

NATURALIA
RELACIONES & FRAGILIDAD

EDGAR GIOVANNI ORTIZ DIAZ

BOGOTÁ DC, COLOMBIA. 2024

AGRADECIMIENTOS

Primeramente agradezco a Dios, sin El no habría logrado hacer esta creación.

A mi familia y a mi esposa Daniela, por estar apoyando siempre mi interés en el arte.

A Nilson Castro, Federico Vargas y Martha Castellanos por su disposición incondicional.

A mis Maestros que dejaron parte de su instrucción en esta creación.

**Información general de la propuesta de
investigación /creación**

“Naturalia, relaciones & fragilidad”

Integrantes de la propuesta de Investigación.

Autor: Edgar Giovanni Ortiz Diaz

Artista investigador que avala la propuesta:

CC 79571310

Maestro Erick Marin

Artes Visuales UNAD

Antropólogo

angelesurbanos@gmail.com

Magister estética y creación

www.angelesurbanos.com

Semillero de Investigación:

www.giovannizitro.com

Intersecciones digitales

Cel. 3102883578

Zona ZOCC

Zona ZCBC/JAG

CIP Dos Quebradas

Bogotá DC

NATURALIA

Relaciones &
Fragilidad

RESUMEN

Naturalia se enmarca en la línea de investigación del pensamiento artístico y la transformación de la expresión visual, respaldada por la estética relacional. Esta corriente busca otorgar mayor importancia a las relaciones entre las personas y las obras que a las figuras artísticas en sí. En este proyecto, mi objetivo es generar una serie de reflexiones acerca de las relaciones entre el espectador transeúnte y las esculturas, así como explorar la fragilidad simbolizada en la obra artística que representa la fauna. ¿Qué significado tiene este acto en relación con el arte, la naturaleza y la sociedad? La creación de una obra basada en la estética relacional, emplazada en un espacio público no tradicional, donde las formas de relación evocadas entre el espectador transeúnte y las esculturas construyen significados sobre cómo interactuamos con los animales, y representan la fragilidad de la fauna ante la intervención humana.

Para lograr este objetivo, se crearon diez figuras de arcilla inspiradas en el cuerpo humano que representan animales en su mayoría presentes en Colombia. Estas esculturas se colocarán en un espacio público durante un período determinado, sin vigilancia ni barreras, con la intención de

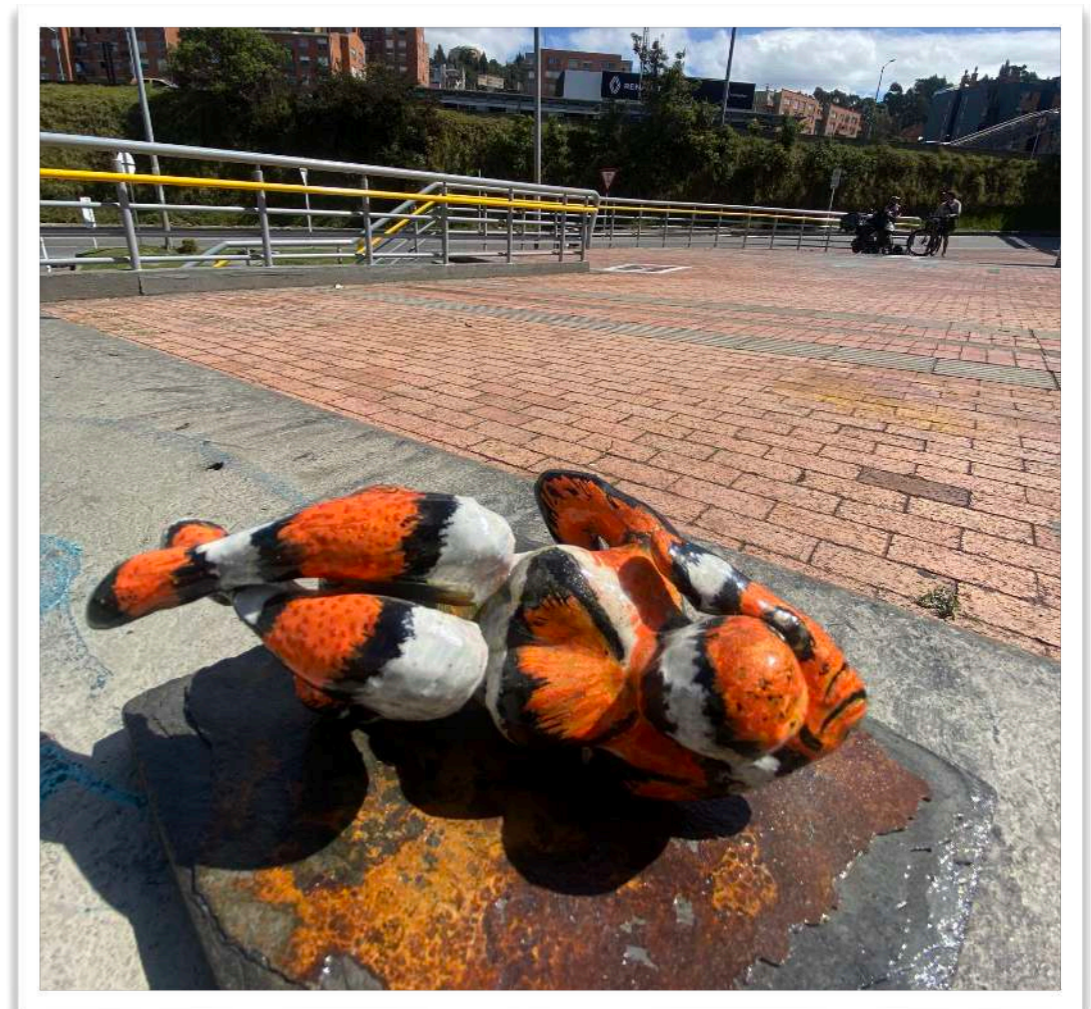
fomentar la manipulación libre y espontánea por parte de los espectadores transeúntes. Se registrarán discretamente en fotografías y videos las acciones que se produzcan. Además, evidenciar con fotografías de las figuras de arcilla antes y después de su emplazamiento las consecuencias en la integridad física que puedan darse por la manipulación. Es de aclarar que si se presenta algún daño en las esculturas estas no se repararán, simbolizando la fragilidad de la fauna, cuyas alteraciones en muchos casos son irreversibles. Las reflexiones, las fotografías y los videos se divulgarán en la página web <https://angelesrurales.wixsite.com/naturalia>, con la intención de crear un espacio para continuar la generación de relaciones con esta obra.

PLANTEAMIENTO TEMÁTICO

En este proyecto, las relaciones basadas en el arte relacional son la esencia misma de la obra de arte, creando un espacio para la interacción entre los espectadores transeúntes y las figuras escultóricas. Se enfatiza la importancia de las diversas relaciones que surgen de este contacto por encima de la escultura en sí misma. El propósito de este proyecto es explorar y reflexionar sobre estos vínculos mediante el análisis de las acciones de los transeúntes y su impacto en las esculturas colocadas en espacios públicos sin vigilancia.

El eje central de esta investigación reside en cómo las acciones de los transeúntes pueden interpretarse como un reflejo de su actitud hacia la fauna, así como en cómo afectan a las esculturas y pueden simbolizar la fragilidad de la interacción entre humanos y animales. Además, se busca comprender las reflexiones del artista sobre el desapego hacia su creación al exponerla en un espacio público sin supervisión ni barreras, y las implicaciones que esto tiene en su postura artística.

En la elección de los animales se priorizan especies en riesgo que mayormente están presentes en Colombia. Se utilizan cuerpos humanos elaborados en arcilla para representar la imagen de cada animal. Así, este proyecto encapsula la transformación visual del arte en una redefinición de la obra a la estética relacional.

Escultura Pez Payaso, Ortiz (2022)

Caracol sabanero
Arcilla

2023

JUSTIFICACIÓN

La estética relacional permite redefinir lo que comúnmente se considera como arte, generando espacios libres de supervisión, distantes de una galería convencional, ampliando los límites preestablecidos y dando mayor valor a la interacción con la figura escultórica, que a la escultura. Lo anterior está presente en el proyecto "Naturalia", donde el artista procura un escenario, donde las esculturas emplazadas en espacio público no tradicional son el medio que construye la interacción entre el espectador transeúnte y la fauna representada, la propuesta, amplía el alcance de la interacción artística, invitando a la audiencia a ser parte activa de la obra, valorando el encuentro social sobre la creación, presentando como resultado una serie de reflexiones que parten del concepto de relaciones y la fragilidad en esta interacción.

Sapo

Arcilla

2023

MARCO TEÓRICO

La estética relacional es el medio en el que se apoya esta propuesta, que procura crear un espacio de interacción entre el público transeúnte y las esculturas, dando lugar a reflexiones sobre las relaciones provenientes de dicho encuentro. La estética relacional de acuerdo con Bourriaud (2006) se fundamenta en los siguientes aspectos que serán tenidos en cuenta en esta investigación creación:

- **Interactividad y experiencia:** Plantea que la interactividad como mediador para nuevas relaciones desde la reflexión, aspecto que aborda la investigación al transformar la contemplación estética individual en una experiencia abierta en un espacio público no tradicional.
- **Creación de Micro Utopías:** Este concepto acuñado por Bourriaud, hace referencia a los lazos que se generan a partir de la experiencia en un contexto de reflexión de la obra, en este caso la fragilidad entre humanos y fauna y el lenguaje del artista.

- **Re- definición del arte:** La estética relacional permite redefinir lo que comúnmente se considera como arte, generando espacios libres de supervisión, distantes de una galería convencional, ampliando los límites preestablecidos y dando mayor valor a la interacción que al objeto o escultura por sí mismo.

Estas características se aplican en su totalidad al proyecto, lo que provee una experiencia artística abierta a la generación y encadenación de relaciones, que el público se lleva para sí mismo y no son documentadas. Resultando en un ejercicio de reflexión subjetiva del artista.

A continuación, enuncio los referentes artísticos, inicialmente encontré que el empleo de la expresión interdisciplinar permite la creación innovadora de obras, este es el caso de Craig Tracy artista estadounidense, quien en su obra "Salvation" del año 2007 conforma una fusión entre pintura tradicional, fotografía, video y pintura corporal, con el objetivo de generar conciencia acerca del cuidado del hábitat del tigre asiático.

Tracy, C. (2007) Salvation. Fotografía. Craigtracy.com. http://craigtracy.com/?page_id=143

La obra del escultor chino Liu Xue, que en sus esculturas de la serie "We are the world" en el 2011 expone una visión impactante de su percepción de la sociedad donde sus híbridos humano-animal contribuyeron a que abordara un enfoque más creativo del uso del cuerpo en la concepción de las esculturas.

Xue, L (2011). Escultura "we are the world". El animal invisible. <http://mafa-elanimalinvisible.blogspot.com/2014/01/escultura--animalidad-desde-dos-puntos.html>

Por último, el arte relacional, el cual conocí en pensamiento artístico tres, me presento la oportunidad de conocer la obra "Placebo" (1991) del artista González Torres. Esta me impactó bastante por su desprendimiento y reflexiones posteriores; es una instalación emplazada en una galería en donde el peso de él y su amante se representó en dulces de envoltura plateada, ubicados en el centro del salón, dando libertad a los asistentes para comer o llevarse dichos dulces. Esto, permitió al artista afirmar que su relación su pareja había terminado y esto simbolizaba su catarsis hacia el fin de su amor, que poco a poco se hacía más pequeño, así como la cantidad de dulces en la instalación.

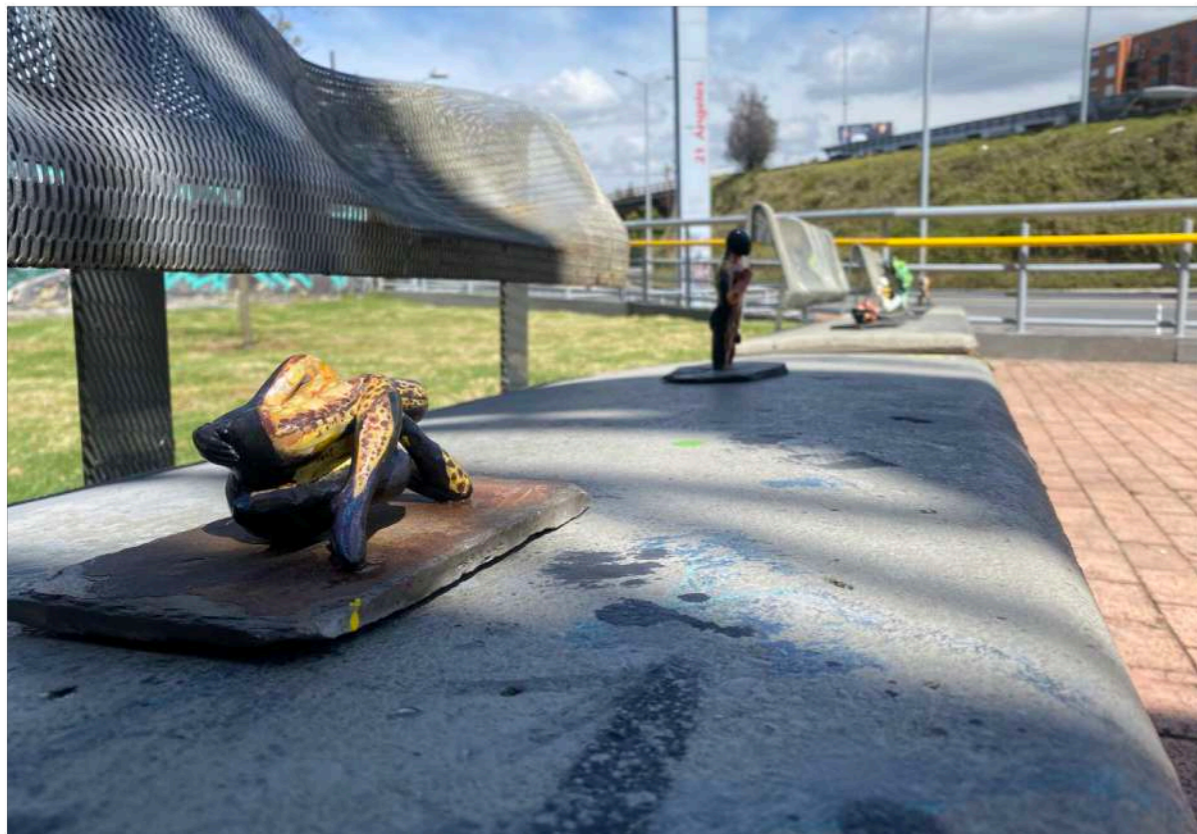
González, T (1991) Placebo. Moma. <https://www.moma.org/collection/works/80932>

Tortuga Marina

Arcilla

2022

Objetivo General.

Crear una obra de arte relacional donde las esculturas son el medio para provocar diferentes interacciones con el espectador transeúnte; y estas simbolizaran la relaciones entre la humanidad con la fauna.

Objetivos Específicos

- Crear diez (10) esculturas de cuerpos humanos que representen imágenes de animales en riesgo y que estén en Colombia. Explorando la simbología del cuerpo como conector de la humanidad con la fauna en un solo ser. Al ser el material elegido la arcilla, representa la fragilidad de la naturaleza.
- Emplazar la exposición de las esculturas en un espacio público de libre acceso sin barreras ni supervisión para suscitar o invitar a la interacción y manipulación por los espectadores transeúntes.
- Divulgación del proyecto Naturalia en la página web <https://angelesrurales.wixsite.com/naturalia>, con el propósito de socializar el proceso y las reflexiones a quien pueda estar interesado, promoviendo la creación de relaciones con la obra más allá de la exposición realizada en espacio público. De esta manera la creación artística extiende su alcance aplicando los principios de la estética relacional.

PROCESO CREATIVO Y DE INVESTIGACIÓN

Este proceso inicia desde territorio conocido, que para mí es la pintura corporal la cual realizo desde hace dos décadas. Luego, la pandemia me llevo a la exploración plástica en la escultura y la formación académica en la UNAD me introdujo en la estética relacional, todo lo anterior me ha permitido experimentar con las relaciones entre las diferentes disciplinas y llegar a la propuesta que presento en este documento. Comparto a continuación un resumen del proceso creativo:

- **Identificación del Animal:** En esta etapa se eligen los animales a representar. La selección de los animales se basa en especies que están en riesgo y en su mayoría habitan el territorio colombiano. un proceso donde se observan en vídeos y fotografías, se analizan para dar paso a un periodo de tiempo indeterminado de pensamiento y búsqueda creativa que permita adaptar la imagen del animal a uno o más cuerpos humanos.
- **Creación de la Escultura:** En esta etapa el artista crea los bocetos del animal, el cual varia de diseño a diseño, elaboración de las esculturas, en algunos casos se parte del bodypainting del animal y el boceto para experimentación y conocimiento de los cuerpos y así poder hacer la figura en arcilla. Este material permite simbolizar la fragilidad de la naturaleza.
- **Desarrollo de la Propuesta Artística:** Una vez que la escultura está finalizada, se define lugar, horario y estrategia para el emplazamiento de las figuras y se genera un espacio que invita al público a interactuar con ellas de forma libre y espontánea. Esto plantea la propuesta para una obra de arte relacional.
- **Interacción del Público, Análisis y Reflexión:** Después de que el público ha interactuado con las esculturas y se dé la obra de arte relacional, el artista analiza las interacciones y reflexiona sobre ellas. Esto implica la revisión de los registros realizados desde la fotografía de las obras en el proceso y los datos recogido durante la interacción del público, así como la reflexión personal del artista sobre la obra de arte y su impacto.
- **Divulgación de los Resultados:** Los resultados se presentan en el sitio web: <https://angelesrurales.wixsite.com/naturalia>

REGISTRO PROCESO CREATIVO Y DE INVESTIGACIÓN

Durante poco mas de dos décadas he estado incursionando en la pintura corporal, tratando de explorar todas las manifestaciones del cuerpo y la pintura. Tres años atrás empecé a mirar la escultura como el medio para establecer la representación de la fragilidad, la estética corporal, la pintura y la fauna.

Todo comienza con una visión entre sueños, que me obliga a abordar el papel para trazar las líneas que se plasmaran en piel y arcilla.

La experimentación se aplica en diferentes disciplinas, en donde la idea se traslada del papel a la piel usando el bodypainting y luego a la escultura, buscando crear relaciones entre diferentes disciplinas.

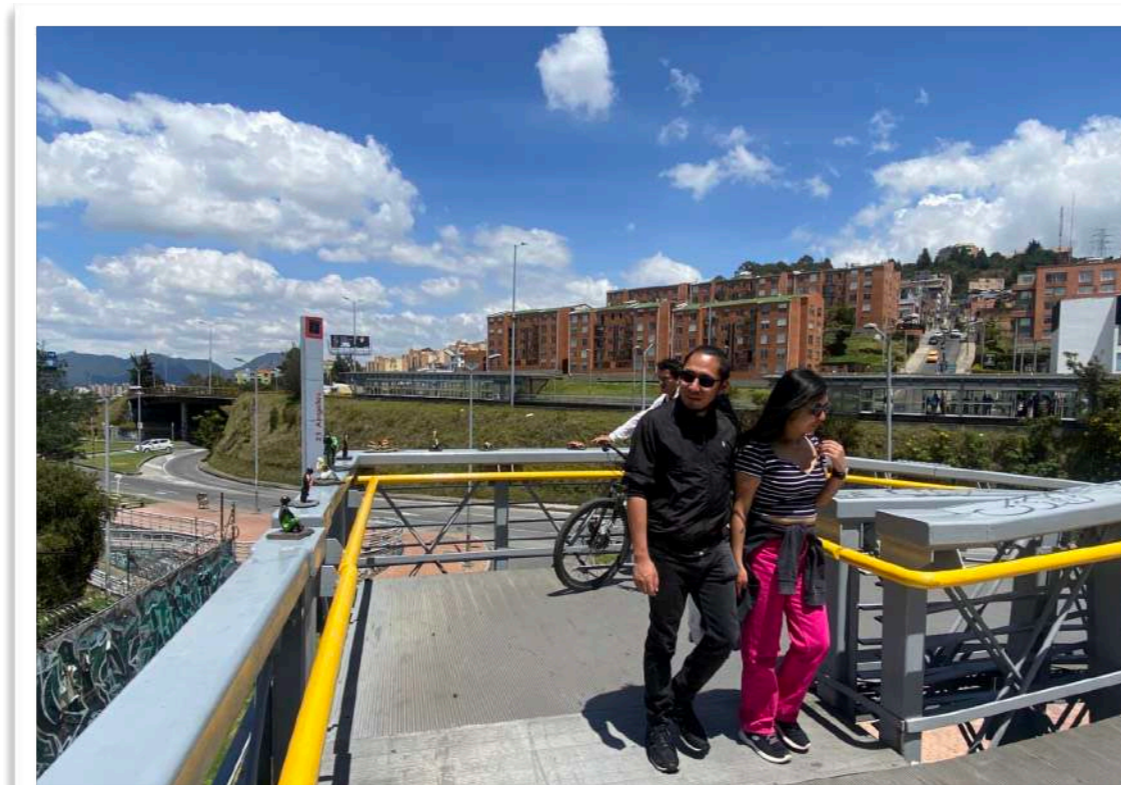
Las interacciones entre personas y la obra pueden ser muchas, una de ellas es el daño involuntario a la escultura. En esta fotografías podemos ver lo ocurrido al levantar la escultura de caracol y se le cae de las manos a la persona; la fragilidad de la obra evidencia el daño en su integridad y sirve para representar que la intervención humana en el hábitat natural de manera intencional o accidental será un factor que afectará la naturaleza.

Cuando la relación que se presenta entre la escultura y el espectador transeúnte es de interés de apropiación, se puede dar el escenario de querer comprar la figura, o de tomarla por la fuerza. Estas situaciones permiten el paralelo del comercio y apropiación irresponsable de la fauna.

RELACIONES OBRA Y PÚBLICO

- **Indiferencia:** Un gran grupo de las personas pasaron cerca sin prestar atención a las obras expuestas.
- **Interacción física y participación:** Estas esculturas por su exposición en espacio público, permitió que las personas las tocaran y manipularan, proporcionando una experiencia táctil que fomenta un sentido de juego y exploración en el público.
- **Vulnerabilidad:** Como artista el desprenderme de las esculturas suscito unas emociones y pensamientos acerca de mi relación con ellas y la sensación de pérdida y vulnerabilidad. Me vi obligado a aceptar que una de ellas se perdiera y que dos en su integridad evidenciaran daños.
- **Económica:** La relación comercial se puede simbolizar a través de la pérdida de la escultura, que se asemeja al tráfico de especies.
- **La fragilidad** está presente en todas las relaciones y muchas cosas de nuestro entorno no pueden ser reparadas después de entrar en contacto con las personas.
- **Arte relacional:** por las características del emplazamiento, debo asumir que cada persona se llevó algo de la experiencia, derivando esto en una relación provocada entre ellos y las esculturas, acorde a las premisas de la estética relacional.

NATURALIA

RELACIONES & FRAGILIDAD

EXPOSICIÓN ABIERTA
Naturalia se enmarca en la línea de investigación del pensamiento artístico y la transformación de la expresión visual, respaldada por la estética relacional. Esta corriente busca otorgar mayor importancia a las relaciones entre las personas y las obras que a las figuras artísticas en sí

Te invito no solo a contemplar las esculturas, sino también a manipularlas si lo deseas, y luego compartir conmigo tu experiencia.

ABRIL
01-12

//

20
24

BIBLIOTECA UNAD
SEDE NACIONAL JOSÉ
CELESTINO MUTIS
CALLE 14 SUR NO 14 - 31
SEGUNDO PISO
BOGOTÁ-COLOMBIA
UNIVERSIDAD NACIONAL
ABIERTA Y A DISTANCIA
UNAD

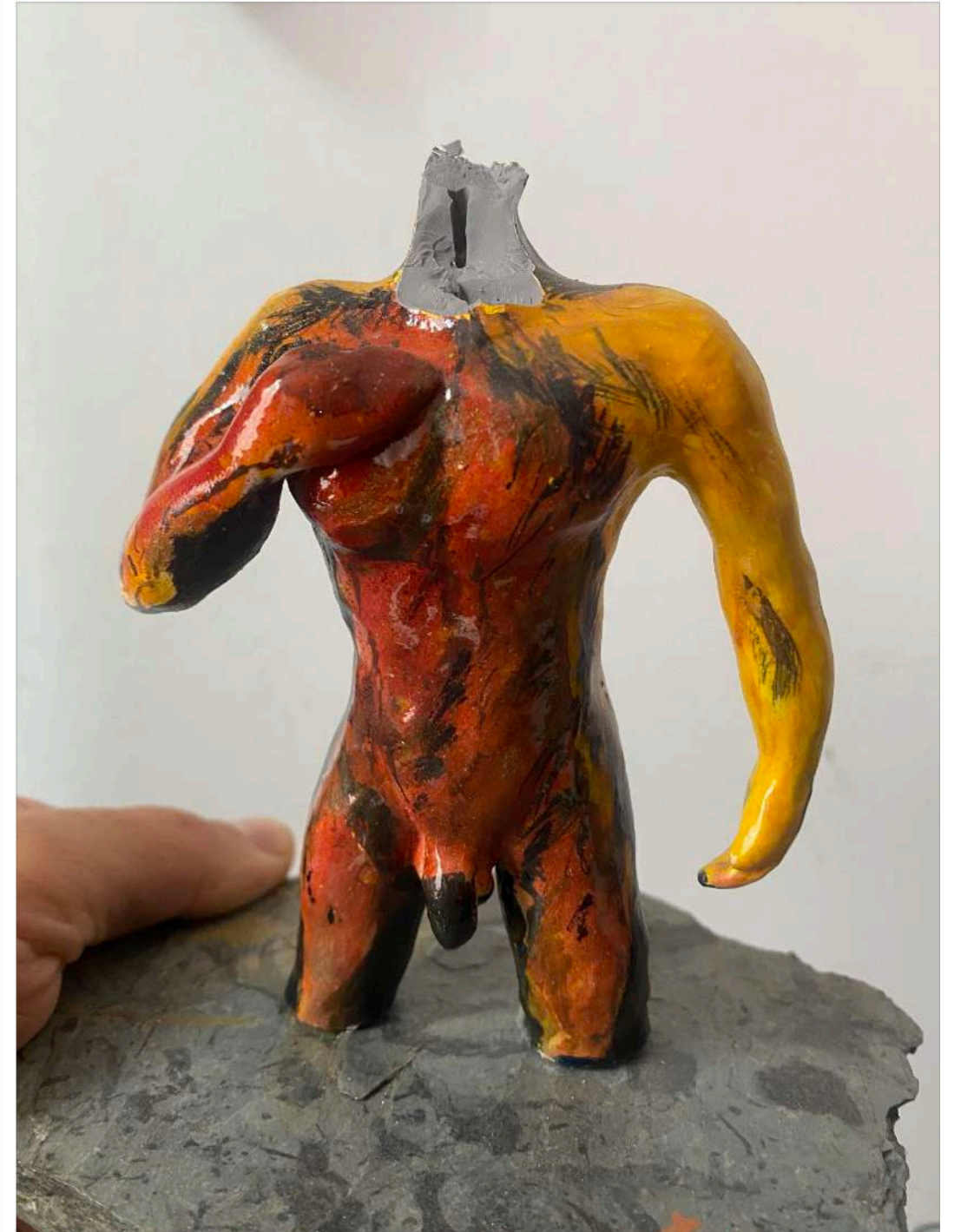
[HTTPS://ANGELESRURALES.WIXSITE.COM/NATURALIA](https://angelesrurales.wixsite.com/naturalia)

Fotografía del emplazamiento en la Biblioteca UNAD José Celestino Mutis

Después de dos semanas de exposición recibí varias respuestas de personas, y además ocurrió algo imprevisto que es la caída del techo de la biblioteca bloqueando el acceso a la exhibición. Esto me llevó a considerar las implicaciones de las relaciones cuando, aunque se planteen intencionalmente, se presentan eventos fortuitos como este y tienen injerencia directa en lo que es la obra. De igual manera puedo imaginar que, aunque nos propongamos una experiencia con la

naturaleza, pueden darse eventos naturales que la impidan, recordándonos que no tenemos control y que la fragilidad es parte de la estructura de humanos y fauna.

La fragilidad de nuestra existencia evidencia las consecuencias de todas las relaciones que vivimos.

Como artista el desprenderme de las esculturas suscito unas emociones y pensamientos acerca de mi relación con ellas y la sensación de pérdida y vulnerabilidad.

- Me propuse alejarme de ellas en las experiencias expositivas y por los vínculos protectores como creador de ellas me sobrevino la angustia de la pérdida.
- Me vi obligado a aceptar que una de ellas se perdiera y que tres en su integridad evidenciaran daños.
- Las relaciones entre las esculturas y yo como su autor, me permiten imaginar las relaciones entre personas y naturaleza, donde muchas interacciones traen consecuencias que no pueden ser reparadas.
- La fragilidad esta presente en todas las relaciones y muchas cosas de nuestro entorno no pueden ser reparadas.
- Lo eventos fortuitos alrededor de esta exposición me recuerdan que nada esta bajo mi control, además, estos sucesos construyen un escenario nuevo para suscitar relaciones no planeadas.
- Esta obra trasciende mi propuesta debido a que salí de mi control desde el momento en que las personas empezaron a relacionarse con ella.

Puedo concluir que esta obra esta viva y mi propósito es hacer más grande esta creación artística, ampliando su alcance y dimensiones físicas, además de crear un híbrido entre una figura humana que represente un animal que se armonice con una persona viva, lo que llevará estas relaciones a un siguiente estadio de expresión.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bourriaud, N (2007) Estética relacional. https://www.academia.edu/29458695/Estetica_relacional_Nicolas_Bourriaud

Hisour (2015) Estética de lo natural. <https://www.hisour.com/es/aesthetics-of-nature-49366/>

Juxtapox. (2014) Bizarre sculptures by Liu Xue. Juxtapox art & culture. <https://www.juxtapoz.com/news/bizarre-sculptures-by-liu-xue/>

Albores, M (2012). El animal invisible. Antro zoología artística por Mafa Albores. <http://mafa-elanimalinvisible.blogspot.com/2014/01/escultura-y-animalidad-desde-dos-puntos.html>

Edgar Giovanni Ortiz Diaz

Artes Visuales UNAD

2024

@angelesurbanos

