

ARTÉA 2024

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

ARTEA 2024

Edición No. 7, año 2024

Rectora

María Figueroa C.

Edición y publicación

Javier Flechas H.
Catalina Vega O.
Dept. Comunicaciones

Profesores artes visuales IB

Javier Flechas H.
Angie Ávila G.

Fotografía

Javier Flechas H. y Oscar Vanegas B.

Portada y contraportada

Fotografía de Catalina Vega O.

**Agradecimiento y
revisión de textos**

Juan Diego Ocampo B. y
Juliana Sandoval A.

ISSN 2981-4472 (En línea)

Contacto

Colegio Marymount
Calle 169 B No. 74 A - 02
Bogotá, Colombia
Tel.: (601) 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 2024

Contenido

Editorial **4**

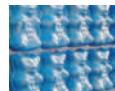
Isabella Álvarez Echeverri 6

Mariana Arango Méndez 8

Sara María Benavides Correa 10

Laura Carreño Becerra 12

Camila Cortés Vergara 14

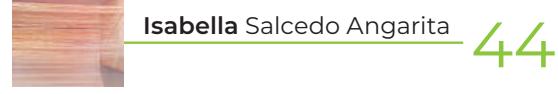
Mariana Daza Cuevas 16

Alejandra Diago Isaza 18

Sofía Duperly Lanner 20

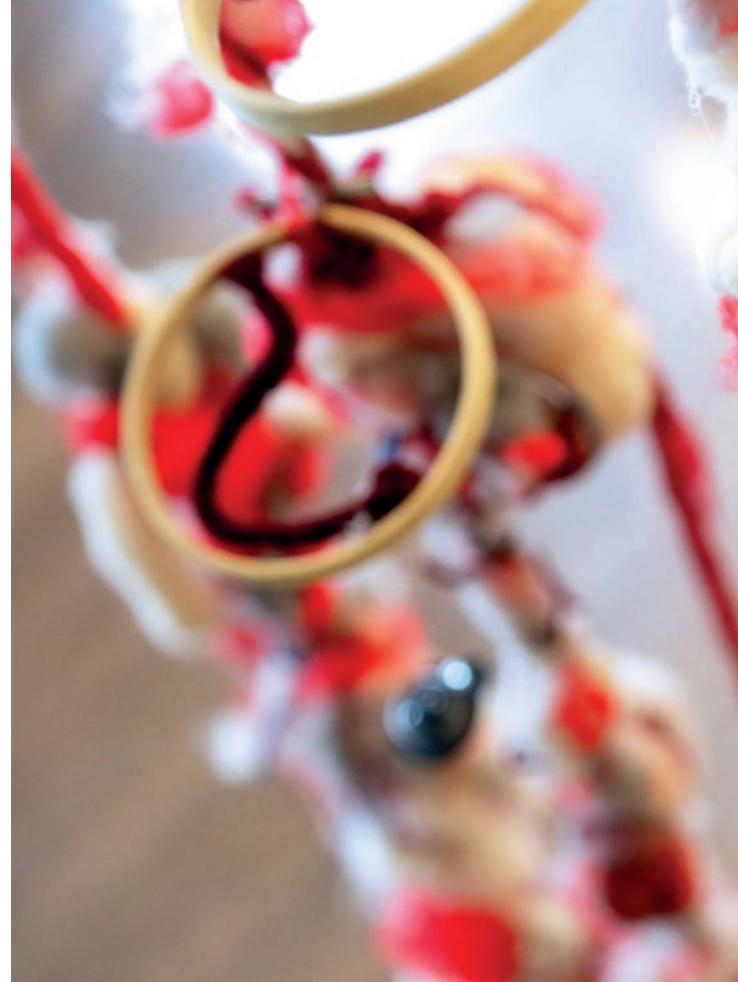
Editorial

Ángela Botero Lince
Vicerrectora Académica

Beyond the Canvas: The Power of Student Voices in Shaping Our World

At the heart of the IB lies a fundamental belief: to empower future generations with the tools needed to become active citizens, critical thinkers, and agents of positive change through meaningful action. This mission extends beyond the classrooms, and is sought through all means students see fit, as our very own IB Visual Arts students reminded us through ARTEA.

This year's remarkable exhibition wasn't just a talent *tour de force*. Each student's piece also serves as a powerful statement, epitomizing how creating art and actively engaging with it offer an opportunity to explore not just personal viewpoints but worldviews and ideologies. **Each creation is a testament to the artist's powerful voice**, a vessel of raw emotion calling for dialogue. While transcending aesthetics, these young artists offered us their minds and hearts, inviting viewers to engage and ponder the messages embodied in every detail. This interaction, this exchange of ideas, is the kind of encounter the IB curriculum upholds.

Each creation is a testament to the artist's powerful voice, a vessel of raw emotion calling for dialogue

▲ Detalle de la obra de María Jaramillo.

Artists possess a remarkable ability: they **find meaning amidst ugliness and pain and share it**. Their art becomes a conquest for the world, as it forces us to confront the uncomfortable, what we'd rather push away. Likewise, artists are relentless seekers. They venture hidden corners, transcending the limitations of our everyday reality. These artists are masters of transformation. They navigated complex themes and intense experiences, **twisted both their pain and great joy, shaping them into fresh perspectives that escape our ordinary gaze**. Through their art, they revealed their understanding of the world and their place within it, welcoming us there.

However, their vision isn't a one-way street: they consider how their art interacts with the world and resonates with viewers. Some works were introspective, exploring personal struggles, while others ventured outward. Installations, a powerful art form, exemplify this beautifully, as they delivered multifaceted messages through the appropriation of space. They became shelters for subversive expression, fostering thought in the places where fear might hold it back.

In a world in need of change, our IB Visual Arts students embody the role of changemakers. Through their creations, they bridge feelings and champion causes they believe in. Their work illustrates the transformative power of art, as they aim to reshape the world a better place than they found it. And that, after all, is the true essence of positive change.

Isabella Álvarez Echeverri

Es más fácil decirlo
que hacerlo

Al desarrollar las obras noté un patrón que se convirtió en mi hilo conductor: la **fractura** en las relaciones y la constante búsqueda de un apoyo adecuado para sanar. Cada obra es una declaración visual de mi conexión con mi familia, principalmente de mi relación con mi padre. En la escultura y el dibujo se descubre una forma secreta de expresar las complejas emociones y memorias dolorosas que han moldeado mi identidad. Cada movimiento se convierte en un acto de purificación que da estructura y significado a lo más personal, explorando las relaciones, las fracturas y la sanación.

Algunos de mis mayores referentes fueron Leonardo da Vinci, Doris Salcedo y Glen Martin, en cuyas obras resuenan sus batallas emocionales, las fracturas en sus contextos y sus caminos de indagación a través del arte. A partir de esta inspiración, la exposición ofrece una visión profunda de las complejidades

de las interacciones humanas, el sentido de la existencia y el camino hacia la recuperación. Así, explora técnicas como el dibujo, la fotografía, la instalación y el performance para profundizar en la fractura entre las relaciones y las heridas emocionales que persisten a pesar de los intentos de reparación.

Cada pieza es un testimonio de la fractura en las relaciones y cómo a menudo preferimos cargar con nuestros problemas en lugar de enfrentarlos y resolverlos. La mesa con platos fragmentados simboliza una unidad familiar rota, mientras que las camisas y retazos retratan la relación sostenida entre padre e hija, a pesar de las discrepancias. Las muletas se convierten en un eco tangible del apoyo que no se materializó y los efectos de la ausencia en la curación. El performance cierra la exposición, mostrando cómo, pese a estar rodeado de pedazos rotos de la vida, el proceso de sanación sigue siendo un ciclo infinito de lucha y recuperación.
“Es más fácil decirlo que hacerlo”

**Cada movimiento
se convierte en un
acto de purificación
que da estructura y
significado a lo más
personal**

nos recuerda que debemos tomar las riendas de nuestra vida y nuestras relaciones, dejando lo que no sirve, por difícil que sea.

Con esta exposición espero transmitir que, incluso en la fragmentación, existe espacio para la esperanza y la promesa de un futuro más brillante. Mientras nos esforcemos por dejar ir lo que nos pesa y repararnos para seguir adelante, encontraremos belleza incluso en las horas más oscuras.

Mariana Arango Méndez

Sentimientos de la vida

Para iniciar, las flores han sido objeto de admiración y simbolismo a lo largo de la historia. En esta exposición, ocho obras nos invitan a explorar los sentimientos de la existencia a través del uso de flores reales en diversas etapas de su ciclo de vida. Las flores inicialmente deslumbran con colores vibrantes y una exuberancia que cautiva, pero eventualmente todas se marchitan, conservando aún así su atractivo y firmeza; algunas se desprenden, pero perduran. En esta muestra se emplean una variedad de flores. Por ejemplo, las margaritas, que simbolizan la felicidad y emanan una energía positiva y optimismo. Los pétalos de rosas blancas, rosadas, amarillas y rojas representan la pureza y el amor, convirtiéndose en emblemas del romance y la esperanza. Las flores marchitas evocan la finitud de la vida, pero también la belleza que permanece en el recuerdo. Aunque las flores exhibidas en cada obra puedan encontrarse secas, igualmente transmiten la belleza imperecedera del paraíso y la esperanza inherente a la vida.

Al contemplar estas obras nos sumergimos en un viaje emocional que nos lleva a explorar los sentimientos inherentes a la existencia humana. Las flores, con su lenguaje silencioso y simbólico, nos inspiran una gama de emociones que van desde la alegría y el amor, hasta la paz, la melancolía, la esperanza, la resiliencia y la eternidad. Por otro lado, la familia emerge como el núcleo primordial donde germinan y se nutren los más profundos sentimientos del ser humano. Algunas de estas obras reflejan estos sentimientos, desde el amor incondicional hasta la más

Algunas de estas obras reflejan estos sentimientos, desde el amor incondicional hasta la más profunda tristeza, destacando así la familia como el escenario donde se experimentan todas las emociones que dan forma a la vida

profunda tristeza, destacando así la familia como el escenario donde se experimentan todas las emociones que dan forma a la vida. Es en el seno familiar donde se moldean nuestras emociones y donde aprendemos a desenvolvernos como individuos. La comunicación, el apoyo mutuo, el respeto y la tolerancia constituyen pilares fundamentales para edificar una familia saludable y feliz. Sin embargo, es importante reconocer que la familia no es un espacio exento de imperfecciones. En ocasiones pueden surgir conflictos y desacuerdos que generan emociones negativas como la tristeza, la ira o la frustración. Aprender a manejar estas situaciones de manera constructiva, mediante el diálogo y la búsqueda conjunta de soluciones, resulta crucial para el bienestar y la armonía familiar.

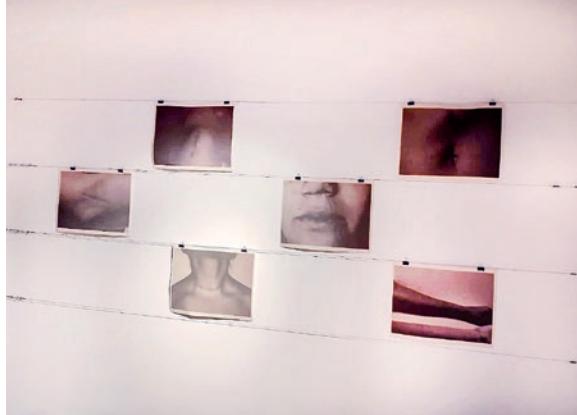
Sara María Benavides Correa

El tejido de la vida: explorando la relación entre la naturaleza y la verdadera esencia del hombre

La vida, al igual que los ciclos de la naturaleza, se desarrolla en distintas etapas, cada una marcada por sus propias características y desafíos únicos. Desde los tiernos brotes de la infancia hasta la sabiduría madura de la vejez, el viaje humano refleja los flujos del mundo natural. Al explorar las etapas de la vida a través de los diversos elementos naturales, podemos adquirir una idea de la belleza, la complejidad e inevitabilidad de nuestra existencia.

Mi proceso de creación me permitió darme cuenta de que la mayoría de los materiales que estaba usando tenían un mismo denominador común: la naturaleza. Así entonces, poco a poco surgió esa conexión estrecha entre la vida de todo ser humano con los recursos naturales que muestro en mis obras. Decidí investigar un poco más y me encontré con el *Land Art*. Artistas como Robert Smithson y Andy Goldsworthy,

me demostraron que el arte no se limita a una galería o a un mismo lienzo y pintura. En realidad, el arte es un campo abierto que me permite jugar con los diferentes elementos a mi alrededor y unirlos para crear una obra con significado y sentido más profundos.

Considero que toda etapa de la vida humana hace parte de un recorrido completo donde cada persona afronta las situaciones de forma distinta, pero son las que forman el propio ser y el alma de cada individuo.

Al contemplar las etapas de la vida humana en relación con los elementos de la naturaleza, recordamos la interconexión de todos los seres vivos. Cada etapa, al igual que el cambio de estaciones, es esencial para el ciclo de la vida y contribuye a la riqueza y diversidad del mundo que nos rodea. Así como la naturaleza se adapta y evoluciona, nosotros también lo hacemos,

abrazando la belleza y las limitaciones de nuestra existencia con mentes y corazones abiertos.

Aprendí que la naturaleza no es un recurso que debo modificar para crear arte. Esta es más valiosa y puede cobrar más significado que una pintura, permitiéndome entender que, según recorremos las etapas de la vida, encontramos consuelo e inspiración en el tapiz siempre cambiante de la naturaleza, reconociéndonos como hilos integrales entretejidos en el universo y en la vida. Espero que podamos abrazar cada estación con gratitud, sabiendo que en su abrazo reside la esencia de nuestra humanidad compartida.

Laura Carreño Becerra

La cara que no vemos de la comercialización, un acercamiento personal al crecimiento

El punto de partida de este proceso de investigación fue una reflexión sobre mi propio crecimiento y las influencias que han moldeado mi identidad en una sociedad cada vez más orientada hacia la comercialización. Con el paso del tiempo, he observado cómo los procesos sociales y la presión por encajar pueden generar dependencia tanto de los demás como de la comercialización. Esta introspección me llevó a explorar las expresiones artísticas como medio para cuestionar la libertad individual y la

búsqueda de la identidad, obstaculizadas por las normas sociales y las expectativas impuestas.

Para explorar este tema, investigué diversos medios artísticos y referentes. En particular, me inspiré en el enfoque de artistas como Felix González-Torres. Su obra "Sin título" (*Retrato de Ross en L.A.*), me impactó especialmente por su representación de la fragilidad, la memoria y la pérdida utilizando elementos cotidianos. Esta perspectiva me llevó a examinar la idea de la comercialización como parte intrínseca de la experiencia humana.

Esta exposición invita al espectador a viajar a través de mi propio crecimiento personal, donde pueden encontrar aspectos identificables en cualquier etapa de la vida. A través de obras que combinan técnicas como el dibujo, la escultura y la instalación, se exploran las distintas facetas que adoptamos para encajar en la sociedad. El uso de materiales cotidianos y objetos simbólicos transmite mensajes profundos sobre la humanidad y nuestra relación con el mundo. Esta experiencia sensorial busca confrontar al espectador con su realidad,

alejándolo de la superficialidad de la comercialización para explorar la esencia misma de la existencia, mientras refleja la complejidad de la experiencia humana.

Con todo, esta muestra no busca ofrecer respuestas, sino crear un espacio para reflexionar sobre la importancia de la libertad individual y la búsqueda de la identidad en un mundo cada vez más influenciado por el mercado. En mis obras busco demostrar que la vida no siempre es ideal; detrás del crecimiento y la vida de una persona hay múltiples factores que no se muestran, un ocultamiento que fácilmente puede hacernos "esclavos de la sociedad". Al evidenciar las estructuras y estrategias de consumo que nos hacen dependientes, busco dar al espectador la

**La vida presenta
una serie
de desafíos
en los que la
claridad puede
ser escasa**

oportunidad de tomar decisiones sobre su futuro y construir una vida basada en sus propios deseos. La vida presenta una serie de desafíos en los que la claridad puede ser escasa, pues al tratar de ser como los demás, a veces nos perdemos a nosotros mismos y nuestras aspiraciones. Esto puede dificultar nuestro crecimiento personal y limitar nuestra capacidad para mostrar quiénes somos realmente.

Camila Cortés Vergara

La fragilidad del cartón y la nostalgia

Durante toda mi vida me he aferrado a cosas, lugares y momentos. A medida que llega el fin de la etapa más influyente de mi vida experimento una profunda nostalgia. Este sentimiento repetitivo de hacer algo por última vez durante los últimos 367 días revela lo apegada que estoy al pasado y cómo me asusta enfrentar el cambio y dejar atrás todo lo que conozco.

Reflexionar sobre el sentido metafórico de los materiales “inútiles” como el cartón, el plástico y el metal fue el inicio de mi proceso creativo. Todo comenzó cuando me sentí sola en el mundo, despreciada, frágil y reemplazable, igual que el cartón que se usa y se desecha o se acumula sin sentido. Al reflexionar sobre el propósito y el trato que reciben los materiales considerados secundarios en el arte, que nunca son su foco principal, sino elementos que cumplen una función y luego se descartan, descubrí que representaban lo que siento constantemente.

Experimentar con el cartón fue el punto de partida de mis creaciones. Aunque no es un material convencionalmente asociado con el arte, despertó mi curiosidad y lo exploré a profundidad. Creé esculturas simétricas y orgánicas, mostrando su versatilidad, mientras

represento la naturaleza cambiante de la humanidad y la necesidad de adaptarse a los cambios constantes. El cartón se muestra de dos maneras distintas. Primero, como símbolo de **fragilidad**, representando cómo uno se siente luchando entre 8.1 billones, sintiéndose subestimado por los demás y cuestionando su valor en la sociedad. Segundo, como un símbolo de dureza y **rigidez**, que protege algo valioso del mundo exterior, que puede resultar abrumador y dañino.

Esta exposición presenta materiales no convencionales, cuestionando por qué se consideran desechables y no artísticos. Además, la exposición transmite una sensación de paz, calma y tranquilidad con una paleta de colores orgánicos y sencillos, derivados de estos elementos reciclados y de fácil acceso. Así, estos materiales crean un sentido paradójico, pues una mesa de cartón nunca funcionaría para sostener objetos por su fragilidad, o las latas deberían contener algo sólido, pero carecen de sentido al no hacerlo.

Con todo, esta exposición representa el miedo que siento con 17 años ante el futuro y los constantes cambios que trae consigo. Uso materiales poco convencionales que, al igual que yo en la sociedad actual, son subestimados y considerados de poco valor. ¿Por qué el cartón no se percibe como arte, mientras que otros materiales más elegantes sí lo son? ¿Cómo puede un material ser débil y, al mismo tiempo, utilizado para proteger? Esta es la esencia del cartón y también refleja la confusión y nostalgia que experimento cada día.

Cada desvío en nuestro camino nos permite construir nuestra historia

Mariana Daza Cuevas

Durante toda mi vida me ha impactado profundamente cómo una persona puede influenciar tu vida y cambiarla por completo, solo con el simple hecho de estar presente. No digo que esto sea siempre de forma positiva; soy muy consciente de cómo las personas pueden generar un giro de 180 grados en tu vida de un día para otro, dejándote completamente perdido.

En este proceso descubrí diferentes artistas que fueron mis principales fuentes de inspiración, como Eva Larsson, Auguste Rodin y Olafur Eliasson. Sus obras exploran mucho sobre las conexiones entre personas, las esculturas realistas

"A pesar del daño
que me estas causando
me hiciste más humano"

Latin Mafia (2021)

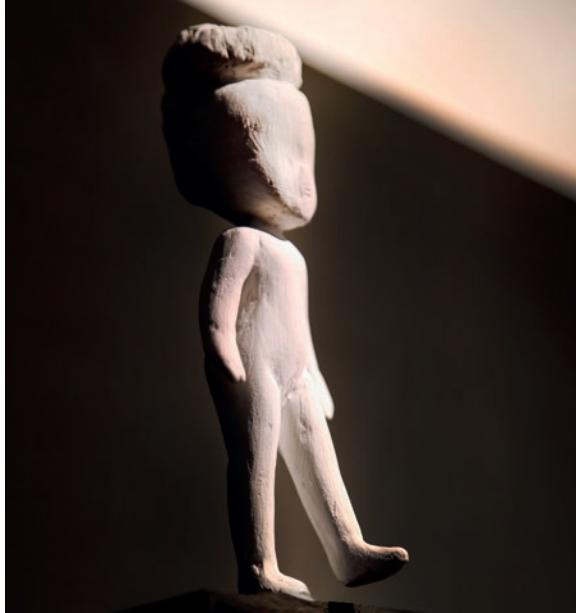

de figuras humanas y las obras interactivas con el espectador.

La música es un también un complemento para la comprensión de las obras presentadas. Cada obra tiene su respectiva canción, la cual será el título de esta y se podrá escanear con el código de Spotify que acá se presenta como ejemplo.

Este proyecto aborda diferentes técnicas, pero todas tienen la presencia de alguna silueta o figura humana. Desde la lana, la animación, impresiones en vinilo, esculturas en yeso, hasta obras que rompen el formato tradicional y se posan sobre los pisos y áreas comunes de la institución.

Estas obras son una representación física de todas esas tensiones y conexiones que siempre están presentes, pero que no son visibles al ojo humano. Hay situaciones en las que solo las dos

personas involucradas son capaces de percibir y, por lo tanto, sentir esa tensión generada entre ellos, ya sea por una situación romántica, una experiencia negativa en el pasado o alguna conversación pendiente. Acá todas las personas podrán ver todo lo oculto, pero siempre presente en todas partes.

Estos montajes parten de la literalidad y una fácil comprensión para posteriormente generar diferentes tipos de interpretaciones. La idea es provocar en el espectador una reflexión sobre las conexiones que se pueden tener con otras personas. Esas conexiones, de las cuales no siempre se hace conciencia, se pueden contemplar desde diferentes perspectivas y así el espectador podrá interpretarlos desde su propio punto de vista; tiene la libertad de crear las situaciones hipotéticas que podrían llevar a un tipo de unión entre los individuos.

**Acá todas las personas
podrán ver todo lo oculto,
pero siempre presente en
todas partes**

Alejandra Diago Isaza

Soñar despierto es una actividad humana natural. Sin embargo, es un problema cuando se vuelve una adicción que aleja a la persona de la realidad, perdiéndose entre mundos imaginarios y falsos.

La inspiración de estas obras viene del trastorno disociativo de **ensoñación excesiva**, caracterizado por imaginaciones diurnas complejas y recurrentes que llegan a extremos disfuncionales. El interés por este tema surgió de la experiencia personal, pues desde pequeña disociaba y soñaba despierta, tendencia infantil que tiende a desaparecer con el tiempo. Pero el tiempo no me quitó esta ensoñación, hasta el punto de interferir con mi vida, con mi forma de percibir y relacionarme con el mundo. Este trastorno está bastante inexplorado, por lo que decidí tratar este tema para visualizarlo e, incluso, buscar entenderlo.

Durante el proceso encontré dos símbolos predominantes como hilo conductor: las nubes -representación de la ensoñación y esos mundos falsos- y los barcos de papel -representación del aislamiento y del viaje hacia los sueños-. También estudié el surrealismo, cuya comprensión y uso de los sueños contribuyó bastante a la composición. Consecuentemente, experimenté con dimensiones y asociaciones de objetos, para integrar el absurdo del surrealismo y de los sueños.

"I am alone in my room,
between two worlds."

[*Estoy sola en mi habitación,
entre dos mundos*]

Sylvia Plath

En cuanto a medios y técnicas, me incliné por la instalación para interactuar con el espacio y crear esa sensación de entrar a un mundo de sueños. También exploré el *Ready Made* para asociar objetos comunes con lo onírico. Simultáneamente, trabajé con técnicas más convencionales como el óleo sobre lienzo y madera, el dibujo a lápiz, la escultura, y la video-proyección. Por otro lado, los colores y materiales elegidos fueron esenciales para generar el efecto de ligereza y simplicidad, materializados en los elementos suspendidos de mis obras.

Mis principales referentes han sido Fajar P. Domingo -por sus piezas surrealistas fundiendo nubes con figuras humanas-, Banksy -por su forma de intervenir muros en obras "Little Boy Pulls Graffiti Curtain" y "Girl with Baloon"-, y René Schute, - cuyo estilo surrealista-contemporáneo analiza la relación entre el hombre y los sueños-. También exploré más el surrealismo y el arte contemporáneo con artistas como Rene Magritte, Alexandra Levasseur y Anish Kapoor.

Durante este proceso he experimentado nuevas técnicas y entendido el sentido del surrealismo como mi gran inspiración. Pero, sobre todo, he profundizado en lo que este trastorno significa para mí, encontrando un sentido artístico en la ironía de ser adicto a soñar despierto.

**Soñar despierto
es una actividad
humana natural.
Sin embargo,
es un problema
cuando se vuelve
una adicción que
aleja a la persona
de la realidad**

Sofía Duperly Lanner

Sentirse vivo a lo largo de mi vida. Siempre me he preguntado: ¿cómo quisiera ser recordada y qué puedo hacer para fijar el recuerdo de lo que quisiera dejar en los demás?

A lo largo de mi vida me he dado cuenta de que siempre podemos impactar a aquellos que nos rodean. Nuestra esencia se transmite en nuestras acciones cotidianas y esto puede pasar sin que nos demos cuenta y afectar a personas que llevan este recuerdo como el máspreciado de los legados. Por eso, el hilo conductor de este proyecto explora los vínculos que se generan entre los seres humanos.

Me parece increíble ver que hasta las cosas más sencillas pueden tener un impacto enorme en cada persona. Y no tiene que ser algo necesariamente material lo que puede generar esto, que puede hasta cambiar vidas. En este caso mis obras se basan en la vida de mi abuelo Oscar Lanner, una persona a la que yo admiro porque siempre fue un ejemplo a seguir en muchos aspectos de mi vida. El legado

El hilo conductor de este proyecto son los vínculos que se generan entre los seres humanos.

que me dejó él se encuentra enlazado a ese vínculo que podemos generar con las personas desde el fondo de nuestra alma, tanto que, aunque ya no esté físicamente, puedo darme cuenta de las grandes lecciones que me dejó y cada una de esas cosas que pasaron en su vida

de una u otra forma me marcaron y me quedaron tatuadas por siempre en el corazón.

Para esta exposición se consideraron referentes como Andy Warhol, Miguel Chevalier, Jan Vormann, Marisol Escobar, quienes utilizan distintas técnicas como la talla en madera, la proyección de video y la serigrafía, entre otras. Como siempre, los referentes fueron punto de partida que me motivó a explorar y reconocer nuevas posibilidades, tanto visuales como narrativas.

“Cuántos corazones tocaste, ese
será tu legado en esta Tierra”.

Patti Davis

Luciana Iannini Casado

Destaco la importancia de escuchar y apoyar a quienes lo necesitan, y cómo es posible renacer y crecer incluso en los momentos más oscuros

He optado por indagar en cómo las enfermedades mentales y las adicciones nos aprisionan, realizando así una reflexión profunda sobre la complejidad de la condición humana. Esta problemática es intrínseca a la experiencia de ser humano y merece ser abordada con mayor apertura y sin estigmas. A través de mi obra artística, mi objetivo no se limita únicamente a crear conciencia sobre estas enfermedades y adicciones, sino también a promover la empatía y comprensión hacia aquellos que las enfrentan.

Inicié mi investigación entrevistando a diversos individuos acerca de su percepción sobre las enfermedades mentales y las adicciones. Posteriormente utilicé sus respuestas para elaborar un mapa que sirvió como fuente de inspiración para mis creaciones artísticas. Durante este proceso surgieron cuestionamientos que exploran la dicotomía entre la identidad personal y las influencias externas, así como la tendencia a sustituir un problema por otro. Estos aspectos, junto con la experiencia de la soledad, el aislamiento y la

búsqueda de consuelo en hábitos perjudiciales, me llevaron a reflexionar sobre mi propia vivencia. En mi trabajo examino conceptos como el confort, la soledad, la depresión, el suicidio, la rendición, el renacimiento y las sombras, utilizando una amplia gama de materiales tanto convencionales como inusuales, tales como el fuego, el tabaco, el yeso y la malla de gallinero, así como elementos más tradicionales como flores, fotografías y cartas.

**En mis obras,
exploro el
desorden
interior que
todos llevamos**

En mis obras exploro el desorden interior que todos llevamos, así como el simbolismo de la muerte que estas temáticas representan, junto con la comodidad que a veces encontramos en ellas. Estudio cómo el miedo puede surgir de una adicción y cómo a su vez, el miedo puede alimentarla, además de la dependencia que se crea hacia las sustancias y el acto de dar voz a quienes han elegido callar para siempre. Destaco la importancia de escuchar y apoyar a quienes lo necesitan y cómo es posible renacer y crecer incluso en los momentos más oscuros. En mi exposición organizo mis obras de modo que “renacer desde un adiós inconcluso”

sea lo último que vean, proporcionando así una especie de conclusión al conjunto. Esta obra representa las lecciones aprendidas al enfrentar una enfermedad mental o una adicción, mostrando que las dificultades no tienen por qué llevar al suicidio, sino que pueden transformarse en oportunidades de desarrollo personal. Subrayo que estos desafíos pueden cambiar a la persona, pero también pueden considerarse oportunidades para evolucionar y no caer atrapado en la desesperación.

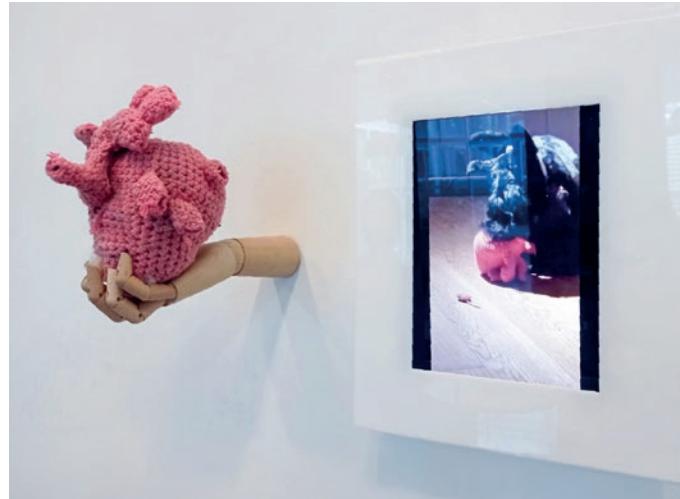
María Jaramillo Esguerra

En esencia, mi trabajo se centra en el tema del amor y el desamor, una experiencia universal en la vida de todos los seres

Durante este proceso de investigación he experimentado un notable crecimiento tanto en habilidades técnicas como en autoconocimiento. Mi objetivo inicial era encontrar un tema que evocara tristeza en mí y tuviera un impacto en alguien cercano, llevándome a explorar el complejo tema del amor, que trasciende las relaciones románticas para abarcar múltiples aspectos de la vida. Descubrí su capacidad para generar una amplia gama de emociones, desde la alegría hasta la melancolía y la nostalgia. Este proceso me desafió a salir de mi zona de confort y me proporcionó una comprensión más profunda de mí misma y del mundo que me rodea.

Las artistas internacionales Willemien de Villiers, Vanessa Barragão y Pia Männikkö han sido una inspiración clave en mi trabajo creativo. Destaco a Willemien de Villiers por su dominio del bordado y su exploración profunda de temas como la sexualidad y las relaciones huma-

Ya sea en el ámbito romántico, la amistad o la familia, el amor puede generar tanto alegría como tristeza y desilusión

nas. Su obra "Connection" (2011), que retrata las distintas etapas del embarazo, ha resonado especialmente conmigo, al igual que mi propia obra, centrada en expresar el amor maternal y su evolución a lo largo del tiempo.

Seleccioné a Pia Männikkö como una de mis principales influencias debido a su habilidad en el hilado y su enfoque en revitalizar elementos desgastados, sugiriendo segundas oportunidades en relaciones humanas, mientras que la iluminación

en su obra refleja la fluctuación del amor y el clima. Además, elegí a Vanessa Barragão por su destacada destreza en el bordado y su preocupación por el cambio climático, evidente en el uso de materiales reciclados en sus obras. Su representación de los corales como un corazón humano en "Coral Garden IV" subraya su amor por el ecosistema vulnerable, siendo una inspiración para mí en el uso innovador de textiles.

Para llevar a cabo mis obras fue esencial explorar nuevos materiales y técnicas, concluyendo que los textiles ofrecían la oportunidad de experimentar en un ámbito desconocido. En esencia, mi trabajo se centra en el tema del amor y el desamor, una experiencia universal en la vida de todos los seres. Este sentimiento se manifiesta de diversas formas a lo largo

de nuestras vidas, trascendiendo contextos y motivaciones. Ya sea en el ámbito romántico, la amistad o la familia, el amor puede generar tanto alegría como tristeza y desilusión.

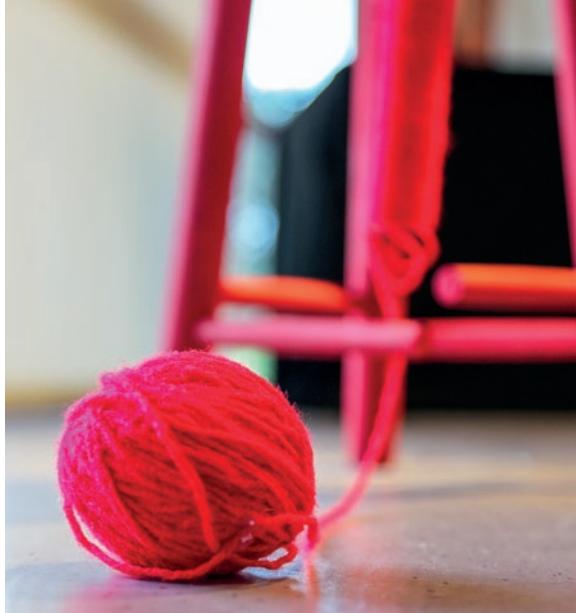
Juana Luna del Valle

Reflejos de la soledad: un diálogo íntimo a través del arte

La soledad es un sentimiento que trae consigo muchas emociones; es un momento en el que la única salida visible parece ser huir de todo. La sociedad presenta la soledad como un sentimiento negativo y vacío, asociado únicamente con consecuencias nocivas y la búsqueda de salidas dañinas. Sin embargo, para mí la soledad también puede ayudarte a crecer y aprender, aunque en sus momentos más difíciles parece no tener salida. En mi exposición intento mostrar cómo experimenté la soledad y el resentimiento mientras atravesaba uno de los momentos más difíciles para mí y mi familia. Así, con mi hilo conductor busco encontrar una conexión con los espectadores, transmitirles este sentimiento de vacío para que puedan entender algo de mi experiencia durante los últimos años.

Mielección del tema surge de la necesidad de abordar cuestiones tan delicadas como la soledad, el alcoholismo y las adicciones; además de manifestar sus efectos en mi vida desde mis 9 años. A esa edad descubrí que mi mamá fumaba y bebía diariamente y aunque solía verla sentada sola en la cocina a medianoche, no entendía completamente el porqué. Comprendí la gravedad de la situación cuando mi hermano se fue de casa. Él solía ocultarme todo, pero al marcharse la situación comenzó a afectarme directamente. Tuve que madurar muy temprano para cuidar de mi mamá: acostarla por las noches y tratar de hacer que dejara de beber y fumar, aunque en vano. Hace un año, un golpe repentino me despertó de madrugada: mi mamá había

caído por las escaleras, fracturándose el occipital. Entonces entró a una clínica de rehabilitación por casi cinco meses. Durante ese tiempo, mi papá tuvo que trabajar en Arabia Saudita, dejándome sola. Entonces caí en un agujero de soledad del que casi no logré salir.

A través de mis obras represento la soledad en diferentes etapas de mi vida, simbolizando la pérdida de mi inocencia y mi obligación de madurar temprano de cuidarme y criarme sola. Esta es una situación común para niños que deben presenciar cómo sus padres pierden independencia y mueren lentamente. Por eso en mi proyecto recurrió principalmente a la instalación y el ensamblaje para usar el espacio con la contundencia que la temática requiere. Utilizo mis obras para presentar

y transmitir el sentimiento de soledad, de mostrar cómo mis vivencias me cambiaron y me hicieron crecer. Por medio de elementos y símbolos que he desarrollado, visto y estudiado por años busco hacer a los espectadores empatizar con cada obra y su significado.

Mi elección del tema surge de la necesidad de abordar cuestiones tan delicadas como la soledad, el alcoholismo y las adicciones, de manifestar sus efectos en mi vida

Para mí, esta experiencia es muy dolorosa, pero es un tema tabú que las personas prefieren omitir para evitar conversaciones incómodas con las víctimas afectadas. Por eso me pareció fundamental tratarlo en mis obras. A través de mi proceso artístico, logré comprender mis sentimientos y ver el lado positivo a una situación complicada y muy personal, que ningún menor debería vivir sin entender cómo funciona el mundo.

Mariana Martínez Fernández

"Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma"

Julio Cortázar.

Ir en contra de la corriente y desafiar los ideales de la sociedad contemporánea no siempre es sencillo. Los caminos más difíciles nos llevan a apreciar las cosas más simples y a reconocer lo que realmente nos da felicidad. Se trata de volver a la simplicidad de los sentimientos genuinos y observar las expresiones humanas que trascienden lo superficial para retornar a lo esencial.

Los seres humanos, por naturaleza, poseen sus propios principios y valores. El proceso creativo de mis obras inició con la interrogante sobre los ideales de la juventud actual. Por tanto, en esta exposición busco invitar al espectador a reflexionar sobre su fe y el amor que surge de las relaciones personales y con los demás individuos. De esta manera, pretendo mostrar que las apariencias engañan y que, aunque en ocasiones nos sintamos abrumados por la incertidumbre, encontrar apoyo es hallar un compañero en la travesía. Así, es necesario vivir hasta que la confianza supere al miedo.

A veces se nos forma un nudo en la garganta porque no sabemos expresar todo lo que queremos decir. Y esto lo vi reflejado a la hora de escoger el hilo conductor para mi proyecto de creación. Al principio me surgieron ideas que quería tratar y explorar, pero siempre existió ese hilo conductor que estaba en el fondo de

mi cabeza y en la punta de mi corazón, pero, por miedo a mostrarme vulnerable y compartir un pedazo de mi mundo más de una vez sobre hablar de la fe en un lugar donde me sentiría completamente expuesta, en una sociedad que habla sin que uno pida la opinión, pero al final la vida se trata de hacerlo.

Las obras se presentan de una forma clara y determinada, pero son interpretadas por quienes las observan y las sienten. Para plasmar este sentimiento utilicé diversos símbolos y elementos que evocan la sensación de simplemente dejarse llevar por las emociones. Exploré distintos materiales y técnicas, como la escultura, la intervención fotográfica y la instalación, que me permitieron expresar esta incertidumbre difícil de descifrar.

En esta exposición, busco invitar al espectador a reflexionar sobre su fe y el amor que surge de las relaciones personales y con los demás individuos

Juanita Moreno Alfonso

Inmersión en las profundidades del alma: un viaje catártico a través de la experiencia humana

Esta exposición nos sumerge en un universo íntimo que explora los recónditos confines de la condición humana. Cada obra es testimonio de las complejidades que permean nuestra existencia, desafiándonos a confrontar nuestros propios dolores, miedos y luchas internas. Aquí he logrado plasmar las múltiples capas de la experiencia humana, creando piezas que trascienden lo meramente visual para convertirse en portales hacia nuestras emociones y vivencias más profundas. Cada obra nos confronta con aspectos fundamentales de nuestra existencia que preferimos ignorar, desde la cruda representación del dolor emocional hasta la exploración introspectiva de la dependencia y la salud mental.

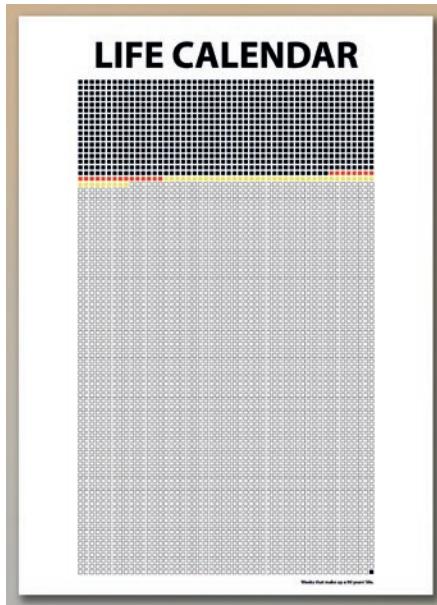
No obstante, lejos de limitarse a señalar nuestras vulnerabilidades, esta exposición nos urge a emprender un viaje catártico de sanación. Nos recuerda con sutilza lo imperativo de cultivar la

empatía hacia aquellos que sufren. Nos desafía a perseverar ante la adversidad, a continuar cuando todo parece perdido. Cada obra es un testimonio conmovedor de la fuerza indomable del espíritu humano, una invitación a emprender nuestro viaje hacia la comprensión, la aceptación y el crecimiento personal más profundo.

En esta muestra no solo atestiguaremos las luchas y desafíos que enfrentamos como seres humanos: también descubriremos la belleza que emerge cuando abrazamos sin reparos nuestras imperfecciones y nos permitimos explorar a profundidad nuestras emociones. Cada pieza de esta travesía artística desafía nuestras preconcepciones, obligándonos a confrontar nuestros miedos y prejuicios más arraigados. Aquí el arte deviene en vehículo poderoso para la sanación, la introspección y la transformación, una invitación a reconnectarnos con nuestra esencia auténtica, para encontrar el significado y la trascendencia que tanto anhelamos.

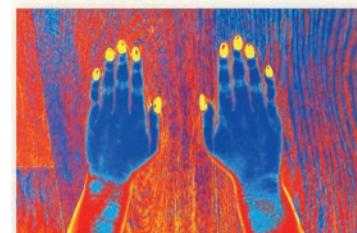
Esta exposición no se limita a confrontarnos con nuestras sombras, sino que también nos invita a celebrar nuestras luces

Pero esta exposición no se limita a confrontarnos con nuestras sombras, sino que también nos invita a celebrar nuestras luces. Estas obras nos recuerdan que siempre existe la posibilidad de

renacer con un nuevo propósito y determinación, sin importar la oscuridad. Así, esta exposición no solo celebra el poder transformador del arte, sino que también nos recuerda la importancia de mantener una mente y un corazón abiertos.

En definitiva, esta muestra es un llamado a la acción. Es una invitación a emprender un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal, a confrontar nuestros demonios para emerger como seres más resilientes y compasivos. Solo al abrazar la complejidad de la experiencia humana nuestras mente y corazones abiertos podremos encontrar la fuerza necesaria para seguir adelante y construir un mundo más empático y compasivo.

Isabella Muñoz Ramírez

Muchas veces preferimos ignorar aquello que demanda vulnerabilidad y fragilidad, por el miedo que genera conectar con uno mismo

Mis obras abordan la fragilidad y vulnerabilidad inherente del ser, la delicadeza y fragilidad de la naturaleza humana que rigen mis vínculos con mis emociones, cuerpo, pensamientos y mi entorno. Son también una reflexión sobre el impacto de mi salud mental en mi autopercepción y mi interpretación de la realidad, en el valor que le doy a mi vida con mis decisiones. Mi exhibición propone una red de introspección sobre las decisiones que tomamos para evitar enfrentarnos a nuestras emociones, destacando el impacto de evadir ser vulnerable y materializando el miedo a esta fragilidad. Mi propósito es generar una reflexión sobre las decisiones que tomamos y cómo estas repercuten en nuestras vidas.

Mi proceso de creación también abordó la fragmentación del ser, producto de querer cumplir estándares de impecabilidad y perfección. Así, materiales como el nylon reflejan la tensión presente entre lo esencial y la fachada que muchos presentan para sobrevivir, que termina por fragmentar su autenticidad y diluir su identidad.

Por su parte, las flores presentes en distintas obras simbolizan lo efímero, la belleza y fragilidad de la vida. Con ellas también se destaca cómo al buscar cuidarnos podemos confundir por cuidado la autodestrucción, volviendo a la tensión entre el

alivio momentáneo y el daño a largo plazo. Por eso, múltiples obras evidencian la destrucción de las flores y su fragilidad por tratos inadecuados.

Con todo, las obras exploran las dificultades de la experiencia humana, cómo el sentido de insuficiencia que experimentan las personas cuando no enfrentan sus conflictos internos puede enrevesarse y terminar en decisiones que nos quebrantan. Se expone también como muchas veces preferimos ignorar aquello que demanda vulnerabilidad y fragilidad, por el miedo que genera conectar con uno mismo.

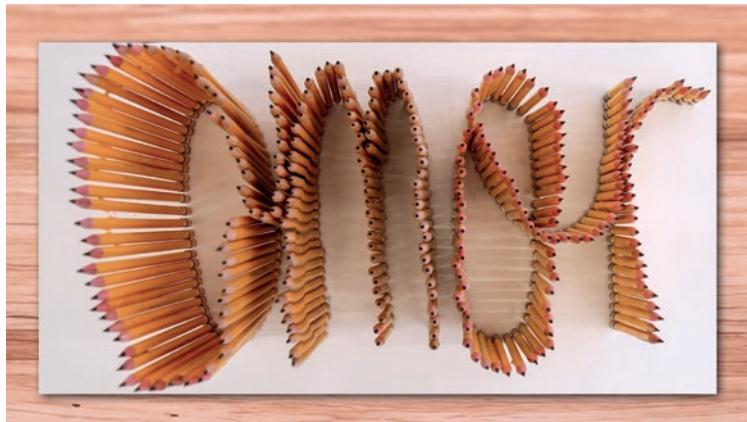
Finalmente, esta exposición busca cultivar un aprecio por la belleza intrínseca de la vida humana, su imperfección, transitoriedad e incertidumbre. La intención es reconocer que nuestra inherente fragilidad también nos permite generar conexiones auténticas, lo que hace vital aceptarla y reconocerla. Además, pretende reflexionar sobre el valor de los desafíos y dificultades cotidianas, que al exponernos a situaciones que exigen de nuestra vulnerabilidad nos dan la oportunidad de desarrollar vínculos con nosotros mismos y crecer como individuos. Finalmente, el conseguir aceptar la fragilidad inherente del ser humano es un paso crucial para liberarnos de las cadenas y tensiones que a menudo nos arrastran a la decadencia del alma y de la vida misma.

**Esta exposición busca cultivar
un aprecio por la belleza
intrínseca de la vida humana,
su imperfección, transitoriedad
e incertidumbre**

Isabela Neira Peláez

El amor desde la esencia de sentir y fluir

El amor es mucho más que un sentimiento: es una forma de ver y vivir los detalles pequeños y los grandes hechos; es cómo le expresamos a las demás personas el valor que tienen y le dan a nuestra vida; es la manera en la que nos volvemos vulnerables frente al otro para construir un vínculo verdadero y duradero. Crecí en un mundo lleno de amor. Sin embargo, diferentes situaciones me hicieron cuestionar mi significado de amor, para finalmente entender su immenso valor. Ahora entiendo que amar significa sentir y fluir, disfrutar del valor que le dan las personas a mi vida, siempre sorprenderme con los pequeños detalles y

aceptar que estos se convierten en una parte fundamental de mí.

El proceso de esta exposición empezó en décimo, cuando aprendimos diferentes técnicas artísticas y encaminamos nuestro proceso de investigación. También comenzamos a indagar referentes que nos sirvieran como inspiración y guías de nuestro hilo conductor. Así llegué a artistas como Antonio Caro y Luis Camnitzer, cuyas técnicas abrieron mi mente a lo poco tradicional.

Mi exposición busca representar el amor, cómo lo sentimos y expresamos. Quise plasmar todos los referentes que le han dado significado a esta palabra y mi crecimiento personal alrededor de la vulnerabilidad, la genuinidad, la sencillez y los pequeños detalles que solo este sentimiento logra causar. Personalmente, creo que el amor se trata de sentirlo, vivirlo y compartirlo, siendo real y ridículo para disfrutar cada paso, para ver a quienes amamos sonreír y fluir de nuestra mano.

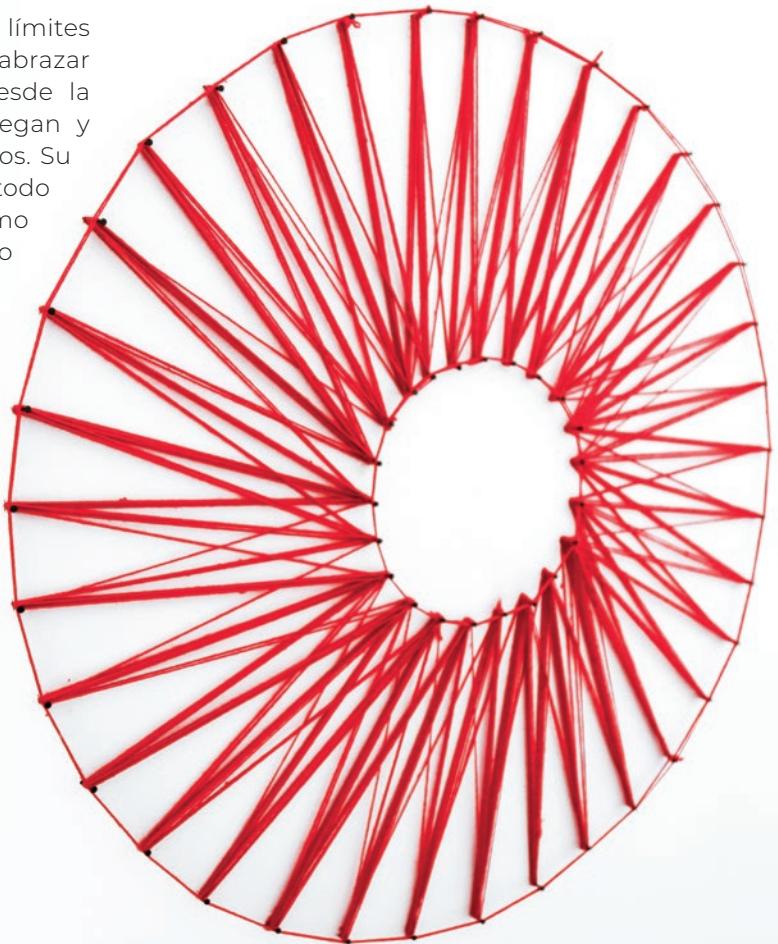
Así, estas obras son el resultado de quienes me han formado con su amor. Esas personas me enseñaron que todo lo que puedo llegar

a hacer vale la pena por ellos, que no hay límites cuando se trata de sentir, que tengo que abrazar un minuto de más, que debo amar desde la profundidad, que las cosas lindas se pegan y que al vivir al límite creo mejores recuerdos. Su lección es que el amor es desmesurado y todo lo impregna, que todo en la vida pasa como una ola, pero la memoria se queda conmigo y tenerlos junto me da un norte.

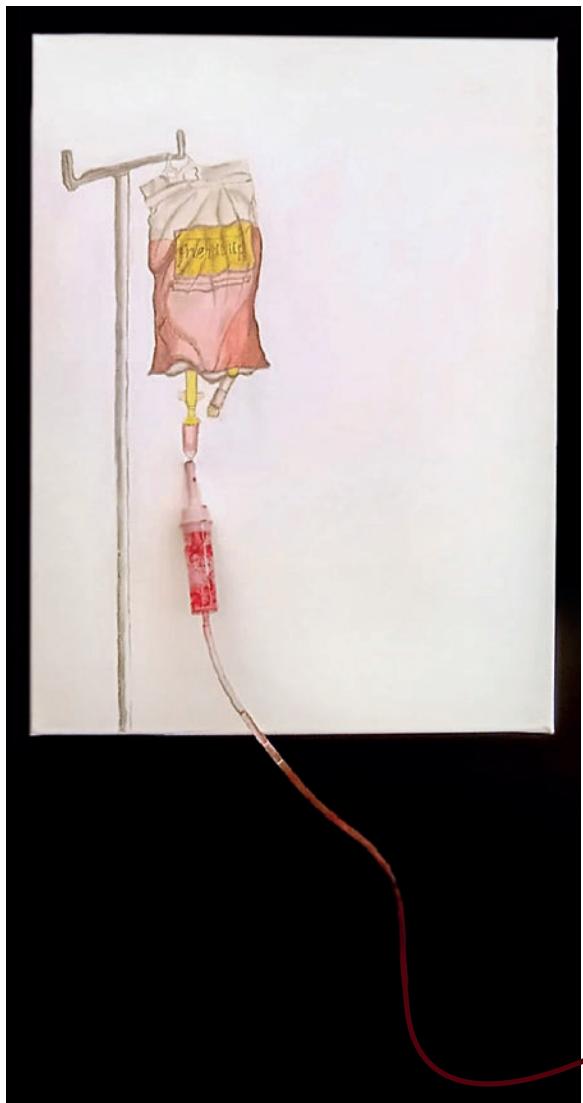
Por último, espero que quien vea mis obras logre cuestionarse qué es y quienes representan el amor en su vida, qué cosas ha dejado de hacer por miedo a sentir y, sobre todo, si está expresando sinceramente el amor. Espero que el espectador perciba el amor presente en las pequeñas cosas y fluya desde la inmensidad de un solo sentir.

Creo que el amor se trata de sentirlo, vivirlo y compartirlo, siendo real y ridículo para disfrutar cada paso, para ver a quienes amamos sonreír y fluir de nuestra mano

María Alejandra Pinzón Márquez

La vida no es Disney

Desde mi infancia he sido una ferviente admiradora de Disney, especialmente de sus princesas, personajes y tramas cinematográficas. Me seducía la perfección representada en estas películas, donde las princesas, a pesar de sus dificultades, siempre encontraban el amor y salían adelante. Sin embargo, con el tiempo comprendí que la vida real dista mucho de esta idealización. Reconocí que la vida está llena de altibajos, lo cual la hace emocionante y significativa. Entendí que los desafíos son esenciales para el crecimiento personal y para alcanzar nuestra mejor versión. La ausencia de hadas madrinas y la necesidad de enfrentar obstáculos nos obligan a desarrollar un carácter fuerte y a aceptar nuestras imperfecciones. En mi proceso de investigación, revisé las películas más emblemáticas de Disney para identificar los elementos de perfección que las caracterizan. A partir de este análisis generé ideas para representar el concepto de imperfección, fomentando así la auto-aceptación a través de mis obras.

Disney proyecta a las mujeres como modelos de perfección, creando estándares inalcanzables que desalientan la aceptación de la imperfección. Esta idealización es irrealizable fuera de la pantalla. Todos, independientemente de nuestro género, tenemos defectos. Las princesas de Disney han establecido un listón

inalcanzable para las generaciones que crecieron admirándolas. Además, estas princesas son representadas como dependientes, necesitando ayuda masculina para superar obstáculos y lograr

sus objetivos, según la narrativa de Disney. Por esto, cada obra de arte busca desmitificar la perfección artificial promovida por Disney y conectar con la realidad. Utilizando técnicas plásticas y pictóricas busco desentrañar las realidades distorsionadas por Disney. Este arte celebra la humanidad en toda su complejidad, abrazando nuestras imperfecciones y reconociendo que los obstáculos son parte natural de la vida, y al superarlos nos llevan hacia la felicidad y el crecimiento personal.

Con estas obras busco que los espectadores reflexionen sobre su autopercepción y cómo perciben a la sociedad. Me gustaría que se planteen preguntas como: ¿Cómo te sientes contigo mismo después de ver las obras? ¿Crees que juzgas a los demás como si debieran ser perfectos, sin defectos? ¿Qué ves cuando te miras al espejo? ¿Te enfocas en tus miedos e inseguridades o reconoces tu valía como ser humano? En resumen, estas obras invitan a reflexionar sobre cómo hemos idealizado la perfección, perdiendo de vista nuestra humanidad. Es importante valorar nuestros defectos, ya que forman parte esencial de nuestra identidad.

La ausencia de hadas madrinas y la necesidad de enfrentar obstáculos nos obligan a desarrollar un carácter fuerte y a aceptar nuestras imperfecciones

Silvia Pombo Hollmann

Mostrar la memoria familiar de manera visual trasciende la exploración personal. Al hacerlo cada obra se transforma en un puente que conecta generaciones pasadas y presentes

Al contemplar la idea de que “Nuestra memoria es un mundo más perfecto que el universo: devuelve vida a quienes ya no existen” (Maupassant, G. de. S.f), es que mis obras cobran vida. Este proceso artístico cumple el propósito de inmortalizar las experiencias familiares, actuando como un pilar en la preservación del legado colectivo. A pesar de la ausencia física de los seres queridos a los cuales aluden la mayoría de obras, estas trascienden las limitaciones temporales, convirtiéndose en representaciones tangibles de narrativas familiares. Estas piezas traen al presente la esencia de diferentes integrantes de mi familia y sus experiencias que han llegado a influenciar y moldear la persona que soy hoy en día. Más allá de una reflexión personal, estas obras sirven de narraciones que comunican la esencia de la historia de mi familia de una manera

que trasciende el diálogo convencional entre personas unidas por sangre. Además, estas obras sirven como invitación para que las personas cuestionen la profundidad de su comprensión de sus propias narrativas familiares, impulsándolas a una introspección que reconozca que los recuerdos familiares no son simplemente anécdotas, sino que componen la identidad de una familia e influyen en la identidad personal.

A través de estas obras decidí explorar el concepto de la confiabilidad de la memoria. Utilicé como tema central la alteración que sufre la memoria con el paso del tiempo, fenómeno que es estudiado por el campo de la psicología. Esta afirma que a medida que aumenta la distancia temporal la intensidad de los detalles puede disminuir, llevando a pérdidas potenciales o distorsiones del recuerdo. Para complicar esto aún más, está el reto inherente de depender de relatos

de segunda mano y de historias vueltas a contar, ya que no he tenido la oportunidad de hablar directamente con muchas de las personas a las que aludo en mis obras. Extrayendo de recuerdos, relatos compartidos por otros parientes, entrevistas y revisando álbumes de fotos y registros históricos, experimenté las limitaciones de este proceso de investigación. Paradójicamente, esta limitación se convirtió en un punto de partida que influyó sobre la representación visual de las memorias de diferentes maneras. Así como el arte conceptual es maleable pues un objeto asume varias formas mientras preserva su significado central, mis obras reflejan la esencia de las memorias vueltas a contar a pesar de las modificaciones visuales.

Mostrar la memoria familiar de manera visual trasciende la exploración personal: al hacerlo, cada obra se transforma en un puente que conecta generaciones pasadas y presentes. Debido a la naturaleza de la memoria –transmitida mediante historias, fotografías y ahora arte– se puede trascender el tiempo, convirtiéndose en un legado que entrelaza el presente con momentos del pasado. A medida que trabajo sobre estos relatos, inevitablemente me pregunto por la trayectoria de mis propias memorias. ¿Cómo perdurarán? ¿Cómo van a trascender?

Utilicé como tema central la alteración que sufre la memoria con el paso del tiempo

Centro cultural

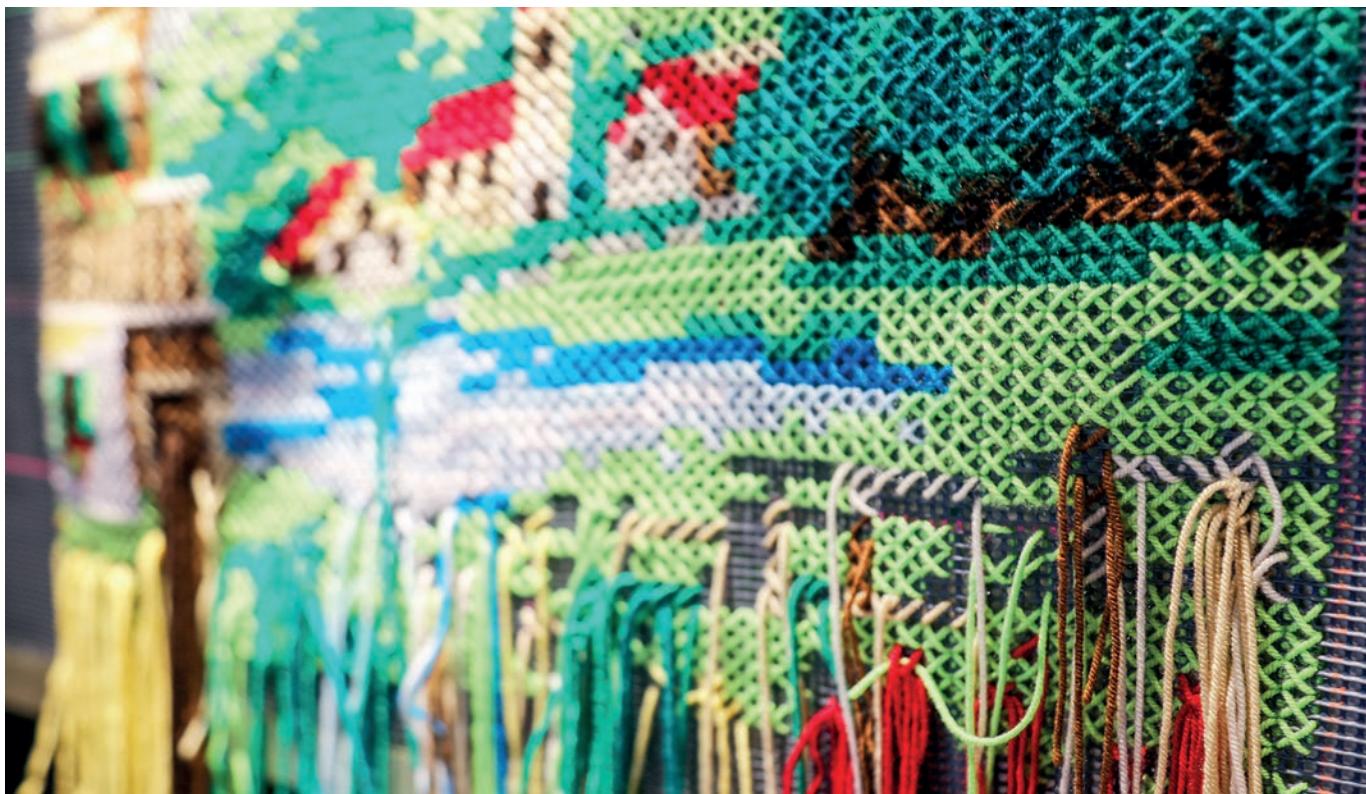
El viernes 14 de diciembre de 2023, una noticia marcó un punto de inflexión en mi vida al revelarme que no estaba apreciando los pequeños momentos que la vida me ofrecía, que había encasillado tanto a los demás como a mí misma y que estaba permitiendo que el sufrimiento nublara mi visión de las posibilidades de mejora. Durante las vacaciones que siguieron, este periodo de reflexión me ayudó a comprender que mi experiencia del viernes no era única, sino que resonaba en todos de maneras distintas y por razones diversas, pero que ninguno de nosotros le estábamos dando la debida importancia. Al evitar mostrar vulnerabilidad ante los demás al llorar, olvidaba detalles cruciales como la resolución de problemas y el reconocimiento de que otros podían estar enfrentando desafíos aún mayores.

Este evento impulsó el tema central de mis obras, llevándome a explorar cómo representar el concepto del llanto, que surge cuando un sentimiento intenso emerge en el ser humano. Reconociendo mi propia tendencia a evitar mostrar debilidad al llorar, me di cuenta de que

estaba dejando pasar los momentos importantes de mi vida, ignorando los detalles que la hacían genuina y significativa. Esta introspección me llevó a explorar el concepto del encasillamiento humano, lo que me llevó a investigar sobre la figura del soldado, influenciada por la crianza militar de mis padres y abuelos. Decidí utilizar a los soldados como metáfora para desafiar el estereotipo convencional asociado a ellos, buscando mostrar una perspectiva alternativa. Con esta elección pude transmitir la lección de vida que había aprendido meses atrás y utilizar las lágrimas como símbolo personal para resaltar la importancia del llanto en mi propia existencia.

Decidí utilizar a los soldados como metáfora para desafiar el estereotipo convencional asociado a ellos, buscando mostrar una perspectiva alternativa

Para expresar mis inquietudes, elegí trabajar con materiales específicos: el yeso, por su versatilidad y capacidad para resaltar detalles; las mostacillas y el brillo, para representar aspectos pasados por alto; y el látex, como símbolo de la vulnerabilidad humana. A través de estos materiales exploré la magia en lo cotidiano y la importancia de los pequeños detalles que definen nuestra humanidad, incluyendo el significado liberador de las lágrimas.

María José Rueda Moncada

Descubrí que la conexión es un abrazo, una mirada, un espacio de conversación profunda

Durante el proceso creativo la “conexión” se reveló como el concepto principal que ocupaba mis pensamientos, buscando que el público reflexione sobre los momentos de conexión y desconexión en la vida diaria. Mi objetivo es dejar una impresión duradera, invitando a explorar las distintas interpretaciones de este concepto. Se utiliza una amplia variedad de materiales y técnicas para resaltar las múltiples manifestaciones de las conexiones interpersonales, que pueden ser tanto positivas como negativas, pero siempre poderosas en su impacto en nuestras vidas y relaciones. Desde el uso del yeso para representar la fragilidad humana hasta la inclusión de elementos orgánicos como la naturaleza o el corazón humano, cada obra busca transmitir una experiencia única y coherente con el mensaje general.

A lo largo del proceso mi enfoque se ha ido transformando, adaptándose a mi persona conforme experimentaba nuevas vivencias. Inicié explorando el impacto de las relaciones personales en mi vida, pero pronto descubrí que no era la perspectiva que deseaba seguir. Busqué darle un giro propio, centrado en esos momentos

de satisfacción y pasión, aunque sin ignorar la relevancia de los momentos de desconexión y desinterés. Mi objetivo es destacar la importancia de ambos extremos y el equilibrio que entre ellos se genera, mostrando cómo la conexión con personas, ideas o sentimientos es lo que me hace sentir viva, al tiempo que reconozco los momentos en los que no le otorgo la debida importancia.

Para dar vida a estas ideas fue esencial comenzar desde lo literal, cuestionando qué significa

realmente la conexión: ¿Es un enchufe? ¿Un rompecabezas completo? ¿El cemento entre ladrillos? Luego profundicé en un análisis que va más allá del significado superficial de la palabra. Descubrí que la conexión es un abrazo, una mirada, un espacio de conversación profunda. Por ello, el diseño museográfico sigue un recorrido que explora estas manifestaciones de unión física y emocional, tan relevantes en la sociedad contemporánea y tecnológica. A través de mis obras, busco plasmar estos momentos y provocar una reflexión sobre la conexión y desconexión que experimentamos a diario, invitando al público a preservar la esencia humana y la conexión interpersonal en un mundo cada vez más dominado por la tecnología y otras creaciones humanas.

La conexión con personas, ideas o sentimientos es lo que me hace sentir viva

Isabella Salcedo Angarita

A veces es en el reflejo de los demás donde encontramos la verdadera imagen de nuestra identidad

Mi proceso de creación comenzó con preguntas sobre cómo los reflejos pueden revelar aspectos ocultos de la identidad humana. Esta cuestión se desarrolló al observar cómo el reflejo puede mostrar lo que queremos que el mundo conozca, mientras ocultamos en sombras lo que deseamos esconder. Esta dualidad entre lo que mostramos y lo que ocultamos, entre la realidad y la ilusión, fue el punto de partida para mi exploración sobre la identidad a través de los reflejos.

El desarrollo de mis obras se materializó en el primer año del programa, donde experimenté

con hilos, yeso, colbón y estuco, para relacionar visual y simbólicamente estas herramientas con mis necesidades. Por eso esta exposición fue inspirada por referentes artísticos que tratan la identidad desde las posibilidades de otros materiales diferentes a un espejo. Me doy cuenta por mis obras que busco expresar cómo el arte depende de la percepción y el punto de vista, pues estos permiten a cada persona darle su propia interpretación al jugar con la luz, la sombra y los ángulos.

A lo largo de la exposición los espectadores encontrarán una variedad de obras que exploran la identidad a través de los reflejos de manera visual, técnica y simbólica. Esto se materializa en esculturas que desafían la percepción —como un mapa con hilos que representa cómo la identidad de cada individuo puede ser menos visible de lo pensado—, pero también en obras como la pieza completa de ropa que varía según el ángulo de visión.

Por último, el objetivo de la exposición es provocar preguntas y reflexiones en el espectador acerca de los reflejos en lugar de transmitir un mensaje concreto al representar lo cambiante y versátil que puede ser la identidad. Con estas obras se espera que los espectadores salgan con más preguntas que repuestas: ¿Qué es realmente la identidad?,

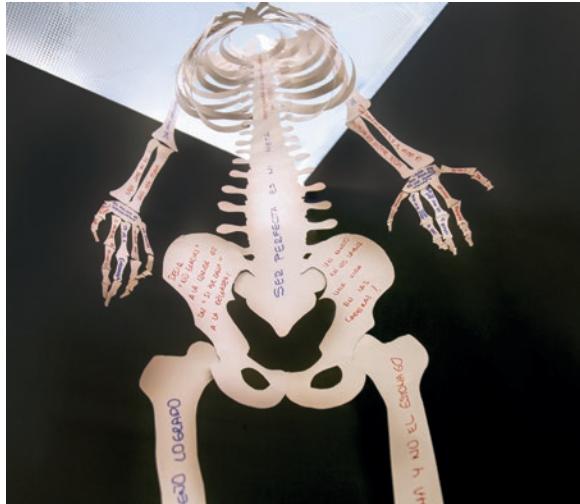

**Busco que las personas
se adentren en un viaje
de autoconocimiento
y conexión**

¿Podemos realmente conocer nuestra verdadera imagen si dependemos del reflejo de los demás? ¿Hasta qué punto nuestra identidad está influenciada por cómo nos perciben los demás? ¿Cuánto de nuestra identidad es una construcción consciente y cuánto es influenciada por factores externos? Como resultado, busco que las personas se adentren en un viaje de autoconocimiento y conexión, con una oportunidad especial para reflexionar sobre temas esenciales de la vida, como lo es tu propia identidad.

Renata Santacruz Cortés

"¿Por qué pedir al cielo lo que está en nuestras propias manos?"

William Shakespeare

Para ejecutar esta exposición debo destacar que enfrenté el desafío más complejo de mi carrera académica, en el cual, a pesar de involucrarme en diversas exploraciones técnicas como la escultura, la fotografía y el dibujo, me encontraba aún perdida en cuanto a mi visión artística. Sin embargo, fue en una conversación aparentemente "cotidiana" con mi abuelo donde encontré la inspiración necesaria para dar forma a mi proceso creativo. Sus palabras, que resonaron profundamente en mí, me llevaron a iniciar una exploración técnica y conceptual que culminó en esta exposición, donde, influenciada por artistas como Meltem Isik, busco desafiar las normas sociales sobre la percepción de la belleza, fomentando así una mayor comprensión y aceptación de uno mismo y de los demás. Cada obra exhibida se convierte en un poderoso testimonio que cuestiona las

apariencias superficiales y nos invita a descubrir la verdadera esencia de la humanidad.

Esta exposición se erige como un llamado a la reflexión y apreciación de la autenticidad tanto propia como ajena en un mundo donde los estándares superficiales eclipsan la esencia humana. En un contexto saturado por la influencia de las redes sociales y los filtros digitales, la muestra surge de una profunda preocupación por la sobrevaloración de la apariencia física y la pérdida de la

Cada obra explora la compleja relación entre sociedad y belleza, desafiando al espectador a cuestionar las normas impuestas y a buscar la autoaceptación más allá de la conformidad

singularidad individual. Cada obra, desde pinturas hasta esculturas y fotografías, explora la compleja relación entre sociedad y belleza, desafiando al espectador a cuestionar las normas impuestas y a buscar la autoaceptación más allá de la conformidad. Más que una simple exhibición, esta exposición invita a cada visitante a embarcarse en un viaje emocional y reflexivo,

encontrando en las obras un reflejo de su propia humanidad y un estímulo para la introspección y el autodescubrimiento.

Camila Serrano Suárez

"I thought I would be finished with this by the end of my lifetime, but I won't be. I'm hoping if it outlives me, it will become an antiquated phrase. People will say 'There was a time where there was a glass ceiling'"

Marilyn Loden

Mi mayor temor e inspiración radica en la posible incompatibilidad entre mis máximas aspiraciones futuras: ser una mujer exitosa profesionalmente y, simultáneamente, ser una madre presente y ejemplar para mis hijos.

Esta inquietud surgió hace años, cuando conocí el concepto del "techo de cristal". Fue precisamente esta metáfora la que me permitió articular estos temas complejos y plasmar las inquietudes que rondan mi mente. Marilyn Loden introdujo este concepto en 1978 para explicar cómo para las mujeres persisten obstáculos (como la maternidad) que reducen las probabilidades de su ascenso a roles ejecutivos, pese a las oportunidades de estudio y trabajo. Aquí opté por conectar con mis experiencias, con inquietudes como la imagen corporal, el deseo de mantener una fachada de perfección, la incierta relación esfuerzo/recompensa y el concepto mismo del "éxito". Así, aunque abordo las barreras laborales

para las mujeres, también señalo cómo los estereotipos de belleza desempeñan en una exploración y caracterización de este “techo de cristal”, que me interpelan personalmente.

Para materializar estos sentimientos empleé medios bidimensionales y tridimensionales. Concretamente, exploré técnicas de dibujo, óleo, y escultura. Además, incorporé principios de física y ciencias para lograr ciertos efectos como la distorsión de la luz, la polarización y el reflejo. Mis obras buscan generar ilusiones ópticas que reflejen las ilusiones creadas por la sociedad. Bajo el concepto de “techo de cristal” se sugiere que el cielo representa el límite, pero esta promesa se desvanece al intentar alcanzarlo, pues el “techo de cristal” actúa como barrera.

Mi hilo conductor explora el destino de toda mujer en nuestra sociedad: estar atrapada bajo el “techo de cristal”, sin posibilidad de escapar. Mi objetivo es mostrar cómo los estándares que las mujeres asumimos -ser bellas, y arregladas, conformarnos, esforzarnos en vano- apparentan

equidad de género, pero reproducen ideales machistas “invisibles”. Así, busco discutir la diferencia entre igualdad y equidad de género.

Mi hilo conductor explora el destino de toda mujer en nuestra sociedad: estar atrapada bajo el “techo de cristal”, sin posibilidad de escapar

En el campo laboral, por ejemplo, hay “igualdad de género”; sin embargo, hombres y mujeres no parten de las mismas condiciones. En un mundo donde el ascenso se basa en las horas de trabajo ejecutadas por el empleado, se condena a la mujer que deseé ser madre. Esto es lo que se busca criticar mediante la exploración del “techo de cristal”. Si se supone que la sociedad ha evolucionado para brindar oportunidades iguales a todos, ¿por qué esta igualdad no se refleja en la realidad?

Kamila Umaña Cañizares

Sanando con la vida

Sin rencores,
pero con memoria

Los cambios no son fáciles. El cuerpo se acostumbra a estar con las mismas personas y con los mismos afectos. A lo largo de la vida logramos crear amistades, vínculos y conexiones con otras personas a quienes les damos nuestra confianza. Lo sé: soy una persona que confía en exceso y terminan haciéndome daño. Sexto de bachillerato. Miedo a no encajar, a ser juzgada y no ser aceptada. El miedo me llevó al fracaso, a traicionar quien yo era. Sufrir de bullying no fue fácil. Cicatrices que no quitan, pero sirven para toda la vida. Fue un proceso largo y lento, pero aprendí, crecí y perdoné. Agradezco haber repetido año, pues descubrí que toda mi vida había fingido ser alguien más por miedo. Hoy me gusta quien soy.

En esta experiencia logré encontrar el hilo conductor para mis obras: el camino que recorrió para construir quién soy, mi identidad. Sin embargo, durante mi proceso entendí que la palabra identidad no existe, porque la identidad nunca se definirá, pues vivir es siempre cambiar y crecer. Esta claridad sobre el cambio

explica mis elecciones técnicas y teóricas. Los materiales –como la vida- van cambiando y nunca tienen una forma definitiva. Por eso usé materiales modelables, para que técnica y material hablaran por la obra. En cuanto a mis referentes, el principal fue José Manuel Castro. Este artista esculpe piedras que parecen perder su materialidad como comentario sobre la naturaleza del ser humano como carne y hueso, sentimientos y pensamientos.

Mis obras son mis aprendizajes y mi crecimiento. Parte de estos son las cicatrices que me marcaron, que me demuestran cómo sané y pude perdonar. Todas mis obras son una crítica a lo que somos, lo fácil que nos es juzgar sin ver el daño que causamos. Pero también quiero que esta muestra enseñe que todo pasa por algo, aunque en su momento no lo veamos. A mí la vida me dio un nuevo camino: quedaba en mis manos rechazarlo o cogerlo y avanzar. Hoy puedo decir que estoy feliz con los caminos que he escogido, porque por ellos he podido llegar hasta aquí.

Quiero que con mis obras se cuestionan quiénes son, si son personas genuinas que muestran su verdadera cara. También quiero que critiquen la manera cómo nos tratamos mutuamente, pues no todos tenemos que ser iguales. Cada persona tiene que descubrir quién es realmente. Por eso, si no eres valorado, no te afanes: significa que estás en el lugar equivocado. Las personas que conocen tu valor son quienes te aprecian. Nunca te quedes en un lugar donde nadie te da valor.

**Si no eres
valorado,
no te afanes:
significa que
estás en el lugar
equivocado**

Ichi, estas obras son para ti

A l buscar un hilo conductor que expresara todo lo que has guardado en tu corazón y memoria, concluí que ellas son mi mejor regalo. Están dedicadas a tí, a la persona más fuerte que conozco, una mujer resiliente, valiente, pero con una historia muy bien guardada por tu miedo a la vulnerabilidad. Esta es una dedicatoria a esa niña de ocho años que está a punto de vivir un cáncer; son obras que materializan todos los cambios, experiencias y aprendizajes que enfrentarás a tan temprana edad. Es momento de expresar todo lo que has guardado, esa fragilidad que tanto escondes y dejar ir esa culpa que desarrollaste por sentir a los demás sufrir por tí.

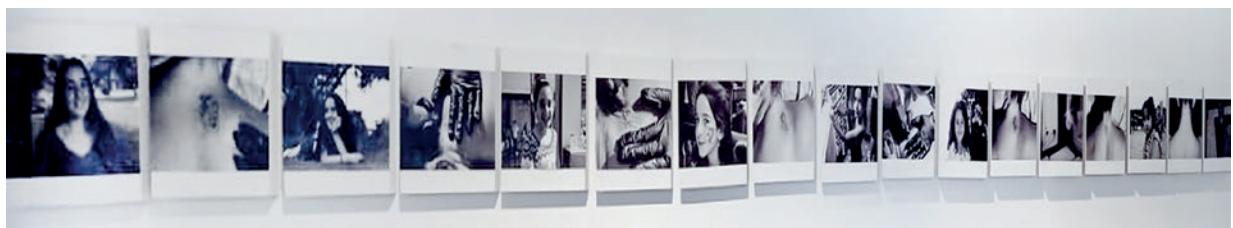
Ichi, también debes ver la perspectiva tan diferente que tienes y lo viva que te ha hecho sentir cada situación. Para ayudarte encontré artistas que utilizan su arte para transmitir su mensaje, especialmente aquellos cuyas obras autobiográficas reflexionan sobre el impacto de las enfermedades en la vida, como Frida Kahlo. Estas obras nacen gracias a cómo viviste tu enfermedad y a las personas que te inspiraron con sus propias experiencias. Pero también se

deben a aquellos que te han marcado al intentar aligerar tu carga, incluso sin vivir algo así.

Estas obras son únicas, como tú. Fueron modeladas por la persona que eres, tus creencias y por todo tu entorno, caracterizado por el amor.

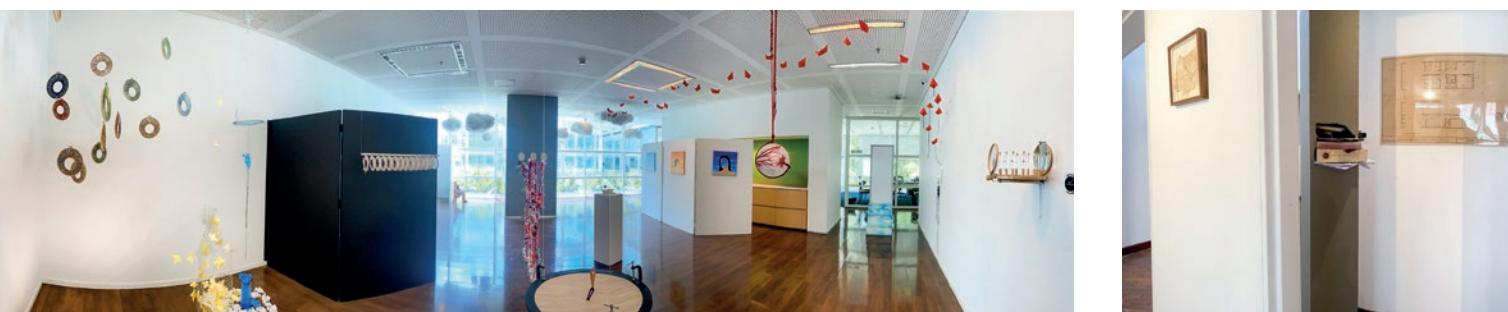
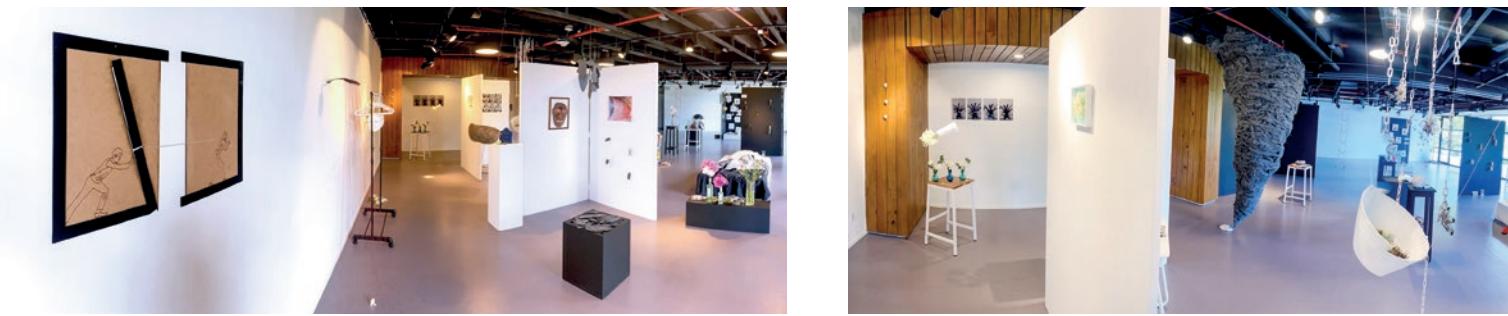
Esto puede ser paradójico frente a los sentimientos que expresan muchas piezas. Sin embargo, el amor te ha permitido crecer y salir adelante, dándole tu sentido a la vida. Ahora bien, el sentido definitivamente es algo difícil de encontrar. Lo sé. Al principio de las obras quería sumergir a cualquier espectador en todo lo que implican las enfermedades en las personas. Sin embargo, después comprendí que cada historia con una enfermedad es única y los demás encontrarán su forma de relacionarse con esta historia.

Ichi, encontrar el sentido es difícil y más en esta situación que tiende a incomodarte. Pero considero que esta exhibición es una obra emocional en sí. Con ella te abro la puerta a seguir sanando y empoderándote, no solo desde tu fuerza, sino también desde tu vulnerabilidad. Recuerda que homenajear la vida y el estar

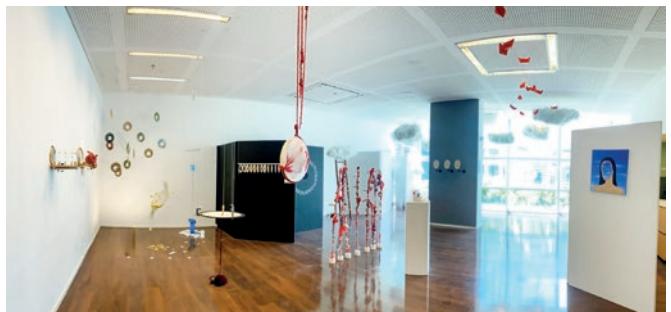

vivo también es mostrar esa fragilidad que todo ser humano tiene.

Sólo queda decirte dos últimas cosas antes de adentrarte en este viaje de diez años de crecimiento y aprendizaje. Primero, perdón. Perdón por todas esas veces que fui tan dura contigo. Perdón por culparte al ver sufrir a quienes te aman. Perdón obligarte a llevar tantas cosas sola, por no permitirte el apoyo de personas dispuestas a amarte con todas sus fuerzas. Y, por último, quiero decirte que te admiro cada día. Eres un ejemplo para mí, para seguir dándola toda y comprendiendo la vida desde su belleza.

ARTĒA 2024

Escanea para conocer
la versión digital de ARTEA

