

ars

3 0 1

ISSN (en línea) XXXXXXXX

4
2023_I

Apoyan

Facultad de Artes
Programa de Gestión de Proyectos
División de Acompañamiento Integral

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Revista **ARS 301**
N°4 | 2023 | ISSN (en línea): XXXX-XXXX

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Artes
Sede Bogotá

ARS 301 es la revista estudiantil de la Escuela de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Nacional de Colombia. Es una apuesta por consolidar un espacio de visibilización, difusión y discusión de las prácticas artísticas, pedagógicas y curatoriales que surgen del trabajo de egresados y estudiantes de esta Escuela.

Desde 2016 el grupo **PROYECTO ARS 301** está conformado por estudiantes de pregrado de la Escuela de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Nacional de Colombia. Sus esfuerzos se enfocan en la dirección, edición y gestión de recursos para que la Revista ars 301 sea posible. Del mismo modo, construye escenarios de circulación y de conocimiento desde los cuales se busca fomentar el pensamiento crítico en torno a las prácticas artísticas contemporáneas.

Apoyan

Agradecemos el apoyo del Área Curricular de Artes y del Programa Curricular de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Así mismo, a las profesoras Vanessa Nieto Romero y María Soledad García Maidana; a los autores y fotógrafos de la publicación; al grupo de egresados que colaboraron en la edición del número y a los estudiantes del semillero de investigación Proyecto ARS 301.

Contacto
correo: ars301rev_bog@unal.edu.co
facebook: @ars301revista
instagram: @ars301revista

Las fotografías, imágenes e ilustraciones publicadas en los textos hacen parte del contenido desarrollado por cada uno de los autores. Así mismo, las ideas y opiniones presentadas en los textos de la siguiente publicación son responsabilidad exclusiva de sus respectivos autores y no reflejan necesariamente la opinión del equipo editorial de la revista o la opinión de la Universidad Nacional de Colombia.

Dirección
Daniel Arango Quintero
Alejandro Arango Suárez

Coordinación
Karen Eliana Pachón Muñoz
Crisálida Virginia Bermúdez Salazar

Comité Editorial
Daniel Arango Quintero
Alejandro Arango Suárez
Laura Alejandra Archila Cifuentes
Crisálida Virginia Bermúdez Salazar
Sara Lucía Cerero Gutiérrez
María Ángela Dávila Romero
Leidy Jisseth Meza Sarmiento
Karen Eliana Pachón Muñoz
Ana María Rivera Ospina
Juanita de los Ángeles Salas Meneses
Juan Camilo Rubiano Sanabria

Editor
PROYECTO ARS 301

Autores
Camilo José Martín / Daniela Paz / Juan Camilo Mutis / Ada León / Paula Andrea Durán Jaramillo / Santiago Simón Aldana Gómez / Heidy Lorena Sandoval Orjuela / Juan Sebastián Bernal Tavera / Laura Sofía Ortiz Montes / Ana María Gutiérrez / Ana María Rivera Ospina / Daniel Arango Quintero / Crisálida Virginia Bermúdez Salazar / Juanita de los Ángeles Salas Meneses

Fotógrafos
David Estupiñan Bedoya

Imagen portada
David Estupiñan Bedoya

Corrección de estilo
PROYECTO ARS 301

Diseño y diagramación
Natalia Gallegos

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

CONTENIDO

La Pedrada, diálogos con la piedra 7

La Examinadora

De cómo ser un entrometido: experiencias de “Chismes de Calle” 11

Colectivo Los Metiches

Mediación Performativa 16

Colectivo Mediación Performativa

OPPE: Observatorio Permanente Pensar Escuela 20

Daniel Arango, Crisálida Bermúdez y Juanita Salas

Construyendo taller. Experiencias frente al proceso escultórico de la fundición 24

Ana María Rivera Ospina

LA PEDRADA
Diálogos con la Piedra

CONVOCATORIA
Agosto 6 - Agosto 13, 2018

SESIONES
Agosto 6
Agosto 23, 2018

INVITADOS
Mauricio Gallego
Nestor Campos

MUSEO DE ARTE MIGUEL URRUTIA
MAMU - Calle 11 # 4 - 21
Piso 1
El Parqueadero

HACER UNA PIEDRA

EL PARQUEADERO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

LA PEDRADA
Diálogos con la Piedra

MUESTRA DE RESULTADOS
Inauguración agosto 31, 2018
Fecha de Cierre septiembre 13, 2018

COMER UNA PIEDRA
El ceviche y La piedra de río
Javier Morales Casas

MUSEO DE ARTE MIGUEL URRUTIA
MAMU - Calle 11 # 4 - 21, Piso 1
El Parqueadero

EL PARQUEADERO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Hacer una piedra | Técnica: Imagen digital | Dimensiones: 20 cm x 20 cm | Año: 2018 | Créditos: La Examinadora.

La Pedrada, diálogos con la piedra

La Examinadora

laexaminadoracolectivo@gmail.com

<https://laexaminadoracolectivo.wixsite.com/laexaminadora>

Camilo José Martín (egresado del programa Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia) / Daniela Paz (egresada del pregrado en Arte de la Universidad de Los Andes) / Juan Camilo Mutis (egresado del programa de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Javeriana) / Ada León (egresada en Artes Visuales de la Pontificia Universidad Javeriana)

Un diálogo implica un intercambio de ideas, opiniones y cuestionamientos entre dos individuos, es una conversación. Partiendo del hecho de que una piedra no habla ¿Por qué esperar una respuesta? Ella, como elemento con masa y peso, devuelve la pregunta. Sus respuestas son proporcionales a la rigurosidad de la indagación: ¿De qué está hecha? ¿Cómo se ve? ¿A qué sabe? ¿Cómo suena? La roca se presenta como un cuerpo capaz de responder y de generar más incógnitas, manteniendo activo a quien inició el diálogo.

La búsqueda de La Examinadora desde un primer momento fue congrega agentes de diferentes disciplinas que estuviesen dispuestos a dialogar con la piedra, para desplegar algunas de sus cualidades latentes. De esta manera la piedra se convierte en un hipervínculo, que hace relevante escuchar la voz de otros saberes que la han tenido como herramienta. De acciones tan simples como moler maíz o macerar tierra con una piedra desprendimos interrogantes sobre el habitar y el alimentarse, preguntas genealógicas e imprescindibles, cuyas respuestas configuran la misma noción de humanidad que ha permitido el desarrollo de la especie hasta nuestros días. Si bien el estudio científico de las rocas es generalmente asociado con un interrogante al pasado,

Habitar la piedra | Técnica: Imagen digital | Fechas: 17 y 23 de agosto de 2018 | Créditos: La Examinadora | Taller - charla

la piedra también se nos presenta como un horizonte constante, sobre el cual se pueden crear ficciones que nos permitan interpretar nuestros posibles legados geológicos.

Desde la piedra también podemos discernir procesos de transformación de una materia o del hábitat. Por un lado, en la fermentación del maíz, se da una transformación del alimento al interior de una olla de barro cocido a causa de la presencia de microorganismos. Por otro lado, podemos entender la piedra desde su capacidad de ser habitada, de establecer sobre sí un ecosistema. Podemos interpretarla desde su capacidad de construir refugios. Ya sea partiendo de la acumulación de la piedra en sí, o de materiales derivados de la misma, como el material arcilloso usado para la producción de ladrillos de adobe, el humano ha asimilado la roca como material de construcción

de sus refugios. Finalmente, la capacidad sonora de la piedra hace de esta un medio por el cual los individuos pueden dialogar. Los ejercicios de improvisación sonora plantean un escenario en el que los sonidos funcionan como frases de una conversación. En primera instancia el desenlace de esta conversación parece frío y superficial, sin embargo al transcurrir el diálogo los locutores ahondan en la complejidad de sus oraciones, enunciados y preguntas.

Este laboratorio de prácticas artísticas fue realizado durante el mes de septiembre de 2018 en El Parqueadero (Museo de Arte de Miguel Urrutia) en el marco de la Beca Programación de Artes Plásticas en Bogotá Red Galería Santa Fe.

Cuando el río suena piedras trae | Técnica: Imagen digital | Fechas: 22, 24 y 31 de agosto de 2018 | Créditos: Alejandro Lozano Franco | Charla-taller

Comer una Piedra - Chicha de piedra | Técnica: Imagen digital | Fechas: 16 y 18 de agosto de 2018 | Créditos: La Examinadora

Cuando el río suena piedras trae | Técnica: Imagen digital | Fechas: 22, 24 y 31 de agosto de 2018 | Créditos: Alejandro Lozano Franco | Taller - charla

La Pedrada, diálogos con la piedra. Muestra de resultados | Técnica: Imagen digital | Fechas: del 31 de agosto al 14 de septiembre de 2018 | Créditos: La Examinadora | Exhibición de resultados de los talleres.

De cómo ser un entrometido: experiencias de “Chismes de Calle”

Colectivo Los Metiches
Heidy Lorena Sandoval Orjuela
Paula Andrea Durán Jaramillo
Santiago Simón Aldana Gómez

hlsandovalo@unal.edu.co

paduranj@unal.edu.co

simonaldana369@gmail.com

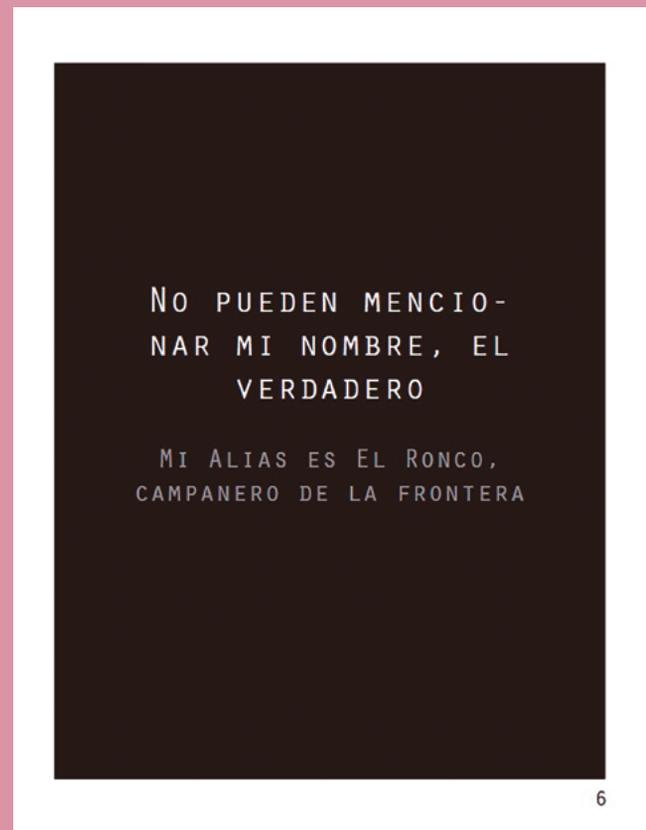
Instagram: @colectivometiches

“Aún surgen las palabras bordeando sutilmente lo indecible”
Rainer María Rilke (1926)

El Colectivo Los Metiches nace de un conjunto de miradas variadas, un universo de intereses que terminaron en una serie de acciones callejeras denominadas: chismes de calle. A partir de ellas, se han gestado diversos puntos de encuentro e ideas tanto grupales como individuales, generando reflexiones variadas, pero interdependientes en lo que esperamos, sea un continuo y siempre diverso hacer.

Metiche:

adj./ s. m. y f. Argent., +Col., Méx., Chile., Que es un metomentado y le gusta entrometerse en los asuntos ajenos. De espíritu entrometido, su naturaleza es esconderse detrás de las paredes a la espera del momento perfecto para estar donde nadie espera y poner la oreja detrás de la puerta, aguzar el oído y reconocer las palabras, los hechos, los gestos y los eventos presentados de lo que es testigo. La actividad del metiche, sale de manera muy espontánea y hará todo lo posible para cumplir su cometido, y aparecer sin que nadie lo llame.

Fragmento fanzine Conversaciones y charlatanerías de la instalación Chismes de calle: archivo y reflexiones inconclusas para la XXXIX Muestra de Trabajos de Grado ¡Agúzate! Que te están velando (2019)

LABOR
de boc

PROCESO INICIADO

LABORATORIO CANO (5) a en boca

AGOSTO DE 2018. FASE EXPOSITIVA DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DE 2018

El sonido es un fenómeno físico que se propaga a través de un medio material, como el aire, el agua o el suelo. En este laboratorio, se capturan los sonidos de la calle y se los presenta en un espacio de arte. El sonido es un fenómeno físico que se propaga a través de un medio material, como el aire, el agua o el suelo. En este laboratorio, se capturan los sonidos de la calle y se los presenta en un espacio de arte.

Registro acción Chismes de Calle | Técnica: Acción performática e instalación | Dimensiones: variables | Año de realización: 2017 | Créditos: Heidy Sandovalval

El chisme, como es de conocimiento popular, son todas esas habladurías que suceden a espaldas de su protagonista. En este caso, el uso que Los Metiches vamos a atribuirle a esta palabra es más cercano al coloquial “echar rulo”. Después de una exhaustiva investigación o, más bien, de un exhaustivo echar rulo en las acciones que desarrolla el colectivo, hemos llegado a la conclusión de que nuestras pequeñas salas construidas a partir de material recolectado y objetos encontrados no son solamente un dispositivo de acercamiento a relatos normalmente invisibilizados. Al contrario, su importancia radica en que éstas devienen en detonadores del acto de escucha, un puente a una realidad de la que nos llegan únicamente habladurías.

De esta forma, hemos de considerar que Los Metiches a través de acciones como construir, instalar/invadir/tomar, escuchar

y contar, se mueven en dos ejes temáticos transversales a las dinámicas de su trabajo, el primero referido al **espacio urbano**, en el que surgen indagaciones sobre qué es, cómo se construye y cómo es posible habitarlo o modificarlo. Partiendo de esto, hay un marcado interés por la localidad de Los Mártires y todo el contexto social, político e histórico para una ciudad como Bogotá. El segundo eje es sobre la **habitabilidad de calle**, enfocado en el derecho a habitar afectivamente el territorio y la iniciativa por establecer espacios de diálogo que permitan borrar las barreras de invisibilización e intolerancia, focos de innumerables violencias hacia los habitantes de calle.

Registro Instalación Chismes de Calle: Archivo y reflexiones inconclusas para la XXXIX Muestra de Trabajos de Grado ¡Agúzate! Que te están velando (2019) | Técnica: Instalación | Dimensiones: variables | Año de realización: 2018 | Fotografía: Paula Durán

Registro acción Chismes de Calle en su segunda versión | Técnica: Acción performática e instalación | Dimensiones: variables | Año de realización: 2018 | Créditos: Heidi Sandoval

Integrantes Mediación Performativa. Mediación en el trabajo de grado Sujetar Sujeto de Angie Ávila (Artista visual egresada de la Pontificia Universidad Javeriana) | Año: 2018

Mediación Performativa

Colectivo Mediación Performativa
Laura Sofía Ortiz
Ana María Gutiérrez
Juan Sebastián Bernal

labmediacion_bog@unal.edu.co

mediacionperformativa@gmail.com

**Colectivo activo de la Escuela de Artes Plásticas y Visuales
conformado por estudiantes activos y egresados**
<https://www.instagram.com/mediacionperformativa/>

Para empezar a contarle sobre nuestro colectivo, debemos aclarar que no hacemos parte de ninguna institución. Gracias a ésta libertad de acción nos movemos para experimentar con los formatos y los roles establecidos en los procesos de mediación existentes, adaptándonos a los contextos específicos de los proyectos en los cuales participamos. Tener esta flexibilidad nos ha permitido ahondar en nuestros intereses personales dentro de la mediación, que constituyen la base de nuestra investigación, y posterior puesta en escena en colectivo con las personas participantes de nuestras mediaciones.

Los intereses principales del colectivo son: 1. El juego como una forma de descolocar o extrañar las situaciones de interacción. 2. Estar al servicio de otros siendo buenos anfitriones, respetando y dando valor a cada uno de los puntos de vista de las personas. 3. Descubrir procesos de aprendizaje que se dan a partir de la expresión corporal, presentes en las interacciones humanas. 4. Aprender con las personas a partir de procesos de comunicación en donde circulan conocimientos desde el arte hacia la vida cotidiana y viceversa.

Cada uno de estos intereses está atravesado por tres líneas transversales que nos unen en la performatividad. La primera línea es la consciencia del cuerpo en la interacción con las obras de arte, el espacio expositivo y los otros cuerpos, entendiendo el cuerpo a partir de tres facultades: lo físico o sensorial, lo emocional y el intelecto. Desde los tres cuerpos buscamos generar experiencias significativas junto a las personas, que re-

suenen en sus vidas y transformen el modo de sentir, pensar y habitar el mundo. La tercera línea también está conectada con las anteriores y consiste en conectar la cotidianidad de las personas con las temáticas de las obras de arte, transformando el estereotipo del arte dirigido sólo a un grupo específico de personas. Consideramos que todas las personas, todos los seres humanos, desde sus vivencias diarias y conocimientos previos, pueden relacionarse con cualquier imagen, sólo se requieren acciones o preguntas específicas que detonen la voz de la experiencia del público.

Con nuestro proyecto queremos resaltar el rol crítico y creativo de los visitantes de las exposiciones de arte, creando espacios de participación activa mediante experiencias que inviten a tomar partida y no solo contemplar de lejos; en donde sea posible compartir ideas, hacerse preguntas sobre lo que nos rodea, y aprender de nosotros mismos escuchando a los demás. El arte es un lugar para la contemplación y el deleite, también para romper hábitos y preconcepciones, en el que es posible construir subjetividades a partir del contacto con el otro, poniendo en práctica la escucha y la empatía. Alimentados por la necesidad de estar cuestionando constantemente nuestro rol dentro de la relación entre el arte y la vida de las personas, Mediación Performativa sigue investigando y experimentando formas de interactuar con los públicos, siendo conscientes de nuestros deseos particulares y aquellos que tenemos en común respecto a la mediación, para seguir desarrollando este proceso colectivo, que como artistas/personas atraviesa nuestra experiencia de vida.

Registro de mediación del Laboratorio Cano 5: De Boca en Boca, Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia | Año: 2018

Mediación Primera edición HARTO: Feria de arte necio en la Corporación de Residencias Universitarias (CRU) | Año: 2018

Corta en
respuesta al
OPPE

OBSERVATORIO PERMANENTE PENSAR ESCUELA
Escuela de Artes Plásticas y Visuales, Facultad de Artes

Invitación a enviar "Propuestas de marco teórico para el OPPE 2020-2"

Construcción
de comunidad

La Escuela de Artes Plásticas y Visuales desde sus comités: Asesor y Curricular, considerando el ánimo dado a la participación crítica, manifiesto en la redacción de escritos de estudiantes y profesores y valorando la importancia de recoger la expresión de su comunidad, invitan a los estudiantes y profesores de la Escuela, a presentar propuestas para definir el marco teórico del próximo Observatorio Permanente Pensar Escuela (OPPE).

¿Qué es el OPPE?

El OPPE es un espacio dado al análisis, el debate y la reflexión amplia a partir de asuntos pertinentes a la realidad pedagógica, política y curricular de la Escuela, su estado general y su relación con el contexto local, regional e internacional.

El OPPE nació como espacio de participación colectiva con miras a enriquecer el plan de mejoramiento asociado a la plataforma de autoevaluación continua de la Universidad.

Dicho escenario de participación tiene como antecedentes dos versiones realizadas en los periodos académicos 2019-1 y 2019-2. En esas experiencias se trataron los siguientes temas:

Waidy Díaz

11:13 am

expandir los límites de la academia
hacia las prácticas factuales de los
estudiantes y de los egresados

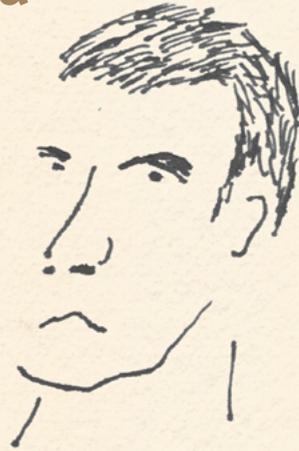
23 y 24 de enero, 2020

Abajo el texto en bloque !

OPPE

Daniel Arango
Crisálida Bermúdez

Pensar Escuela

Mario Opazo 11:37.

CURADURÍA SUR

pensar las prácticas plásticas por fuera de los sistemas tradicionales

OPORTUNIDAD DE ENCUENTRO

discusión para enriquecer la labor artística

Curador, escritor y crítico chileno tiene un pregrado en periodismo y un posgrado en Historia del Arte.

OPPE 2019-1

19, 20 y 21 de junio

- Curaduría Expandida / Conferencista invitado: Rodolfo Andaúr
Nuevos y alternativos ejercicios de curaduría que ponen en crisis el dictamen institucional de la relación centro - periferia. Artistas participantes en experiencias curatoriales emergentes de residencias y desplazamientos territoriales, nuevos tópicos y perspectivas de circulación a partir de preguntas y no de obras preconcebidas.
- Producción colectiva de los estudiantes de la Escuela / Colectivos invitados: ARS_301, TECNOPOÉTICAS, LOS METICHES, entre otros. → **Mediación performativa y representación estudiantil**
Exposición de los modos asuntos y metodologías de trabajo colectivo planteadas desde algunos de los grupos existentes en la Escuela. → **ÉXITOS Y FRACASOS**
- Colegiado a estudiantes agrupados en colectivos / Tutor: Rodolfo Andaúr
Revisión colegiada y acompañamiento tutorial a las propuestas de los colectivos de creación artística de nuestros estudiantes. Encuentro orientado a promover los posibles horizontes y modos singulares de avance de propuestas colectivas.

En minúsculas!!!

OPPE 2019-2

- Escritura multimodal y artes plásticas / Conferencista invitado: Enrique Rodríguez Araujo
Las condiciones de la escritura y el relato literario en la contemporaneidad, su propensión a la viralidad, la multimodalidad como migración de soportes y lenguajes, la experimentación con la escritura alfabética en tanto material y potencia plástica y la ruptura de herencias y tradiciones de la estructura literaria asociadas a un "canon" preestablecido.
- Arte relacional / Conferencistas invitados: Graciela Duarte y Manuel Santana

Escritor

(Ej. Perséfone, Rodríguez Araujo)
"Ahora se habla de narrativas, no de literatura"

La creatividad está en todos y se detona con la invitación a tener una participación mayor y espontánea

ACEITAR los lazos de participación de la **comunidad académica** para formar nuevos horizontes

Hay que generar conductas y actividades creativas no necesariamente desde las disciplinas tradicionales y convencionales.

Los invitados presentaron su propuesta colectiva de trabajo con comunidades diversas vinculadas a través de actividades y prácticas plásticas y cotidianas, como el acto de dibujar y el de cocinar. Su presentación fue "encausada" por la pregunta: ¿Se puede o no enseñar prácticas comprendidas como "arte relacional" o "poéticas sociales", "arte y activismo"?

- Se abrió el debate a partir de la consideración del significado de la noción de **AUTORIDAD**
- Encuentro abierto de estudiantes y profesores de la Escuela / Invitados: profesores y estudiantes. Se planteó en este espacio una urgente necesidad de formular una suerte de "Ágora" o escenario abierto a la participación. (la Escuela propuso un calendario con tres fechas para este "Ágora" para el periodo 2020-1, pero no se realizaron por la pérdida de la presencialidad).

¿Cómo puedo participar?

Estudiantes y profesores de la Escuela de Artes Plásticas y Visuales, de forma individual o colectiva, pueden enviar hasta el día viernes 25 de septiembre del 2020, "Propuestas de marco teórico para el OPPE 2020-2", con miras a abrir este espacio el 12 y 13 de noviembre de 2020.

Las propuestas deben incluir:

- Descripción del marco teórico propuesto
- Pertinencia con la Escuela, con su estado actual, con su misión y sus derroteros.
- Planeación de las actividades en tres sesiones de media jornada cada una, así:
Primer día, jueves 12 de noviembre: 9-12 M y 2-5 PM
Segundo día, viernes 13 de noviembre: 9-12 M
- La propuesta puede incluir hasta cuatro (4) profesores conferencistas o invitados externos, por lo cual, se requiere incluir los datos personales tales como: nombre, documento de identidad y hoja de vida, con miras a avanzar los aspectos administrativos y financieros en el COFA.

Un comité mixto de tres (3) profesores y (3) estudiantes analizará las propuestas y escogerá alguna de ellas, en conversación con los proponentes.

Se invita también a formar parte de dicho comité, para ello, solamente deben manifestarlo al correo de la Escuela antes del 10 de septiembre de 2020.

Atentamente

Comité Asesor y Comité Curricular
Escuela de Artes Plásticas y Visuales.

La construcción de Escuela se hace día a día, conversando con todos, proponiendo acciones específicas y actuando de forma crítica y empática.

El O.P.P.E. no es un evento aislado, es un llamado constante.

Construyendo taller

Ana María Rivera Ospina
Redacción ARS 301

Experiencias frente al proceso escultórico de la fundición

amriverao@unal.edu.co

Era lunes, pasadas las 11 de la mañana. Todas las personas que cursábamos la materia de Objeto ese semestre nos reunimos en el espacio designado al área de fundición en uno de los rincones del edificio de Diseño Gráfico (217). Fue una mañana movida, pues habíamos estado alistando todo para fundir las piezas que desde hacía casi dos meses estábamos modelando en la cera negra fabricada en ese mismo taller. Desde las primeras clases del módulo dedicado a la técnica de fundición, el maestro Alexander Romero (Alex) nos explicaba cómo era el proceso, pero no fue sino hasta ese día cuándo se materializó la experiencia sobre la transformación de la cera al metal. Sentir el calor del horno, el peso de las herramientas en nuestros brazos, el olor del material fundido, el sonido del agua por los canales o al caer de la llave al balde, la arena siendo removida por las palas, el metal frío al tacto cuando lo seleccionamos antes de derretirlo... Todas aquellas tareas que inevitablemente pasan por los sentidos, por el cuerpo, y constituyen la vivencia en el taller y la comprensión de la técnica.

Nuestras piezas queridas, aquellas que sorprendentemente parecían una traducción tridimensional de los dibujos que había visto bocetar a mis compañeros una y mil veces a lo largo de

la carrera, ya se encontraban dentro de un cilindro de yeso y arena. Las piezas estaban esperando a que la forma vacía que había dejado la cera derretida fuera ocupada por el metal caliente de nuestra preferencia: bronce o cobre. Así comenta Antonio Currea, estudiante de octavo semestre:

Lo más chévere de ese día de la fundición es que nosotros teníamos muchas dudas porque cuando la pieza está a punto de ser fundida, uno la deja a la suerte, porque uno quema la pieza dentro del molde y espera que la pieza esté. Entonces es como una especie de azar y eso era chévere porque en el momento de fundición nosotros veíamos solamente un bloque blanco de yeso refractario y no sabíamos bien lo que iba por dentro, porque confiábamos en lo que habíamos hecho a lo largo del semestre. (Comunicación personal, 30 de octubre, 2020).

El sol de mediodía era bastante fuerte, pero estábamos inmóviles y a la expectativa, rodeando en silencio el escenario en el que se llevaría a cabo esta transformación de la materia, del material, y del que la mayoría éramos testigos por primera vez. Algunas personas se acurrucaban en el suelo, otras de

Serie: "Fuego y cera". Técnica: imagen digital | Año de realización: 2019 | Créditos: David Estupiñan

pie, otras sentadas sobre las mesas, pero todas en silencio y con la mirada fija en los elementos y personajes que se encargarían de manipular nuestro valioso metal que ya estaba derretido y esperaba, apacible entre el crisol, a ser vertido en los moldes. Y digo valioso metal porque, aunque el bronce no es equiparable con el oro o la plata, era el que iba a dar forma a nuestras piezas. Ese material valioso que buscamos entre las ventas de metales cerca al Ricaurte y que cargamos por kilos hasta el taller de fundición. Lo seleccionamos y pesamos minuciosamente, y vimos cómo esas llaves, chapas, sobrados de láminas, medallitas e insignias policiales, sucumbían al fuego y quedaban reducidas a un estado líquido.

Era un acontecimiento importante, veríamos ese líquido transformarse en cuerpos humanos, rostros, animales, flores o

cualquier forma que pudimos modelar con nuestras manos. Estábamos a la expectativa, no solo por saber cómo iba a quedar nuestra pieza, también por el momento mismo de la fundición. En un acto casi como una puesta en escena, en medio del silencio de las/os espectadoras/es, Alex y el maestro William Acero, ataviados con sus overoles, delantales y guantes protectores de calor y unas máscaras para el rostro, levantaron el crisol ayudados de unas pinzas gigantes. Con un gesto lleno de parsimonia, lento, pero seguro, llevaron el crisol hasta los cilindros de yeso refractario, flexionaron un poco las rodillas y se inclinaron sincrónicamente para verter el líquido.

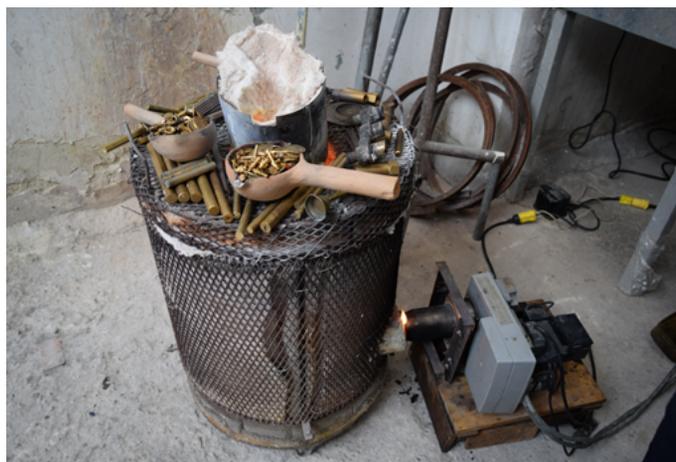
En ese momento pasó algo que a mí y a algunas personas con las que pude conversar para escribir este relato nos sorprendió particularmente. En el momento en el que el metal entra al

molde, se despliega un espectáculo luminoso del que sobresale un brillo verde. Como lo describe William León, otro estudiante que tomó el curso en 2018:

[...] es una novedad para todos, es un proceso con el que generalmente no tenemos contacto. O sea, como que esa clase es el primer contacto con este tipo de técnicas y, pues, ese día [el día de la fundición] ocurren muchas cosas que uno nunca había visto, como el horno prendido, este lanzallamas que calienta el crisol, el crisol mismo. Y, pues, uno ve cómo meten el metal y se va derritiendo. También cuando sacan el crisol y vierten el metal en los moldes, genera unos colores muy interesantes, como el color del metal derretido, o ese fuego verde que sale cuando el metal entra al molde. (comunicación personal, 5 de noviembre, 2019).

De hecho, en varias entrevistas cortas hechas a los/as compañeros/as que tomaron el curso, es constante la impresión sobre este momento exacto de la fundición: "¿Si hay alguna imagen [que recuerde de ese día]...? Alex y don William manejando un palo grande para cargar el metal, además de cómo se derretía el bronce y cómo llenaba los moldes, las diferentes llamas que salían..." comenta Cindy Lorena (comunicación personal, 27 de octubre, 2019), cuya pieza fue un manatí de bronce.

Del momento de la fundición incluso tengo varios videos cortos en la memoria de mi celular. En ellos se pueden ver a mis compañeras/os entre confundidas/os, fascinadas/os e intrigadas/os, estirando el cuello entre sus overoles para poder tener una mejor vista de aquel espectáculo que, para la persona que es primípara el asunto, como yo, parece una cuestión más de magia que otra cosa.

Serie: "Fuego y cera". Técnica: imagen digital | Año de realización: 2019 | Créditos: David Estupiñan

Serie: "Fuego y cera". Técnica: imagen digital | Año de realización: 2019 | Créditos: David Estupiñan

Una vez vertido el metal, hay que dejar que se enfríe un poco, luego, estos caparazones de yeso refractario son sumergidos en baldes de agua fría. El metal está tan caliente en ese momento que el agua empieza a hervir, salen burbujas escandalosas hasta que aparece el enfriamiento pacífico y podemos sacar estos caparazones del agua. Entonces, llega el momento más esperado: ayudadas/os con diferentes herramientas, nos reunimos a sacar las piezas metálicas del yeso que se va desmoronando poco a poco. Las piezas permanecen anónimas y misteriosas dentro de su coraza, por lo que nadie sabe cuál es la pieza propia, por eso, entre todas las personas que estamos allí, terminamos sacando la pieza del/la compañero/a. Crece la emoción ¿cómo habrá salido mi pieza? Como dice Daniel Martín, cuya pieza explora modos de construcción de la figura humana: “[...] cuando uno ya mete el cilindro al agua es como cuando uno abre los regalos en navidad, más o menos, se tiene muchísima expectativa en cuanto a qué va a salir de ahí”. (comunicación personal, 27 de octubre, 2019).

Y entonces aparecen nuestras piezas, entre el yeso y las texturas adquiridas por el proceso. Tenemos que limpiar estas piezas que ahora significan tanto, porque tienen impresas nuestras huellas corporales, nuestro trabajo y nuestro tiempo. Luego del impactante acto de fundición y el posterior proceso colectivo para sacar la pieza fundida de su caparazón de yeso, llega un momento de calma. Algunas personas se sientan de manera meditativa a limpiar con agua y un cepillo esa pieza de metal: la síntesis material de un montón de procesos y experiencias en los que aquellos bocetos a lápiz saltaron del papel para convertirse en estos cuerpos de bronce o cobre.

Serie: "Fuego y cera". Técnica: imagen digital | Año de realización: 2019 | Créditos: David Estupiñan

Aunque este día fue fundamental para la comprensión del proceso, se encuentra enmarcado en todo un camino previo. Este camino implica el modelado de la pieza, la construcción de los "árboles" que permitirán fluir al metal entre canales que conducen a la pieza como tal, la preparación de formaletas para el molde y la preparación de los moldes mismos para la fundición. Posteriormente también hay todo un proceso para pulir la pieza, quitar los sobrantes metálicos y realizar todos los acabados que creemos necesarios. Pero escogí el relato de este día particular porque reúne varias impresiones sobre lo que personalmente considero que constituye al Taller de Fundición. Y es que actualmente el Taller no funciona en el espacio asignado porque dicho espacio está siendo adecuado para cumplir a cabalidad con las exigencias del oficio. En ese sentido, el

taller va mucho más allá de la planta física, aunque la planta física sea fundamental. El taller también es la conjunción de experiencias que cobran sentido cuando se entreteje nuestra corporalidad, nuestros saberes previos, sobre temas como el modelado de piezas o procesos escultóricos y la materialidad misma de este oficio.

Asimismo, estas experiencias fueron significativas para mí porque las construí en colectivo, en compañía de todas las personas que inscribieron el curso conmigo. El hacer en grupo no solo fue importante porque permitió que la fundición se llevara a cabo, ya que sería una labor bastante compleja si se hiciera de forma individual. También por el encuentro cada lunes, por compartir la palabra o el silencio mientras trabajá-

Serie: "Fuego y cera". Técnica: imagen digital | Año de realización: 2019 | Créditos: David Estupiñan

bamos, por las herramientas que alguna vez fueron propiedad privada y que con el uso y la convivencia se volvieron las herramientas del grupo, por la generosidad con la que halagábamos o hacíamos sugerencias al trabajo ajeno, porque en ese hacer/compartir/conversar nos dábamos cuenta que cada pieza adquiriría una identidad particular, a pesar de que todas venían de la misma cera.

Todas estas experiencias también son el resultado de reflexiones sobre el área de escultura de nuestra Escuela de Artes, pues este espacio no ha existido siempre de la misma manera, aunque sea posible rastrear el oficio de la fundición a la cera perdida desde muchísimos años antes de la conformación de una academia moderna o de la conformación misma de este Estado-Nación. La fundición a la cera perdida es, entonces, un oficio que ha perdurado por cientos de años y que hoy en día encuentra un lugar absolutamente vigente en la formación artística, por lo menos en nuestro programa de Artes Plásticas.

A pesar de que existe una extensa tradición escultórica en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Nacional, potencialmente rastreable desde el siglo XIX⁴, en la historia reciente de esta Escuela el establecimiento de la fundición, con las dinámicas que conocemos, es relativamente nueva. Tanto Alex Romero como María Teresa Pardo reconocen que la re-acreditación del programa –que sucedió poco antes de que la maestra María Teresa asumiera la dirección de la Escuela en el segundo semestre del 2012– permitió repensar el área de espacio y escultura y, por tanto, el oficio de la fundición. En esta evaluación para renovar la acreditación del programa sugerían mejorar la dotación e infraestructura de los talleres y la necesidad de ofertar más asignaturas en dicha área.⁵

En medio de este proceso de mejoramiento del área de escultura, la maestra María Teresa tuvo la oportunidad de invitar al escultor Roman Hutter, quien trabajaba con el oficio de la fundición y ayudó a reactivar el espacio. Como comenta la maestra, en ese momento contábamos con unos pocos insumos para esta tarea, sumando al hecho de que el espacio había estado inhabitado por varios años, pero, pese a las condiciones, Roman Hutter accedió a trabajar allí, prestando sus propias herramientas. De igual modo, el maestro Hutter contó con la ayuda de José Antonio Parra, quien es conocido por nosotras/os, las/os estudiantes, como un apoyo fundamental en las clases

⁴Eso es lo que mencionó el maestro Alexander Romero, basado en una investigación inédita que adelantó con la maestra María Teresa Pardo y la maestra del área de cerámica Denisse Estefanía Gracia.

⁵ Como señala María Teresa Pardo en una entrevista hecha en la pieza documental Proyecto: procesos escultóricos del fuego, fundición a la cera perdida y microfundición, de 2015: Cuando asumí la dirección de la Escuela en el segundo semestre del 2012, recientemente había pasado la re-acreditación de nuestro programa de Artes Plásticas.

Fundamentalmente para el área de escultura hacían varias recomendaciones, entre ellas, en relación a los talleres, la necesidad de mejorar la dotación y la planta física de los talleres existentes, y, también, la necesidad de ofertar más asignaturas para el área de espacio. Entonces esa fue como una de las líneas rectoras: luchar porque hubiera un nuevo profesor para el área de espacio [...]” (Julian Bejarano, 2015, 17s).

de escultura desde hace ya varias generaciones. En palabras de María Teresa:

Quiero comentar que apenas había uno o dos crisoles y unas pocas herramientas de ese tiempo, pero de resto no había nada más y cuando lo llevé [a Roman Hutter] y le mostré [el espacio disponible], me dijo sí, sí se puede. Y, con una enorme generosidad, me dijo: yo presto mi quemador. Y así se empezó, con el apoyo de José Antonio Parra y unos dineros que se dieron, se hizo el horno de fundición y se empezaron a hacer las prácticas. (Comunicación personal, lunes 4 de noviembre, 2019).

A raíz de la influencia de Roman Hutter, la práctica de fundición empieza a tomar fuerza a través del curso de Objeto. En este proceso también es importante señalar que Alex se vinculó como monitor de la materia en el segundo semestre del 2014, implementando la técnica de la microfundición y generando, también, un semillero de investigación que permitió ampliar los recursos para este taller. Incluso, en las entrevistas y en el material audiovisual consultado, es posible ver una práctica de fundición en la que participaron algunos docentes de la Escuela a principios de 2015. Gracias a estas imágenes se construye una narrativa de taller en el que vemos a nuestras/os profesoras/es acercarse al oficio, sacando sus propias reflexiones frente a la materia y a la importancia de que esta experiencia se consolide en la enseñanza en la Escuela de Artes.

Ya para mediados de 2015 todos los procesos recientes sobre esta práctica empezaron a ser visibles, tanto dentro como fuera de la Escuela. Para esta época tuvo lugar la exposición Procesos escultóricos del fuego: fundición en cera perdida en el edificio

de la Facultad de Ciencias Económicas, que, además, contó con una segunda versión en abril del 2019 llamada Procesos escultóricos del fuego II: actualidad de una tradición que tuvo lugar en el edificio Rogelio Salmona de posgrados de Ciencias Sociales y Humanas.

Con este recuento de la historia reciente del taller y de las experiencias individuales y colectivas en torno a la práctica de la fundición, me preguntaba sobre la naturaleza de este espacio: ¿el taller es una planta física? ¿Es una conjunción de prácticas? ¿Es la reunión de una comunidad en torno a un saber? ¿Son las herramientas? ¿Es la transformación de la materia? ¿Son los resultados obtenidos de un proceso? Y tal vez la respuesta sea el tejido de todos estos elementos que constituyen unas experiencias fundamentales para nuestra formación en el campo de las artes. Volviendo a esa mañana de lunes del día de la fundición, evoco el aprendizaje de este saber mucho más antiguo que la academia moderna. Un saber que se construyó entre la fascinación de los verdes colores del metal al calor intenso, de las explicaciones de Alex sobre el proceso, del cansancio de mi propio cuerpo cuando se terminó la jornada, de la incertidumbre de no saber cómo quedaría mi pieza y del trabajo conjunto con mis compañeros y compañeras.

Serie: "Fuego y cera". Técnica: imagen digital | Año de realización: 2019 | Créditos: David Estupiñan

ARS 301 #4 Entrega III de III

revista
ars
3 0 1

Para la elaboración de la presente publicación, se utilizaron las fuentes **Din Next LT Pro**, **Akzidenz Grotesk BQ** y **Oficina Display ITC** en sus distintos pesos.

