

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

Capturando Procesos

Producción & Exhibición

Jessica Natasha Bautista Caza

Artes Visuales

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Licenciatura en Artes Visuales

Quito, 21 de diciembre de 2020

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

HOJA DE CALIFICACIÓN

**Capturando Procesos
Producción & Exhibición**

Jessica Natasha Bautista Caza

Calificación:

Nombre del profesor y título académico:

Paúl Rosero. MSc en Arte y Ciencia

Firma

Quito, 21 de diciembre de 2020

© DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador.

Nombres y Apellidos:	Jessica Natasha Bautista Caza
Código:	00138112
Cedula de Identidad:	0503830408
Lugar y fecha:	Quito, 21 de diciembre de 2020

Table of Contents

Introducción.....	8
Investigación.....	9
Metodología.....	22
Proceso de Producción.....	27
Conclusiones.....	35
Referencias:.....	38
Anexos.....	39
Anexo A: Planos sala de Exhibición.....	39
Anexo B: Paleta de colores.....	40
Anexo C: Diseño de Exhibición.....	41
Anexo D: Diseño de Catalogo de exhibición.....	44
Anexo E: Inauguración de exhibición.....	46

Dedicatoria

Capturando Procesos,
es una exposición artística,
que durante el camino a realizarla,
conto con la presencia de mi mami, Silvia Caza R.,
una mujer que desde siempre he admirado y amo.

A Raquel por su fortaleza y Juan J. Bautista por su compromiso,
hermanos que siempre he contado con su apoyo incondicional.

A Tamia Maldonado, mi mejor amiga y hermana en esta vida.

RESUMEN

La investigación artística propuesta inicia de esta manera debido a la cuarentena como consecuencia del COVID-19 en todo el mundo. Dada esta nueva realidad, se inician recorridos cerca de diferentes bosques ubicados en Latacunga, encontrando en cada uno de estos lugares un árbol seco que a pesar de las diversas circunstancias físicas y naturales se mantiene firme dentro de su propio hábitat. El cual provocó cuestionarse cuáles son los componentes de un ciclo de vida y las mutaciones necesarias para mantenerse dentro de este como un ser presente en un espacio. Posteriormente, se procedió a tomar fotografías durante el recorrido para obtener un registro de estos árboles. No obstante, resultó inevitable la selección de un árbol en específico que sobresalió de los otros, generando que surjan nuevas obras artísticas. Finalmente, a través de este juego entre las partes de este árbol y nuevos materiales dan como resultado una transformación del objeto y su utilidad en una exposición dedicada a este árbol.

Palabras clave: arboles, artistico, exposicion y fotografia.

ABSTRACT

The proposed artistic research begins in this way due to the quarantine as a consequence of the worldwide COVID-19. Given this new reality, routes are started close to different forests located in Latacunga, finding in each of these places a dry tree that in spite of several physical and natural circumstances remains firm inside its own habitat which caused to questioning what the life cycle and mutations necessities are to stay inside as a present being in a space. Subsequently, during the tour some photographs were taken to get a tree register. However, it was inevitable the choice of a specific tree which stood out from the other ones, generating new artistic works. Finally, through this game among the parts of this tree and new materials, they have given as a result the transformation of the object and its usefulness in an exhibition dedicated to this tree.

Key words: trees, artistic, exposition and photography.

Introducción

“Además de ser una acción, el andar es también un signo, una forma que puede superponerse simultáneamente a las demás formas preexistentes en la realidad y en el plano. El mundo se convierte entonces es un inmenso territorio estético, una enorme tela sobre la que se dibuja mientras se anda, un soporte que no es una hoja en blanco, sino un intricado dibujo de sedimentos históricos y geológicos a los que, simplemente, se añade uno mas”. (Careri, 2002)

Investigación

Juana Córdova es una destacada artista plástica ecuatoriana, pese a que ha sido complicado, su arte se encuentra en equilibrio entre la filosofía y la estética, su obra se define como algo sencillo, es lo que se siente y se ve. “La mirada de Córdova hacia la naturaleza presta atención a lo corriente, extrae el asombro de la naturaleza y, al hacerlo, integra lo más posible el arte y la vida” (Piedra, 2019).

Para ella la naturaleza invade la capacidad destructiva y creativa del hombre, la naturaleza batalla contra el mundo artificial. Los palos y troncos que se encuentran en su camino solían estar vivos y se rehúsan abandonar el espacio que alguna vez les perteneció. Pese a que la naturaleza ha retrocedido no cabe duda que aún somos frágiles ante las fuerzas de la vida y la Tierra.

El proceso de creación de su obra es el mismo que emplea desde hace varios años. Desde muy pequeña Juana mostró interés hacia la naturaleza recogiendo palitos y piedras que más tarde organizaba. Ella continúa con este ritual, recorre la orilla del mar el cual le provee de la materia prima para realizar su trabajo. Prefiere trabajar con plumas, conchas, crustáceos, huesos de delfines, de ballenas, pieles de serpientes e incluso alas de insectos. Todos estos elementos son su fuente de inspiración (Merino, 2018). Con los cuales intenta exponer la relación entre el ser humano y la naturaleza. El ritual que lleva a cabo para crear sus obras consiste en recorrer la playa, agudizar los sentidos, descubrir, recolectar y transformar los elementos en piezas únicas de arte.

Sus obras más destacadas son:

- *Avistamiento*: donde se reunieron plumas de distintas aves donde intenta generar otras clasificaciones del mundo animal en estado inerte.

Avistamiento (2018)

- *Alas de invierno*: donde se recolectó alas de mariposas coloridas y de diferentes patrones con la intención de crear un manto translúcido que refleja el delicado manto que separa la vida de la muerte. También hace alusión a la fragilidad de la vida, ya que Juana recolecta las alas de mariposas en el pavimento luego de que estas mueren de pie al posarse en el asfalto de la carretera.

Alas de invierno (2017)

- *Corriente blanca*: En esta pieza, Juana intenta reflejar la relación del hombre con la naturaleza y consigo mismo al emplear dos caracoles unidos que simulan un par de

audífonos, reviviendo la infancia de aquellos que solían escuchar el mar a través del caracol.

Corriente blanca (2013)

Corriente blanca II (2014)

- *Still Life*: Representa la devastación del tiempo y la contaminación. Para esta obra se emplearon ramas secas que se recolectaron en las peregrinaciones costeras. El plomo que sostiene a las ramas es también el responsable de su muerte y les permite mantenerse estáticas.

Still Life (2018)

Petrit Halilaj

Petrit Halilaj es un artista visual Kosovar, su trabajo está estrechamente relacionado con su biografía y la reciente historia de su país respecto a las tensiones culturales y políticas que ha atravesado. Su obra también mezcla los recuerdos de una infancia marcada por las guerras de los Balcanes y circunstancias personales que sirven como pretexto para crear nuevas historias. Trabaja con dibujos, esculturas, objetos, videos, performances y elementos naturales que terminan de transformarse en complejas instalaciones que mantienen un diálogo en el espacio que la recibe (PETRIT HALILAJ, 2019).

Trabaja frecuentemente con instalaciones porque intenta generar un ambiente para que el público pueda experimentar en el espacio. Su intención al interactuar con la arquitectura es la de crear nuevos mundos que incluyan elementos de diferentes escalas que dialogan entre si y el visitante. Sus obras adquieren la forma final cuando son montadas, esto se debe a las a las grandes proporciones y a que están conectadas entre sí. Los pájaros son elementos recurrentes en sus obras ya que para él representan “la trasgresión de los límites que el pensamiento moderno establece entre el sujeto y objeto, cultura y naturaleza” (Petrit Halilaj, 2020). Las flores también se hacen presentes en sus obras simbolizando el amor y la celebración haciendo alusión a la relación con su pareja.

Sus obras más destacadas son:

- En *Ru* (2017): donde salpicó de ramas las salas del New Museum de New York e introdujo figuras basadas en piezas neolíticas que llevaban los niños de su pueblo natal en los bolsillos. Esta obra se basa en relatos que comprenden las historias colectivas y las transforma en entidades flexibles que se definen en base al tiempo y movimiento, por ende, estas figuras tienen un propósito muy diferente al que se les otorgaría en algún museo.

Ru (2017)

- *A un cuervo y los huracanes que, desde lugares desconocidos, traen de vuelta olores de humanos enamorados*: La temática central es la lucha que antepone a la aceptación. Esta exposición estará abierta en el 2021, teniendo en cuenta la crisis que trajo consigo la pandemia del Covid-19 que ha reflejado la vulnerabilidad del hombre y la necesidad de subsistir gracias a las demás criaturas del planeta, Petrit nos recibirá con un nido que pretende dar refugio y apela a la esperanza de un mañana diferente. La representación del cuervo como una figura mitológica representa la comunicación con otros seres humanos que se encuentran en otras partes del mundo.

A un cuervo y los huracanes que, desde lugares desconocidos, traen de vuelta olores de humanos enamorados (2021)

Álvaro Urbano

Álvaro Urbano es un artista que se educó en la Escuela de Arquitectura de Madrid y culminó sus estudios en estudios en la Universität der Künste de Berlín. Urbano se desenvuelve en diferentes ámbitos, como el performance e instalaciones que surgen de un proceso experimental. Emplea la arquitectura, teatro, ficción y heterotopía como punto de partida convirtiendo el espacio y a los visitantes en los protagonistas de una narración. Su obra genera un diálogo entre el entorno creado por el artista y el visitante que experimenta el convivir dentro del entono, lo cual genera un conflicto entre la realidad y la ficción ya que redefinen situaciones espacio-temporales.

Para Urbano hay 3 aspectos fundamentales que giran en torno a su proceso de creación: el sonido, la luz y la arquitectura, los cuales son esenciales para revivir lugares deteriorados que fueron abandonados o que estaban próximos a ser desmantelados. Para él una construcción va más allá de lo tangible e intenta rescatar las vivencias, leyendas y fantasmas del lugar. La ficción es fundamental, dentro de sus instalaciones o en sus esculturas se suele imitar lo absurda y monótona que es la vida urbana, para él todos los objetos tienen una historia que contar.

El Despertar: es una de sus obras más destacadas y ha sido planteada como “una película sin guion, una experiencia cinematográfica de una escena infinita [...] el propio visitante se transforma en actor y, de alguna manera, forme parte y habite esta ficción” (EFE, 2020). Este proyecto requirió que la música y la luz se sincronizaran con el tiempo y se transforman para influir en los estados de ánimo del espectador, generando una realidad paralela en el lugar donde el edificio comienza a despertar e intenta resurgir algunas historias dormidas. Esta obra se desenvuelve dentro del Pabellón de los Hexágonos de Madrid, un edificio que fue abandonado y en la actualidad se encuentra en ruinas, a pesar de esto fue el ganador del primer lugar de la Exposición Universal de 1958, convirtiéndose en un referente de la arquitectura del siglo XX. Con esta obra se pretende que el visitante reflexione sobre los espacios abandonados, su pasado y un posible futuro. Este escenario, intenta reactiva su valor arquitectónico y despertar una vida paralela de un edificio silenciado por el paso del tiempo. La vegetación también se hace presente, incluso en el lugar habita una pareja de mapaches. El crepúsculo impide que la luz no bañe por completo el espacio e impide que el lugar se inunde de colores y vida.

El Despertar(2020)

También participo en: “*A un cuervo y los huracanes que, desde lugares desconocidos, traen de vuelta olores de humanos enamorados*” de Petrit Halilaj con la elaboración de las flores, las cuales representan el amor, el acto de dar y recibir y el cuidar.

Mark Dion

Mark Dion es un artista que ha creado instalaciones y esculturas desde 1985, las cuales cuestionan la influencia del poder institucional en la noción de la representación de la naturaleza, la comprensión de la historia y el conocimiento. Su obra ha servido como referente para artistas actuales. Dion es reconocido como un ecologista y su obra refleja las consecuencias de la intervención del hombre en la naturaleza. Se destaca también por llevar a cabo investigaciones sobre la historia de la ciencia. Su arte invita al espectador a reflexionar en la escultura y la naturaleza como procesos y no como simples objetos.

“Dion plantea una duda en el espectador sobre los criterios y las fórmulas que desarrollan los “expertos” para someternos a una visión muy concreta y sesgada del pasado a través de los objetos que se exhiben tras las vitrinas” (Molina, 2012, p. 6). Para la realización de sus obras emplea métodos científicos como: recopilar, organizar y exponer las piezas y también hace uso de sistemas arqueológicos. “Su curiosidad es espectacular y a menudo fantástica, ubicando las raíces de la política ambiental y política pública en la construcción del conocimiento sobre la naturaleza, Dion cuestiona el rol autoritario de la voz científica en la sociedad contemporánea” (Mark Dion, 2020).

Sus obras más destacadas son:

- *Neukom Vivarium*: La cual consiste en un híbrido entre la arquitectura la escultura, la educación ambiental y la horticultura que conecta la ciencia con el arte. Este proyecto se ubica en un invernadero donde un tronco fue retirado de su ecosistema y fue insertado en un sistema de arte, el cual presenta a la naturaleza como un sistema complejo de procesos y ciclos y los visitantes pueden apreciar con lupas las formas de vida que se encuentran en el tronco.

Neukom Vivarium (2006)

- *Library for the Birds of Massachusetts*: En esta obra Dion creó un aviario con la forma de una biblioteca en la cual se colocaron libros que estaban destinados para las aves, estos libros abordaban temas como la biología y la ciencia, adicionalmente se ubicaron elementos de caza redes colgantes y alimento para las aves. En esta pieza se intentó explorar la forma en la cual nuestras ideologías se forman en base a lo que dictan las instituciones públicas, lo cual provoca un cuestionamiento en el espectador sobre las bases de nuestro conocimiento (Aleph, 2012).

Library for the Birds of Massachusetts (2005)

- *Polar Bear and Toucans*: Es una pieza que muestra a un oso polar sentado sobre una caja con tucanes, exponiendo el daño de la caza, la destrucción de la naturaleza y la reubicación de las especies en otros ecosistemas.

Polar Bear and Toucans (1991)

Gabinetes de curiosidades

Los Gabinetes de curiosidades o Wunderkammern eran colecciones de objetos fascinantes o extraños que podían contener piezas artísticas o arqueológicas hasta semillas, plantas, animales, huesos, etc. En un inicio estos gabinetes servían para almacenar pequeños objetos, pero durante el siglo XVI los gabinetes se convirtieron en un espacio reducido donde

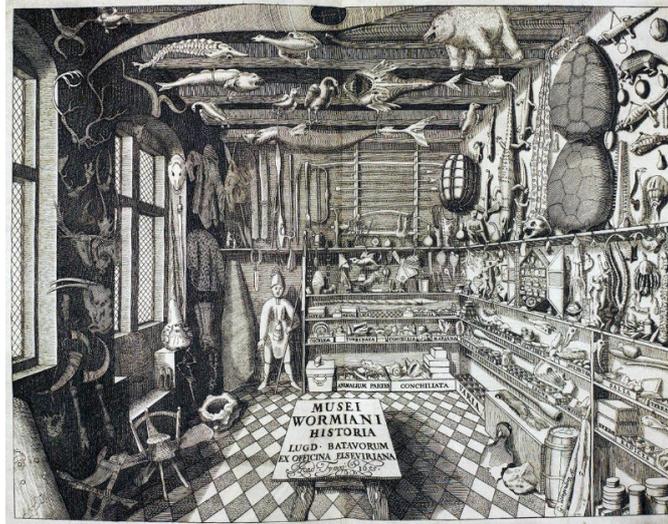
se albergaban piezas extrañas y de gran valor. Estos gabinetes pasaron a convertirse en santuarios reservados únicamente para sus dueños. Los gabinetes de curiosidades fueron los predecesores del museo ya que intentaban englobar el conocimiento y preservar objetos extraños.

Los Wunderkammen se dividieron en 4 categorías:

- Naturalia: en la cual se almacenaron objetos pertenecientes al reino vegetal, mineral y animal.
- Exótica: donde se hallaban piezas provenientes de lugares muy lejanos.
- Científica: el cual abarcaba mecanismos e instrumentos científicos.
- Artificialia: en la que se guardaron objetos creados por el hombre.

Ole Worm fue un cirujano que logró reunir una impresionante colección de artículos extraños que iban desde fósiles hasta objetos nativos del Nuevo Mundo. En su colección se destaca la ilustración de un alca gigante, una especie extinta y muy extraña para la época. Probablemente Rodolfo II de Habsburgo logró realizar uno de los Gabinetes de curiosidades más célebres de la historia, el cual reunía objetos que le traían alquimistas y magos, además sus súbditos le obsequiaban piezas raras de todo el mundo. Hace poco se supo que almacenó esculturas, amuletos, armas, péndulos, medallas, armas, animales disecados como un cocodrilo, etc.

El archiduque Fernando II de Austria se encargó de construir la Cámara de Arte y Curiosidades en el siglo XVI, en el cual se conservó una colección que representaba el arte del renacimiento tardío que tenía la finalidad de promover las ciencias y el arte. Dentro de esta colección se encontró la escultura de “Imagen de la muerte” algunos retratos de sujetos que sufrían anomalías genéticas, el retrato de Vlad Tepes, entre otros.

Grabado del Museo Wormianum de 1655

Imagen de la muerte, Hans Leinberger, s. XVI.

Petrus Gonsalvus 1580.

La importancia de la recolección de objetos es crucial para el desarrollo de las obras de Juana Córdova, Petrit Halilaj, Álvaro Urbano y Mark Dion, todos estos artistas coinciden en recolectar ciertos elementos a los que les pueden dar una nueva oportunidad para contar una historia, ya sea Córdova con elementos de la naturaleza, Halilaj que recopila historias propias de su infancia marcada por la guerra, Urbano quien propone darle una segunda oportunidad a edificios abandonados o Dion con objetos científicos. En todos estos casos el recorrido es crucial ya sea para el visitante que experimenta y se vuelve parte de la exposición o para el artista como un proceso de reflexión que aporta a la pieza. Podemos observar como la recolección de objetos para los Gabinetes de curiosidades que empezó en el siglo XVI se ha ido transformando hasta llegar a Mark Dion quien eventualmente se convirtió en un referente para artistas de la época los cuales emplean en sus obras objetos y experiencias únicas que parten de una investigación documentada que posibilita la comprensión de algún fenómeno o conocimiento. La temática central de estas obras gira en torno al cuidado y conservación de la naturaleza, reflejando el impacto del hombre y la destrucción del medio ambiente.

Metodología

El Pluriverso: Una mirada al futuro

El tucán ciego:

La relación entre los animales y las personas, acontecimientos que son una problemática para las personas dentro de su entorno y los animales los problemas que ocurren dentro del hábitat y los cambios que sufren ambos cuerpos en consecuencia de estas problemáticas.

La relación de la artista con estos “animales salvajes”, la oportunidad de profundizar con el espíritu de cada uno de estos animales.

La conexión con los humanos y animales con relación a la vulnerabilidad que posee cada uno. Visibilizando los resultados de esta vulnerabilidad y violencia por la que atraviesan.

La narrativa de estos recorridos y los de la artista.

Formas de estar en el mundo:

El futuro y sus posibilidades

Todo lo que habita en la tierra como un solo recurso que está relacionado.

Los mundos conectados y como estos son los que mantienen la naturaleza.

La frontera no como un delimitante y va más allá de un espacio físico.

Horizontalismo donde la única dominación aceptable es la impuesta por nuestro propio pensamiento.

Rescatar las formas de ver el mundo.

Este trabajo es importante porque presenta una narrativa enfocada en los árboles, seres que han perdurado con el pasar del tiempo. Cada uno, posee su propia historia que se ha manifestado en su estructura, a través de las marcas y/o los cambios que han atravesado y como estos se han ido transformando juntamente con el lugar que habita.

Esta proyección está abierta para toda la comunidad en general que aprecie y forme parte de una narrativa fotográfica enfocada en los árboles. En el cual, podrán observar la historia de origen y como esta se ha trasmutado con el pasar del tiempo. Invitando al espectador a repensar en estos seres como sobrevivientes del tiempo, sin importar la transformación que ha pasado a su alrededor, pero aún así han conservado su origen primitivo. En el contexto social en el que ahora vivimos (COVID-19), nos obliga a reflexionar sobre los espacios designados para el arte y cuestionar la disponibilidad de la misma. Estos espacios enfocados en muestras de arte ya no pueden ser considerados como la primera opción para que el público en general pueda asistir, debido a que el contacto entre personas ahora pone en riesgo la salud. Dada esta situación, el artista debe buscar formas de impulsar al espectador a participar dentro de estos nuevos espacios virtuales en el cual pueda experimentar nuevas formas de vivenciar el arte.

Esta exposición requiere el uso de una cámara fotográfica, medio por el cual permitirá crear una narrativa fotográfica que a través de su composición y posteriormente exposición el espectador podrá experimentar sus propias vivencias en un libro digital.

El proyecto fotográfico generará visibilidad en primera instancia a través del uso de las redes sociales. Segundo, una invitación a personajes destacados dentro del área. Finalmente, se presentará este proyecto a entidades que estén interesadas en poseer información histórica de los árboles en exposición.

Uno de los principales objetivos de este proyecto es la construcción de un puente entre lo virtual y lo físico. El cual solo ocurrirá a través de la interacción directa entre el espectador y la obra permitiendo brindar una experiencia artística, notable y diferente. Donde lo digital se vuelve un recurso (físico) accesible de conocimiento sin distinción para la población en general, reconociendo el explorar un espacio digital más a fondo dentro de otro espacio poco convencional.

Dentro del proyecto de titulación la fotografía es la herramienta predominante, también se hace uso de otros materiales como las ramas de los arboles, hojas, flores, fruto y se hace uso de estos objetos pensando en todo lo que conforma un árbol y cuestionando ¿Cuál es la función de un árbol? Con estas partes que conforman el árbol se busca encapsular en silicona estas partes del árbol y experimentar la reacción al sumergirse dentro de este elemento que es ajeno al árbol.

Hago uso de la fotografía porque me permite capturar momentos y espacios que no se van a repetir, por el estado cambiante de las cosas aun cuando los cambios no sean drásticos o evidentes siempre estamos en constante cambio y formamos parte de un cambio persistente que nos rodea y nos sumerge. Encapsular estos elementos también me permiten capturar formas que estaban en constante cambio, pero ha sido detenido y encapsulado para convertirse en algo nuevo y que posiblemente no pueda ser transformado. Hago uso de silicona porque es una herramienta de la que no poseo todo el control, pero puedo marcar pautas y observar como estas funcionan o no.

Los materiales significan una búsqueda para capturar un proceso y aun cuando la fotografía es una herramienta preexistente considero que existen diferentes formas de conservar un momento/proceso y redireccionarlo a una nueva posibilidad. Me gusta experimentar con los materiales y disfrutar y observar como estos se van acoplando entre si. El proyecto esta enfocado en analizar el proceso de cambio de los arboles, como con el pasar del tiempo estos se van transformando y perdiendo partes de sí para conservar su existencia dentro de un espacio y pensando en cual es la función de un árbol en la actualidad en consecuencia de los procesos de transformación y como estos seres se han adaptado a estos cambios constantes durante todo su periodo de vida.

Se va a hacer uso de diferentes materiales como la fotografía impresa, elemento de un árbol, hojas, ramas, flores, semilla, silicona, acrílico y un baúl de madera con el fin de ir

capturando diferentes momentos de lo que compone un árbol y crear partes falsas de un árbol y enfocándose en el tiempo transcurrido en la vida de un árbol y en las posibilidades de cambio. Se hace uso de todos estos materiales porque permiten experimentar y direccionar el proyecto en la materialidad de estos seres, conservando parte de la historia que cuenta cada uno de estos y recrear partes de esta historia desconocida.

El proyecto esta enfocado en crear una instalación, se requiere determinados espacios para la exhibición, que van a estar categorizados en fotografía de diferentes tamaños, las partes encapsuladas de los arboles, posiblemente una escultura de una hoja, un baúl que contiene partes de estos arboles y un espacio con las pepas de eucalipto. Necesito trabajar en las obras que voy a presentar, analizar como acelerar el proceso de secado de las partes de los arboles que están encapsuladas, pensar en la división del espacio y donde lo voy a realizar, es necesario seguir trabajando en la recolección de hojas y pepas de los arboles para continuar trabajando en las nuevas obras como la escultura de la hoja gigante o en el espacio que se van a ubicar las pepas de eucalipto y la forma que estas van a tener. Necesito reservar un día en el que pueda ir a la casa de mi abuelo para traer el baúl porque tendría que ir a Quito para poder traerlo a Latacunga, es necesario pensar en la cantidad de fotos en las que voy a trabajar y los tamaños y de acuerdo con eso hacer un presupuesto con la impresión de la foto y el enmarcado y en los recursos que voy a seguir adquiriendo para continuar con la escultura considerar si es mejor trabajar con acrílico o con la misma silicona con la que he trabajado, debido al tiempo de secado que es muy prolongado.

El recorrido abre puertas a nuevas posibilidades para palpar objetos concretos invisibles que tienen un gran potencial de exploración por medio de la experiencia personal del artista. Debido a la pandemia por la que nuestro país atraviesa, es decir el COVID-19, se da inicio a recorridos en espacios naturales que están rodeados por árboles juzgados como simples seres vivos que cumplen una función específica en el área. El artista a través de su

registro fotográfico y su posterior estudio siente una trasmutación y comienza a cuestionarse sobre la definición de ¿qué es un árbol vivo o muerto?, ¿qué lo define?, ¿qué lo compone? y ¿cuales son las transformaciones necesarias para conservar su existencia?. Sin embargo, en el proceso artístico sobresale un árbol seco, el cual se convierte en el protagonista de la obra. Permitiéndole al artista jugar con este objeto y dándole la apertura a nuevas posibilidades de transformación. Reivindicando su posicionamiento en el hábitat, reafirmando su existencia a través de las obras expuestas y demostrando que la materia nunca se extingue solo se transforma.

Proceso de Producción

Como plan inicial se pensó en crear un libro de fotografía que contara una narrativa en base a los recorridos realizados, principalmente enfocados en dos tipos de árboles que, a pesar de estar aislados y extremadamente secos, se caracterizaban por mantenerse firmes dentro de su propio hábitat. Sin embargo, conforme se realizaban los recorridos siempre se terminaba de vuelta a un árbol de eucalipto en especial, el cual producía la necesidad de fotografiarlo varias veces y desde diferentes ángulos.

Después de revisar las fotografías y proceder a la edición respectiva, se comenzó a llevar a cabo un proceso creativo enfocado principalmente en este árbol seco de eucalipto y en las finitas posibilidades de transformación. Se tomo en cuenta las diferentes partes de este árbol y se procedió a auto-cuestionar ¿cómo podemos detener el tiempo? En base a esta pregunta esencial comenzamos a experimentar con diferentes materiales aledaños, los cuales nos brindaron la posibilidad de conservar el estado de un objeto vivo que ya no puede continuar con su ciclo vital y atrevidamente detener por un instante el tiempo sobre el.

Pérgola con hojas de eucalipto

En un inicio se trabajo con hojas secas de eucalipto que fueron recogidas durante caminatas que se realizaban en el transcurso de las semanas y se mando a trabajar una pérgola que mide 100x80 cm con 6 tiras internas en donde se coloco hilo nylon de altura diferente para que tenga una forma triangular y escalonada.

Pensando en conservar el estado de la hoja se uso silicona para conservar la hoja, y este proceso consistía en sumergir cada hoja en un recipiente lleno de silicona y después se quitaba el exceso y se las ponía a secar durante tres días.

Como idea inicial con la ayuda de las hojas se pensaba que las hileras con hojas de eucalipto formarían un triángulo, pero al finalizar de colocar todas las hileras se observó que la pérgola se veía muy vacía y tampoco tenía una forma triangular o algo parecido. Se usó más hileras para que cada tira de la pérgola se llenara con las hojas de eucalipto y se requirió

de más hojas de eucalipto por lo que los recorridos en los bosques se hicieron más frecuentes por la necesidad de recolectar más hojas, y se continuó sumergiendo las hojas en silicona y durante este proceso de secado de las hojas pude observar que, cuando no se retiraba bien todo el exceso de silicona al final de la hoja quedaba este exceso en forma de gota y después de

descubrir este detalle, intencionalmente dejaba parte del exceso de la silicona para que se formaran estas gotas.

Durante los recorridos encontré unas hojas rosadas de eucalipto y decidí usarlas para que existiera un contraste con las hojas verdes, y conforme se añadían las hileras con hojas cada vez iba tomando forma de pirámide. Para sujetar las hojas al hilo nailon se usó silicona caliente durante todo el proceso. Se usó estas hileras en 8 tiras de balsa, en la primera tira se

usó 37 hileras que miden 100cm de largo y conforme se cambiaba de hilera el largo del hilo nailón se reducía 10cm por tira de balsa y de los lados de las tiras se restaba una hilera por cada lado, hasta llegar a la última hilera que el largo del hilo nailón medía 30cm y esta

conformada por 23 hileras con hojas de eucalipto.

La obra se finalizó con éxito, se logró llenar la pérgola con hojas de eucalipto y se obtuvo la forma escalonada jugando con el

numero de hileras y la altura que se reducía conforme se iba avanzando en las tiras de balsa.

Esta obra esta pensada para colocarse en el techo de la sala con el fin de que este alcance una buena altura para que los espectadores puedan apreciar desde diferentes ángulos esta instalación y puedan recorrer alrededor de esta.

Encapsulados

Siguiendo con la temática de investigación y producción, se realizo diferentes pruebas con el fin de encontrar un material que permitiera encapsular partes de las ramas de los arboles de eucalipto y que sea transparente para que sea posible observar el contenido de la capsula. En un inicio se hizo pruebas con silicona liquida fría, pero no se pudo continuar usando la silicona ya que el tiempo de secado es demasiado prolongado y no le logro la transparencia deseada debido a burbujas que subían a la superficie. Finalmente se hizo pruebas con resina epóxica y se obtuvo el resultado esperado, fue posible observar el

contenido de la capsula. el secado fue mas rápido que el de la silicona y no se observo ningún tipo de burbuja en la superficie en consecuencia, se decidió usar este producto para continuar

con más cápsulas.

Para continuar trabajando los encapsulados se adquirió en total 6 litros de resina epóxica que se colocaban en tarrinas transparentes de medio litro.

Primero se colocaba una capa delgada de resina y se ubicaba una parte de la rama de eucalipto, se dejaba secar por 6 horas aproximadamente, después se volvía a colocar otra capa de resina, esperando el tiempo necesario para que la resina seicara y se formara una sola cápsula, finalmente para mayor seguridad se dejo las capsulas en su respectivo molde durante una semana para asegurar que el proceso de secado culminara adecuadamente, evitando dañar las capsulas y su forma.

Con los 6 litros de resina epóxica se logro trabajar 18 capsulas que poseen diferentes alturas y pensando en las posibilidades de exhibición de esta pieza se decidió colocarlas una sobre otra, con el fin de que se pueda apreciar los extractos de cada rama de eucalipto. Esta pieza puede ser apreciada desde diferentes ángulos y cada vista es diferente debido a la posición de cada una de las ramas con hojas encapsuladas y desde la parte

superior también se puede apreciar los niveles de cada cápsula.

Polvo de eucalipto

Dentro de la producción de piezas, se buscaba trabajar con las pepas de eucalipto, pero no fue posible realizar un producto artístico que se alineara con esta manipulación y transformación de las partes del árbol de eucalipto. Pensando en extraer el aroma tan característico del eucalipto, se hizo una prueba con estas pepas, la prueba

consistía en moler las pepas de eucalipto y al realizar este proceso fue posible intensificar el aroma de eucalipto y pensando en la posibilidad de invadir la sala de exposición con esta fragancia se procedió a elaborar mas polvo de eucalipto.

Baúl

El baúl forma parte de la exhibición, como un objeto que posee una historia que esta contenida dentro de este baúl y forma parte de la memoria de las personas que conocen este objeto. Con el pasar del tiempo, el baúl ha sido

despojados de su funcionalidad por objetos considerados mas útiles y que van de la mano con la contemporaneidad, como consecuencia ha sido olvidado y abandonado.

Parte de árbol de Eucalipto

Dentro de los recorridos se encontró hojas, ramas secas, pepas de eucalipto y pedazos

pequeños de troncos y este tronco pequeño forma parte de la recolección de objetos durante estos recorridos. Es tomado de su entorno natural para insertarse en un nuevo espacio, sacar este objeto de su hábitat natural e insertarlo en otro abre la posibilidad a que la funcionalidad y la percepción de este cambio de la misma manera en la que cambio de hábitat.

Corteza del árbol de eucalipto

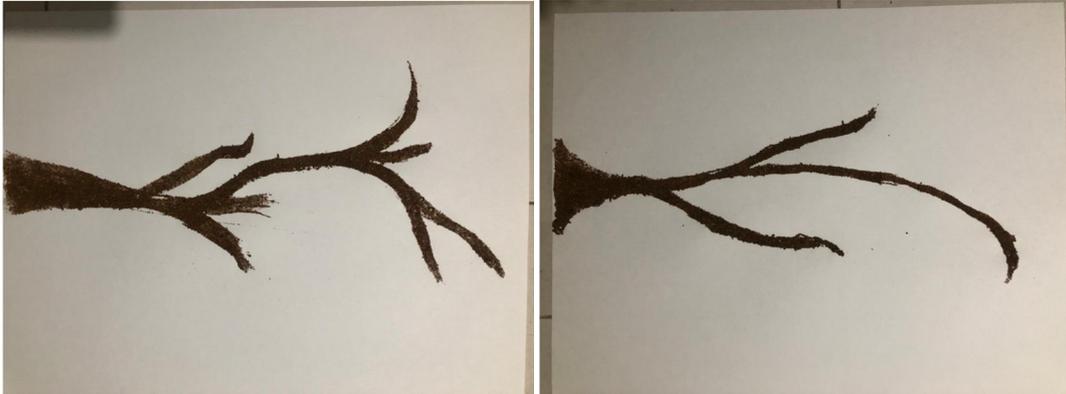
Al encontrar la corteza de este árbol, se inicio a ciertos interrogantes, cuestionando las posibilidades de exposición de este objeto. Después se busca reflejar el momento de esta corteza, instante en el que la corteza comienza a envolverse dentro de si misma, y se busca replicar esta acción como parte del proceso de producción.

Finalmente, de dice usar la misma corteza del árbol como parte de la exhibición, porque no fue posible

replicar el momento de esta corteza.

Dibujos con polvo de eucalipto

Después de moler las pepas de eucalipto y obtener como resultado el polvo de eucalipto, polvo que tenía la esencia del eucalipto y su aroma era muy fuerte. Se pensó en las posibilidades de uso de este producto. Haciendo énfasis en resaltar el aroma de este polvo de eucalipto, pero también dándole otra utilidad a este polvo. Se resolvió usar este polvo de eucalipto como un material con el que se puede dibujar sobre diferentes superficies.

Se hizo diferentes pruebas y se eligió trabajar en cartulina cansón 64x50cm, los dibujos estaban enfocados en replicar la forma de las ramas los arboles secos de eucalipto y para que el polvo pueda sostenerse sobre la cartulina se uso goma, con la que se iba dibujando dentro de la cartulina y después se esparcía el polvo sobre la cartulina para que cubriera toda la parte del dibujo y finalmente se removía el exceso de polvo de eucalipto.

Fotografías del árbol de eucalipto

En cuanto a la fotografía, del plan inicial que era realizar un libro de fotografía se ha seleccionado cuatro fotografías que forman parte de este primer borrador que fue el libro de fotografía y que estaba conformado por partes de este árbol y los caminos que dirigen hacia

este

que

y detalles

árbol en
específico,
fotografías
capturan
momentos
concretos.

Las fotografías seleccionadas pasaron por un proceso de edición y durante este periodo se decidió que para la exhibición las fotografías debían ser editadas en blanco y negro. En cuanto a la impresión se eligió papel fotográfico semimate y para cada fotografía se eligió diferentes dimensiones, dos fotografías miden 100x66 cm, la siguiente 80x52 cm y la última

60x39. Todas tienen como soporte un bastidor negro mate.

La ubicación de las fotografías dentro de la sala de exhibición esta distribuida en dos paredes principales de la exhibición, la primera pared que

esta ubicada frente a la entrada de la sala de exhibición y la otra esta ubicada al costado de la sala de exhibición.

Conclusiones

La exhibición “Capturando Procesos” se caracterizo porque su elemento principal fue un árbol de eucalipto seco, en el cual con el transcurso del proceso creativo llego a transmutarse en varios elementos como, una instalación de hojas, encapsulados, un baúl rodeado por polvo de eucalipto, el extracto de un

tronco rodeado por envases que contienen polvo de eucalipto, fotografías en blanco y negro retratando este árbol seco, dibujos realizados con polvo de eucalipto, una corteza de eucalipto que se rodea a si mismo y entre otros. Mientras se trabajaba en el proceso creativo también se llevo de la mano el proceso organizativo de la exhibición de la obra. En otras palabras, se procedió a buscar un lugar adecuado para la exhibición y se eligió la Casa de la Cultura “Benjamín Carrión” núcleo de Cotopaxi. Generando apertura a un grupo pequeño de invitados que pudieron recorrer la exhibición en donde observaron estos nuevos espacios del mismo objeto transformado y con el acompañamiento de la artista en el día de la inauguración.

Como se menciona en párrafos anteriores la exhibición “capturando procesos” concluye con tres aspectos muy importantes que marcaron desde el principio y hasta el fin de la obra. En primer lugar, el artista a lo largo del proceso creativo y hasta llegar a la exhibición final estuvo constantemente presente ante las posibles transmutaciones de la materia, es decir el árbol de eucalipto. En segundo lugar, los recorridos personales son muy importantes para al artista, puesto que les brinda una gama infinita de posibilidades de creación dentro del arte. En tercer lugar, la importancia que tiene la parte administrativa y organizativa dentro de su formación como artista, es decir, también se necesita aprender y desarrollar destrezas y habilidades entorno a la parte logística que conlleva a la presentación de su producto final.

Como se menciona anteriormente una de las conclusiones principales se enfatiza alrededor de la importancia del proceso creativo hasta el producto final. Dicho de otra manera, el valor en resaltar un objeto y/o mostrarlo desde una perspectiva distinta y diferente. El cual permite la transformación del objeto escogido a productos que vayan de acuerdo con sus propias transmutaciones que surgen en el proceso creativo. Puesto que los objetos tomados de la naturaleza requieren modificaciones constantes que dependen del punto de

vista de cada artista y los medios en los que experimenta. En esta exhibición “Capturando Procesos” la parte creativa se basó principalmente en la experimentación haciendo pruebas con materiales que podrían funcionar para el desarrollo de la obra.

En general, la mayor parte de la población considera y ha categorizado a los objetos de la naturaleza en base a su funcionalidad y utilidad restando su posición y valor dentro de su propio hábitat. Dicho de otra manera, para el artista los recorridos personales recurrentes permiten visibilizar objetos que dentro de la cotidianidad están ocultos y que por medio del arte tienen la posibilidad de reivindicarse. Asimismo, el artista requiere volver una y otra vez a estos espacios porque le brinda la posibilidad de sacar a estos objetos dentro de esta categoría “común” y permite poder visualizarlos dentro de un nuevo contexto artístico en el cual el artista resignifica los objetos permitiendo a la audiencia el reconocerlos nuevamente.

En cuanto a la importancia a que el artista posea habilidades en la parte administrativa y organizativa de lo que implica la exhibición se debe principalmente a que este enfoque su obra en un contexto real. Es decir, que el artista trabaje en base a los recursos y herramientas disponibles dentro del espacio. Visto de otra manera, dentro de la imaginación es más fácil organizar, adecuar e instalar las obras dentro del espacio de exhibición. Sin embargo, al implementarlo en un espacio físico requiere un mayor análisis de todo lo que implica el montaje de una exposición pensando en todas las cuestiones que no podemos controlar, el contexto en el que vamos a trabajar y toda la logística que influye, en este caso las condiciones climáticas, el transporte de las obras, iluminación, sonido, entre otros.

Para concluir, la exhibición “Capturando Procesos” es el resultado final de un largo proceso de creación artística que ha permitido entender de una manera realista todo lo que sucede dentro y fuera del proceso de creación y el proceso de exhibición del artista.

Asimismo, como creador de esta exhibición se logró experimentar el recorrido como una

práctica artística vivencial. A su vez, reconfirmar que esta es una herramienta muy valiosa con la que se puede y se debe trabajar porque permite obtener nuevas propuestas entorno a la visión del artista. En definitiva, la posibilidad de crear obras en base a objetos que se transforman inspira a continuar por esta línea de experimentación donde corroboramos que la materia no se extingue solo se transforma. Personalmente, aprendí, disfruté y cometí muchos errores dentro del proceso de producción hasta llegar a la obra final. Es necesario reafirmar que sin este periodo de trabajo creativo no podría haber adquirido aprendizajes, habilidades y destrezas en mi vida artística de larga duración.

Referencias:

Aleph, F. (2012). CONOCE LA BIBLIOTECA PARA PÁJAROS ESTUDIOSOS DE MASSACHUSETTS. Faena. <https://www.faena.com/aleph/es/articles/conoce-la-biblioteca-para-pajaros-estudiosos-de-massachusetts/>

Domínguez, P. (2020). El Tucan Ciego. Colección Cisneros. Debates.

<https://coleccioncisneros.org/es/editorial/debate/contribution/el-túcan-ciego>

EFE. (2020). El artista Alvaro Urbano resucita en Madrid al rival del Atomium de Bruselas.

El diario. https://www.eldiario.es/cultura/alvaro-urbano-madrid-atomium-bruselas_1_1110326.html

Mark Dion. (2020). Vacío es forma forma es vacío.

<http://vacioesformaformaesvacio.blogspot.com/2012/07/mark-dion.html>

Merino, D. (2018). Juana Córdova: el poder de lo sencillo. Revista Mundo Diners.

<https://revistamundodiners.com/juana-cordova-el-poder-de-lo-sencillo/>

Molina, J. (2012). EL OBJETO COMO TESTIMONIO. Revista de Antropología

Experimental, 12, 6-7.

<https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rae/article/view/1912>

PETRIT HALILAJ. (2019). Cuadros de una exposición.

<http://www.cuadrosdeunaexposicion.es/museo-reina-sofia-madrid-4>

Petrit Halilaj. (2020). Museo Reinasofía. [https://www.museoreinasofia.es/prensa/nota-de-](https://www.museoreinasofia.es/prensa/nota-de-prensa/petrit-halilaj#:~:text=El%20artista%20Petrit%20Halilaj%20(Kost)

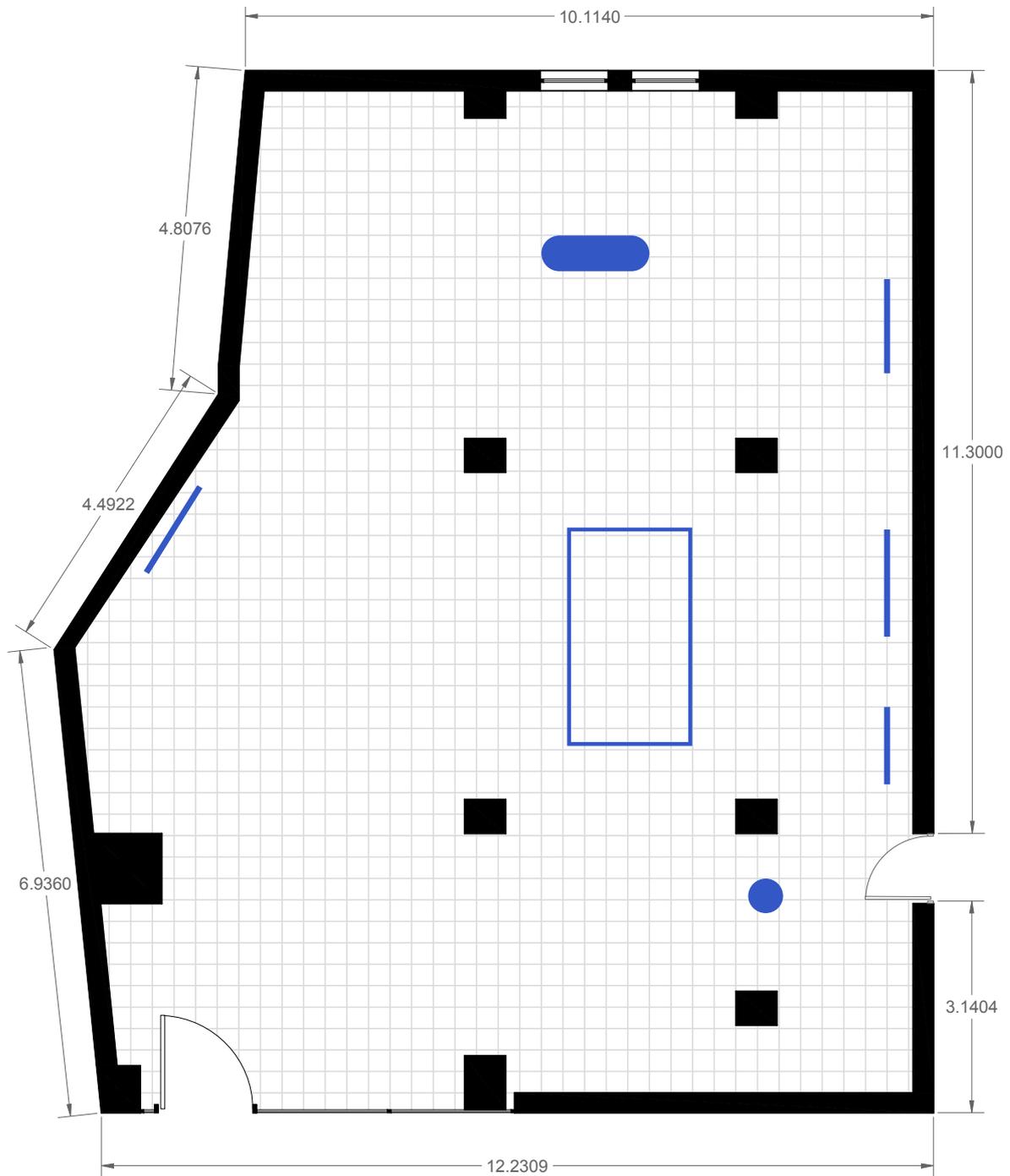
[prensa/petrit-halilaj#:~:text=El%20artista%20Petrit%20Halilaj%20\(Kost%C3%ABrrc,la%20naturaleza%20de%20los%20que](https://www.museoreinasofia.es/prensa/nota-de-prensa/petrit-halilaj#:~:text=El%20artista%20Petrit%20Halilaj%20(Kost%C3%ABrrc,la%20naturaleza%20de%20los%20que)

Piedra, B. (2019). El Acantilado de Juana Córdova, en Saladentro. El Mercurio.

<https://ww2.elmercurio.com.ec/2019/11/06/el-acantilado-de-juana-cordova-en-saladentro/>

Anexos

Anexo A: Planos sala de Exhibición

Plano de la sala de exhibición, junto con la ubicación de algunas obras.

Anexo B: Paleta de colores

Cápsulas

495123

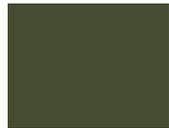

6C7531

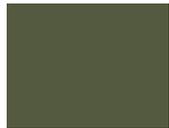

887E31

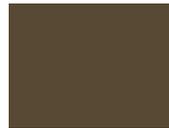
Instalación Hojas

4D5236

5E6047

605139

7F3832

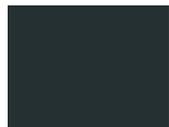

9A6447

391A0F

Baúl

253434

815041

7C755B

C5AB87

7A6A52

9D6651

Eucalipto Molido

69573F

4E4236

D6C2A4

Fotografía

CCCBCA

79797A

262525

Paleta de colores: conformada por las obras que se va a exponer

Anexo C: Diseño de Exhibición

Diseño de invitación

Recorrido virtual de la exposición: Vista # 1 entrada a la sala de exhibición.

Recorrido virtual de la exposición: Vista # 2 se observa como van a ir instaladas algunas piezas de la exhibición.

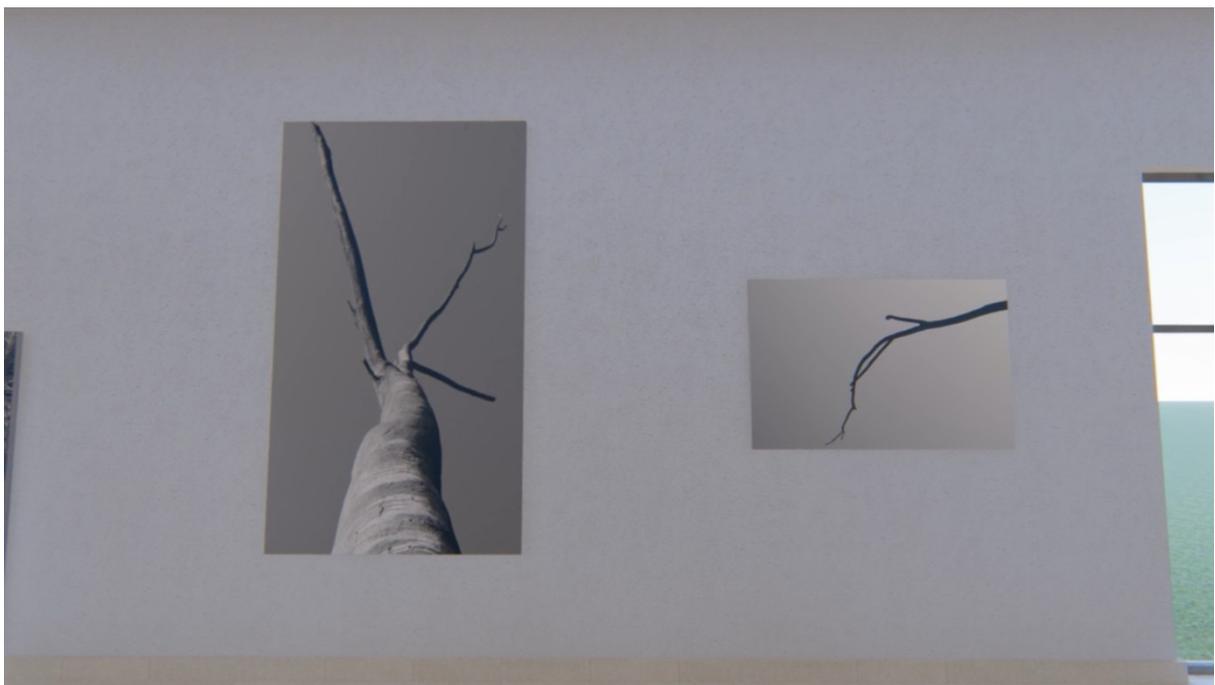
Recorrido virtual de la exposición: Vista # 3 se observa como van a ir instaladas las piezas en la sala de exhibición.

Recorrido virtual de la exposición: Vista # 4 se observa el lugar en el que se va a colocar el baúl.

Recorrido virtual de la exposición: Vista # 5 desde el fondo de la sala.

Recorrido virtual de la exposición: Vista # 6 ubicación de las fotografías.

Anexo D: Diseño de Catalogo de exhibición

Portada del catalogo de exhibición

1. Datos Informativos

Nombres y Apellidos.
Jessica Natasha Bautista Caza

Lugar de Nacimiento.
Guaytacama, 01 de abril de 1998

2. Curriculum Vitae

Primarios: Escuela "Once de Noviembre"
Secundarios: Colegio de Bachillerato "Primero de Abril"
Universitarios: Universidad San Francisco de Quito, Arte contemporáneo

Experiencia:

Cursos permanentes de artes visuales en I de arte 2015-2019
Universidad San Francisco de Quito Artes
Auxiliar de diseño gráfico.
Asistente de Artista plástico.
Curso de pintura en Taller de Artes Plásticas Konishi, México

2 ¡Cultura Viva en Cotopaxi!.....

Capturando Procesos Exhibición Statement

El recorrido abre puertas a nuevas posibilidades para palpar objetos concretos invisibles que tienen un gran potencial de exploración por medio de la experiencia personal del artista. Debido a la pandemia por la que nuestro país atraviesa, es decir el COVID-19, se da inicio a recorridos en espacios naturales que están rodeados por árboles juzgados como simples seres vivos que cumplen una función específica en el área. El artista a través de su registro fotográfico y su posterior estudio siente una transformación y comienza a cuestionarse sobre la definición de ¿qué es un árbol vivo o muerto?, ¿qué lo define?, ¿qué lo compone? y ¿cuáles son las transformaciones necesarias para conservar su existencia?. Sin embargo, en el proceso artístico sobresale un árbol seco, el cual se convierte en el protagonista de la obra. Permittedole al artista jugar con este objeto y dándole la apertura a nuevas posibilidades de transformación. Reivindicando su posicionamiento en el hábitat resfriando su existencia a través de las obras expuestas y demostrando que la materia nunca se extingue solo se transforma.

Dirección: Guaytacama - Píllacoto
Teléfonos: 0983994707 - 032690031
Email: jessy_bautista@live.com

.....¡Cultura Viva en Cotopaxi! 3

Información del artista y de la exhibición.

Obras:

4 ¡Cultura Viva en Cotopaxi!.....

.....¡Cultura Viva en Cotopaxi! 5

1 Fotografías que forman parte de la exposición.

6 ¡Cultura Viva en Cotopaxi!.....

.....¡Cultura Viva en Cotopaxi! 7

2 Fotografías que forman parte de la exposición.

Anexo E: Inauguración de exhibición

Foto # 1Montaje final para el día de la inauguración de la exhibición

Foto # 2 Montaje final para el día de la inauguración de la exhibición

Foto # 3 Montaje final para el día de la inauguración de la exhibición

Foto # 4 Montaje final para el día de la inauguración de la exhibición

Foto # 5 Montaje final para el día de la inauguración de la exhibición

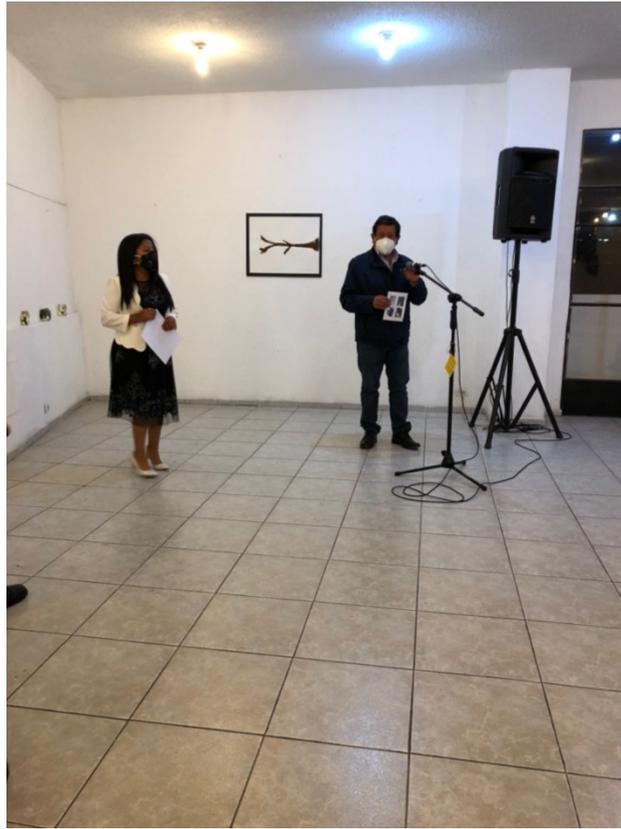

Foto # 6 inauguración de la exhibición

Foto # 7 inauguración de la exhibición

Foto # 8 inauguración de la exhibición

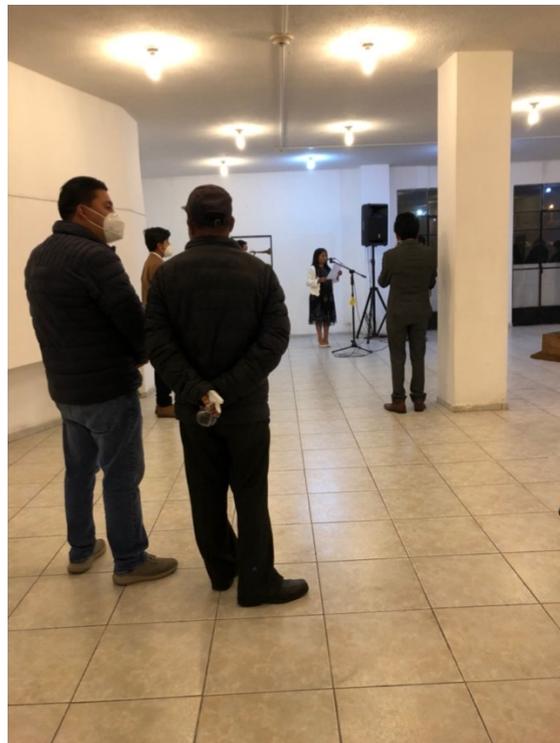

Foto # 9 inauguración de la exhibición

Foto # 10 inauguración de la exhibición

Foto # 11 inauguración de la exhibición

Foto # 12 inauguración de la exhibición

Foto # 13 inauguración de la exhibición

Foto # 14 inauguración de la exhibición

Foto # 15 inauguración de la exhibición

Foto # 16 inauguración de la exhibición

Foto # 17 inauguración de la exhibición

