

**AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES PARA LA CONSULTA, LA
REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL
TEXTO COMPLETO**

Puerto Colombia, **17 de noviembre de 2023**

Señores

DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS

Universidad del Atlántico

Asunto: Autorización Trabajo de Grado

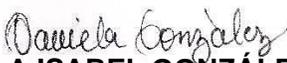
Cordial saludo,

Yo, **DANIELA ISABEL GONZÁLEZ DELGADO**, identificado(a) con **C.C. No. 1.143.264.646** de **BARRANQUILLA**, autor(a) del trabajo de grado titulado **EXPERIENCIAS SENSORIALES A PARTIR DE MATERIALES VEGETALES MALEABLES EXTRAÍDOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO** presentado y aprobado en el año **2023** como requisito para optar al título Profesional de **MAESTRA EN ARTES PLÁSTICAS**; autorizo al Departamento de Bibliotecas de la Universidad del Atlántico para que, con fines académicos, la producción académica, literaria, intelectual de la Universidad del Atlántico sea divulgada a nivel nacional e internacional a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera:

- Los usuarios del Departamento de Bibliotecas de la Universidad del Atlántico pueden consultar el contenido de este trabajo de grado en la página Web institucional, en el Repositorio Digital y en las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad del Atlántico.
- Permitir consulta, reproducción y citación a los usuarios interesados en el contenido de este trabajo, para todos los usos que tengan finalidad académica, ya sea en formato CD-ROM o digital desde Internet, Intranet, etc., y en general para cualquier formato conocido o por conocer.

Esto de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables.

Atentamente,

Firma
DANIELA ISABEL GONZÁLEZ DELGADO
C.C. No. 1.143.264.646 de BARRANQUILLA

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE PLAGIO EN TRABAJO ACADÉMICO PARA GRADO

Este documento debe ser diligenciado de manera clara y completa, sin tachaduras o enmendaduras y las firmas consignadas deben corresponder al (los) autor (es) identificado en el mismo.

Puerto Colombia, **17 de noviembre 2023**

Una vez obtenido el visto bueno del director del trabajo y los evaluadores, presento al **Departamento de Bibliotecas** el resultado académico de mi formación profesional o posgradual. Asimismo, declaro y entiendo lo siguiente:

- El trabajo académico es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, en consecuencia, la obra es de mi exclusiva autoría y detento la titularidad sobre la misma.
- Asumo total responsabilidad por el contenido del trabajo académico.
- Eximo a la Universidad del Atlántico, quien actúa como un tercero de buena fe, contra cualquier daño o perjuicio originado en la reclamación de los derechos de este documento, por parte de terceros.
- Las fuentes citadas han sido debidamente referenciadas en el mismo.
- El (los) autor (es) declara (n) que conoce (n) lo consignado en el trabajo académico debido a que contribuyeron en su elaboración y aprobaron esta versión adjunta.

Título del trabajo académico:	EXPERIENCIAS SENSORIALES A PARTIR DE MATERIALES VEGETALES MALEABLES EXTRAÍDOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Programa académico:	ARTES PLÁSTICAS

Firma de Autor 1:						
Nombres y Apellidos:	Daniela Isabel González Delgado					
Documento de Identificación:	CC	X	CE	PA	Número:	1143264646
Nacionalidad:	Colombiana			Lugar de residencia:	Barranquilla	
Dirección de residencia:	Calle 61#14-101					
Teléfono:				Celular:	3163836563	

FORMULARIO DESCRIPTIVO DEL TRABAJO DE GRADO

TÍTULO COMPLETO DEL TRABAJO DE GRADO	EXPERIENCIAS SENSORIALES A PARTIR DE MATERIALES VEGETALES MALEABLES EXTRAÍDOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
AUTOR(A) (ES)	DANIELA ISABEL GONZÁLEZ DELGADO
DIRECTOR (A)	ERNESTO RECUERO JIMENEZ
CO-DIRECTOR (A)	
JURADOS	HOUMEHR ETMINANI FABIAN MERCADO
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE	MAESTRA EN ARTES PLÁSTICAS
PROGRAMA	ARTES PLÁSTICAS
PREGRADO / POSTGRADO	PREGRADO
FACULTAD	BELLAS ARTES
SEDE INSTITUCIONAL	SEDE CENTRO
AÑO DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO	2023
NÚMERO DE PÁGINAS	
TIPO DE ILUSTRACIONES	ILUSTRACIONES EN RELACIÓN A TRABAJO DE CAMPO Y MUESTRA CURATORIAL FINAL
MATERIAL ANEXO (VÍDEO, AUDIO, MULTIMEDIA O PRODUCCIÓN ELECTRÓNICA)	
PREMIO O RECONOCIMIENTO	NO APLICA

**EXPERIENCIAS SENSORIALES A PARTIR DE MATERIALES VEGETALES
MALEABLES EXTRAÍDOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO**

**DANIELA ISABEL GONZÁLEZ DELGADO
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE MAESTRA EN ARTES
PLÁSTICAS**

**PROGRAMA DE ARTES PLÁSTICAS
FACULTAD DE BELLAS ARTES
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
PUERTO COLOMBIA
2023**

**EXPERIENCIAS SENSORIALES A PARTIR DE MATERIALES VEGETALES
MALEABLES EXTRAÍDOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO**

DANIELA ISABEL GONZÁLEZ DELGADO

**TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE MAESTRA EN ARTES
PLÁSTICAS**

**ERNESTO RECUERO JIMENEZ
DIRECTOR**

**PROGRAMA DE ARTES PLÁSTICAS
FACULTAD DE BELLAS ARTES
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
PUERTO COLOMBIA
2023**

NOTA DE ACEPTACION

DIRECTOR(A)

JURADO(A)S

EXPERIENCIAS SENSORIALES A PARTIR DE MATERIALES VEGETALES MALEABLES EXTRAÍDOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

RESUMEN

La presente tesis propone una exposición instalativa sensorial que remita al espectador a la naturaleza como un todo, dejando de lado la creciente industrialización de la ciudad de Barranquilla. Por medio de varias visitas de campo en los municipios de Tubara, Usiacurí y Galapa se busca recolectar materiales vegetales maleables que serán los principales protagonistas en la obra.

Esto a razón de la problemática que atraviesa los habitantes de Barranquilla frente a la creciente urbanización. A consecuencia de esta situación, la comunidad se ha ido alejando de la naturaleza, lo que está afectando sus capacidades sensoriales.

Es por lo que, a través de dicha instalación, se planea elevar los sentidos del público al máximo, en un juego de olores, texturas y sonidos como resultado de la experimentación con las plantas trabajadas en el departamento del Atlántico como son el bejuco, el totumo, la palma de iraca, semillas de achiote y el mangle.

PALABRAS CLAVE: tradición, sentidos, naturaleza

ABSTRACT

The present thesis proposes a sensory installative exhibition that transports the viewer to nature as a whole, setting aside the growing industrialization of the city of Barranquilla. Through several field visits in the municipalities of Tubara, Usiacurí, and Galapa, the aim is to collect malleable plant materials that will play a central role in the artwork.

This is in response to the issues faced by the residents of Barranquilla concerning the increasing urbanization. Due to this situation, the community has been distancing itself from nature, negatively impacting their sensory capabilities.

Therefore, through this installation, the plan is to heighten the audience's senses to the fullest, creating a play of smells, textures, and sounds resulting from the experimentation with plants native to the Atlántico department, such as vines, totumo, iraca palm, annatto seeds, and mangrove.

KEY WORDS: Tradition, Senses, Nature

CONTENIDO
ÍNDICE GENERAL

<u>Dedicatoria</u>	
<u>ÍNDICE DE FIGURAS</u>	1
<u>ÍNDICE DE TABLAS</u>	4
<u>INTRODUCCIÓN</u>	1
<u>1. ACERCAMIENTOS PREVIOS A LA TEMÁTICA</u>	5
<u>2. NATURALEZA DE LA OBRA DE ARTE</u>	15
<u>2.1 Naturaleza minimalista</u>	24
<u>2.2 El susurro de la naturaleza: el paisaje sonoro como obra de arte</u>	26
<u>3. DINÁMICAS MATERICAS</u>	29
<u>3.1 Bejuco</u>	29
<u>3.2 Totumo</u>	33
<u>3.3 Enea</u>	39
<u>3.4 Palma de iraca</u>	39
<u>3.5 Manglares y los arrecifes de coral</u>	41
<u>3.6 Arcilla</u>	44
<u>4. CONCEBIR LA FORMA: PROCESO DE CREACIÓN</u>	46
<u>5. PROCESO DE CREACIÓN PIEZA EN TOTUMO</u>	49
<u>5.1 Recolección del material</u>	49
<u>5.2 Proceso de creación</u>	

<u>6. PROCESO DE CREACIÓN PIEZA EN BEJUCO</u>	63
<u>6.1</u> Recolección del material	63
<u>6.2</u> Proceso de creación.....	64
<u>7. PROCESO DE CREACION DE PIEZA CON ENEA</u>	67
<u>7.1</u> Proceso de creación:.....	67
<u>8. PROCESO DE CREACION DE PIEZAS EN PALMA DE IRACA</u>	70
<u>8.1</u> Proceso de creación:.....	70
<u>8.2</u> Descubriendo la belleza aromática del Departamento del Atlántico.....	1
<u>9. PROCESO DE CREACION DE CERCAS</u>	5
<u>10. PRODUCCION DEL VIDEO EN LA CIENAGA DE MALLORQUIN</u>	7
<u>11. CREACION DE LOS PAISAJES SONOROS</u>	9
<u>12. MUSEOGRAFIA</u>	10
<u>13. ANEXOS</u>	11
<u>13.1 Cronograma:</u>	11
<u>13.2 Presupuesto</u>	12
<u>CUATRO SENTIDOS</u>	13
<u>Evidencia “Cuatro sentidos”</u>	14
<u>14. Bibliografía</u>	

ÍNDICE DE FIGURAS

<u>Figura 1 Raíces (2019)</u>	6
<u>Figura 2 Pluralidad semiepifita (2020)</u>	7
<u>Figura 3 Raíces (2021)</u>	9
<u>Figura 4 Raíces (2021)</u>	10
<u>Figura 5 Arraigo (2022)</u>	12
<u>Figura 6 Huellas: Patrones Ancestrales (2022)</u>	13
<u>Figura 7 Intaglio realizado con tejido en palma de iraca</u>	14
<u>Figura 8 Hojas alrededor de un agujero, Goldsworthy (1987)</u>	15
<u>Figura 9 Monet's Garden in Giverny, Monet (1900)</u>	16
<u>Figura 10 El estanque de Ninfas, Monet (1899)</u>	16
<u>Figura 11 Niebla en Guernsey, Renoir (1883)</u>	16
<u>Figura 12 The Lightning Field, De Maria (1977)</u>	17
<u>Figura 13 Despojo de oro sobre espinas de acacia, Penone (2002)</u>	20
<u>Figura 14 The Dangerous Logic of Wooing, Neto (2002)</u>	24
<u>Figura 15 Sabulation (Al Azif), Kirkegaard (2010)</u>	27
<u>Figura 16 Bejuco</u>	30
<u>Figura 17 Aprendizaje de tejido con bejuco</u>	30
<u>Figura 18 Producción de pigmentos naturales a partir de café, achiote y árnica</u>	
<u>Figura 19 Totumo / Crescentia Cuiet</u>	34
<u>Figura 20 Preparación de tinta con pulpa de totumo</u>	38
<u>Figura 21 Typha latifolia o enea</u>	39

<u>Figura 22 Palma de Iraca</u>	40
<u>Figura 23 Tejido realizado en palma de iraca</u>	41
<u>Figura 24 "Plastic Coral Reef Installation (Instalación de Arrecife Coral Plástico) (2019)</u>	42
<u>Figura 25 Ciénaga de Mallorca</u>	43
<u>Figura 26 Boceto estructural de la cueva</u>	47
<u>Figura 27 Boceto de pieza en totumo</u>	47
<u>Figura 28 Recolección de totumo en Barranquilla</u>	49
<u>Figura 29 Totumos en remojo</u>	50
<u>Figura 30 Corte de totumo</u>	50
<u>Figura 31 Despulpe</u>	51
<u>Figura 32 Proceso de lijado del totumo</u>	51
<u>Figura 33 Extracción de semillas de acacia</u>	52
<u>Figura 34 Semillas de palma de manila</u>	52
<u>Figura 35 Semillas de orejero</u>	53
<u>Figura 36 Semillas de estropajo</u>	53
<u>Figura 37 Semillas de dividivi</u>	53
<u>Figura 38 Guásimo, achiote y acacia glauca</u>	54
<u>Figura 39 Proceso de agujeros en el totumo</u>	54
<u>Figura 40 Pieza finalizada</u>	62
<u>Figura 41 Bejuco recolectados</u>	63
<u>Figura 42 Creación de estructura base</u>	64
<u>Figura 43 Estructura de la pieza en bejuco</u>	64
<u>Figura 44 Trenzado del bejuco</u>	65
<u>Figura 45 Trenzado del bejuco</u>	65
<u>Figura 46 Pieza finalizada</u>	66

<u>Figura 47 Estructura base para la pieza en enea</u>	67
<u>Figura 48 Proceso de creación de pieza en enea</u>	68
<u>Figura 49 Pieza en enea finalizada</u>	69
<u>Figura 50 Pieza en enea finalizada</u>	69
<u>Figura 51 Estructuras base</u>	70
<u>Figura 52 Organización de las palmas sobre la estructura</u>	71
<u>Figura 53 Piezas en palma de iraca finalizadas</u>	1
<u>Figura 54 Ruda</u>	73
<u>Figura 55 Eucalipto</u>	2
<u>Figura 56 Limoncillo</u>	3
<u>Figura 57 Albahaca</u>	3
<u>Figura 58 Proceso de creación de la cerca</u>	5
<u>Figura 59 Siembra de mangle ASOPLAYA</u>	7
<u>Figura 60 Plano fijo mangle rojo</u>	8
<u>Figura 61 Audios editados</u>	9
<u>Figura 62 Montaje expositivo</u>	10

ÍNDICE DE TABLAS

<u>Tabla 1 Número de familias, géneros y especies de semiepífitas trepadoras en Colombia.....</u>	31
<u>Tabla 2 Proceso de trabajo del totumo</u>	35
<u>Tabla 3 Tratamiento de la arcilla.....</u>	45
<u>Tabla 4 Producción de aceites esenciales.....</u>	4

INTRODUCCIÓN

El Plan de Desarrollo de Barranquilla 2020-2023 "Soy Barranquilla" es un programa creado por la alcaldía de la ciudad para mejorar la calidad de vida de sus residentes a través de inversiones en educación, salud, vivienda e infraestructura básica. Aunque se trata de un proyecto con beneficios para la población, también tiene impactos negativos como la destrucción de especies endémicas del departamento del Atlántico.

El continuo desarrollo ha generado una serie de problemas ambientales, como la contaminación del aire causada por las emisiones de los medios de transporte y los compuestos químicos arrojados por las fábricas, como es el caso de la Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR). Aunque la EDAR es una solución para tratar las aguas residuales que provienen del suroccidente de Barranquilla, los residuos líquidos que se generan se vierten en el sistema lagunar costero y la ciénaga de Mallorquín, lo que contamina poco a poco el ecosistema. Otro problema grave es el calentamiento global, causado por la quema de combustibles fósiles y la tala de árboles.

Además, también existen otros tipos de contaminación, como la acústica, causada por los constantes ruidos generados por los automóviles, las fábricas y otras fuentes. Aunque estas preocupaciones han sido expresadas por varias comunidades, como la Asociación de Pescadores de La Playa (Asoplaya) y los habitantes de los

municipios del departamento del Atlántico, no ha sido suficiente para generar un cambio significativo.

Es bien sabido que estos problemas afectan a la sociedad de manera directa e indirecta, como la pérdida de audición, la falta de agua en varias ciudades a nivel global, el desplazamiento forzado debido a los cambios climáticos y la inseguridad alimentaria. De hecho, según la OMS, los efectos combinados de la contaminación atmosférica y del aire en los hogares causan cada año unos siete millones de defunciones prematuras.

Debido a mi estrecha relación con la naturaleza, forjada a partir del contacto cercano con esta, debido a que nací en una familia dedicada al cultivo de plantas y la creación de productos artesanales, he decidido trabajar este tema. Desde que era niña, mis tíos solían recolectar plantas de diferentes municipios, como Galapa y Tubará, para crear objetos artesanales. Esto despertó mi interés, y me llevó a investigar todo lo que debía saber sobre el tema, para poder aprender más sobre mis raíces y demostrar cómo la naturaleza es un componente esencial de la vida humana.

Para generar conciencia sobre el problema, se trabaja desde el campo artístico con el objetivo de conectar y sensibilizar al público. Al impactar directamente la percepción y sensación de la humanidad, se puede trabajar de manera asertiva para lograr dicha conexión. Por esta razón, se utilizan diferentes expresiones artísticas como vehículo para generar una relación más reflexiva y profunda entre la obra y el espectador.

En esta investigación-creación, se busca elevar la conciencia ambiental en el espectador a través de una instalación sensorial, logrando reconectar la naturaleza con los sentidos. Todo a partir de materiales vegetales maleables tomados del departamento del Atlántico.

El presente trabajo consta de varias secciones. El primer capítulo, proporciona una discusión en profundidad del trabajo previo sobre el tema y responde a los problemas que sustentan la técnica. Encontrarás los trabajos ya realizados en relación con la temática principal, así como una explicación detallada de cada uno y sus significados. En el segundo capítulo se expone el marco teórico que sustenta el estudio. En él, se discuten las referencias teóricas y estéticas que se utilizaron en el curso de la investigación. Además, se presentan las principales ideas necesarias para comprender la importancia de dicha exploración. El tercer capítulo expone los materiales que fueron trabajados desde el lugar de origen, experimentación y resultados. También se indaga en la relación que se forjó a partir del contacto con el material. Se habla sobre los múltiples usos de estas plantas y los procesos por los que pasaron para poder ser trabajadas.

El cuarto capítulo está enfocado en la metodología de investigación-creación utilizada para el posterior cumplimiento del objetivo general. Encontrarás bocetos, técnicas, montajes y demás recursos significativos en la creación de la obra. Así mismo una descripción a fondo de cada punto tratado.

En el quinto capítulo se exponen los resultados de la investigación. Se profundiza en la experimentación con los materiales a través de registros fotográficos y

las conclusiones. También encontrarás la explicación sobre la museografía, en ella se menciona cuál es el espacio expositivo escogido, la visualización del montaje por medio de un render, así como las técnicas artísticas utilizadas para la realización de las obras. Se anexa una bitácora de campo como resultado de las derivas realizadas en la búsqueda del material, al igual que todo el proceso de creación en el que se plasman ideas, bocetos y fotografías referentes a la investigación

1. ACERCAMIENTOS PREVIOS A LA TEMÁTICA

Desde niña he tenido un cierto aprecio por la naturaleza; el hecho de que crecí muy cerca de ella me llevó a reflexionar sobre cómo mis familiares utilizaron varios recursos vegetales para crear artículos para su sustento. Observar cómo transformaban las ramas en objetos y las semillas en tintas me motivó a realizar un estudio con el objetivo de aprender más sobre la manipulación de estos materiales. Este capítulo describe las muchas técnicas utilizadas para llevar a cabo la investigación, incluyendo experimentos con los materiales y sus resultados.

El estudio se lleva a cabo en el departamento del Atlántico, centrándose en las comunidades donde mi familia ha residido durante generaciones. Usiacurí fue el primer lugar donde se trabajó; Se pudo reunir archivos de diversa índole, imágenes, entrevistas, y lo más importante el contacto con el material trabajado en ese municipio que es la palma de Iraca, esto gracias a las visitas de campo que se realizaron.

Debido a que la palma a menudo se trabaja en forma de tejidos, tomé la decisión de inspirarme en este proceso para realizar una obra. Cree una variedad de tejidos inspirados en los patrones matemáticos que emplean las personas de Usiacurí. Por otro lado, pude establecer un vínculo más cercano con mi tío, Santander Jiménez, quien se dedicó a la tarea de trabajar con este material durante un tiempo considerable. Pude aprender a fabricar tejidos y realizar la tinta orgánicamente usando semillas de plantas como el achiote gracias a él.

El proceso que implicó trabajar en la presente investigación fue muy beneficioso desde el comienzo. A medida que trabajaba en la experimentación de la palma, uno de mis objetivos era encontrar un método adecuado que evitara caer en la representación convencional.

Debido al hecho de que incluía tanto mi interés por el material como mi preferencia por el proceso de grabado, el trabajo que fue el resultado de prueba y error, terminó llamando mi atención de inmediato. *Raíces* (Fig. 1), creada en el año 2019, surgió gracias a toda la investigación realizada con la palma de iraca. Un total de 10 tejidos diferentes, cada uno de los cuales se imprimió con tinta litográfica sobre papel y luego se le aplicó tinta a base de achiote. El objetivo del trabajo era dar a conocer el material en cuestión, así como las aplicaciones creativas que se pueden encontrar para

Figura 1 Raíces (2019)

él.

Siguiendo la misma línea de investigación, me dirigí a trabajar en el municipio de Galapa a principios del año 2020. El principal material con el que se trabajó esta obra fue el bejuco.

Estas ramas resultaron muy provechosas para la experimentación debido a sus cualidades, como la maleabilidad y textura, que permitían trabajarlas de diversas formas. Durante el proceso, exploraba el material hasta llegar a la propuesta final.

El objetivo principal de mi obra era llamar la atención sobre el hecho de que la naturaleza estaba perdiendo su espacio, que estaba siendo arrebatado por las ansias de urbanización que tiene el ser humano.

Mis numerosas visitas de campo me proporcionaron las perspectivas que, finalmente, se convirtieron en la imagen de la pieza terminada. Debido a que se trataba de una enredadera, la planta se encontraba colgando, arrastrándose e incluso atada a las otras plantas en su entorno. *Pluralidad semiepifita* (Fig. 2), fue instalada en la fachada de mi hogar. Aproveché las rejas, el techo y el piso para simular el crecimiento de

Figura 2 Pluralidad semiepifita (2020)

estas ramas.

El desarrollo del montaje fue valioso, pues al ser una obra realizada en un lugar concurrido fue comentada por muchos. Muchos de mis vecinos se acercaban a observar lo que estaba haciendo y muchos de ellos acertaron en el porqué de la obra, así como otros solo se reían o hacían chistes alusivos al COVID y las plantas. Este fue un aspecto crucial de la obra ya que, como se dijo antes, el objetivo principal era revelar cómo la naturaleza estaba reclamando su territorio, y ver que mis vecinos comprendían completamente la obra me hizo sentir orgullosa de la pieza en conjunto.

Debido al COVID 19, no pude continuar con el trabajo de campo durante un período prolongado de tiempo, por lo tanto, basé mi próximo proyecto en los datos que había adquirido anteriormente. Así se creó la serie *Raíces* (Fig. 3) en el año 2021, una obra significativa para mí porque trabajé en compañía de mi abuela. Este trabajo fue concebido con el propósito de combinar materiales vegetales naturales, como el bejuco y la palma iraca, con elementos artificiales, como linóleo, MDF y tinta litográfica.

Para las imágenes de la obra, opté por realizar un estudio fotográfico a mi abuela y allí surgió lo emocional del proceso. La conexión que tuvo con los materiales la remitieron a su juventud cuando se dedicaba a trabajar con ciertas plantas de uso medicinal como el totumo y la árnica. La sesión dio como resultado tres de las imágenes principales.

Estas fotos fueron dibujadas en mdf y linóleo para luego ser talladas e intervenidas. Lo que se buscaba era que el material vegetal completara las tallas e impresiones. Como resultado se presentaron cuatro piezas, una tallada sobre mdf y las

otras tres impresas sobre papel. En este punto de la investigación es donde decido seguir trabajando bajo el nombre *Raíces*.

Figura 3 *Raíces* (2021)

Estas fotos fueron dibujadas en mdf y linóleo, para luego ser talladas e

intervenidas. Lo que se buscaba era que el

material vegetal completara las tallas e impresiones. Como resultado se presentaron cuatro piezas, una tallada sobre mdf y las otras tres impresas sobre papel. En este punto de la investigación es donde decido seguir trabajando bajo el nombre *Raíces*.

Debido a la persistencia del impacto del COVID-19 en la salud pública a nivel mundial, tuve que buscar formas de aprovechar la información disponible sin caer en

la repetición. Para ello, me adentré en la historia del arte en busca de vanguardias que destacaran el material sin necesidad de un proceso experimental complejo.

El movimiento vanguardista al que hace referencia esta pieza —el informalismo— apuesta por el azar y la improvisación más que por el montaje planificado de componentes.

Para ese entonces solo contaba con bejuco, esta fue la tercera obra de la serie *Raíces* (Fig. 4) realizada en el mismo año. Un conjunto de matrices realizadas a partir de estas ramas. El material se dispuso en el papel de tal forma que pudo elegir como quería ser organizado sobre este. Estas matrices fueron impresas con tinta a base de pulpa de totumo.

La idea de la tinta surgió a partir de un comentario que escuché en algún momento de mi infancia. Una de mis tías, Gloria Delgado, decía que las mujeres en el pueblo donde nació, Remolino-Magdalena, se tinturaban el cabello con pulpa de totumo, pues esta producía una gran pigmentación de color negro. Así pues, el resultado fueron cuatro piezas en donde se logra observar con exactitud las curvas y fuerza que posee este material tan versátil.

Figura 4 Raíces (2021)

A medida que se desarrollaba la investigación, me encontré trabajando estrechamente con los clanes totémicos del pueblo mokaná. Estos clanes son una referencia a lo que hoy son los municipios del departamento del Atlántico, pero reemplazados por nombres de animales.

Anteriormente había trabajado con el totumo en la extracción de tinta, así que decidí utilizar su corteza para crear tallas de las representaciones gráficas de estos clanes. El propósito principal de este trabajo era informar a la audiencia sobre cómo los mokanas asignaron nombres de clanes basados en animales representativos de sus territorios.

Seleccioné los cuatro clanes más importantes: Oso hormiguero (Baranoa), caracol marino (Tubará), alcaraván (Piojó) y pez (Galapa). Estas imágenes fueron diseñadas a partir del nombre de cada una e inspiradas en los patrones que conforman el petroglifo de piedra pintada.

A inicios del año 2022 nace *Arraigo* (Fig. 5), una obra compuesta por cinco totumos intervenidos con grabados en representación de solo una parte de este tema tan valioso como es la tradición ancestral de nuestro departamento.

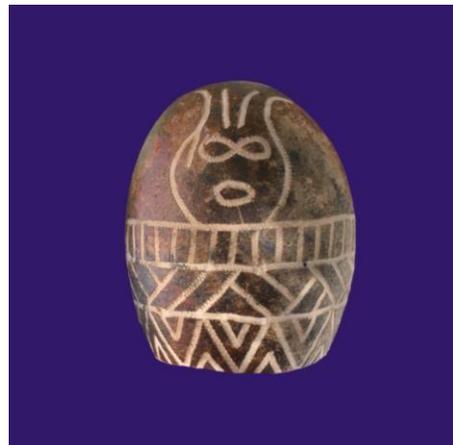
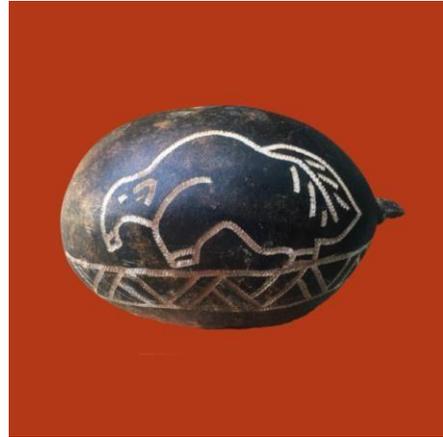

Figura 5 Arraigo (2022)

Queriendo regresar a exaltar la huella que dejaron nuestros ancestros mokanas a lo largo del tiempo, específicamente a la realización de tejidos a partir de materia vegetal, nace *Huellas: Patrones Ancestrales* (Fig. 6), el último trabajo realizado en el presente año, en torno a toda esta investigación matérica y hasta ahora, es la obra con más número de piezas.

Figura 6 Huellas: Patrones Ancestrales (2022)

La obra estaba conformada por 14 impresiones de tejidos realizados con palma de iraca y patrones con bejuco, estampados con diversos pigmentos de tintas y experimentando con una nueva técnica llamada intaglio (Fig. 7); este trabajo fue indudablemente gratificante a nivel personal, ya que pude reunir todo el conocimiento previamente conservado y producir una pieza que representara el origen de todo este proceso investigativo: la exaltación del material vegetal a través del arte.

Figura 7 Intaglio realizado con tejido en palma de iraca

Por lo tanto, mi fascinación y curiosidad desde niña por estar rodeada de tanta naturaleza y por las actividades manuales que realizaba mi familia me llevaron a crear este cuerpo de trabajo en forma de una serie de obras encaminadas al ámbito artístico.

2 NATURALEZA DE LA OBRA DE ARTE

En el año 2001 se crea el documental Rivers and Tides: Andy Goldsworthy Working with Time, una recopilación de los trabajos de Goldsworthy. En su obra “Hojas alrededor de agujero” (*Fig. 8*), utiliza hojas de serbal. A simple vista pareciera que son simples hojas secas sobre el suelo, pero esta obra es un claro ejemplo de cómo se puede crear algo poético a partir de lo natural, reflexionando sobre la materia, la forma, la fuerza.

Figura 8 Hojas alrededor de un agujero, Goldsworthy (1987)

Además, el artista realiza esta obra en el mismo lugar donde consiguió el material. Y es que la naturaleza ha sido trabajada en el arte hace tiempo, podemos verlo en los famosos cuadros de Claude Monet "El jardín del artista en Giverny " (*Fig. 9*) o "El estanque de Ninfeas" (*Fig. 10*) o en las obras de Pierre-Auguste Renoir “Niebla en Guernsey”(Fig. 11).

Figura 9 Monet's Garden in Giverny, Monet (1900)

Figura 10 El estanque de Ninfas, Monet (1899)

Figura 11 Niebla en Guernsey, Renoir (1883)

Andy Goldsworthy perteneció a una corriente llamada Land art, que surge a partir del arte conceptual y el minimalista. En ella, las obras son realizadas en la naturaleza a partir de materiales provenientes de esta misma. Para los artistas, es importante el acercamiento a la naturaleza, no para crear una fiel representación de esta, sino para generar una conexión íntima a través de los sentidos. Tal es el caso de Walter Joseph De María, quien fue un artista estadounidense que para la década de los setenta buscaba generar una reflexión entre el individuo y la tierra. Para el año 1977, realiza la obra “The Lightning Field” (*Fig. 12*); El artista instaló 400 postes de acero inoxidable que atraían rayos en pleno desierto de Nuevo México. De esta forma, el artista buscaba llamar la atención sobre la increíble autoridad y fuerza de la naturaleza.

Figura 12 The Lightning Field, De Maria (1977)

Wilhelm Schmid (2010), filósofo alemán, afirma:

“...la unión que se siente con la naturaleza alberga desde siempre mucho sentido en su interior. Los seres humanos encuentran consuelo en la contemplación sensorial y en la experiencia de la naturaleza, de la que pueden extraer fuerzas renovadas, y la naturaleza puede proporcionar esa experiencia de sentido, ya que en ella todo está interconectado de forma manifiesta (...). La nueva orientación del pensamiento, que pone al descubierto estas conexiones de sentido, nos conduce hacia una atención reiterada a las conexiones ecológicas y a establecer de nuevo un vínculo con la naturaleza...” (pág. 48).

La separación que tiene el humano con la naturaleza cada vez se hace más fuerte, y podemos notarlo en cómo el planeta se ha visto descuidado por estos mismos. La tranquilidad en la localidad suroccidente de la ciudad de Barranquilla, se ve afectada por el constante uso de sistemas de sonido instalados por los propietarios de las viviendas pertenecientes a este sector. Esta habitual práctica se vuelve un problema, pues genera una competencia entre cuál de los equipos de sonido maneja un mayor número de decibeles.

Las personas sensibles que están expuestas al ruido excesivo experimentan ansiedad, preocupación y, en circunstancias graves, ataques de pánico. Lo mismo ocurre con la basura y nuestras limitadas habilidades de gestión de residuos, ya que termina en las calles y vías fluviales.

Es importante mantener la conexión que se tiene con lo natural, es por esto por lo que los sentidos juegan un papel fundamental, pues, gracias a ellos logramos percibir estímulos externos, además, nuestra relación con la naturaleza es cien por ciento sensorial. Aquí, encontraremos diversos estudios, artistas, corrientes y demás que mantienen la relación arte-naturaleza y el papel importante que tienen lo sensorial en esta pareja.

La creciente evolución industrial afecta nuestra capacidad sensorial. Diversos factores como la contaminación acústica, que produce perturbación en cualquier ambiente, estamos acostumbrados a escuchar ruidos de carros, fábricas, música alta. Al igual que también afecta la naturaleza, y podemos notarlo en el creciente calentamiento global. Las temperaturas en el planeta han estado en constante aumento y todo esto a causa de múltiples acciones negativas producidas por los humanos, como son la quema de combustibles fósiles para generar electricidad, la industria, la deforestación, el uso de fertilizantes. Según el Ministerio de Ambiente, Colombia se ha visto muy afectada por los incendios forestales. Para el mes de enero del presente año, ya se habían presentado 82 incendios forestales. En el mes de febrero se presentó un incendio con una duración de al menos 10 días en Guaviare, en donde 15.000 hectáreas se vieron afectadas por este. En el parque Vía isla de Salamanca también se produjeron varios incendios para el mes de abril, en donde más de 20 hectáreas se vieron afectadas, entre ellas el sector llamado "La Lola".

El enfoque de los artistas que preservan el vínculo arte-naturaleza ha sido crear obras que puedan proporcionar una experiencia sensorial a través de la interacción entre el objeto y el espectador.

Giuseppe Penone trabaja con lo orgánico, su evolución y resistencia en un mundo donde la intrusión humana siempre deja marcas. Como él mismo lo dice, busca transmitir al espectador la belleza de las sorpresas que pueden separarnos y los elementos que hacen forma del paisaje, y esto lo expone en su obra "Despojo de oro sobre espinas de acacia" (*Fig. 13*) realizada en el año 2002, en donde podemos apreciar un gigante mural con lo que parecen ser manchas o puntos pintados sobre la superficie, pero que en realidad son espinas de acacias pegadas al lienzo.

Figura 13 Despojo de oro sobre espinas de acacia, Penone (2002)

En 2021, creo una pieza utilizando el trabajo mencionado anteriormente de Penone como inspiración. En ella, el material y el gesto eran de suma importancia. Las obras fueron creadas a partir de bejuco en forma de espiral sobre papel, esto para simular una matriz de grabado. Estas planchas se imprimieron con tinta realizada a partir de la pulpa del totumo, evitando utilizar productos industriales necesarios en la técnica de la gráfica, tales como la tinta litográfica, el Varsol y el linóleo o neolite. Las

numerosas salidas de campo realizadas en el departamento del Atlántico dieron como resultado la recolección de los principales materiales con los que trabajé, bejuco, totumo, y semillas como el achiote. En medio de estas visitas, tuve que ponerme en contacto con la naturaleza. Esto condujo a una conexión interesante, que fue posible gracias al conocimiento que logre obtener al trabajar con cada material y en cada entorno.

Según una guía turística realizada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el departamento del Atlántico posee diversa flora y fauna. Podemos encontrar distintas plantas que son utilizadas por los habitantes para saciar sus necesidades. Las plantas más conocidas son aquellas con las que se realizan artesanías como el bejuco y el totumo, pero también existen muchas de carácter medicinal como el matarratón, el cual se utiliza para tratar la varicela.

Trabaje con bejuco, palma de iraca, arcilla y totumo, y es fascinante el cómo estas plantas tienen propiedades sensoriales tan diversas. Pude tratar el bejuco no solo desde un punto de vista artesanal, sino también terapéutico. La gama de fragancias y texturas es variada. El totumo, por su parte, se utiliza como tinte natural para el cabello debido a sus cualidades pigmentarias; También es usado como alimento para aves de corral, medicamentos para la tos y en artesanías.

No todos los materiales podían utilizarse para obtener el resultado deseado, por lo tanto, era vital considerar la temperatura, la humedad, el olor y la textura. Ciertos materiales, como el bejuco, tenían un olor característico. Por lo general, estos aromas son el resultado de la absorción de humedad del material durante la temporada de lluvias, lo que también contribuye a la maleabilidad del material.

Gracias a estas repetidas salidas de campo e interacciones con lo natural, pude identificar una parte de mis raíces, esto desde el punto de vista artesanal, y a tomar conciencia de que soy parte de la naturaleza debido a la profunda relación que he tenido con ella desde la infancia.

Al momento de escoger los materiales estos debían cumplir con ciertas propiedades físicas que se podían apreciar gracias al uso del tacto, la vista y el olfato. Comprender y manejar el bejuco, el totumo, la palma de iraca y la arcilla, así como entender su lugar de procedencia, aplicaciones y características fue punto clave en la búsqueda de mis orígenes. Lo que, según García (1990), es ese acercamiento a la naturaleza con sentidos totalmente abiertos, donde hay una riqueza enorme que ayuda a examinar las profundidades del ser, alcanzando así el autoconocimiento.

La manipulación de los materiales desde los orígenes de la creación ha sido lo que Palazuelo (1998) llama "una puerta que permite el acceso a la sensibilidad". Esto puedo corroborarlo en cómo la naturaleza para mí se ha vuelto una fuente de inspiración.

Como dije anteriormente, mi trabajo siempre se ha concentrado en resaltar los elementos que proporciona la naturaleza, como ramas, hojas y semillas. La lluvia, la tierra, los olores que provienen de las hojas de los árboles secos, los sonidos de los animales, el sabor de frutas y hongos, e incluso la textura que existe en un pétalo de flor han sido referencias esenciales para mí, y he podido relacionarlos con el cuerpo humano empezando por las formas que encuentro en este. He tenido el privilegio de estar rodeado de naturaleza desde la infancia, y a pesar de vivir en una ciudad con una

gran cantidad de contaminación visual y audible, he podido apreciarla y experimentarla.

Es interesante como los artistas se valen de materiales naturales para generar experiencias sensoriales en el público. Este es el caso de Ernesto Neto, su trabajo es muy matérico e interactivo. En su obra *The Dangerous Logic of Wooing* (*Fig. 14*) realizada en el año 2002, se ve como el artista por medio del material busca que el público interactúe a través de un juego en donde se puede sentir la suavidad de las formas que cuelgan del techo. Neto utiliza la licra para simular la piel humana y generar una sensación de delicadeza en el espectador. Para Bernárdez (2016), los artistas escogen los materiales para sus obras (según mejor se acomode a su narrativa) por sus cualidades físicas, función e historia vital. Por otro lado, no suelen modificar su forma originaria, sino que por el contrario juegan con sus texturas y formas.

Figura 14 The Dangerous Logic of Wooing, Neto (2002)

2.1 Naturaleza minimalista

El arte minimalista incluye en sus obras mucho de lo anterior, esto lo vemos en el uso de la serialidad, la geometría, la exploración de textura, color, escala y contraposición de materiales como los sintéticos y los naturales. El uso de materiales provenientes de la naturaleza se ha vuelto muy común al punto de que los artistas que trabajan con estos enfocan su diseño en la naturaleza, para de esta forma generar una interacción llena de maravillas e incluso espiritual entre el espectador y la obra. Walker (2006).

Normalmente cuando se observa una obra en la que el material tiene gran importancia, para el público se vuelve un dilema, ya que se comienza a realizar un análisis significativo y se ignora la materialidad. Lo que para Bernárdez (2016), solo significa que la relación que hubo entre obra y espectador fue incompleta. Se necesita que la obra sea admirada no solo desde la idea sino también desde las propiedades del

material, su manipulación, rasgos culturales, significados, usos y estados, así como sus potencialidades como productores de emociones, memorias, afectos y percepciones. Pues estos materiales, orgánicos e inorgánicos, instituyen una conexión con el lugar y las personas. Por lo anterior propongo un trabajo en donde se forje una conexión entre individuo-obra por medio de la manipulación directa con el material vegetal; exponer la naturaleza en un campo íntimo y reflexivo para el público. Una instalación interactiva, que, a través de una estimulación sensorial, logre generar en los visitantes estas cualidades ya mencionadas por Bernárdez.

La identidad de cada material utilizado para la realización de objetos con características sensoriales está basada en la capacidad de este por comunicar y hacer sentir dichas experiencias. Aquellos materiales que cuentan con atributos sensoriales intrínsecos son los de origen natural y se utilizan en su mayoría para atribuir de estas propiedades a los que carecen de sensorialidad, como es el caso de los materiales artificiales. Según Doveil (1998, como se citó en Bedolla, 2004) estos últimos no tienen identidad propia por lo que son elementos a los que es necesario otorgar y dotar de cualidades sensibles y comunicativas.

Si bien, el plástico es un ejemplo claro de esto, pues al no poseer propiedades sensoriales intrínsecas permiten la aplicación de cualidades polisensoriales, dotándolos de texturas, olores, colores y formas. Esta es la situación de los vinilos de decoración de pisos y paredes. Varias firmas crean estos apliques para la decoración interior de hogares queriendo simular la realidad. Pisos de madera, arena, mármol y muchas más características se han agregado a estos vinilos para que parezcan auténticos.

2.2 El susurro de la naturaleza: el paisaje sonoro como obra de arte

Desde hace siglos el paisaje sonoro natural ha sido campo de estudio en el arte y la música. Muchos artistas y músicos han incluido sonidos de la naturaleza en sus trabajos, esto con la idea de producir sensaciones y estados de ánimo en el público. En la llamada "sinfonía pastoral" de Beethoven, podemos apreciar como el músico incorporó sonidos de pájaros cantando a la pieza.

Jacob kirkegaard, un artista sonoro nacido en Dinamarca, se dedica a explorar a fondo los sonidos en las distintas capas sonoras de su entorno. Gracias a esto, ha logrado capturar sonidos del ambiente natural utilizando equipos profesionales como sensores de vibración, hidrófonos y receptores electromagnéticos.

Su obra "Sabulation (Al Azif)" realizada en 2010 (*Fig.15*), el artista presenta una serie de grabaciones de video y audio procedentes de las "Singing sands" o "Arenas cantantes" en el Desierto de Oman, un lugar en donde las corrientes de arena emiten sonidos profundos. Para Kirkegaard, como humanos pertenecemos a la naturaleza, por lo que incluye en sus obras entre otros temas los sonidos naturales producidos por ciertos fenómenos que se presentan en esta

Figura 15 Sabulation (Al Azif), Kirkegaard (2010)

"En mi trabajo me interesa grabar y mostrar las cosas, por ausencia de una mejor palabra. Puede ser fenómenos, cosas de la naturaleza, algunas partes de nuestro mundo, lo que sucede en nuestro mundo (algo que los seres humanos están creando) ...pero al final es algo que me conmueve. Se trata de la existencia, y el ser humano tiene que ver con nuestra relación con la naturaleza, con la política, con la vida y la muerte. Se trata de todo, pero es el estar vivo." Kirkegaard (2020).

Existe un movimiento artístico que pone énfasis en el sonido como constituyente fundamental de la expresión creativa, lleva por nombre concretismo sonoro. Los artistas producen nuevas composiciones sonoras experimentando con la modificación y disposición de ruidos cotidianos, y muestran sus obras en instalaciones sonoras que alientan a los oyentes a explorar con diversos grados de sonido, ritmo y textura. De esta forma se busca que el espectador se sienta inmerso en una experiencia única, utilizando altavoces y sistemas de sonidos para crear un ambiente envolvente en el espacio.

Francisco Lopez, artista español, explora el sonido buscando siempre crear una pieza sonora envolvente y experimental. Para 1998 crea "La selva". En palabras del artista "«La Selva es una inmersión de los entornos sonoros de un bosque tropical de

las terras bajas del Caribe de Costa Rica. Una sorprendente banda sonora natural creada por sonidos de lluvia, cascadas, insectos, ranas, pájaros, mamíferos y también plantas, a través de un ciclo de día durante la temporada de lluvias".

Gracias a estas experimentaciones es posible desarrollar una forma distinta y más profunda de abordar la percepción del sonido y que puede conducir a una mayor comprensión y conexión con el mundo sonoro que nos rodea.

3. DINÁMICAS MATERICAS

Según una guía turística que fue compilada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el departamento del Atlántico alberga 13,000 tipos diferentes de plantas, más de 6,500 de las cuales son nativas de la región. El manglar, los arrecifes de coral, la ceiba lechera y el roble morado, se encuentran entre los más conocidos de este tipo de ecosistemas. Las plantas pueden tener más de una característica usadas de diversas formas por los habitantes.

Después de fascinarme con el uso artesanal que los miembros de mi familia habían encontrado para los materiales vegetales, decidí comenzar a trabajar con ellos.

Mi familia pasó una cantidad significativa de tiempo y esfuerzo en las comunidades de Usiacurí y Galapa produciendo artesanías.

Después de haber terminado el segundo semestre, comencé a buscar diferentes formas de tratar con estas plantas, enfoques que estaban más vinculados al sector creativo, evitando los fines decorativos en favor de un enfoque estético. Después de obtener estos materiales, inmediatamente comencé a experimentar con ellos.

3.1 Bejuco

Los lugareños hacen uso del lecho, que a menudo se conoce como bejuco (fig. 16), en la creación de artesanías, así como en la construcción de viviendas. Es autóctona de las regiones tropicales de las Américas, incluidas las regiones del Pacífico y el Caribe de nuestra nación. Esta rama tiene alrededor de 7 a 10 metros de longitud.

Debido a su versatilidad, se utiliza en una variedad de aplicaciones, incluyendo amarres, nudos y cestas.

Figura 16 Bejuco

Pedro Carpintero, oriundo del municipio de Galapa, fue el encargado de enseñarme lo necesario para aprender a manipular el material como se logra apreciar en la figura 17. El bejuco aporta a gran parte de su economía a través de la creación de elementos ornamentales y prácticos a partir de sus ramas.

"Para poder trabajar con el bejuco hay que saber escogerlo. Las ramas deben estar secas y luego se deben remojar en agua un día completo. Así es como logramos

Figura 17 Aprendizaje de tejido con bejuco

que el bejuco sea flexible y esto ayuda a que podamos realizar canastos o amarres. También se puede cortar las ramas por la mitad para que doblen más". (Carpintero, 2019)

Una investigación realizada por el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia encontró que existen 1820 especies de semiepífitas trepadoras (bejucos, trepadoras, lianas, enredaderas o escandentes), pertenecientes a 310 géneros y 70 familias.

Tabla 1 Número de familias, géneros y especies de semiepífitas trepadoras en Colombia.

División	Familias	Géneros	Especies	%
Pteridófitas	2	6	10	0.6
Gimnospermas	1	1	2	0.1
Angiospermas	67	303	1808	99.3
Dicotiledóneas	60	294	1706	93.7
Monocotiledóneas	7	9	102	5.6
Totales	70	310	1820	99.9

Nota: Recuperado de "Aproximación al conocimiento de los bejucos en Colombia" por Edgar Linares UNAL.

En la búsqueda del material no solo encuentras las diferentes especies de esta planta, también entras en un mundo de experiencias que se forjan a partir de la relación con este. La textura y el aroma de las ramas permiten la exploración sensorial. Las consideraciones para la selección del material incluyen cualidades como la textura y el

color. Si lo que se quiere es utilizar el material y aprovechar sus propiedades maleables, se debe prestar atención a la estructura física de este. Al sentir la suavidad de las ramas, puede determinar qué tan flexible es cada una.

Más que ir a encontrar lianas que serán utilizadas para un fin determinado, como la creación de artesanías, construcción de amarres o el uso medicinal, es forjar una conexión natural con cada una de las especies y ser conscientes de las propiedades y características de estas. Dichas propiedades van desde la medicina tradicional, extracción de pigmentos, usos decorativos y si cuentas con suerte puede que encuentres algunas utilizadas en la creación de bebidas psicoactivas. Esta última propiedad pertenece en especial a la especie Bejuco *Banisteriopsis caapi*, se encuentra muy poco en la región caribe, es originaria de áreas tropicales de Sudamérica y en Colombia se hallan en las regiones andina y amazónica. Carpintero comenta que, a pesar de no encontrarse en el caribe, muchos habitantes optan por sembrar en sus hogares. Tenía la intención de fabricar tintas naturales, para lo cual necesite extraer colores de las ramas. Fue difícil hacerlo porque uno de los requisitos de selección del material era que este tuviera poca humedad. El siguiente paso fue intentar eliminar el pigmento de las ramas remojándolas en agua, pero incluso esto resultó infructuoso pues las ramas habían perdido todo su color. Mi inclinación por el grabado, junto con mi interés por una amplia variedad de materiales naturales, era algo que siempre había esperado combinar de alguna manera. Para imprimir matrices, intente crear tintas derivadas del achiote, el café, y la árnica (fig. 18).

Cuando estaba creando piezas gráficas, opté por emplear alternativas orgánicas y respetuosas con el medio ambiente, frente a los materiales convencionales, como las tintas litográficas y el linóleo.

3.2 Totumo

Otra planta muy conocida en el Atlántico es el totumo, cuyo nombre científico es *Crescentia Cujete* (fig. 19), un árbol de aproximadamente cinco o seis metros de altura, su madera no es muy útil para realizar construcciones, pero brinda un fruto muy interesante, al cual se le otorgan beneficios medicinales, artesanales y cosméticos. Es una planta de origen centroamericano y se ha ido adaptando al trópico. Este fruto es el principal material con el cual realizan artesanías en el municipio de Tubará, y como todo material pasa por una serie de procesos que permite su posterior manipulación.

Figura 18 Totumo / *Crescentia Cujete*

Adolfo Coll, habitante de Tubará, Atlántico fue quien me acompañó en la travesía de hallar el material y conocer lo que gira en torno a este; Tubará es uno de los veintitrés municipios que conforman el departamento del Atlántico; es famoso por sus reservas naturales y sus colinas cubiertas de niebla. El árbol de totumo se puede encontrar en cualquier rincón o finca del municipio. Según Coll, para interactuar con la naturaleza, primero se debe obtener el permiso de esta. Varios tubareños ven la naturaleza como una deidad y, por lo tanto, ejecutan rituales cada vez que van en una expedición de recolección de material. Cuando las plantas se eliminan sin autorización, se producen calamidades naturales como deslizamientos de tierra y lluvias intensas. (Coll ,2021). Un viaje durante el cual se prohibió el uso de dispositivos electrónicos; sin ellos, habría sido imposible formar una conexión más significativa.

En el ritual tuvimos la oportunidad de vivir más de cerca la naturaleza, escucharla, tocarla y sentirla por medio de simples acciones guiadas por Coll como cánticos en lengua Mokaná y meditación guiada. Al terminar, nos encontrábamos listos para buscar el material. A continuación, presento una tabla en la que se evidencia la implementación del proceso productivo del totumo. En ella, veremos cada uno de los puntos por los cuales pasa el material para ser trabajado y cómo finaliza.

Tabla 2 Proceso de trabajo del totumo

Proceso paso paso	Descripción	Recomendaciones
Selección	Distinguir los árboles de totumo. Seleccionar los frutos listos o hechos y deciden dar espera a aquellos que aún están verdes.	Estimular el cultivo de totumos en los jardines de las casas y en los lugares cercanos al poblado con el fin de evitar grandes desplazamientos que pueden afectar el estado de los totumos.
Recolección	<p>Cuando el artesano decide buscar totumos para su trabajo, se dirige y escoge los antes seleccionados, generalmente va acompañado, porque los frutos pesan bastante y son delicados, cualquier golpe los puede romper. La forma de extraerlos del árbol es dándole vueltas hasta romper el tallito que lo une a la rama y lo lanza para ser recibido por otra persona.</p> <p>El totumo debe estar hecho es decir que debe estar cambiando de un color verde a un color amarillo.</p>	Sembrar plantas de totumo más cerca a sus casas, para evitar desplazamientos largos y fatigantes.

Transporte	Posteriormente cada artesano lleva una bolsa sintética para cargar entre dos y tres totumos que equivalen entre 3 y 5 kilos.	Evitar que los totumos en el momento de cargarlos se golpeen entre sí para evitar que se rompan, si se van a preparar rápidamente sería bueno despulparlos en el mismo lugar de recolección y evitar pesos extras en el momento de cargarlos.
Corte	Para cortar, el artesano utiliza un trozo de segueta y sujeta con la mano o apoyado con la mesa el totumo y comienza a abrirlo sobre la línea grabada.	Para el corte del totumo por sus características ovoides, es bueno diseñar apoyos en madera que no presionen el totumo si no que ayuden a la mano a sostenerlo y poder cortar con un marco de segueta más fácilmente.
Despulpe	Cuando el totumo se abre el artesano con la ayuda de un cuchillo o una cuchara extrae la pulpa, dejando parte de ella en la corteza.	Aprovechar la pulpa como alimento para los animales.
Cocción	En una olla grande sobre tres piedras, colocan al fuego agua y sal a punto de ebullición y depositan allí los totumos durante unos diez minutos, este proceso permite que el totumo adquiera más resistencia física. Posteriormente lo sacan al aire libre y lo dejan enfriar hasta que se pueda manipular.	Es mejor definir tiempos exactos de cocción con el fin de poder organizar una producción y determinar calidades físicas y de tonalidad del totumo post cocción.
Raspado	Cuando el totumo se deja coger el artesano con una cuchara metálica o un trozo de vidrio, comienzan a raspar la pulpa restante y la corteza hasta que queda completamente pelado.	Sería interesante poder diseñar utensilios en vidrio para la fase de raspado, o elementos metálicos que se presten para tal fin, ya que es muy poco probable encontrar una herramienta que realice esta función.
Limpieza	Una vez terminado el raspado, en un recipiente plástico se coloca agua y limones cortados a la mitad, se colocan los totumos y se limpian con los limones, para que el totumo quede más blanco se recogen las cenizas de	La recomendación radica en el puesto de trabajo, que sea cómodo, iluminado y fresco.

	la cocción y se espolvorean sobre la corteza y se restriegan con los limones.	
Secado	Con el limón y las cenizas se dejan secar al sol hasta que el totumo que esté totalmente seco, finalmente se lavan y se utilizan.	Es mejor buscar lugares sombreados, aireados e iluminados, pero donde los rayos del sol no caigan directamente sobre el totumo.

Nota: Recuperado de “Proyecto: Establecimiento y fortalecimiento de sistemas productivos artesanales orientados al Mercado Verde y al Biocomercio, en el Departamento de Córdoba” de Artesanías de Colombia.

El totumo posee diversas propiedades, según se cree, la pulpa suele ser usada como medicina para la gripe, también como tinte de cabello, algunos campesinos lo usan para alimentar sus gallinas y para dar color a las palmas en artesanías. La corteza es utilizada para realizar utensilios de cocina o decoraciones para el hogar.

Este fruto posee numerosas aplicaciones, por lo que comencé a manipular el material para ver cómo podría relacionarlo con el sector artístico sin caer en la representación artesanal. El totumo tiene una corteza dura que es fácil de tallar, aun así, esto seguía siendo un reflejo extremo de la herencia artesanal.

Siguiendo las técnicas para extraer la pulpa de totumo ya mencionadas, pude crear una tinta de tono oscuro -como se logra observar en la figura 20, la cual utilicé para imprimir tejidos de palma de iraca y bejuco en papel, evitando trabajar impresiones con tinta litográfica.

Figura 19 Preparación de tinta con pulpa de totumo

U

na vez realizada, era espesa y de un color oscuro, pero con el paso del tiempo se volvió muy líquida a causa de que la pulpa se iba secando, lo que resultaba en un color translúcido; sin embargo, la oscuridad de este era evidente.

3.3 Enea

Typha latifolia más conocida como enea o anea (Fig. 21), es una planta herbácea perteneciente a la familia de las typhas. Esta planta puede llegar a alcanzar los dos metros de longitud y suele crecer en lugares donde el agua abunda. Sus hojas en forma de cinta son muy útiles a la hora de construir utensilios de uso común como esteras y abanicos de mano. Los habitantes del Atlántico suelen utilizarla para alimentar a sus animales.

Figura 20 *Typha latifolia* o enea

3.4 Palma de iraca

La iraca (Fig. 22), es una planta silvestre que se reproduce por emisión de hijuelos que generan sus rizomas, y por semillas, originando grandes macollas y tupidas manchas en los terrenos colonizados por ella. Sus hojas nacen una por mes y miden alrededor de 40 a 70 centímetros.

Figura 21 Palma de Iraca

La palma de iraca tiene un valor comercial dependiendo de la región en que se encuentre. Se utiliza para realizar escobas, artesanías y techos de cabañas.

También es utilizada como medicina y alimento. En los Llanos orientales se emplea como hemostático para detener hemorragias internas y externas. Por otro lado, las hojas que aún no han terminado de formarse y se encuentran frescas, son usadas como entradas de comidas y tienen un sabor agradable. Iglesias, (1999).

A mediados del año 2019 comencé a trabajar la palma iraca como parte de mi línea de investigación. Como ya se mencionó, esta palma se utiliza en la fabricación de tejidos. Cada uno de estos tejidos tiene un significado propio, y fueron inspirados en varios animales y el cosmos. Aprendí a tejer algunos de ellos y luego los utilicé como matrices para imprimir en papel de una manera que estaba destinada a evocar la huella que nuestros antepasados habían dejado (fig. 23).

Figura 22 Tejido realizado en palma de iraca

3.5 Manglares y los arrecifes de coral

Los arrecifes de coral han sido tema recurrente en el arte. Lastimosamente la mayoría de las obras realizadas en base a estos tienen más que ver con la contaminación y destrucción por parte de los humanos de estas especies, que por su gran importancia en el ecosistema.

El artista colombiano Federico Uribe, presenta para el 2019 en la 58° Bienal de Venecia, su obra "Plastic Coral Reef Installation (Instalación de Arrecife Coral Plástico)" (Fig. 24).

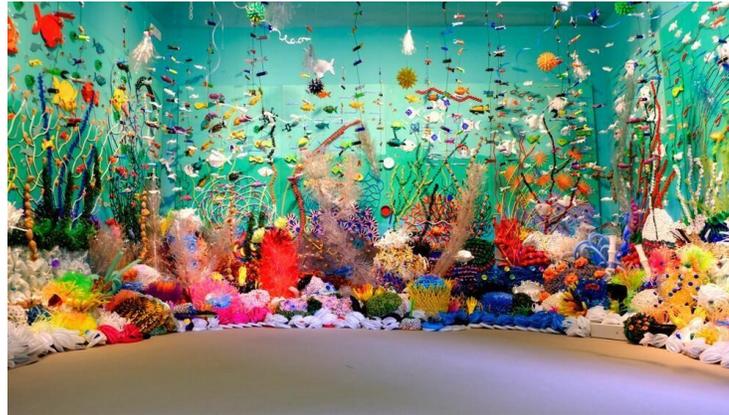

Figura 23 "Plastic Coral Reef Installation (Instalación de Arrecife Coral Plástico) (2019)

“La idea es pensar en la presencia de la Naturaleza y, a su vez, devolverle lo que se le quitó: especies marinas y corales que están en peligro por el consumo excesivo de plástico” dice Federico Uribe en un comentario. Aparentemente es una imagen hermosa de un arrecife de coral, pero la realidad es otra, está creada con desechos plásticos, haciendo alusión al daño tan significativo que causa este material a los arrecifes.

El declive y la desaparición de los ecosistemas marinos y costeros en el Atlántico está vinculado al desarrollo de la infraestructura urbana, rural y turística, la construcción de carreteras y otras obras civiles como puertos, tajamares y muros que han cambiado significativamente la dinámica del agua de la costa, la expansión de las operaciones ganaderas de gran escala, la extracción de recursos hidrobiológicos, la

tala y extracción de madera (para materiales de construcción), y el vertido de hidrocarburos y productos químicos.

El Atlas de fauna y plantas marino-costeras del departamento del Atlántico fue publicado en 2016. Recopila datos y estudios sobre las especies de las playas del departamento, así como las influencias ambientales que las han perjudicado.

Las áreas de trabajo fueron Bocatocino en Piojo; Fraydolindo, en Juan de Acosta; Puerto Caimán, en Tubará; Bajo Ostión, en Puerto Colombia y el delta del río Magdalena, en Barranquilla La figura 25 muestra la Ciénaga de Mallorca.

Figura 24 Ciénaga de Mallorca

Durante investigación realizada por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), se descubrió una nueva especie de coral en el departamento, a pesar de la creencia de larga data de que no existía. En Puerto Caimán, Tubará, se descubrieron corales duros llamados Scleractinios, así como tres especies de erizos y esponjas en Puerto Colombia. (Tinoco Valencia et al, 2016)

Por otro lado, se realizó un experimento en la Ciénaga de Mallorquín, una región rica en manglares donde el mangle rojo está presente únicamente. (Tinoco Valencia et al, 2016)

Desafortunadamente, esto se ha visto afectado por el asentamiento humano en los alrededores de la ciénaga, siendo la caída de los manglares uno de los elementos decisivos en la extinción de esta especie. Debido a que su madera es robusta y resistente al agua, es decir, no se descompone, el famoso mangle rojo es utilizado con frecuencia por el pueblo mallorquín para construir canoas. Este entorno puede desarrollarse a partir de una variedad de enfoques a nivel creativo sin infligir ningún daño, y algunas de esas técnicas se pueden encontrar en el campo de los medios audiovisuales, en un esfuerzo por hacer una crónica de la importancia de este hábitat, además de las muchas especies que pueden vivir gracias a él.

3.6 Arcilla

La arcilla es un material que se extrae de la tierra y en el arte se utiliza para realizar esculturas. Actualmente es utilizado en cosmetología como medio para prevenir la vejez en la piel. Según Ribeiro (2010) la arcilla roja contiene óxido de hierro lo cual ayuda a disminuir las líneas de expresión. Esta se puede conseguir procesada y empacada o por el contrario se puede ir en búsqueda de esta en terrenos húmedos. En el departamento del Atlántico, es posible conseguirla en Puerto Colombia en los asentamientos de tierra cercanos a las playas.

Wilson Padilla, oriundo del municipio de Galapa, explica el proceso para trabajar la arcilla de la siguiente forma:

Tabla 3 Tratamiento de la arcilla

Paso por paso	Descripción
Secar	Consiste en colocar la arcilla bajo el sol para extraer la humedad y lograr que esta quede como una piedra.
Moler	Una vez seca la arcilla, se procede a pasarla por un molino o licuadora para pulverizarla.
Limpiar	Cuando la arcilla se encuentre completamente pulverizada, se pasa por un colador para eliminar residuos de piedras y vidrios que se encuentren en esta.
Hidratar	Se toma la arcilla limpia y pulverizada y se comienza a agregar agua poco a poco para comenzar a darle consistencia y formar la masa.

Nota: Tomado de una entrevista realizada a Wilson Padilla, artesano del municipio de Galapa-Atlántico en el año 2020.

4. CONCEBIR LA FORMA: PROCESO DE CREACIÓN

Esta investigación esta desarrollada a partir de un enfoque de investigación-creación, se desea explorar con los materiales para generar una experiencia sensorial con estos.

Jugando con texturas, olores, sonidos y visualizaciones, se planea realizar una exposición instalativa en la Galería La Escuela de la Universidad del Atlántico ubicada en la sede centro de esta. La obra será expuesta en un lugar cerrado, pues se quiere generar una conexión íntima con el espectador, de forma tal, que este se remita a un lugar de calma y tranquilidad generado por la experiencia con lo natural.

Para alcanzar los resultados esperados se realizarán una serie de salidas de campo a los municipios de Tubará, Galapa, Usiacurí y los alrededores de Barranquilla, en donde se registrará por medio de una bitácora todo el proceso de deriva y experimentación. Estas visitas tienen como objetivo la recolección de los materiales a utilizar, como son el bejuco, el totumo, la palma de iraca, las semillas de achiote y los registros visuales del mangle de la Ciénaga de Mallorquín. A partir de dicha experimentación se comenzarán a realizar los bocetos que darán lugar a la obra final, así como también dará luz a las posibles técnicas a trabajar y la disposición de los materiales en el espacio.

Una vez terminados los bocetos, se procederá a dar forma a los materiales tales como el bejuco, el totumo entre otros.

Se realizarán dos cuevas en forma de cono, una con enea y una en bejuco. Estos materiales se encuentran en los alrededores de los municipios del atlántico ya

mencionados. Cada una de estas estructuras tendrá capacidad para una persona dentro de la galería alejadas entre sí. (Fig. 26) En la parte interior de cada estructura, se encontrará un juego de sonidos. Un paisaje sonoro proveniente del municipio en donde se extrajo el material utilizado en cada cueva.

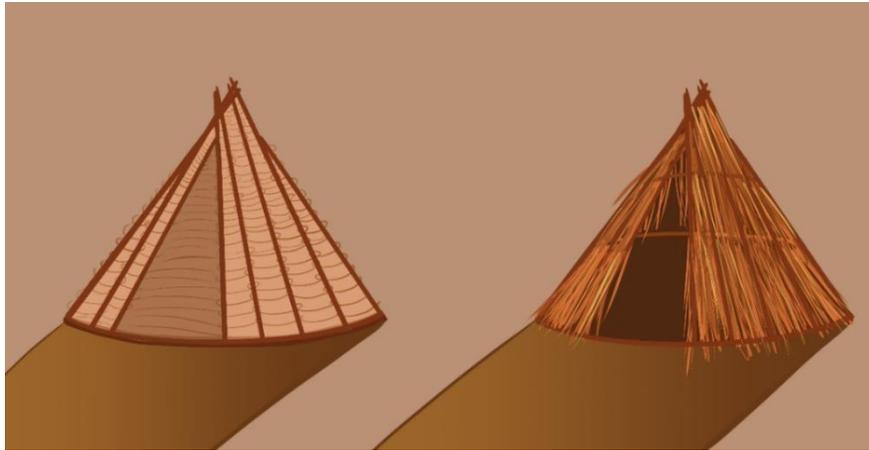

Figura 25 Boceto estructural de la cueva

El totumo, extraído de Tubara y de los alrededores de Barranquilla se trabajará por medio de una instalación sonora, en donde estos se encontrarán colgando del techo de la galería. (Fig. 27). Por dentro estarán llenos de semillas, por lo que cuando el público tenga contacto con estos, empezarán a generar sonidos muy parecidos a las maracas trabajadas en este material.

Figura 26 Boceto de pieza en totumo

El público formara parte crucial de la obra, pues será este quien logre hacer sonar los totumos a través del contacto físico con ésta.

El mangle se presentará por medio de una videoinstalación. Se proyectará un video en donde se puede apreciar la belleza de éste y los animales que habiten el lugar. El video estará acompañado por los materiales restantes de todo el proceso de creación de las piezas.

5. PROCESO DE CREACIÓN PIEZA EN TOTUMO

5.1 Recolección del material

Se realizó una salida de campo en los alrededores de la ciudad de Barranquilla (Fig. 28) y el municipio de Tubara en donde se recolectaron totumos de distintos tamaños para la posterior preparación de la pieza.

Figura 27 Recolección de totumo en Barranquilla

Para empezar, se realizó la selección de los totumos secos que se utilizarían para trabajar, asegurándose de que se encontraran en las mejores condiciones. Posterior a esto se recolectaron y se llevaron al lugar de trabajo.

Se remojaron en agua (Fig. 29) para limpiar las impurezas del exterior.

Figura 28 Totumos en remojo

Una vez terminada la limpieza exterior se realizó el corte de cada totumo (Fig. 30) para extraer la pulpa.

Figura 29 Corte de totumo

Para lograr extraer la pulpa al máximo, los totumos se volvieron a remojar por un día completo después de ser cortados. Luego, se utilizó una cuchara (Fig. 31) para extraer impurezas.

Figura 30 Despulpe

Terminado todo el proceso de limpieza, los totumos se dejaron secar al sol. El proceso de lijado de las orillas se realizó con un esmeril (Fig. 32), esto para que los bordes quedaran parejos.

Figura 31 Proceso de lijado del totumo

El siguiente paso fue encontrar las semillas con que serían rellenos los totumos. Se trabajo con las semillas del árbol de acacia "*Delonix regia*" (Fig. 33); semillas de palma de manila "*Adonidia merrillii*", orejero "*Enterolobium cyclocarpum*", estropajo "*Luffa aegyptiaca*" (Fig. 34,35,36); dividivi "*Caesalpinia coriaria*", guásimo "*Guazuma ulmifolia*", achiote "*Bixa orellana*" y semillas de Acacia glauca "*Leucaena leucocephala*" (Fig. 37,38).

Figura 32 Extracción de semillas de acacia

Figura 33 Semillas de palma de manila

Figura 34 Semillas de orejero

Figura 35 Semillas de estropajo

Figura 36 Semillas de dividivi

Figura 37 Guásimo, achiote y acacia glauca

La pieza consta de varios totumos colgando del techo, por lo que se realizaron agujeros en estos para poder amarrar el fique con que se colgarían (Fig. 39). La longitud de la cuerda fue de 1.50 metros, con la intención de permitir la interacción del público con los totumos. (Fig. 40)

Figura 38 Proceso de agujeros en el totumo

Figura 39 Pieza finalizada

6. PROCESO DE CREACIÓN PIEZA EN BEJUCO (Estructura en forma de quiosco)

6.1 Recolección del material

El material fue recolectado en el municipio de Galapa. Se encontraron tres tipos de bejuco con grosores diferentes y los palos que serían utilizados en la estructura base (Fig.41).

Figura 40 Bejucos recolectados

6.2 Proceso de creación

Se diseñó una estructura en forma de cono (Fig. 42-43) compuesta por ocho ramas adaptadas a una base poligonal de doce lados, la cual sirvió como soporte para mantener las ramas mientras se realizaba el tejido.

Figura 41 Creación de estructura base

Figura 42 Estructura de la pieza en bejuco

Después de finalizar la estructura, se procedió con el trenzado del bejuco (Fig. 44-45). Para lograr una mayor flexibilidad en este material, fue necesario remojarlo por un periodo completo de tres días completos, lo que evita que las ramas se partan al momento de doblarlas. Una vez finalizado todo el trenzado sobre la estructura, se obtuvo la pieza realizada con bejuco (Fig. 46).

Figura 43 Trenzado del bejuco

Figura 44 Trenzado del bejuco

Figura 45 Pieza finalizada

7.

PROCESO DE CREACION DE PIEZA CON ENEA

(Estructura en forma de quiosco)

Esta pieza se realizó con una planta llamada enea, también conocida como “*Typha latifolia*”. Esta planta es muy utilizada en el Departamento del Atlántico para la construcción de objetos artesanales, como esteras.

7.1 Proceso de creación:

Las hojas se dejaron secar al sol por un periodo de dos días para evitar que se salieran de los amarres durante la construcción. Posteriormente, se procedió a realizar la estructura base de la pieza con bejuco (Fig. 47).

Figura 46 Estructura base para la pieza en enea

Una vez lista la estructura se procedió a realizar la construcción de las paredes de la pieza con enea. Se realizaron mazos de enea, los cuales fueron amarrados uno al lado del otro. (Fig. 48). Véase la pieza finalizada en la figura 49.

Figura 47 Proceso de creación de pieza en enea

Figura 48 Pieza en enea finalizada

8. PROCESO DE CREACION DE PIEZAS EN PALMA DE IRACA

El principal material de esta pieza fue la palma de iraca, la cual se consiguió en el municipio de Usiacurí.

8.1 Proceso de creación:

Se realizaron cuatro estructuras con bejuco en forma de cono truncado, las cuales sirvieron como base para la pieza (Fig. 51). Estas estructuras tienen una apertura en la base con la intención de que el público pueda introducir su cabeza para percibir los olores de las plantas naturales endémicas que se encuentran en cada pieza.

Figura 50 Estructuras base

Una vez terminadas las estructuras, se agregaron las palmas de forma tal que toda la pieza quedara cubierta por éstas para lograr así una mayor concentración de los olores (Fig. 52). Se contó el número total de palmas para poder dividir las en partes iguales para cada pieza y de esta forma evitar que algunas quedaran más densas que otras.

Figura 51 Organización de las palmas sobre la estructura

Después de finalizar las cuatro piezas, quedaron listas para el siguiente paso (Fig. 53): crear las esencias utilizando plantas endémicas del departamento.

Figura 52 Piezas en palma de iraca finalizadas

8.2 Descubriendo la belleza aromática del Departamento del Atlántico

En medio de las salidas de campo, se trabajó en la búsqueda de plantas aromáticas que abundaran en el departamento.

Las que más se encuentran son la planta de ruda "*Ruta Chalepensis L*" (Fig. 54); Esta planta de uso medicinal, se utiliza para tratar cólicos abdominales y en la eliminación de parásitos intestinales. Suele poseer un olor muy característico y fuerte.

El eucalipto “*Eucalyptus globulus Labill*” (Fig. 55), utilizado por los habitantes del Atlántico para tratar afecciones respiratorias como la bronquitis, el asma, la faringitis, la amigdalitis, gripes y resfriados y posee un olor muy agradable.

La albahaca “*Ocimum basilicum L*” (Fig. 56), también de uso medicinal, macerada en alcohol se utiliza para calmar dolores reumáticos y articulares. También se utiliza para tratar el acné. También, en la gastronomía, es muy usada en ensaladas, en la preparación del pesto y en cocteles.

El limoncillo o hierba limón “*Cymbopogon Citratus*” (Fig. 57), es una hierba silvestre reconocida por sus propiedades medicinales y uso en gastronomía. Se utiliza como repelente de insectos, estimula el sistema nervioso central, elimina hongos en las uñas y actúa como tónico digestivo.

Por su olor cítrico y refrescante es aplicado como aromatizante a través de difusores y humidificador

Figura 53 Ruda

Figura 54 Eucalipto

Figura 56 Albahaca

Figura 55 Limoncillo

En dicho proceso se maceraron las plantas en aceite, del cual se extrajo un aromatizante que sería utilizado dentro de las piezas trabajadas con palma de iraca. Los aceites se deben mantener lejos de la luz solar pues esta altera el olor de los aceites.

Tabla 4 Producción de aceites esenciales

Planta	Proceso	Tiempo de almacenamiento	Resultados
Ruda	Macerado en agua	Dos (2) semanas	
Eucalipto	Macerado en aceite	Dos (2) semanas	
Albahaca	Macerado en aceite	Dos (2) semanas	
Limoncillo	Macerado en aceite	Dos (2) semanas	

9. PROCESO DE CREACION DE CERCAS

Se construyeron dos cercas, una para cada pared larga de la galería.

Estas cercas, al delimitar los espacios entre cada obra de arte o pieza expuesta, ayudan a crear una sensación de continuidad y fluidez en la galería. Las cercas se construyeron a partir de ramas robustas extraídas del municipio de Galapa (Fig. 58). Algunas ramas están unidas con enredadera de cadena, una variedad de bejuco robusta que se utiliza para amarrar las ramas de la cerca y mantenerlas juntas.

Las cercas son de cinco metros y tres metros y medio de altura.

Figura 57 Proceso de creación de la cerca

Los materiales con que se trabajó fueron adquiridos gracias a los habitantes de los municipios de Usiacurí y Galapa, quienes en su diario vivir dependen económicamente de la venta de estos elementos.

Estos materiales son comúnmente vendidos para la construcción de quioscos en los pueblos cercanos, así como la realización de artesanías.

10. PRODUCCION DEL VIDEO EN LA CIENAGA DE MALLORQUIN

Se realizaron varias tomas en el sector conocido como “la playita” del barrio La playa. Con la ayuda de Leoni Noriega -biólogo y director de la fundación Manglarte- se logró conocer más a profundidad sobre los tipos de mangle que existen en el departamento del Atlántico. Así mismo, se tuvo un acercamiento con la Asociación de pescadores del barrio la playa, quienes mantienen este ecosistema vivo en el sector. En la asociación se tienen siembras (Fig. 59) de distintos tipo de mangle como el rojo y el negro o blanco. También el mangle Zaragoza, poco conocido pero que tiene la capacidad de crecer en zonas no húmedas.

Figura 58 Siembra de mangle ASOPLAYA

Cada toma tiene la intención de inspirar al espectador a hacer una pausa y disfrutar del mundo natural que tiene ante sus ojos. En la sociedad actual, vivimos

en un estado perpetuo de prisa y estrés debido a la vida contemporánea, por lo que es crucial tomar un momento para conectarnos con la naturaleza.

La atención al detalle es un aspecto destacado en cada plano fijo (Fig.60), ya que permite al público enfocarse y disfrutar de cada aspecto de la escena. En el video se pueden apreciar diversas especies de fauna y flora, como diferentes tipos de mangle, fragmentos de la Ciénaga y cangrejos. Algunas de estas especies pasan desapercibidas y solo se podrán apreciar si se observan detenidamente.

Figura 59 Plano fijo mangle rojo

11. CREACION DE LOS PAISAJES SONOROS

Se realizaron dos salidas de campo a los municipios de Galapa y Usiacurí en búsqueda de material sonoro para realizar las piezas de audio. Se capturaron sonidos del entorno natural, específicamente de aves e insectos. Los paisajes sonoros se ubicarán en las obras con forma de quiosco.

El paisaje sonoro de la obra elaborada con bejuco, cuyo material fue extraído de Galapa, fue creado a partir de sonidos grabados en dicho municipio. De manera similar, el quiosco elaborado con palma de iraca tendrá instalado un paisaje sonoro propio de Usiacurí. Los audios editados pueden ser observados en la Figura 61.

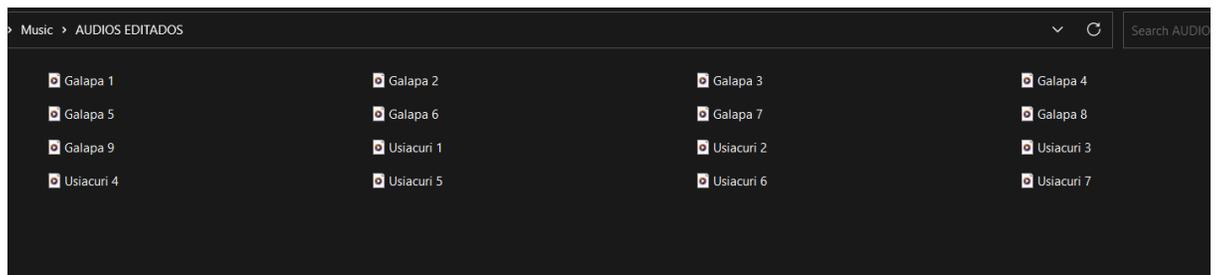

Figura 60 Audios editados

12. MUSEOGRAFIA

La exposición de la muestra se llevará a cabo en la galería La Escuela de la Universidad del Atlántico. Será una exposición temporal. Se escogió un lugar cerrado porque en este se logra generar una conexión más íntima y se logran preservar cualidades sensoriales como los olores de las plantas que se trabajaron. Se utilizarán luces cálidas o de tungsteno, esto con la intención de que el espacio expositivo se torne más cálido.

Las obras se encontrarán ubicadas en el espacio expositivo de acuerdo con el orden en el que se trabajó con los materiales y municipios desde el inicio de toda esta investigación (Tercer semestre). Usiacurí/Palma, Galapa/ramas y bejuco, Tubara/ totumos, nuevamente el bejuco y, por último, el producto audiovisual en donde se muestra el mangle de la Ciénaga de Mallorquín. Véase la disposición de las piezas en la figura 62.

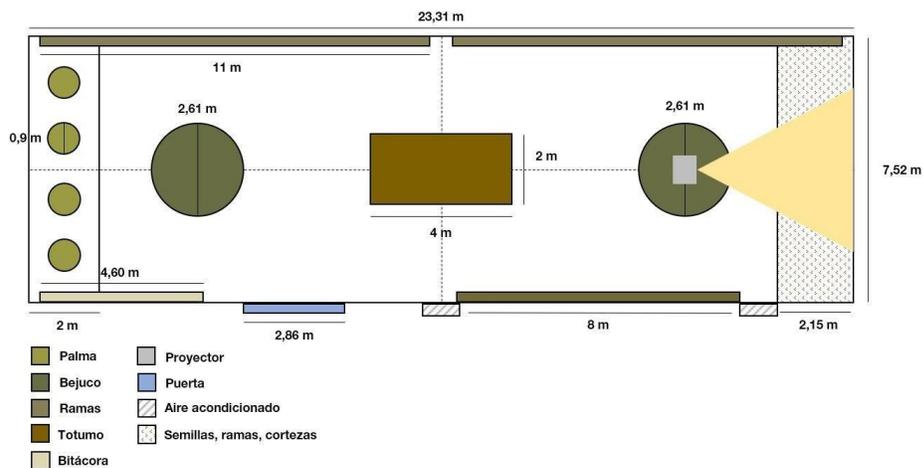

Figura 61 Montaje expositivo

13. ANEXOS

13.1 Cronograma:

Actividades	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo			
	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4
Recolección de datos y archivos	■	■																		
Salida de campo Usiacurí (recolección de material)				■																
Salida de campo Galapa (recolección de material)					■															
Salida de campo Tubara (recolección de material)					■															
Salida de campo Barranquilla (recolección de material)						■														
Creación de pieza con totumo							■													
Creación de paisajes sonoros								■	■											
Creación de pieza palma									■	■										
Creación de pieza en bejuco										■	■									
Creación de pieza en enea											■	■	■							
Creación de cercas															■					
Creación de videoinstalación de mangle																■	■			
Producción de contenido publicitario																	■	■		
Difusión de publicidad																		■	■	
Montaje de obras																			■	
Inauguración de la muestra																				■

13.2 Presupuesto

Rubro	Nombre	Descripción	Valor total
Transportes	Galapa	Gastos necesarios para salidas de campo	\$50,000
	Tubara	Gastos necesarios para salidas de campo	\$60,000
	Usiacurí	Gastos necesarios para salidas de campo	\$50,000
	Barranquilla	Gastos necesarios para salidas de campo	\$30,000
	Ciénaga de Mallorquín	Gastos necesarios para salidas de campo	\$200,000
	Gastos extras	Reconocimiento a guías	\$300,000
Materiales	Material para piezas artísticas	Compra de insumos adicionales para las obras de arte	\$800,000
	Bitácora	Bitácora para documentar la investigación	\$60,000
	Imagen y publicidad de la muestra curatorial	Compra e impresión de insumos para publicidad	\$50,000
	Transporte de materiales	Transporte de los materiales desde X municipio hasta el lugar de trabajo	\$230,000
Montaje y desmontaje	Materiales de montaje	Compra de insumos para la adecuación de espacios e instalación de obras	\$100,000
	Servicios técnicos	Ayuda para la organización y realización de la muestra curatorial	\$50,000
	Desmontaje	Gastos para reparación de la locación	\$230,000
			\$2,270,000

CUATRO SENTIDOS

Se observó que cada pieza logró cumplir con su intención, evidenciando una interacción activa por parte del público que empleó sus sentidos para explorar las texturas, sonidos y olores presentes en las piezas. Resultó aún más notable el hecho de que varios visitantes se aproximaron para indagar acerca de las propiedades de los materiales utilizados o compartieron que algunas características de las obras evocaban recuerdos vinculados a momentos específicos de su pasado.

Este relato proporciona solo una visión preliminar de las perspectivas que contemplo para futuras investigaciones. La intención es continuar experimentando con este tipo de materiales y fomentar la participación activa del público en estas experiencias. La presente tesis ha fungido como un precursor que señala hacia potenciales proyectos más amplios en la utilización de plantas endémicas del departamento. Reconozco que este proceso constituye únicamente el inicio de un extenso recorrido de investigación y experimentación.

Evidencia “Cuatro sentidos”

CUATRO SENTIDOS DANIela GONZÁLEZ DELGADO

UN POEMA

1. INHALA, 2. EXHALA
1. INHALA, 2. EXHALA
1. INHALA, 2. EXHALA
1. INHALA, 2. EXHALA

LA MOLESTIA DEL SOL
SE QUITA CON SOMBRA,
LA MOLESTIA DEL SOL
SE QUITA CON HOJAS.

COMO SUENA LA VIDA,
COMO SUENA EL ALMA,
EN HORMIGUEROS ORDENADOS
DE HORMIGAS COMUNES

SÓLO NOS DIVIDEN LOS MUERTOS,
SÓLO NOS DICEN DE LO QUE CRECE,
SÓLO NOS UNE LA MIRADA,
SÓLO NOS UNE LA PRESENCIA.

MI CASA ES DE AGUA,
DE AGUA ESTANCADA
DONDE CRECEN LOS RECUERDOS,
DONDE MEDITAN LAS PLANTAS.

SÓLO UN BELLO PAISAJE
PUEDE DETENER LA MIRADA,
AQUELLO QUE TE TRAIGO
NI DE LAS CALLES, NI MURALLAS.

ERNESTO RECUERO
DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO

