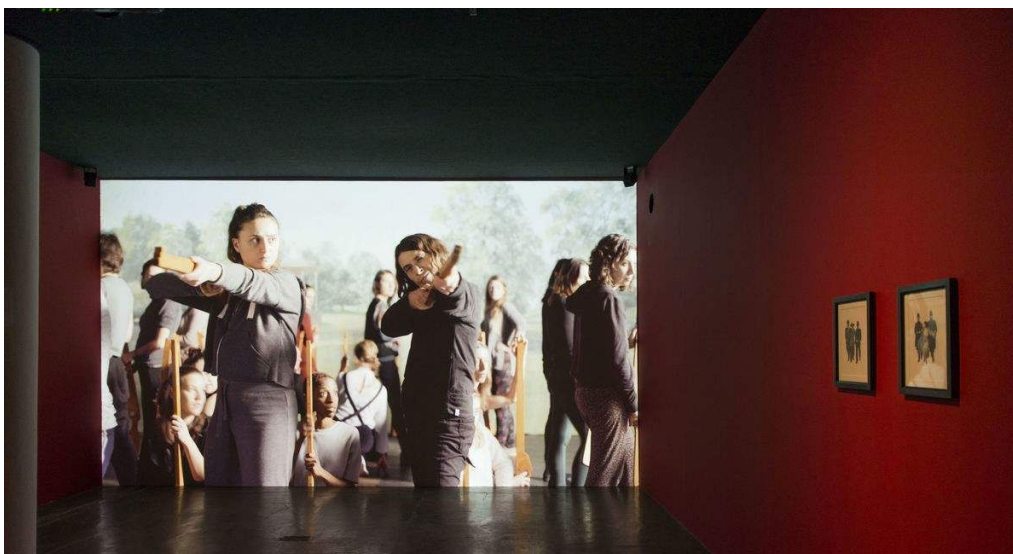

Antonio Ballester Moreno. Vivan los campos libres, 2018. Instalación.
Dimensiones variables. 33ª Bienal de São Paulo. Foto: © Leo Eloy /
Estudio Garagem.

Fuente: <https://www.artnexus.com/es/magazines/article-magazine-artnexus/60a3f63179514f7ed7a83b81/111/33rd-sao-paulo-biennial>

La Bienal de São Paulo es una exposición internacional de arte creada en 1951, y que al igual que la Bienal de Venecia se realiza cada dos años, de hecho su creación estuvo inspirada en ella. El Objetivo principal de la Bienal de Sao paulo ha sido desde entonces, difundir el arte Brasileño. De hecho al día de hoy, la Bienal de Sao Paulo, se ha convertido en la segunda Bienal de arte más importante a nivel mundial, siendo una de las principales exhibiciones de arte latinoamericano.

Hold Hold Fire / Olivia Plender

Fuente: <http://34.bienal.org.br/artistas/8731>

La Bienal de Sao Paulo, al igual que la Bienal de Venecia, tiene un enfoque curatorial diferente en cada una de sus versiones, por ejemplo, el proyecto curatorial de la 34ª versión, se centró en expandir la muestra en el tiempo y el espacio, extendiendo su duración por varios meses, pero además de ello ampliando la presencia de los artistas participantes a través de alianzas grandes con varias instituciones de la ciudad.

El proyecto curatorial de la 34ª Bienal de Sao Paulo desde esta perspectiva, pretendió ampliar la muestra, extendiendo las oportunidades de encuentro con el arte y reivindicando las expresiones artísticas de las identidades de sujetos y grupos sociales. Tal es el caso de la artista " Olivia Plender (1977, Londres, Reino Unido), ella es una artista cuyo trabajo se alimenta de proyectos de investigación histórica, en los que analiza modelos pedagógicos y movimientos revolucionarios, sociales, políticos y religiosos que tuvieron lugar durante los siglos XIX y XX, ella se vale tanto de archivos institucionales, como en literatura y narrativas anónimas y populares. Desde allí trabaja a partir de instalaciones, videos y cómics expandidos que hablan de la actualidad, con el fin de comprender las estructuras jerárquicas y los protocolos sociales vigentes. A Olivia Plender no sólo le interesan los hechos históricos en sí mismos, sino también la forma en que circulan y se transmiten las historias en forma de mitos, fábulas o rumores. A Plender le interesa contrastar formas de participación social y, en definitiva, buscar nuevas alternativas de colectividad e intervención pública que trasciendan los cimientos del sistema neoliberal.

Para comprender mejor la obra de esta artista, y para este caso el diálogo con Latinoamérica desde la Bienal de Sao Paulo, le sugiero revise la siguiente pieza audiovisual sobre la obra de Olivia Plender, esto será vital para comprender la manera en que se entiende el arte en la actualidad, y la manera en que se gestiona el orden simbólico desde los museos, las galerías y las sala de exhibición, además de la proyección hacia las ciudadanías actuales.

The Bower. (s. f.). *Olivia Plender*. thebower.org.uk. Recuperado 7 de julio de 2022, de https://thebower.org.uk/olivia_plender-1.html

VER

En este contexto problemático, la emergencia de lo colectivo, ha venido ganando fuerza tanto en los circuitos expositivos y de circulación de las prácticas, procesos artísticos y espacios independientes, como en las instituciones encargadas de promover la cultura en contextos específicos. Es así que cuando estamos hablando de arte local, nacional e internacional, se despliegan diferentes nociones relacionadas específicamente con el contexto histórico que se esté viviendo. Es por ello que pensar en estas relaciones, al interior del propio campo de producción de sentido de las prácticas creativas, es decir, bien sea como la posibilidad de valorar el trabajo de indagación y reflexión de los artistas y creadores como parte de un proceso formal de indagación y construcción de saber y, por ende, el trabajo creativo como producto legítimo de este proceso; como la posibilidad de valorar los desplazamientos en los procesos creativos que vinculan lo contextual, rutas propicias para problematizar o dar cuenta de fenómenos y realidades insertas como por ejemplo escenarios de frontera.

46 salón nacional de artistas / Colombia

Fuente: <http://artes.bogota.unal.edu.co/cdm/notas/n227>

En todo caso, a partir de estos desplazamientos e intercambios se configuran escenarios de frontera, en los cuales empieza a ser complejo definir el lugar de la creación como simple ilustración o recurso metodológico para dar cuenta de una problemática o, por otro lado, reconocer la reflexión conceptual como un simple marco de justificación de los procesos creativos. Lo que se constituye en este horizonte es la posibilidad de tender puentes, sin dejar de lado tensiones y discusiones, entre dos formas de dar cuenta de la experiencia del mundo y, sin necesidad de hacer del todo equivalentes los procedimientos que le competen a cada una, permitir relaciones entre sus formas específicas de preguntarse y construir sentido sobre las realidades circundantes.

Tal es el caso del Salón Nacional de Artistas, desarrollado en Colombia desde 1940, cuando Jorge Eliécer Gaitán era Ministro de Educación, y Eduardo Santos era Presidente de la República, allí se inauguró el primer Salón Anual de Artistas en Colombia, éste fue realizado en la Biblioteca Nacional de Bogotá. Su inauguración fue la consolidación de dos intentos anteriores de reunir en una exposición lo que sucedía en el arte nacional; el primero de ellos fue la primera gran exposición que se realizó en 1886, y el segundo fue el primer Salón de Artistas Colombianos realizado en 1931. En el discurso de apertura, Jorge Eliécer Gaitán mencionó dos roles importantes de la institución que acababa de nacer. Su primer papel consistía en ser un espacio donde el público pudiera “decidir, en última instancia, si hay o no un arte propio” y el segundo, era convertirse en un centro de formación donde los artistas se capacitarían para “juzgar y estimar, con meridiana imparcialidad y sin prejuicio de escuela o de tendencia, el arte de los demás”. (Artes visuales / Ministerio de Cultura, s. f.).

Desde 1940 hasta la actualidad, el salón ha tenido varias mutaciones, entre esas una que se relaciona íntimamente con las bienales antes mencionadas, y es que su carácter deja de constituir obras de artistas individuales, y se empieza a trabajar a partir de curadurías. Ha sido interesante porque a partir del año 2005, el salón deja de pertenecer únicamente a un grupo selecto de artistas, y por el contrario empieza a trabajar más con las regiones. Tal es el caso del 40 del Salón, realizada en 2004, la cual fue una investigación curatorial encargada de escoger a los artistas invitados. Se propusieron 14 exposiciones que recorrieron 17 capitales departamentales antes de llegar a Bogotá. Las curadurías fueron seleccionadas por los Comités Regionales de Artes Visuales, constituidos por representantes de las entidades culturales y académicas de las siete regiones: Centro, Oriente, Sur, Pacífico, Orinoquía, Caribe y Centro Occidente. (Artes visuales / Ministerio de Cultura, s. f.). Aquí particularmente empieza un cambio en las maneras de circular de las artes visuales en Colombia, donde se empieza a trabajar a partir de curaduría, con temas específicos que se plantean desde las regiones, surgen conceptos como el de Laboratorio, que permite entablar diálogo con comunidades, o mediación que posibilita entretener experiencias entre el espectador y las obras

ESTUDIOS CULTURALES EN UTOPIÁS ARTÍSTICAS Y DERECHOS FUNDAMENTALES CON ÉNFASIS EN PACTOS HISTÓRICOS DESDE CONTEXTOS NATURALES.

SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Nada más elegante que la revolución y estético que la dignidad...

Laboratorios de investigación anarquista en comunicación asincrónica y talleres artísticos de intervención virtual, urbana y natural.

Dentro de las propuestas colectivas que se han desarrollado en los últimos años en los salones regionales, podemos encontrar propuestas como las del validadero que para el año 2021, desarrolla el ESPACIO AMBULANTE -ERRE- 4 / Master. "El amigo fiel de la cultura en resistencia", es una propuesta de investigación curatorial y programación continua e itinerante planteada por el Validadero Artístico Internacional para recorrer Colombia. Esta propuesta busca crear un diálogo artístico inter/nacional con diferentes poblaciones alrededor del río Magdalena durante este 2022, para departir y compartir la producción artística y cultural del arte contemporáneo nacional e internacional, por medio de un carro familiar cercano a las comunidades que se instalará en el espacio público, como dispositivo expositivo y pedagógico in-situ de transmisión o comunicación virtual, conectado en red, a través de la plataforma o espacio en la nube del Validadero. (El Validadero Artístico Internacional, 2022)

Si quieren conocer más de esta propuesta, los invito para que la naveguen a través de su página web. Esta es una curaduría que expande toda la idea de lo que hasta el momento hemos trabajado en estas dos unidades.

1. La exposición sucede en un Renault 4 y cambiaba cada semana con obras de artistas invitados.
2. La exposición viajó en el año 2022 en la curaduría del 46 Salón Nacional de Artistas, por todos los pueblos del río Magdalena desde la costa atlántica hasta la ciudad de Honda -Tolima.
3. Se desarrollaron dos procesos de formación con varias personas de Colombia y también de otros países de manera virtual.
4. Se realizó una curaduría en un espacio no convencional.
5. Y se realizó una exposición en el Museo de Arte del Tolima y en el Museo Nacional.

El Validadero Artístico Internacional. (2022). *ERRE4 Master – El Validadero Artístico*. El validadero. Recuperado 15 de julio de 2022, de <https://www.elvalidadero.com/inicio/>

VER

Montaña escarpada / Residencia en el silencio: Angélica Teuta

Fuente: <https://artishockrevista.com/2018/10/16/16-salon-regional-artistas-colombia/>

El salón nacional de artistas en Colombia constituye entonces uno de los eventos más importantes del Arte contemporáneo en Colombia. Esto ha sido de gran relevancia para las regiones, porque antes del Salón Nacional, se desarrolla en la regiones durante dos años, curadurías que previamente han sido seleccionadas por convocatoria pública a través de los estímulos del Ministerio de Cultura de Colombia.

Para el año 2017, la curaduría de la región centro occidente, es decir Caldas, Quindío y Risaralda, centró su propuesta en una temática a la que denominaron: La condición de estar aquí. Esta fue una propuesta curatorial, basada específicamente en el territorio, en los mapas, en las geografías nombradas por las personas que la habitan, Daniela Arguelles, una de las curadoras menciona: *"Cuándo un mapa hace legible la naturaleza emotiva de la tierra nombrada por personas que la habitan con palabras como "la esperanza", entonces se entiende que es tierra que se tiene o que se pierde, en la que se puede estar o de la que se es desplazado, siempre con implicaciones afectivas, sensibles...y entonces también estéticas y artísticas; el "aquí" como lugar subjetivo y próximo que sólo aparece cuando alguien está parado en algún sitio que quiere contar a otro, y el lenguaje como dispositivo que nos sirve para encontrarnos, son aspectos iniciales de esta idea que ha sido interiorizada por los artistas y sus maneras de hacer, tomando cada vez direcciones diferentes."* (Ochoa, 2018).

Área de Artes Visuales Ministerio de Cultura. (2018, 7 noviembre). 16SRA *Occidente La condición de estar aquí* | Daniela Argüelles y Andrés Felipe Gallo. YouTube. Recuperado 20 de junio de 2022, de <https://www.youtube.com/watch?v=EJkp4FWLUR0>

VER

Esta curaduría fue diferente a otras curadurías realizadas en los salones regionales, puesto que una de sus características, consistía en que los artistas debían presentar una propuesta relacionada con el nombre de los territorios (pueblos) escogidos por el equipo curatorial. Los artistas y colectivos desarrollaron una *residencia* (concepto emergente dentro de las prácticas artísticas contemporáneas), en cada territorio, en medio de las más diversas realidades y condiciones geográficas excepcionales, acogidos en casas de familia, fundaciones, centros comunitarios, refugios o habitaciones alquiladas. Es así, que pensar en el arte del siglo 21, sus contextos y las mutaciones que esto ha traído nos lleva a responder, que el arte se inserta culturalmente en los contextos que habita, se hace preguntas, y acciona desde la materia que produce; el arte de este tiempo no es solo pintura, escultura o dibujo, es decir, no obedece a planteamientos técnicos para producir belleza; el arte de este tiempo produce sentido, y se expande a comunidades para trabajar colectivamente, como es el caso de la educación, que para muchos artistas se ha convertido en parte de su práctica artística.

Desde esta perspectiva y para finalizar esta unidad, le propongo conocer las prácticas que desde las relaciones arte y educación se vienen desarrollando en la región centro-occidente de Colombia. A continuación, le propongo revisar uno de los laboratorios desarrollados en la maestría en estética y creación de la Universidad Tecnológica de Pereira, en colaboración con la biblioteca del Banco de la República, quienes vienen desarrollando desde su sede principal en Bogotá, procesos de mediación desde las obras de su colección, a través de una propuesta presentada por el artista colombiano Nicolás París.

Laboratorio de creación – Escuela Universos / Currículos Invisibles

Fuente: <https://maestriaenesteticaycreacion.com.co/laboratorio-de-creacion-%ef%bf%bc/>

Uno de los procesos importantes en el laboratorio Escuela Universos, fue la colaboración que se dio entre artistas y docentes de colegios públicos y privados. Todo comienza con la pregunta: ¿Cuándo ocurre el aprendizaje colectivo? Esta fue la primera pregunta-reflexión que compartió el artista Nicolás Paris, con esta reflexión abrió un portal interdimensional, donde se crearon conexiones a través de la palabra, como una especie de espacio ritual, para empezar a conocer y dar sentido a un encuentro que tendría lugar durante dos días; un tiempo en el que compartimos estrategias pedagógicas colectivas que tenían como punto de partida la experimentación y la búsqueda de formas que posibilitaran poner en juego experiencias comunes y compartidas, para cuestionar esquemas y conceptos preestablecidos desde nuevas lecturas. A continuación, enuncio algunas de las frases que se dieron en la experiencia de laboratorio, y que suscitaban diferentes ejercicios colectivos para pensar las relaciones que se están dando hoy en día entre el arte, la cultura, la educación, sus procesos de mediación y de circulación.

Si la palabra conforma el mundo el tejido de estas es el sentido de la narración. Las palabras son el tejido del mundo.

Definir una cosa es hacerla / hacer es definir el mundo

Descontextualizar las herramientas y volverlas otras

El examen o la evaluación como una experiencia

Imaginar aquello que no ha sucedido

Un museo es una escuela multi-nivel

Aprender es vivir despacio

Crear Oxímorones

Abrir ventanas

Crear desvíos

Fluir

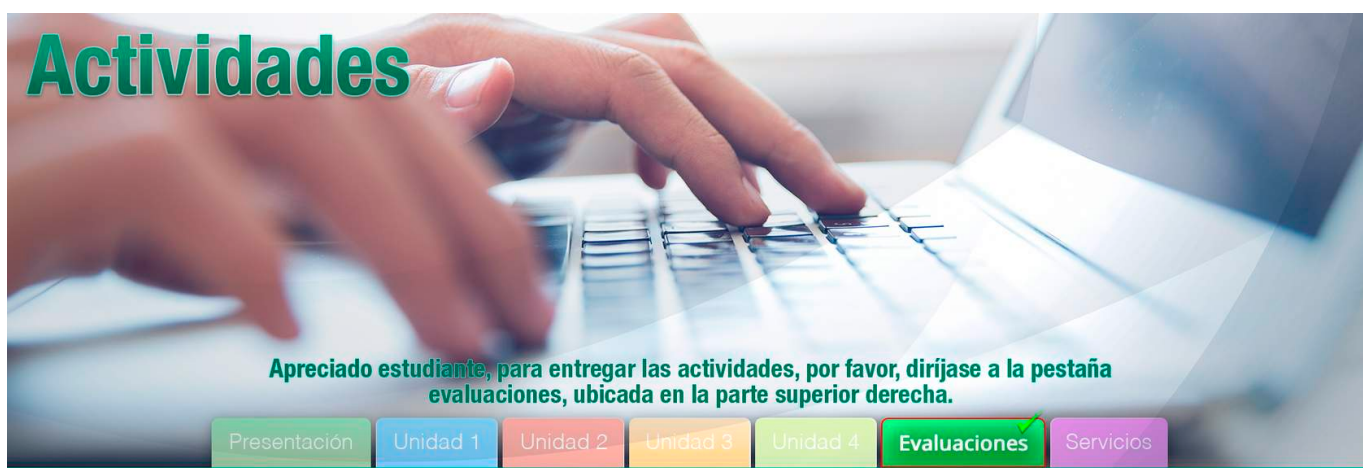
No permanecer en un solo lugar

Siquiere conocer más de los procesos que se desarrollan en los laboratorios de creación, le invito a que navegue por la página de la Maestría en Estética y creación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Este espacio es importante, no sólo para comprender el arte contemporáneo local y regional y por ende sus prácticas artísticas, sino que ellos han sido unos de los primeros espacios académicos en la región, que ha empezado a pensar las relaciones por ejemplo entre investigación y creación.

Maestría en Estética y Creación Universidad Tecnológica de Pereira. (2022, 7 abril). **LABORATORIOS-*MEC***. Maestría en Estética y Creación. Recuperado 22 de julio de 2022, de <http://maestriaenesteticaycreacion.com.co/blog/laboratorios/>

VER

Es interesante, revisar la historia de la producción artística, en términos de lo que al inicio de este espacio de aprendizaje tratábamos de analizar, respecto a la inserción del cuerpo dentro de la producción artística como primer indicio del trabajo que durante años han realizado artistas de todas las épocas. Para el caso de este último proceso ubicado en el año 2022, vemos que el cuerpo, es un cuerpo de carácter colectivo, un cuerpo que muta, pero que además ya no está representado necesariamente en una pintura, incluso en una fotografía, sino que el cuerpo es parte de los procesos de creación en tanto es participe en construcciones colectivas, en acciones presentes y en espacios de diálogos comunes.

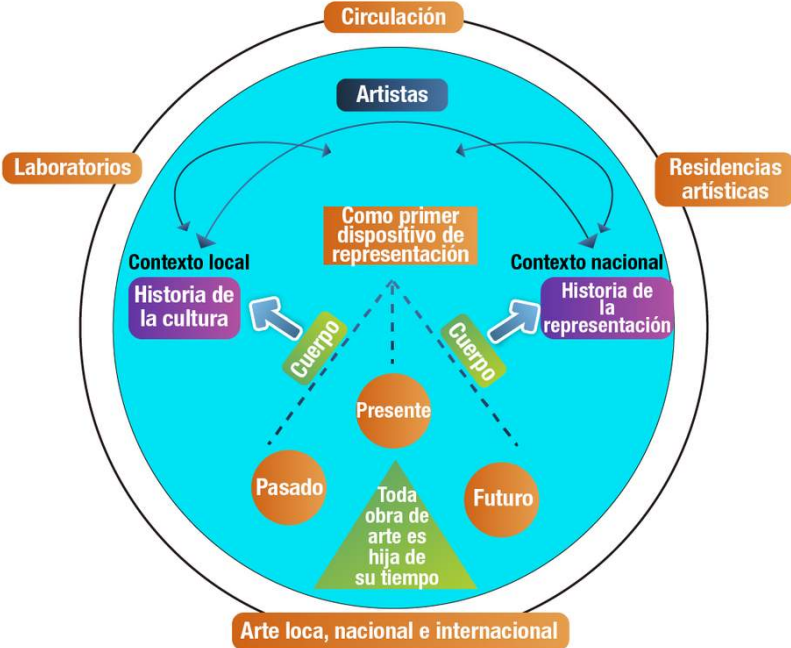
Actividades

Apreciado estudiante, para entregar las actividades, por favor, dirijase a la pestaña evaluaciones, ubicada en la parte superior derecha.

- Presentación
- Unidad 1
- Unidad 2
- Unidad 3
- Unidad 4
- Evaluaciones**
- Servicios

Resumen

Resumen

Glosario

Manifiesto: Declaración pública de principios e intenciones, a menudo de naturaleza política o artística. El manifiesto consiste en una pieza documental mediante la cual se dan a conocer diversas ideas o problemas de un modo intenso y concluyente

Multimedia: Sistema que utiliza múltiples medios de expresión físicos o digitales electrónicos para presentar o comunicar información. Los medios pueden ser variados, desde texto e imágenes, hasta animación, sonido, y video. Multimedia es similar al empleo tradicional de medios mixtos en las artes plásticas.

BioArt: Práctica artística donde los humanos trabajan con tejidos vivos, bacterias, organismos vivos y procesos de la vida. Al utilizar procesos científicos como la biotecnología (incluidas tecnologías como la ingeniería genética, el cultivo de tejidos y la clonación), las obras de arte se producen en laboratorios, galerías o estudios de artistas.

Atelier: Taller o estudio de un pintor, de un escultor o de un modista.

Transhumano: El transhumanismo es un movimiento intelectual que propone superar los límites naturales de la humanidad mediante el mejoramiento tecnológico y, eventualmente, la separación de la mente del cuerpo humano.

Instalación artística: La obra prevalece sobre sus aspectos formales y se ubica sobre el espacio tridimensional en un contexto determinado. La instalación artística no solo es el montaje y el ordenamiento de objetos producidos o intervenidos en un espacio o ambiente; las instalaciones tienen sentido en las ideas fundamentadas que concibe y presenta el artista en su obra física o intangible y lo que estas provocan en la interacción con el espectador.

Residencia artística: Las residencias artísticas son programas que ofrecen a los artistas y otros profesionales creativos tiempo, espacio y recursos para trabajar, individual o colectivamente, en ámbitos vinculados a su práctica artística

Laboratorios: Los laboratorios generan un acercamiento entre las prácticas artísticas y pedagógicas con el fin de posibilitar el desarrollo de herramientas necesarias para la creación, la investigación y la difusión de productos artísticos.

Referencias

Alemaní, C. (2022). Cecilia Alemani: La leche de los sueños. 59a Bienal de Venecia 2022. Universes.art. Recuperado 2 de julio de 2022, de <https://universes.art/es/bienal-venecia/2022/the-milk-of-dreams>

Chaverra, A. M. (2009). EL CUERPO HABLA: UNA LLAMADA AL PUEBLO. revistaerrata.co. Recuperado 15 de julio de 2022, de <https://revistaerrata.gov.co/contenido/el-cuerpo-habla-una-llamada-al-pueblo>

Cué, E. (2019, 8 diciembre). Entrevista a Vanessa Beecroft. Alejandra de Argos. Recuperado 13 de julio de 2022, de <https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/9-invitados-con-arte/41532-entrevista-a-vanesa-beecroft>

Especial Bienal de Venecia | 25-05-2022. (2022, 26 mayo). [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=qAP_Mjfxkt8

MAMM. (s. f.). Museo de Arte Moderno de Medellín. Colección Museo de Arte Moderno de Medellín. Recuperado 18 de junio de 2022, de <https://www.elmamm.org/Colecci%C3%B3n/Colecciones/AutorID/28>

Entrevista con ORLAN- Híbridos el cuerpo como imaginario. (2016, 3 marzo). [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=Y3egbgDmLqM>

El nacimiento de Venus (Botticelli). (2022, 20 de abril). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 18:20, agosto 2, 2022 desde [https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_nacimiento_de_Venus_\(Botticelli\)&oldid=143030690](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_nacimiento_de_Venus_(Botticelli)&oldid=143030690).

Gilles Deleuze - ¿Qué es el acto de creación? (completo) - Subtitulado al Español. (2013, 3 julio). [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=dXOzcexu7Ks>

Kandinsky, W., & Palma, E. (1979). De lo espiritual en el arte. Premia. Extraído el 27 de junio de: <https://gabrielagarbo.files.wordpress.com/2010/01/30760245-kandinsky-vassily-de-lo-espiritual-en-el-arte-pdf.pdf>

L. (2018, 17 septiembre). Visitas y Apariciones del artista Alfonso Suarez llega a MAMB –Alcaldía de Barranquilla. Alcaldía de Barranquilla. Recuperado 25 de julio de 2022, de <https://www.barranquilla.gov.co/cultura/visitas-y-apariciones-del-artista-alfonso-suarez-llega-a-mamb>

La Biennale di Venezia. (2022, 6 junio). Homepage 2022. Recuperado 13 de julio de 2022, de <https://www.labiennale.org/en/art/2022>

La documenta en Kassel y Atenas | Cultura.21. (2017, 4 enero). YouTube. Recuperado 22 de julio de 2022, de <https://www.youtube.com/watch?v=Xhtc1ohowzY>

La belleza del cuerpo. Arte y pensamiento en la Grecia Antigua. (2016, 9 marzo). [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=XQykUxjwNZg>

Lukov, Z. (2018, 21 septiembre). Yorlady Ruiz. Hemispheric Institute. Recuperado 18 de junio de 2022, de <https://hemisphericinstitute.org/es/encog-urban-interventions/item/132-09-yorlady-ruiz.html>

Lucientes, G. F. Y. D. (2010, 9 septiembre). La maja vestida, La maja desnuda. Museo del Prado. Recuperado 17 de julio de 2022, de <https://www.museodelprado.es/actualidad/multimedia/la-maja-vestida-la-maja-desnuda/28525c7d-3d25-4462-b019-15889a832ce4>

Maestría en Estética y Creación Universidad Tecnológica de Pereira. (2022, 7 abril). LABORATORIOS – MEC. Maestría en Estética y Creación. Recuperado 22 de julio de 2022, de <http://maestriaenesteticaycreacion.com.co/blog/laboratorios/>

Mayans, C. (2022, 11 marzo). Resuelven el enigmático origen de la Venus de Willendorf, la estatuilla prehistórica más famosa. [historia.nationalgeographic.com.es](https://historia.nationalgeographic.com.es/a/resuelven-enigmatico-origen-venus-willendorf-estatuilla-prehistorica-mas-famosa_17792). Recuperado 14 de julio de 2022, de https://historia.nationalgeographic.com.es/a/resuelven-enigmatico-origen-venus-willendorf-estatuilla-prehistorica-mas-famosa_17792

Museo de Arte Moderno de Medellín. (2020, 21 junio). Descubriendo la Colección MAMM. Débora Arango- La República. YouTube. Recuperado 17 de junio de 2022, de <https://www.youtube.com/watch?v=tRgDXQZAcxA>

Muscatello, M. (2017, 28 junio). ¿ARTE POLÍTICO O POLÍTICAS DEL ARTE? SOBRE DOCUMENTA 14 EN KASSEL. Artishock Revista. Recuperado 7 de junio de 2022, de <https://artishockrevista.com/2017/06/27/documenta-14-kassel/>

Nadia Granados – GANADORA – XI Premio Luis Caballero. (2022). Premio Luis Caballero. Recuperado 19 de julio de 2022, de <https://premioluiscaballero.gov.co/project/nadia-granados/>

Padilla, C. (s. f.). Alfonso Suarez. Espacio El Dorado. Recuperado 31 de julio de 2022, de <https://www.espacioeldorado.com/alfonso-suarez>

Paulo, B. S. (s. f.). Bienal de São Paulo. Bienal de Sao Paulo. Recuperado 8 de julio de 2022, de <http://www.bienal.org.br/>

Ochoa, U. (2018, 17 octubre). "LA CONDICIÓN DE ESTAR AQUÍ". 16° SALÓN REGIONAL DE ARTISTAS DE COLOMBIA. Artishock Revista. Recuperado 16 de julio de 2022, de <https://artishockrevista.com/2018/10/16/16-salon-regional-artistas-colombia/>

Orlan | IDIS. (s. f.). Proyecto IDIS. Recuperado 25 de junio de 2022, de <https://proyectoidis.org/orlan/>

Roman, M. (2020, 4 diciembre). EL NACIMIENTO DE VENUS (1485). Qué Significa Este Cuadro o Escultura? Recuperado 18 de julio de 2022, de <https://www.marisolroman.com/publicaciones/el-nacimiento-de-venus-1485>

Artes visuales / Ministerio de Cultura. (s. f.). salonesdeartistas. Salones de artistas. Recuperado 10 de julio de 2022, de <https://salonesdeartistas.com/historia-sna>

Sterlac - 2 minutos de arte. (2021, 1 octubre). YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=Pe0BNSpExLE>

The Bower. (s. f.). Olivia_Plender_. thebower.org.uk. Recuperado 7 de julio de 2022, de https://thebower.org.uk/olivia_plender-1.html

Velasco, S. (2016). Del cuerpo como objeto del arte, al cuerpo como arte-objeto.[Archivo PDF]. <http://www.fepal.org/wp-content/uploads/314-esp.pdf>

UNIDAD DE INNOVACIÓN VIRTUAL
Vicerrectoría Académica
Tel: (606) 7 35 9300 ext 400
Email: innovacionvirtual@uniquindio.edu.co
Carrera 15 Calle 12 Norte
Bloque de Ciencias Básicas - Primer Piso
Armenia, Quindío - Colombia

PERTINENTE CREATIVA INTEGRADORA

[@uniquindio](#) [universidaddelquindio](#) [universidad_del_quindio](#)