

ARTĒA

2021

MARYMOUNT

Programa de artes visuales
del Bachillerato Internacional.
Estudiantes de 11°.

ARTĒA es el nombre dado a la exposición que realiza el grupo de estudiantes que toma la opción de Artes Visuales del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, que se ha implementado desde el año 2007, en el Colegio Marymount.

El proceso de fundamentación, investigación y creación, de dos años de duración, les implica hallar un hilo conductor, indagar y buscar referentes y luego las sumerge en un proceso creativo de experimentación de técnicas, de intentos y fracasos, de esfuerzos, errores, aciertos, resultados positivos, de dedicación, perseverancia, frustración, solidaridad y resiliencia. El resultado es un conjunto de obras que se condensa en una exposición abierta al público general que sirve de cierre y completa este ciclo de formación artística, donde la audiencia se vuelve testigo y creador de sentido.

Así mismo, con el espíritu de materializar y trascender el esfuerzo continuo y el proceso de aprendizaje, también nace, en 2018, ARTĒA, la publicación. Una exposición eternizada en el papel, un proceso materializado en el tiempo, la imagen hecha texto, que seguirá construyendo historia Marymount.

Escanear para ver
la edición digital

ARTĒA 2021

MARYMOUNT

Programa de artes visuales
del Bachillerato Internacional.
Estudiantes de 11°.

Edición No. 4, año 2021

Rectora

María Ángela Torres S.

Edición y publicación

Javier Flechas H.

Diana Galán Q.

Carolina Vargas J.

Depto. Comunicaciones

Profesores artes visuales IB

Javier Flechas H.

Diana Galán Q.

Fotografía

Diana Galán Q.

Javier Flechas H.

Portada y contraportada

Fotografía de Javier Flechas H.
y Diego Quiroga C.

Traducción de textos

Jennifer Parrado

ISSN 2619-4821

Contacto

Colegio Marymount

Calle 169 B No. 74 A – 02

Bogotá, Colombia

Tel.: (57 – 1) 66 99 077 ext. 148

www.marymountbogota.edu.co

jflechas@marymountbogota.edu.co

Producción editorial

Guías de Impresión Ltda.

www.guiasdeimpresion.com

contacto@guiasdeimpresion.com

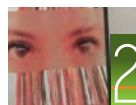
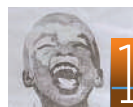
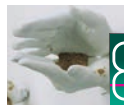
Impreso en Bogotá D.C., Colombia

Junio de 2021

Mujeres íntegras
capaces de
liderar un mundo
sostenible.

Contenido

24 Verónica Duque Hall

40 Juanita Robledo Gómez

26 Cristina Franco Arango

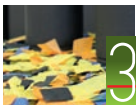
42 Ana Cristina Rodríguez Díaz

28 Laura Franco Saad

44 Natalia Ruiz Fandiño

30 Camila Gómez Ruiz

46 Susana Serrano Arango

32 Sofía Hernández de Alba Michelsen

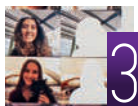
48 María José Umaña Cañizares

34 Isabel Leyva Calderón

50 Manuela Uribe Quintana

36 María José López Pérez

52 Juanita Zapata Ulloa

38 Paula Quintero Cardona

54 My experience at ARTĒA

La historia de la humanidad se ha caracterizado, entre otras cosas, por los innumerables cambios que afronta. Este tiempo, no es la excepción, pues son múltiples los retos que nos convocan como sociedad a tender puentes para comunicarnos con orillas antes jamás vistas, ni pensadas. Orillas que nos anuncian la oportunidad de trazar nuevas rutas y caminos para una comprensión más amplia del mundo, no sólo desde la perspectiva de la humanidad como especie, sino de toda la biodiversidad que nos acoge en este escenario común al que hemos llamado mundo.

Hoy más que nunca, se hace necesario reconocer que no hay una única realidad, que esta no se muestra de manera objetiva ante nosotros esperando a ser interpretada, al contrario, es hora de validar que cada uno teje configuraciones del mundo, que lo que conocemos no es una cosa distinta que el entramado de ideas, emociones y acciones que nos hemos permitido crear en compañía de la esencia de vida que nos inspira. Habrá tantos mundos como personas encontremos. Es ahí, donde la pluralidad y

la diversidad nos abren la oportunidad de seguir ampliando horizontes, de continuar construyendo mundos posibles, de darnos la oportunidad de sentir y disentir, de dialogar de manera amplia, de irnos a casa con preguntas que nos inquieten, de incentivar la curiosidad por conocer y crear, de atrevernos a mirar con profundidad para actuar de manera decisiva.

“Hoy más que nunca, se hace necesario reconocer que no hay una única realidad, que esta no se muestra de manera objetiva ante nosotros esperando a ser interpretada, al contrario, es hora de validar que cada uno teje configuraciones del mundo.”

Es en este mar de oportunidades y nuevos órdenes que se encuentra el arte y sus artistas; atentos a leer las aguas de las incertidumbres, ideando nuevas posibilidades de navegación, incitando a más marineros(as) a trasegar aguas desconocidas, trazando nuevas cartas de navegación como experiencias lo habiten. Son nuestras artistas de ARTËA, quienes se han permitido interpretar y crear

caos y nuevos sentidos para abordar nuevas realidades. Es por esto, que esta muestra artística consignada en esta publicación permite entrever las aventuras de quienes se embarcaron en el sueño de investigar y crear ¿Para qué? Para movilizarnos, incomodarnos, inquietarnos, devolvernos a la niñez, pensar acerca del péndulo de

nuestra vida y muerte, en la huella que dejamos durante este paso del tiempo. Sí, para sabernos humanos, ingeniosos, cambiantes, diversos y plurales, siempre en la búsqueda y construcción de sentidos que nos ayuden a vivir en un mundo mejor.

A las creadoras de estas obras, gracias por el trabajo sostenido, por la originalidad y el rigor, pero sobre todo por sus preguntas. Siempre que hay nuevas y sensibles respuestas ante las realidades, estamos ante el nacimiento inmortal del arte. Gracias por crear y recrearse.

▼ Detalle de la obra de Cristina Franco Arango

Nuestra experiencia en ARTĒA

Decidimos simbolizar esta experiencia llamada ARTĒA con la idea del reflejo, porque al observar el conjunto de obras de cada estudiante se puede apreciar cómo el proceso de creación que nos envolvió estos últimos dos años es nuestra mismísima esencia. Entendimos que pararse frente a un espejo no es una experiencia cómoda o agradable, pero está en cada una de nosotras aceptar lo que este muestra. Es así como ARTĒA resultó ser un gran autorretrato: la imagen de cada una de nosotras como individuo y como grupo.

ARTĒA más que ser una publicación o una exposición, fue el espacio perfecto para aprender. Aprender a comunicarnos desde la distancia para poder apropiarnos de nuestro propio proceso creativo, dejándonos afectar por las condiciones tan singulares que estamos viviendo como generación, reflexionando sobre lo que pasa en nuestro mundo, porque el arte también es un reflejo que permite trascender lo que sucede en la realidad. Aprendimos a hacer desorden y llenar nuestras casas de obras sin terminar, involucrando y uniendo familias.

Aprendimos a recibir comentarios y críticas, a ayudarnos entre nosotras y compartir ideas, a observar nuestros alrededores, a estudiar nuestro pasado como personas, país y sociedad, a crear nuevas formas de arte y a ver el mundo desde distintos ojos.

“Creamos desde la idea de que el arte no son cosas, objetos bonitos o imágenes bellas, creamos queriendo que nuestro arte llegue a otras personas para que también se puedan observar, cuestionar y reflejar.”

ARTĒA fue una experiencia que nos enseñó a crear vínculos y amistades de, en y para la vida. Nos enseñó a aceptarnos como seres vulnerables y a permitirnos al fracaso, para crear y surgir desde los intentos fallidos. Nos enseñó cómo hacer del arte una herramienta que nos permite ser un elemento activo en lo social, cultural y político, a través de diferentes medios, técnicas y de nuestros más personales y profundos sentimientos. Es por esto que las obras que se pueden apreciar en esta publicación no son sólo obras, son gestos, ideas, cuestiones,

protestas, son lo que nos conmueve, incomoda, desafía, reta. Creamos desde la idea de que el arte no son cosas, objetos bonitos o imágenes bellas, creamos queriendo que nuestro arte llegue a otras personas para que también se puedan observar, cuestionar y reflejar.

Cristina Franco Arango
Senior 2021

En muchos de los casos las obras fueron el resultado de un proceso de ruptura en donde el espejo que refleja al artista se rompe, raja, dobla y ensucia, pero fuimos capaces de ver la realidad de otra forma más allá de una simple imagen desfigurada que se presentó ante nosotras; pudimos ver dentro de nosotras mismas. Así seguimos la idea de que

el verdadero artista es aquel que, si tiene un espejo roto en frente, decide ver su reflejo en el papel que tiene en las manos y con valentía opta por compartirlo con el público.

Nosotras somos ARTĒA y los invitamos a ver nuestro reflejo.

▼Fotografía de Diana Galán Quiroga

Sofía Anzola Silva

El hilo conductor de mis obras se puede resumir con el término “Autosabotaje”. Partiendo de una reflexión personal me di cuenta de que muchas veces estamos atados a cosas que nos impiden ser libres y condicionamos nuestra felicidad a factores externos. En realidad el impedimento para ser felices, hacer lo que queremos y disfrutar la vida somos nosotros mismos. A través de mis obras pretendo reflexionar acerca del concepto del “autosabotaje” que todos nos hacemos en algún momento. Por ejemplo, el querer controlar todo sabiendo que hay cosas que se nos salen de las manos, o al tener esa sensación de insatisfacción constante, siempre queriendo encontrar la felicidad afuera, sintiéndonos como un rompecabezas incompleto. Asimismo, al sentir culpa constantemente como si tuviéramos siempre una piedra sobre nosotros. De la misma manera lo hacemos al no permitirnos equivocarnos y al pretender corregir siempre a los demás, pero no a nosotros mismos, o al fijarnos solamente en el intento por eliminar los errores que cometimos en el pasado, como si estos errores no hicieran parte natural de nuestra vida y nuestro aprendizaje, así como la piedra que se mete en nuestro zapato y en lugar de sacarla decidimos dejarla para tener algo de lo que podamos quejarnos.

La técnica del vaciado en yeso y de escultura por sustracción me permitieron replicar algunos objetos y a la vez modificarlos. El *ready made* (objeto encontrado), me permitió hacer composiciones con estos objetos y por otra parte, utilizando borradores como elemento central, pude darles otro significado al cambiar su función. Los elementos visuales que más utilicé en las obras fueron la repetición, forma y color. Todos estos elementos me permitieron recalcar la intención de cada obra.

Finalmente, el conjunto de obras busca conectarse con el espectador, pues se exponen comportamientos y sentimientos que los seres humanos tenemos en nuestra vida cotidiana y se invita a reflexiones que pueden ser interpretadas de manera universal.

“ El impedimento
para ser felices,
hacer lo que queremos
y disfrutar la vida somos
nosotros mismos.

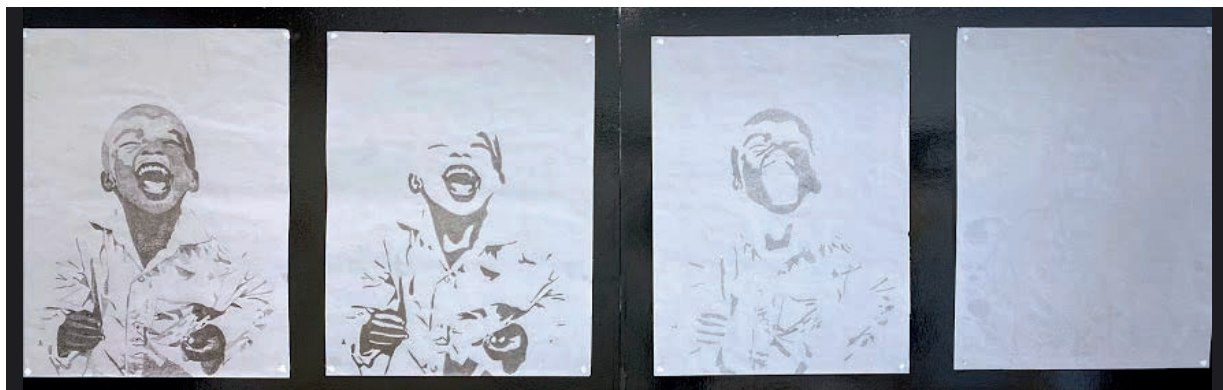
”

Juanita Arango Silva

La conexión entre mis obras nace de la famosa frase de El Principito: “Lo esencial es invisible a los ojos” que nos habla sobre cómo las cosas que en realidad tienen valor no son tangibles. Elegí este tema porque siento que todas las personas en el mundo han tenido que pasar por situaciones donde son juzgadas o etiquetadas, razón por la cual, al realizar mis obras, pude encontrar una oportunidad para mostrarle al público que las cosas realmente importantes y valiosas no son las que se ven y que las personas y las cosas tienen algo valioso por mostrar y que hay que darse la oportunidad de conocerlas, ver lo que tienen por dar y entender así su verdadera esencia. También me ayudó a aclarar mis ideas para poder crear obras donde el público

tuviera que intervenir, no físicamente sino dándose la oportunidad de visualizar la obra de una manera diferente. Por otro lado, usar referentes artísticos como Michael Murphy, me ayudó a ver la forma en la que iba a intervenir el público y jugar con las perspectivas de las obras para que las imágenes que se plasmaran cobraran un sentido diferente dependiendo de donde fueran vistas.

Finalmente logré hacer un conjunto de obras con las que pude explorar varias técnicas siempre enfocadas a la interacción del público para que este tuviera la capacidad y la posibilidad de visualizar las obras de una manera diferente, dependiendo de la forma en que cada quien se diera la oportunidad de hacerlo, pues en varias de ellas el espectador, según su punto de vista, tendrá diferentes posibilidades para ver y comprender la imagen, o la posibilidad de decidir si interviene en una obra donde faltan algunas de las piezas y es el público quien tiene que dejar fluir su imaginación para reconstruirlas, esto con el fin de mostrar que lo esencial no puede ser visto con los ojos, todo depende de la persona que lo vea y la manera o disposición que tenga al hacerlo.

“Lo esencial
es invisible
a los ojos.
El Principito”

Valentina Cadena Fajardo

Más de lo que se aparenta

El arte puede explicar cosas que muchas veces no se pueden explicar con palabras. Decidí utilizar el arte como medio para expresar sentimientos y pensamientos, acerca de la famosa pregunta ¿Quién soy yo?

En mis obras utilizo mayormente la pintura; utilizo el blanco y el negro, para después utilizar sutilmente otros colores más llamativos, como el azul y el rojo, para que resalten más dentro de la obra. Como hilo conductor, me enfoqué en la identidad individual del humano. Pude explorar cómo lo que me define, también es algo que puedo encontrar dentro de cualquier otra persona; es una identidad individual que a la vez se puede encontrar dentro de todos. Al sumergirme en el proceso de elaboración de mis obras, pude entender que dentro de cada individuo hay una historia que nos hace ser quien somos; los estereotipos que se forman solo definen lo que se aparenta ser, mas no es la historia completa. Para mejorar mis ideas y técnicas, utilicé como referentes artísticos, a Ivana Besevic y a Loui Jover. Besevic me motivó a plasmar aquella sensación de transparencia, vulnerabilidad y profundidad de las mujeres, mientras que de Jover observé su técnica (tinta china) y el concepto de libertad como parte fundamental de cualquier persona.

Al final, puede verse que en mis obras abordé diferentes ideas relacionadas con la identidad, la individualidad, la libertad, y la tríada espiritualidad/alma/energía que llevamos dentro. La mente y los recuerdos, la espontaneidad del individuo a veces abolida por la identidad colectiva, los dos opuestos dentro de un mismo ser, como el Ying y el Yang, nuestra inevitable construcción del ser destinada a ser desprendida de su forma en algún momento, y las dos caras oscuras y brillantes de cada uno. Por último, solo queda decir que gracias a este proceso me he conocido más a mí misma y he aprendido a valorar la identidad individual como también la identidad colectiva.

“ En mis obras
abordé diferentes
ideas relacionadas
con la identidad, la
individualidad, la
libertad, y la tríada
espiritualidad/alma/
energía que
llevamos dentro.”

Sofía Casasbuenas García

El hilo conductor de mi proyecto de investigación es la tentación, que se puede entender como una serie de acciones o pensamientos que se quieren y se pueden llevar a cabo, sin embargo hay algo que nos dice que estas no se deben llevar a cabo. Con base en esto, el conjunto de obras pretende generar interacciones con el espectador y someterlo a una experiencia donde este se vea tentado por diferentes elementos y pueda establecer conexiones entre él y las obras, las cuales a su vez están pensadas como una serie que permite que una obra logre conectarse con la otra y así sucesivamente. Se considera la tentación como un componente que existe en la vida de todos los individuos debido a construcciones sociales y normas que como sociedad hemos impuesto, llevándonos a manejar y controlar los impulsos producidos por situaciones tentadoras. En otros casos la tentación prima sobre la razón y generamos sentimientos o cometemos acciones que después de un tiempo lamentamos.

A lo largo de este proceso se ha experimentado con varias técnicas como dibujo a lápiz, pintura (acrílico & óleo), instalaciones, ready made, environment y happening. Todo esto sirvió para difuminar las fronteras entre estos lenguajes, combinarlos y sacarles provecho a través de cada una de las obras. El desarrollo de estas se desarrolló

de manera constante y progresiva, de tal forma que se entendiera cada obra en relación con las otras y especialmente con el espectador. Para esto fue necesario experimentar con diferentes ideas y métodos. Los objetos utilizados de manera física y/o simbólica fueron escogidos por su significado social y el efecto que como conjunto generan en las personas, además, para cada una de las obras fue necesario realizar varias indagaciones respecto al tema para poder escoger así los materiales, técnicas y objetos pertinentes. Como en cualquier proceso, se presentaron

“Se considera la tentación como un componente que existe en la vida de todos los individuos debido a construcciones sociales y normas que como sociedad hemos impuesto.”

agunas dificultades, que en este caso se pueden resumir en que la intención de producir este “efecto de tentación” en el espectador se viera claramente y no se confundiera con otras ideas, como la de los vicios. Para lograr esto fue necesario replantear varias obras, cambiando algunos elementos, como los materiales o la misma disposición de la obra en el espacio (montaje), entendiendo que el proceso de creación implica siempre la experimentación, sobre todo cuando, como en este caso, no se conocen los materiales y se están explorando técnicas no convencionales.

Manuela Correa Zuluaga

Mis obras desarrollan la idea de lo efímero. Aquello que inevitablemente se acaba. Lo cotidiano y normal de la vida, aquellos ciclos de la vida infinitos como los de la naturaleza donde de la muerte renace, pero también esa idea de observar todo esto. Asumir un rol pasivo y ver el valor de lo efímero; hacer algo tan simple como dedicarle tiempo al ejercicio de contemplar algo completamente cotidiano es algo que nunca hacemos. Ver la belleza en aquello que comúnmente puede ser considerado feo o desagradable o genera miedo. Debemos ser conscientes de lo efímero de la vida para poder disfrutarla al máximo.

Para poder desarrollar mi hilo conductor tomé como referentes principalmente a dos artistas; Kathleen Ryan y Duane Hanson. De Ryan tomé la idea de contemplar procesos habituales de la vida, ver su belleza y darles valor. Aceptar la descomposición y la transformación como algo completamente natural del ciclo de la vida. De Hanson y sus esculturas hiperrealistas que buscan mostrar al ser humano tal como es tomé la idea de encontrar la belleza en lo que usualmente no se considera bello o digno de atención. Para realizar mis obras, desarrollar mi hilo conductor y hacer el montaje, exploré diferentes técnicas que van desde la escultura hasta la pintura y el collage. También tuve que resolver diferentes desafíos económicos, logísticos y técnicos, así como afrontar la dificultad para conseguir algunos materiales que, por la pandemia y las restricciones de movilidad, ahora resultaban una tarea difícil de lograr.

Por último, este proceso me ayudó a darme cuenta de la importancia del montaje, ya que es el momento en que mi producción artística entra en contacto con el espectador y se podría decir que es cuando la obra empieza a ser obra. Mi intención es que así como yo lo hice, el espectador realice este ejercicio de contemplar y observar detalladamente los ciclos normales y efímeros de la vida y ver el valor que cada una de las etapas de este puede llegar a tener.

“ Debemos ser conscientes
de lo efímero de la vida
para poder disfrutarla
al máximo. ”

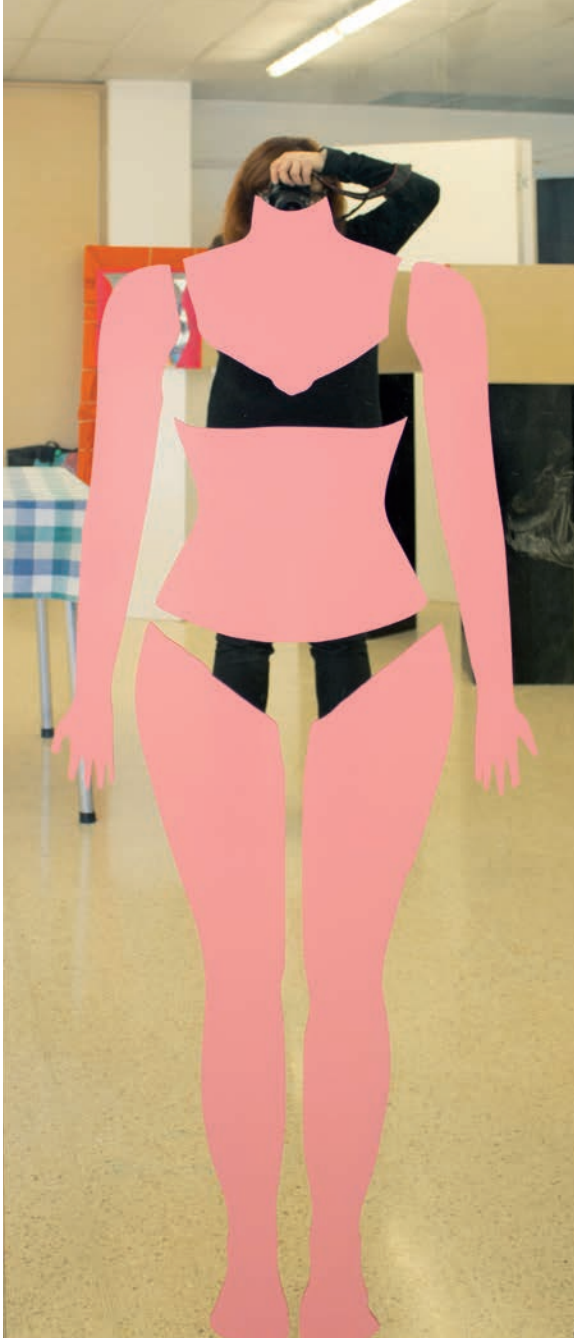
Alicia Cuberos Arboleda

Los contrastes entre las apariencias y la autenticidad o entre la perfección y la realidad son producto de las incoherencias en el comportamiento de los seres humanos. La presencia de estos contrastes en la sociedad son la motivación principal para el desarrollo de este proyecto de investigación-creación artística. A partir de la representación de este tema, se puede percibir la forma en que el arte logra reflejar aspectos cotidianos de la vida de las personas y generar así una conexión entre el público y la obra a partir de la representación de circunstancias y situaciones con las que el espectador se puede relacionar o sentir identificado.

Esto es precisamente lo que busca este conjunto de obras; reflexionar acerca de lo que puede haber detrás de estas circunstancias particulares e indagar sobre la forma en que reaccionamos y nos dejamos afectar.

Las señoras deben evitar hacer visitas de noche a grandes
distancias de su domicilio.

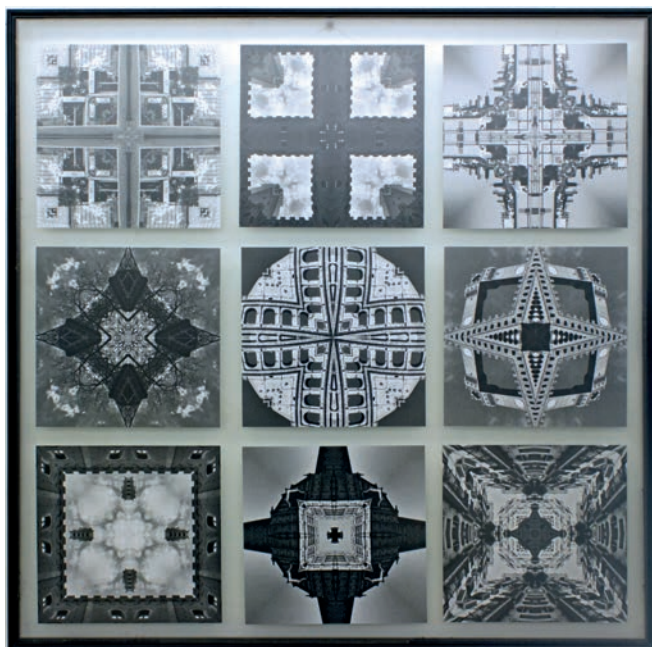
“ Los contrastes entre las apariencias y la autenticidad o entre la perfección y la realidad son producto de las incoherencias en el comportamiento de los seres humanos. ”

La exposición incluye un conjunto de 8 obras, cada una con su propia técnica y concepto central, pero todas relacionadas entre sí por un mismo hilo conductor. Las obras tratan temas como la injusticia, la hipocresía, el vicio, el amor, el género, la identidad, entre otros.

Al final de este proceso se llegó a tener claridad acerca del concepto central, de los referentes principales, y a tener cierto dominio sobre las técnicas implementadas en el desarrollo del proyecto. Fue así que mediante este proceso fue posible reflexionar acerca de la realidad de los seres humanos, de lo que estos piensan y la manera en que se comportan. De lo que pensamos y de la manera en la que nos comportamos.

María José Daunas Castro

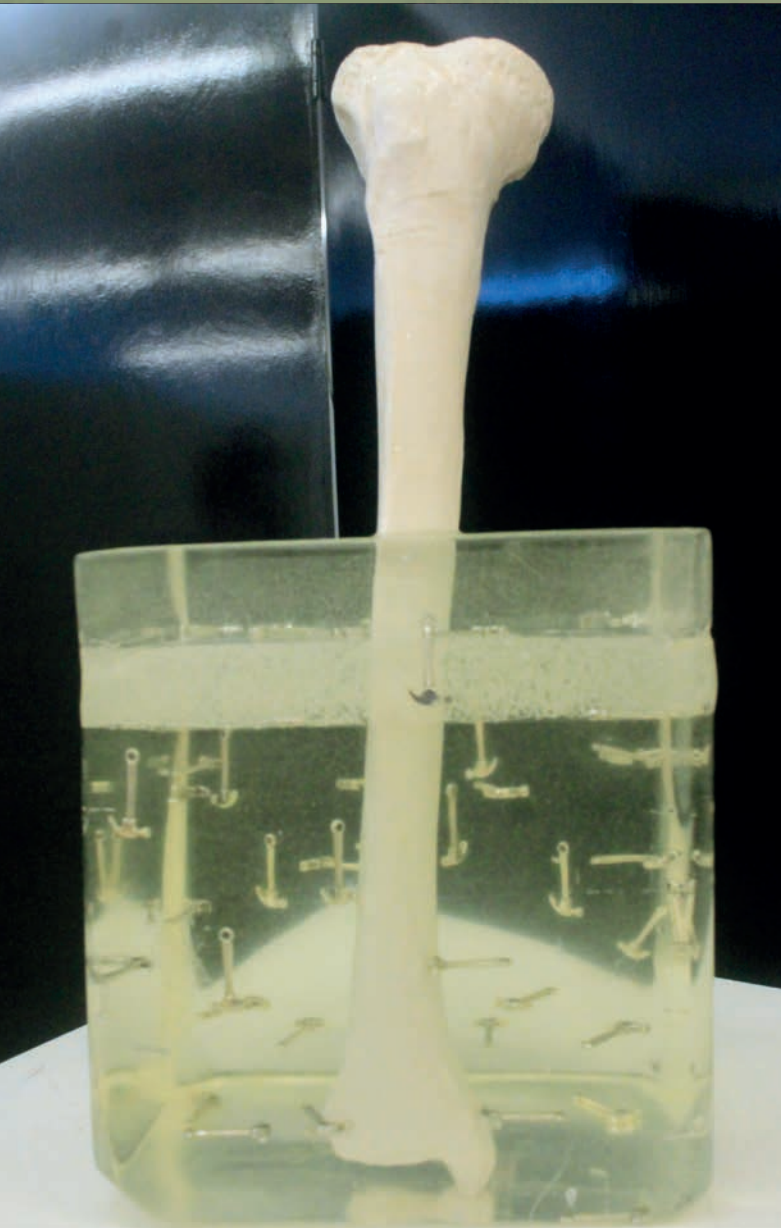
“ Todas las obras nacieron de la necesidad que sentía de cuestionarme todo; lo que soy y lo que busco ser. ”

Si proyecto de creación y exploración en artes visuales se basa en diferentes temáticas, sin embargo es preciso aclarar que todas ellas buscan explorar la relación entre los reflejos, la simetría y los diferentes comportamientos del ser humano. Más específicamente esto se abordó desde diferentes perspectivas, como lo es la necesidad de complemento propuesta por el amor romántico, las implicaciones en el pensamiento del hombre sobre la autoimagen vista desde los espejos y la simetría propuesta por los reflejos en las fotografías como un cuestionamiento hacia la realidad. En otras palabras, todas las obras pretendían hacer una reflexión muy íntima del espectador, desde el cuestionamiento de los temas mencionados anteriormente, y que estos mismos sean sus propios críticos. Ya que todas las obras tratan sobre la simetría o los reflejos e incluso ambos, al presentarlas se busca que el espectador salga del papel de simple observador, y se convierta en un agente cuestionador y reflexivo sobre sus propias acciones y pensamientos para así preguntarse en qué medida lo que el percibe de sí mismo es real.

Todas las obras nacieron de la necesidad que sentía de cuestionarme todo; lo que soy y lo que busco ser. Con el fin de lograr esta misma reflexión en el espectador y buscar que este salga de la exposición con la cabeza llena de preguntas sobre quién es. Además, en todas las obras, se ha suprimido el uso del color intencionalmente, con el propósito de resaltar la idea de contraste y dualidad; por esto, todas las obras son monocromáticas.

Andrea Dueñas Carrillo

“El teatro es tan infinitamente fascinante, porque es muy accidental, tanto como la vida”.

Arthur Miller

Mi proceso comenzó con la idea de plasmar todos los sentidos, emociones y reacciones que genera el teatro, una de mis más grandes pasiones. La primera técnica utilizada fue la fotografía estroboscópica, donde a través del movimiento en la imagen, pude plasmar la acción-sensación del aplauso. Para mi segunda obra, “Las máscaras”, conocí la obra de George Segal, me apropié del color blanco, el acabado original del yeso, las grandes dimensiones y la interacción del espectador; cuando el público interactúa con mi obra, se crea una metáfora haciendo alusión a las máscaras rudimentarias de Grecia como primera forma de caracterización. En la tercera obra quise plasmar dos de los sentidos más importantes que estimula el teatro; el auditivo y el visual, por lo que decidí utilizar la escultura, plasmando así una posición de tap, elemento propio del teatro musical caracterizado por la percusión de

los tacones sobre la madera del escenario. Trabajé con yeso rosado, lo que fue un desafío, pues el proceso técnico fue mucho más complejo y dispendioso, me apropié del rasgado y la doble dimensionalidad de Los cuadros de Pablo Boneu, plasmando el concepto teatral conocido como la cuarta pared: la separación entre la audiencia y los actores. Aprendí la técnica del vitral para representar los múltiples géneros teatrales que existen, a través del ícono más conocido; las máscaras de tragedia y comedia y cree un ensamblaje con papel higiénico plegado, inspirándome en mi referente principal en el teatro; Ivey, diseñador del musical Cinderella, este le da un gran volumen y dimensión al vestuario. Este proceso fue uno de los que más requirió trabajo, ya que debí elaborar 1300 flores, el material era sensible a la luz y además muy frágil. Para mi séptima obra, utilicé la técnica de fotografía impresa en

“Mi proceso comenzó con la idea de plasmar todos los sentidos, emociones y reacciones que genera el teatro, una de mis más grandes pasiones.”

acetato, donde plasmo la importancia de los espectadores en el teatro y cómo los ojos son lo primero que los actores observan al ver al público, para lo cual hice el montaje sobre paneles de espejo, lo que permite al espectador ponerse en los zapatos del actor. Para mi octava obra, trabajé con la técnica de resina epóxica, la que me permitió suspender los componentes de la obra - hueso y martillos - y su visualización, plasmando el concepto mundialmente reconocido de “break a leg”, sinónimo de buena suerte en el teatro, creando una metáfora. Mi última obra: “spotlight”, es una instalación donde plasmo la importancia de la luz en el teatro y donde el espectador puede interactuar, dándole un concepto metafórico a la luz.

Verónica Duque Hall

“ Saber cómo podía interpretar mis sueños a través de mis obras y explorar no solo lo que pasa en mi cabeza mientras duermo sino entender cómo los demás ven este concepto de los sueños. ”

Mi motivación para escoger artes visuales en el programa de IB fue principalmente por poder y tener la capacidad de explorar nuevas técnicas y medios que le permiten a las personas hablar y transmitir lo que están pensando, pero no a través de la palabra ni de medios convencionales; en lo personal siempre me ha gustado poder plasmar mis ideas sobre papel ya que esto me permite expresarme de una mejor manera. Es por esto que mi proyecto de investigación me invitó a salirme de mi zona de confort y me llevó a explorar técnicas como la fotografía, la instalación y la escultura, con las cuales pude tener una experiencia cercana y la oportunidad de ganar más conocimientos para transmitir una idea.

Mi interés por el tema nació ya que yo soy una persona que sueña mucho y me pareció interesante saber cómo podía interpretar mis sueños a través de mis obras y explorar no solo lo que pasa en mi cabeza mientras duermo sino entender cómo los demás ven este concepto de los sueños. Para mis obras tuve en cuenta principalmente a Salvador Dalí como uno de mis referentes ya que él con sus obras logra expresar lo que pasa en sus sueños, dándole ese toque surrealista y fantástico, lo cual le da a conocer al público lo que se quiere mostrar con la obra. También tuve en cuenta el trabajo de un artista conocido como Slaventius, el cual es reconocido por sus dibujos en mono línea, que es algo que está presente en mis obras precisamente por el hecho de que los sueños se conectan todos como si fuera por una sola línea. Por otro lado, también tuve en cuenta el trabajo de la fotógrafa Sandy Skoglund quien también basa sus obras en el mundo de los sueños y en el uso de del color como un elemento fantástico que le permite expresar sus ideas.

Cristina Franco Arango

“El verdadero propósito de mis obras es invitar al espectador a valorar la idea de que somos una construcción hecha de recuerdos y memorias, reflexionando sobre la figura femenina, los vínculos familiares, y el impacto de la muerte, la pérdida y la ausencia.”

Nostalgia Un recuerdo inexistente

Nostalgia: un sentimiento lleno de extrañeza, una emoción sin explicación que parte de la ausencia y la pérdida, en donde el recuerdo nos trae felicidad y alegría al mismo tiempo. Para mí, nostalgia es aquello que siento por un recuerdo inexistente: mi abuela, mamá de mi mamá, que murió cuando mi mamá estaba embarazada de mí. Cuando nací, esa felicidad que había sido arrebatada de la vida de mi mamá volvió, pero volvió con otra forma, otro cuerpo y con un propósito que solo podrá comprender Dios. Es así como con este proceso traté de reconstruir el pasado que no pude presenciar al representar la conexión que tengo con mi abuela a través de mi mamá.

El detonante de mis obras es la historia de la eternidad, la muerte, el renacimiento y la vida; una historia que no tiene un comienzo ni un fin. Mi intención es hacer una narración visual con las obras a través de la presencia en la ausencia, la importancia de los objetos y la relación entre el sujeto y el espacio. Esto haciendo que mi vida familiar, personal e íntima (una vida que solo tiene importancia para quien la percibe y acompaña) genere un impacto en el espectador, buscando crear una experiencia inmersiva en donde el

observador pueda entrar en un espacio privado que ahora se convierte en un espacio público.

Como resultado logré exponerme a mi historia familiar y personal al trabajar diversas técnicas como la instalación, la fotografía, la animación y el dibujo, dejando un pedazo de mí en la obra. Por esto, el conjunto de obras es un reflejo de lo que soy; un gran autorretrato. Sin embargo, el verdadero propósito de mis obras es invitar al espectador a valorar la idea de que somos una construcción hecha de recuerdos y memorias, reflexionando sobre la figura femenina, los

vínculos familiares, y el impacto de la muerte, la pérdida y la ausencia. Se quiere que el público entienda que de la muerte eventualmente nace la creación y que la herencia trasciende la presencia; esta se presenta en los objetos, los cuales sirven de símbolos de vida. El propósito del espacio es que el espectador establezca una conexión propia con su vida y con sus experiencias íntimas, generando un impacto visual, autorreferencial y reflexivo a través de este homenaje a mi abuela.

Laura Franco Saad

Nunca había tenido mucho acercamiento al arte, pero siempre me impactaban mucho los mensajes tan controversiales y personales que otras personas lograban transmitir por medio de sus obras, por eso decidí involucrarme en esta locura de viaje. Con el tiempo exploramos distintas técnicas, como la fotografía, la escultura, la pintura y el dibujo, y fue así que encontré, inesperadamente, aquellos medios en los que me podía destacar y que, como el dibujo y la fotografía, me permitirían expresarme con mayor elocuencia y sencillez, porque entendí que no tengo que complicarme la vida para lograr lo que quería.

Fallé mucho y aprendí que del afán solo queda el cansancio y que si las cosas no resultan al primer intento no hay que desesperarse. Aprendí que lo básico puede impactar y transmitir mucho más que lo complejo, y eso se ve reflejado en la simplicidad de mis obras. Ya entendiendo mis capacidades artísticas, comencé un proceso de creación increíble en el que pude expresarme inmensamente, casi que gritar por medio de los diferentes recursos que las artes nos ofrecen.

Siempre tuve muy claro de qué quería hablar, cosa que facilitó mucho el proceso: todos tenemos algo por dentro que no nos deja dormir tranquilos y así llegué a mi hilo conductor: el conflicto interno. En el proceso de investigación me encontré con artistas increíbles que lograban usar el arte como diccionario y canalizador de emociones, artistas que con sus obras expresaban lo que yo sentía, como Fran Niño que, con sus rayones y mamarrachos sin ningún orden, logra formar expresiones faciales increíblemente realistas, o Duane Michaels, un pionero de la fotografía narrativa que con capturas de momentos podía encapsular sentimientos imposibles de explicar con palabras.

Después de llanto, cortadas, falta de ideas, trasnochadas y exceso de fracasos logré montar esta exposición; con un entendimiento mucho más amplio de la "gran mentira" que es el arte. Cierro un ciclo y me enfrento al reto que muchas veces pensé que no iba a poder encarar, y aún con muchas cosas por mejorar, dejo una serie de obras que define lo que sentí y que me permitió ver que pude explicar por medio de las técnicas que estos dos años me enseñaron, y que pude aprender no solo del arte sino también de la vida.

“ Todos tenemos algo por dentro que no nos deja dormir tranquilos y así llegué a mi hilo conductor: el conflicto interno. ”

Camila Gómez Ruiz

Las obras muestran aquel sentimiento que se produce a partir del concepto de *migración*, en especial porque me vi forzada hace algunos años a atravesar por ella, a convertirme en *migrante*. Mis obras están conectadas con esas sensaciones que produce el hecho de tener que irse de casa para enfrentar una nueva vida y aventurarse a un mundo desconocido que es rechazado por mis pensamientos de injusticia y apego. Esa esencia de cada individuo que se alimenta de momentos, personas y lugares, y cómo aquello

que algún día me llenó de vida y me dio alegría infinita, se convierte ahora en una memoria recubierta de remordimiento. Una conexión emocional mostrada a partir de íconos y colores que puedan dejar ver algo de lo que se siente, se observa y se espera al migrar. Pero no solo se relaciona conmigo, sino

“ El mundo se te puede
derrumbar en un segundo y
todo puede parecer oscuro
pero siempre se encontrarán
razones para estar feliz. ”

con una situación por la cual otras personas atraviesan y sienten de múltiples maneras, a pesar de que compartimos el mismo punto de partida. Mis obras desarrollan un tema delicado por medio de un trabajo individual que llevé a cabo para encontrar aquello que me producía esta situación y

poder nombrar aquellos sentimientos que no encontraba pero que me consumían.

El proceso que viví al realizar este conjunto de obras me enseñó a aprovechar cada oportunidad, a ser agradecida y a crecer al poder nominar, identificar aquellos sentimientos atascados que no me permitían estar tranquila y entender que a veces no todo es como lo queremos, pero que eso no detiene los sueños e ilusiones que se tienen. Que la familia es lo más importante sin fijarse en qué parte del mundo se encuentren y que las amistades y recuerdos son para siempre. Finalmente, el mundo se te puede derrumbar en un segundo y todo puede parecer oscuro pero siempre se encontrarán razones para estar feliz, como aquellos reencuentros entre el corazón y el cuerpo, y todos los momentos que llenan de la locura más simple y de la felicidad más pura.

Sofía Hernández de Alba Michelsen

La necesidad, o el querer encajar en la sociedad, es algo que todos como seres humanos sentimos en algún momento de nuestras vidas. Normalmente, esta necesidad surge gracias a los distintos retos, personas, experiencias a los cuales nos enfrentamos y que nos sacan de nuestra zona de confort, muchas veces sin darnos cuenta. Día a día estos aspectos nos llevan a cambiar nuestro comportamiento, acciones, personalidad o apariencia, con el único fin de caerle bien a esa persona; sentirnos aceptados, aprobados o a ser parte de algo. Esta necesidad, que con el paso del tiempo tiende a convertirse en nuestra única meta y ocurre inicialmente por esa inseguridad que nos consume, parece volverse la razón para crear a esa

otra persona y así encajar en los parámetros dados por la sociedad, la familia, los amigos o la cultura.

Esta exposición está compuesta por nueve obras donde se emplean distintas técnicas como la escultura, el dibujo, animación, el video y la instalación, con el fin de crear en algunos casos ilusiones ópticas y representar esta travesía personal compuesta por retos, problemas, soluciones, reflexiones y nuevas percepciones. El hilo conductor en un inicio se basó en la idea de los sacrificios, estos sacrificios que como personas tomamos día a día y que por más insignificantes que parezcan, con el paso del tiempo nos permiten entender que los sacrificios que hacemos y el efecto

que estos tienen en nosotros, hasta el entendimiento final del impacto y la importancia de nuestra propia autenticidad. Mi exposición es un recorrido, es una invitación para reflexionar por medio de los distintos niveles de cercanía que se puede llegar a tener entre el espectador y las obras, frente a esta realidad que

tarde o temprano vivimos y que de la que no siempre tenemos la capacidad de entender el impacto que sobre nosotros ejerce. Mis obras están desarrolladas para crear distintas imágenes que impactan visualmente en múltiples aspectos y de esta forma intentar aumentar el grado de reflexión que se crea en el espectador al enfrentarse a cada una de estas.

Por medio de este proceso, llegue a la conclusión de la importancia que tiene la autenticidad de cada persona y como esa misma idea es necesaria para construir y crear nuevas experiencias. Asimismo, se llevó un espacio de reflexión paralelo el cual se evidencia en varias de las obras frente a qué tan real o qué tan cierta es la magnitud de estos “problemas” o de los efectos que tienen en nosotros, para así determinar si gran parte de estos son exagerados por la mente misma haciéndolos ver peor de lo que en realidad son.

“La necesidad, o el querer encajar en la sociedad, es algo que todos como seres humanos sentimos en algún momento de nuestras vidas.”

Isabel Leyva Calderón

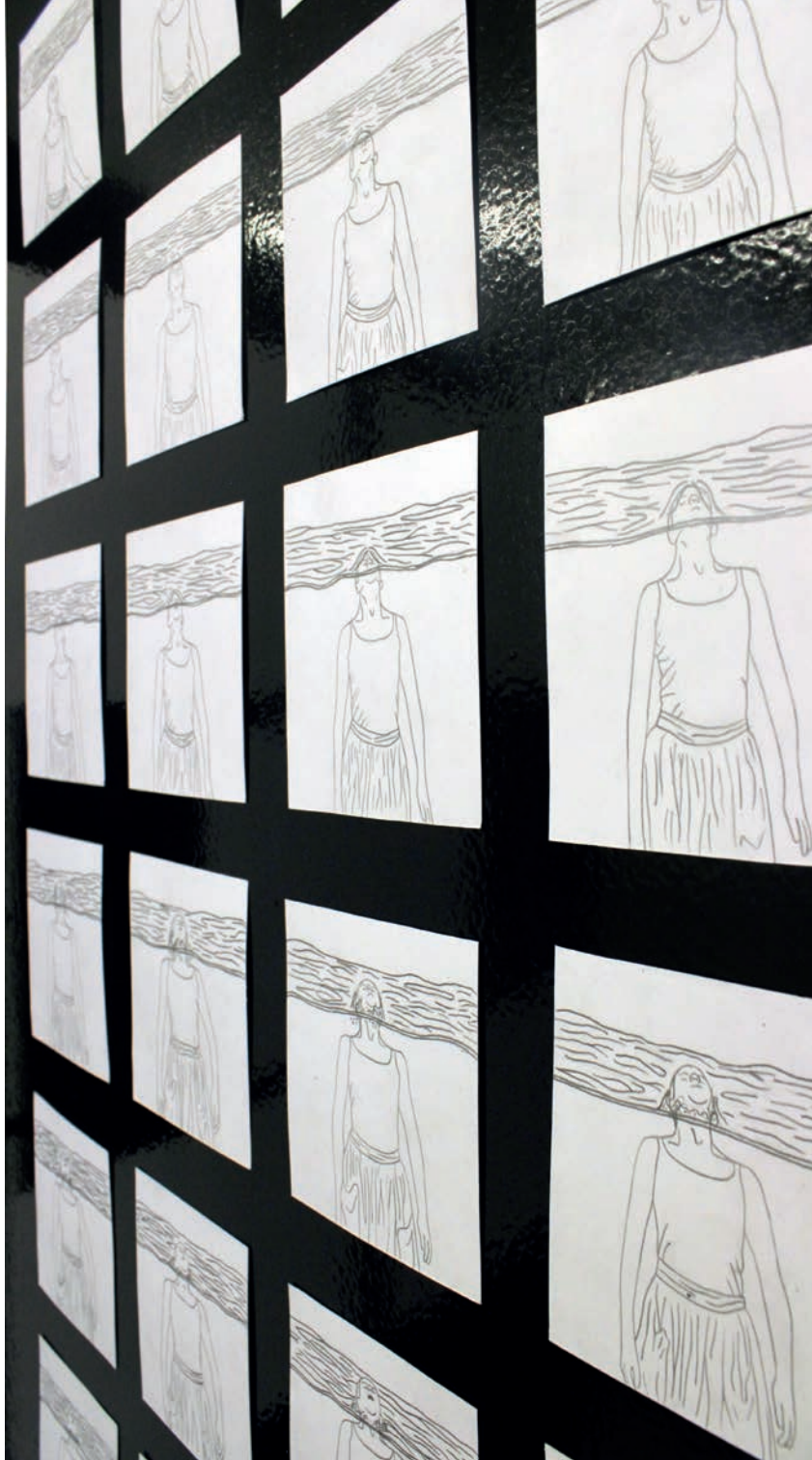

Desde hace un tiempo la danza y el movimiento han jugado un rol bastante importante en mi vida. Desde que tengo memoria he bailado y jugado a contar historias a través de mi cuerpo, cosa que siempre he encontrado fascinante. Es por esto que para la propuesta de mis obras elegí como hilo conductor hacer una *Oda al Movimiento* y a través del arte, representar algunos de los aspectos maravillosos que compone el movimiento de nuestros cuerpos, todo eso que lo hace tan indispensable y a la vez tan natural y por supuesto, motivo de reflexión sobre su significado.

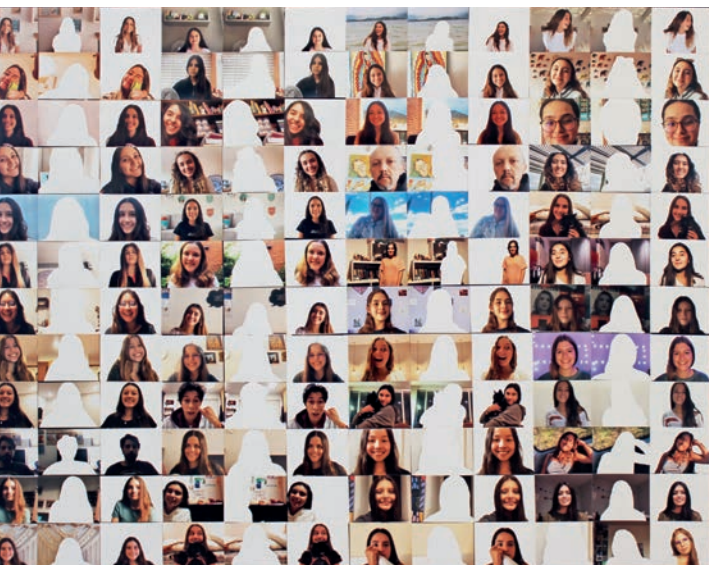
En mis obras logré desarrollar temas como la respiración, la autenticidad de nuestro movimiento y el hecho de que este es diferente al de cualquier otro individuo. También el salto, movimiento que nos permite volar mientras creamos imágenes y formas con nuestro cuerpo. Igualmente la fragilidad que sentimos al expresarnos por medio del movimiento, la idea de que el movimiento del cuerpo es en realidad compuesto por la unión del movimiento de distintas partes de nuestro cuerpo que ocurren simultáneamente. Asimismo, la intensidad del movimiento, y finalmente la conexión que representa entre seres humanos. Estas ideas pude transmitir las por medio de técnicas como el dibujo, la pintura y la instalación. En el dibujo los medios que utilice fueron lápiz sobre papel, crayones óleo pastel sobre tela e hilo sobre superboard. Por otro lado, experimenté con la pintura, usando acrílicos, sobre madera y sobre vidrio, la video instalación y los móviles.

Por último, el resultado final confluye en un conjunto de ocho obras con las cuales pude desarrollar un hilo conductor que me permitió experimentar con algunos de los factores que considero hacen del movimiento algo tan maravilloso y único. Espero que el público pueda conectarse con mis obras, que puedan sentir sus cuerpos y reflexionar sobre todo lo que estos les permiten hacer, expresar y mover.

“En mis obras logré
desarrollar temas
como la respiración, la
autenticidad de nuestro
movimiento y el hecho de
que este es diferente al de
cualquier otro individuo.”

María José López Pérez

“La privacidad es un pilar importante en la vida de toda persona, lo hace único, especial, pero... eso ya no existe.”

Si tuviera que describir mi hilo conductor en una sola palabra, indudablemente esta sería “individualidad”; sin embargo, a través del proceso de los últimos dos años y del desarrollo de las 8 obras que conforman este proyecto, este concepto ha podido estallar en diferentes aspectos, permitiéndole recorrer la idea propia de la singularidad y peculiaridad del ser humano. Para poder desarrollar estas obras, no solo hubo una exploración técnica, sino también un acercamiento a diferentes referentes como William Kurelek, Chiharu Shiota y Ai Weiwei, así como mucha investigación teórica para poder tener mayor claridad acerca de los conceptos y técnicas centrales de mi proyecto. Gracias a este estudio tuve la oportunidad de ver cómo los artistas se expresan a través de sus cuadros, instalaciones, fotografías, entre otras, pero también pude indagar sobre el contexto de cada artista y el razonamiento detrás de cada pieza. Aunque de los artistas tomé no sólo referencias técnicas sino también conceptuales y teóricas, es preciso señalar que también me sirvieron como detonantes para el desarrollo del concepto de individualidad.

En estos dos años pude explorar técnicas como la fotografía, la instalación, pintura con acrílico, video, entre otros; junto a esto, y gracias a muchos intentos (y fracasos), pude explorar cómo funcionan los materiales y sus cualidades

visuales, algunos más tradicionales y otros poco convencionales, cómo las sombras, el color, la perspectiva, la manipulación digital de la imagen, las posibilidades de la imagen fotográfica y muchos más. Por otro lado, también existían las limitaciones en cuanto al uso de materiales y técnicas las cuales nunca había explorado antes, pero indudablemente esto era parte del proceso; los intentos fallidos y repeticiones eran parte fundamental del proceso de aprendizaje. Al final, sin importar todas las dificultades presentadas, se puede decir que definitivamente el programa de arte fue una experiencia muy positiva, enseñándome no solo sobre la asignatura sino también sobre lo cautivadoras que resultan las artes.

Paula Quintero Cardona

A lo largo de los dos años que duró el proceso para llegar a la materialización de las obras que se verán a continuación, fue posible establecer una dinámica de trabajo e investigación que permitió que el producto obtenido pudiera expresar mi sentir y cumplir así su principal objetivo. Mi tema principal, el fruto de trabajo o como le quieran llamar, es una reflexión sobre el sentido de la vida. Todas mis obras nacieron a partir del amor que le tengo a mi vida propia y así mismo el amor que le tengo a ayudar a otras personas a encontrar el sentido de sus propias vidas. A través de estas obras y las reflexiones que estas puedan suscitar, pretendo que se pueda entender de manera clara mi objetivo inicial. Al tener en cuenta la dedicación que fue puesta en cada obra y el aprendizaje que esto implicó; pude conocer diferentes técnicas, observar y estudiar referentes artísticos y teóricos e invertir muchas horas de trabajo en el taller que de una u otra forma me permitieron alcanzar mis objetivos: comunicar mis intenciones, reflexionar acerca del sentido de la vida desde diferentes perspectivas, cuestionarme constantemente sobre la importancia del tiempo, la secuencia de la vida y el poder de las palabras, entre otros.

“ Todas mis obras nacieron a partir del amor que le tengo a mi vida propia y así mismo el amor que le tengo a ayudar a otras personas. ”

Inicialmente la idea se plasmaba en un boceto y desde allí surgían múltiples posibilidades. Lo más difícil de este proceso es justamente poder concretar una idea y desarrollarla desde todas las aristas que la práctica artística implica; partir de un tema o pregunta inicial, vivir el proceso de exploración con materiales y técnicas, buscar que esto se articule con las reflexiones acerca del sentido de la vida y pensar en la forma en la que los espectadores se podrían acercar a mi trabajo, cuestionarse realmente sobre sus propias vidas, comprender lo que viene en sus caminos y el porqué de las situaciones que suceden en sus (nuestras) vidas. Darle respuesta a importantes preguntas que puedan aparecer.

Juanita Robledo Gómez

Mis obras giraron en torno a un mismo hilo conductor: La explotación en el mundo de la moda, más específicamente hacia los animales, trabajadores y medio ambiente. Todas mis obras buscan criticar el lado oscuro de la moda, haciendo que los espectadores reflexionen y se sientan impactado por estas. Hice uso de elementos y técnicas que causaran impacto en el público, al representar eventos o situaciones de crueldad. Así mismo, los conceptos que fui desarrollando por medio de mis obras fueron: explotación, violencia, injusticia, contaminación y maltrato.

En el proceso de investigación por el cual pasé para llegar a mis resultados finales, encontré datos reales que me permitieron estar al tanto de todo lo que pasa alrededor de la moda y referentes visuales que me mostraron cómo estos eventos pueden ser representados

artísticamente. Me encontré también con artistas que suelen tratar estos temas de maltrato y explotación por medio de distintas formas artísticas como exposiciones, ilustraciones, happenings, etc.

En la mayoría de mis obras me basé en técnicas digitales, realizando collages de moda; para el desarrollo de estas técnicas, encontré varios artistas que aunque no se relacionaban con mi hilo conductor, si tenían un vínculo desde lo técnico, pues planteaban elementos interesantes que podían ser aplicados en mis obras. En otros trabajos que realicé, incluso tuve que pasar por un proceso de recolección de ropa que ya no iba a ser más utilizada. Decidí usarlas como insumo y material para mis

obras y luego donarlas, en vez de botarlas sin considerar una segunda oportunidad de uso para estas.

“ Los conceptos que fui desarrollando por medio de mis obras fueron: explotación, violencia, injusticia, contaminación y maltrato. ”

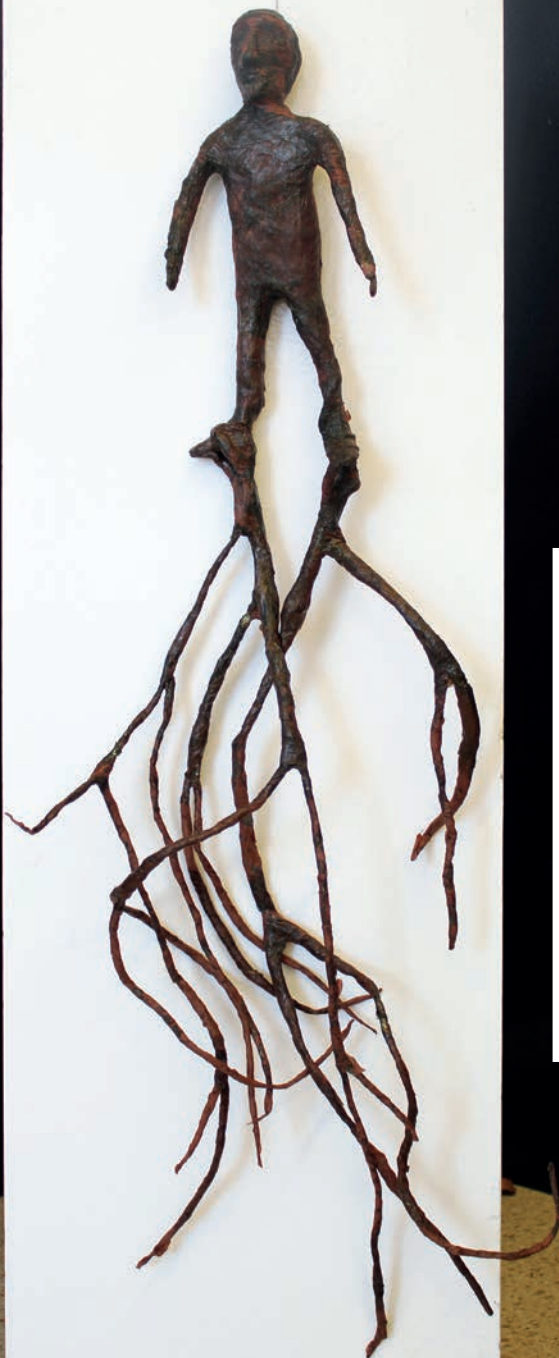

Ana Cristina Rodríguez Díaz

El mensaje que se pretende transmitir por medio de esta serie de obras se basó en la idea de la relación que el ser humano debería tener con la naturaleza que lo rodea y el lugar en donde este creció, haciendo énfasis en la expresión de gratitud que las personas deberían tener hacia su tierra de origen, el sentido de pertenencia hacia un espacio determinado que le ha brindado todos los recursos necesarios para su bienestar y prosperidad. Este proyecto también explora la idea de que cada persona es un reflejo del contexto en el que creció y gracias a los diversos recursos naturales que se encuentran en diferentes zonas del mundo que cada uno desarrolla habilidades, valores y visiones de vida contrastantes y particulares.

Resulta preocupante ver como en nuestros días muchas personas ignoran el valor de la naturaleza y es por esta razón que pretendo dar visibilidad a aquellos que, en cambio, logran construir una relación armoniosa con su entorno, respetando y estimando la naturaleza que los rodea. Así, por medio

de esta serie de obras se quiere resaltar la importancia de mantener relaciones sanas entre los humanos y la naturaleza con el fin de promover un estilo de vida en donde se valore la tierra de origen y todo lo que la naturaleza les brinda no solo a los individuos, sino a las comunidades de las que hacen parte. Con estas obras se aspira a que la audiencia desarrolle un sentido, una conciencia con respecto a la forma como el humano debe llevar una relación basada en la gratitud y la armonía con la naturaleza.

“ Este proyecto también explora la idea de que cada persona es un reflejo del contexto en el que creció. ”

Natalia Ruiz Fandiño

“Así fue que entendí que lo que más me interesaba era causar felicidad en el espectador a través del color.”

La producción de mis obras fue un proceso difícil desde el momento mismo de su inicio. Al principio tenía decidido que mis obras se conectarían visualmente a través del color, pues quería investigar más a fondo el uso de este y cómo podría aplicarlo en diferentes medios y soportes. Esta idea de hacer uso del color surgió de la experimentación y el creciente interés de producir obras que suscitaran una experiencia diferente y permitiera al espectador salir de lo común para poder jugar con los colores.

Luego de tener esto en mente, el trabajo se centró en encontrar posibilidades técnicas y expresivas que hicieran posible la materialización de estas ideas e intenciones, entendiendo así que sería necesario acercarme a diferentes

tuviera la posibilidad de salir de su rol de observador pasivo y asumiera un papel mucho más activo al convertirse en “colaborador” del artista. Luego de este largo proceso logré darle un sentido de unidad al conjunto de obras. Al realizar el montaje, logré tener un mejor resultado del que esperaba, ya que era visible la relación entre estas piezas, no solo por el color sino la intención con las que habían sido creadas y que ahora, dispuestas en el espacio expositivo, podrían entrar en contacto con el público y ser ellas mismas las encargadas de comunicar sin necesidad de tener que explicar nada al espectador.

técnicas como la escultura, la instalación y la pintura y que estas podrían expresar de manera elocuente las emociones que el color logra despertar y que aquí se desarrollan a través de la alegría y la felicidad que las obras proponen, así fue que entendí que lo que más me interesaba era causar felicidad en el espectador a través del color, además considero que soy una persona muy alegre y por lo tanto quería representar cómo vivo la vida a diario y cómo este es un factor importante en nuestras vidas. Después de experimentar con diferentes medios decidí implementar en la mayoría de mis obras la instalación. Adicionalmente tenía la idea de que mis obras tuvieran un carácter experimental para que el espectador

Susana Serrano Arango

Una de las preguntas que más se hace una persona, o por lo menos yo, es ¿quién soy yo? Claramente es una pregunta que no me he podido responder ni podré hacerlo con facilidad, aunque sí resulta pertinente mencionar que cada una de mis obras ha hecho que yo entienda un poco más acerca de mí y de dónde viene y cómo se construye mi identidad, ayudando a formarla y a afectarla. Aún sin saber exactamente quién soy o dónde encajo, sí he podido

entender que mi forma de ser proviene de diferentes fuentes, personas o situaciones, todo aquello que me rodea, afectando y aportando en la construcción de mi personalidad.

Todos los individuos y sus personalidades están compuestas de muchas partes diferentes, convirtiendo a cada persona en una suerte de rompecabezas, que poco a poco se va armando gracias a las cosas que lo rodean y le van aportando. Cada una de mis obras me ha hecho tomar conciencia no sólo de quién soy sino también de aquello qué me ha hecho de esta forma y cómo esto genera un sentido de gratitud hacia mi familia y las personas que me rodean y que han aportado en este proceso.

Entre las obras que pude desarrollar, están unas fotografías de objetos pertenecientes a personas de mi núcleo familiar, un retrato de cada uno con ese conjunto de fotos y también una serie de fotografías impresas como rompecabezas que muestran que las personas no están compuestas por una sola parte sino por muchas. También están dos retratos pintados al óleo, y un esténcil de dos personas muy importantes que han marcado mi vida significativamente y me han hecho lo que soy hoy en día, mi mamá y mi abuela. Por último, una degradación del color a lápiz, y un autorretrato hecho con mis huellas dactilares, la forma más pura de mostrar mi identidad.

“ Cada una de mis obras me ha hecho tomar conciencia no sólo de quién soy sino también de aquello qué me ha hecho de esta forma. ”

María José Umaña Cañizares

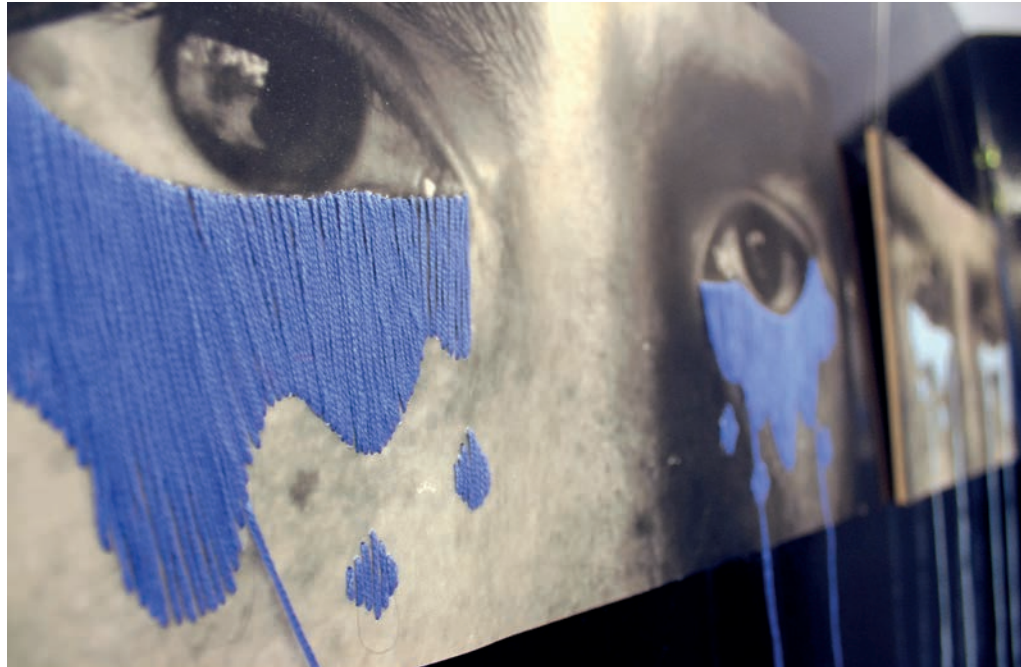
El background del amor se podría decir que es lo mismo que las caras del amor, ya que representa esas etapas de aquello que llamamos “estar enamorado”. El amor aparenta ser perfecto y toda persona quiere encontrarlo, hallar esa alma gemela que lo complementará y lo lleva a explorar la verdadera felicidad, pero nunca se muestra o se tiene en cuenta esa otra parte que se conoce como “lo malo del amor”. El amor puede llegar a traer más consecuencias negativas de lo que uno cree, es por esto que mis obras representan todas esas etapas que se presentan en una relación amorosa y que se podrían resumir en las siguientes: la primera es la etapa del amor romántico en el que todo es considerado perfecto, donde hay una atracción emocional y sexual infinita con esa persona con la que se quiere tener una vida en común, luego empieza la segunda en la que la relación se empieza a consumir y se presenta lo que es conocido como la toxicidad, donde se afecta negativamente la

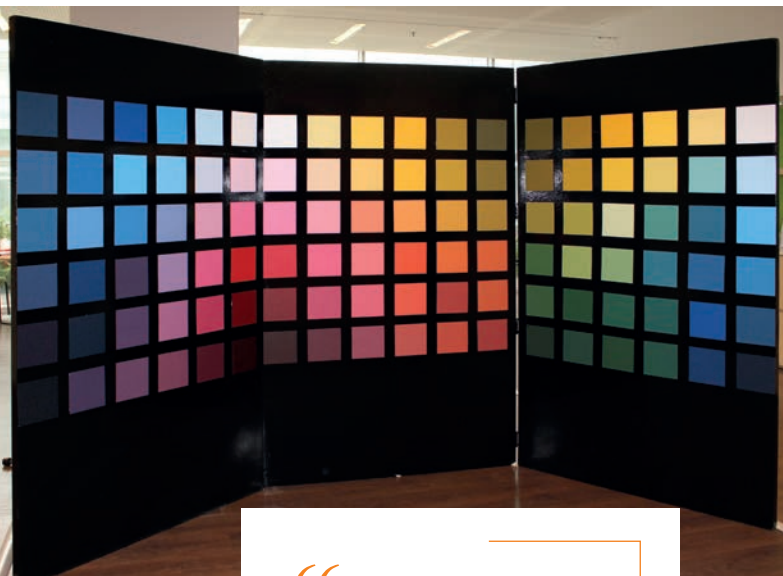
relación ya que ambas partes son incapaces de llegar a un punto medio, por lo que una parte empieza a “aprovecharse” de la otra siendo el único que recibe algún beneficio.

Finalmente, la tercera etapa que son los recuerdos de la relación, lo que fueron las risas, lágrimas y demás sentimientos que posteriormente navegan en el mar de la memoria. El estar enamorado implica no saber por qué camino es mejor ir. Uno se enfrenta a un laberinto donde el reto es encontrar el mejor camino. El corazón se vuelve frágil y es tan fácil de romper y tan difícil de reparar... Por esto en el amor siempre se presenta un dilema entre la mente y la emoción, donde cada uno hala hacia su lado para fortalecerlo, este sentimiento es entre lo que uno quiere y lo que uno debe, es el dilema que genera un nudo en la garganta y demuestra su combate constante, pero ¿Es mejor seguir la razón o la emoción?

“¿Es mejor seguir la razón o la emoción?”

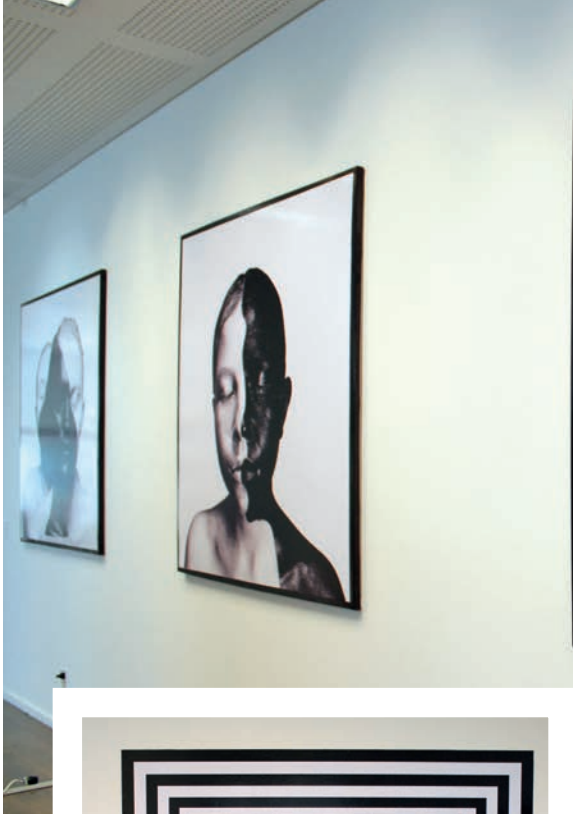
Manuela Uribe Quintana

“ Un recorrido infinito compuesto por hilos que evidencian cómo el espacio es un gran límite y que si este se evidencia y se señala, se convierte en un límite también de la mente humana. ”

Los límites. Nosotros como seres humanos vivimos en un mundo que está rodeado constantemente por límites, en todos lados existe uno, ya sea en el espacio, en el color o incluso en las formas de lo que podemos reconocer como el rostro humano. Es interesante cómo en la vida no nos damos cuenta de la existencia de estos y esta podría ser la razón por la que tenemos más de un problema. En este caso, a través del proceso realizado en artes, se pretende reflexionar y evidenciar algunos de los límites existentes en la vida cotidiana.

Con la inspiración de referentes como Fred Sandback y Paul Klee, quienes trabajan con elementos básicos del arte como la teoría del color y el espacio, se encontró la motivación para crear distintas obras, las cuales juegan infinitamente con la paleta de colores que a veces no conocemos o imaginamos, o con la inspiración para dibujar y delimitar el espacio. En el proceso de creación de estas obras se tuvo la oportunidad de explorar diferentes técnicas, en este caso se utilizó la pintura, la instalación y la fotografía y a partir de estas tres se formó una exposición la cual encuentra un balance perfecto entre lo que es el color y lo monocromático, donde

se encuentran desde fotografías con gran tamaño y murales de colores, hasta un recorrido infinito compuesto por hilos que evidencian cómo el espacio es un gran límite y que si este se evidencia y se señala, se convierte en un límite también de la mente humana.

Para cerrar este proceso de creación es importante recalcar el crecimiento artístico que se dio gracias a las diferentes oportunidades para explorar técnicas y así crear obras que logran tener no solo un significado personal, sino que también logran generar una satisfacción impresionante al ver que hay un público que puede observarlas, disfrutarlas e interactuar con ellas.

Juanita Zapata Ulloa

En mis obras exploro el concepto de la felicidad falsa. Decidí centrar mis obras en este tema porque logré percibir que esta es una situación a la que muchos de nosotros nos enfrentamos en nuestro día a día ya que, como seres humanos, solemos fingir una felicidad inexistente para mostrarles a los demás y hacerlos creer que nuestra vida es igual de perfecta a como la pintamos. A lo largo de mi proceso de investigación entendí que para experimentar una felicidad falsa, el control de la sociedad es un factor muy importante, ya que este distorsiona cualquier momento de felicidad pretendiendo ser personas que en realidad no somos y así ser adulados por los demás. Durante el proceso de creación de mis obras, reflexioné acerca de la felicidad y su verdadero sentido el cual está en el ser mas no en el tener.

En mis obras hago uso de técnicas como el dibujo, la pintura al óleo, la edición de

imágenes en Photoshop, el vaciado y la escultura, para llevar a cabo mi propósito que es que el espectador sea consciente de la situación y del hecho de que nunca lograremos: ser realmente felices.

A lo largo de mi proceso, me encontré con artistas como Pascal Möehlmann, Johnson Tsang y David Szauder, los cuales decidí utilizar como referentes. De ellos tomé la idea de la distorsión entendida como la deformación de la realidad y del concepto que se tiene de la felicidad y de la manera en la que la imperfección es presentada en el arte. Además de sus técnicas utilizadas, me guíe en sus formas, el manejo del

“Tomé la idea de la distorsión entendida como la deformación de la realidad y del concepto que se tiene de la felicidad y de la manera en la que la imperfección es presentada en el arte.”

color, el movimiento, la proporción, el equilibrio, la textura, el énfasis y en el propósito.

Para finalizar, en esta exposición, el espectador podrá encontrar una variedad de técnicas que son usadas como medio para interpretar el concepto de una felicidad falsa desde distintos aspectos y situaciones en las que se puede percibir esta problemática. El espectador podrá reflexionar sobre el verdadero sentido y significado de lo que es la felicidad y así podrán aplicar lo aprendido en su vida del día a día.

My experience at ARTĒA

Valentina Angulo A.
Exalumna, generación 2020

In life, we face many obstacles and those may come in unexpected ways. For instance, our family background, our community, and the reality we are living in (world pandemic) are scenarios that play an important role in the astonishing events of our life. It is hard to assume those challenges especially when we are unprepared to face them. That is why, a take on creativity allows us to work those difficulties, feelings, and ideas. Art is the materialization of our thinking process and the unforeseen surprises that life might bring us. We search for the right materials, ideas, and aesthetic that might take our challenges to the next level: from personal inner thoughts to ideas that transform into tangible expressions.

“ARTĒA is a wonderful scenario to learn how to immerse yourself into the aesthetic process of materializing challenges, that come from life itself.”

ARTĒA is a wonderful scenario to learn how to immerse yourself into the aesthetic process of materializing challenges, that come from life itself. It pushes us to face and understand things that without the making of our artwork, we might never really understand. The constant work, failure, and eventual success that we now share, is

priceless. Every stage is necessary, that is why we appreciate the privilege of having our work published, and in other circumstances, an actual exposition. We think all the work, effort, and frustration we experience, only affects ourselves. However, this publication has an impact on the audience, readers, observers, and professionals that can have a glance of the final product. Finally, throughout this booklet, we reach the possibility to emerge into a small fraction of the astounding ARTĒA process and experience.

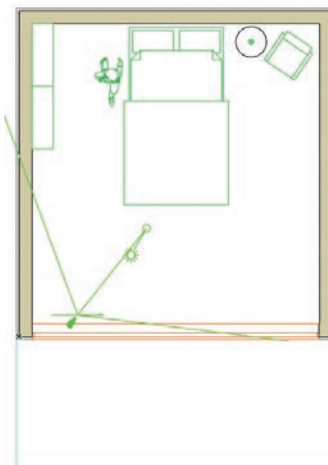
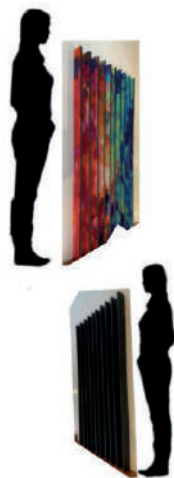
Detalle de la obra de Natalia Ruiz Fandiño ►

JOY
FAMILY
GOD
LOVE
GIVE

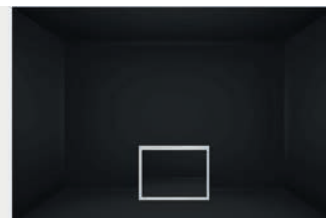
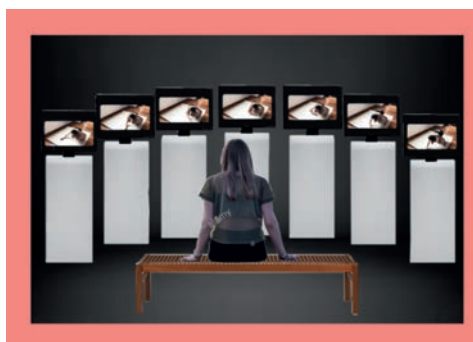
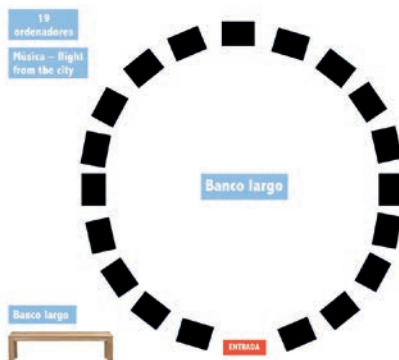
LUCKY FAITH

EVERY LOVE

NOSTALGIA

Este año, mediado por la virtualidad, las estudiantes del programa de artes utilizaron, como nunca antes, herramientas digitales para diseñar, bocetar y visualizar sus obras. En esta página se recogen algunos de estos trabajos, los cuales nos permiten ver cómo las ideas se van transformando y pasan de la imagen mental, al papel o la pantalla, hasta llegar a la sala de exposiciones.

ARTĒA is the name of the exhibition and publication made by a group of students, who decide to focus on the study of Visual Arts in the International Baccalaureate Diploma, implemented since the year 2007 at Marymount.

For two years, our students go through a process of researching and creation, which helps them to focus on specific references and start a creative practice. During that time, students can experiment with techniques, face attempts and failures, successes and mistakes and achieve positive results, such as commitment, determination, overcoming frustration, solidarity, and resilience. To accomplish the study of the arts cycle, the result is a group of pieces of artwork in an exhibition open to the public, who are the witnesses and give meaning to it.

Furthermore, ARTĒA publication was born in 2018 to print and transcend the constant effort and learning experience. It is an eternal exhibition on paper that lasts for a lifetime, where the image becomes a text and creates history at Marymount.

Escanear para hacer
el recorrido virtual

ARTĒA 2021

Mujeres integras
capaces de
liderar un mundo
sostenible.

