

MIRADAS

AUSENTES

Un grito verde en silencio !

MIRADAS AUSENTES

Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco

JULIAN DAVID LOAIZA BARCO
YOTOCO, COLOMBIA 2024

MIRADAS AUSENTES

Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco

Julian David Loaiza Barco

UNIVERSIDAD NACIONAL
ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

Escuela de Ciencias Sociales, Artes y
Humanidades (ECSAH)
Programa de Artes Visuales

Proyecto de grado para optar el título de Maestro
en Artes Visuales

Asesor

Esteban Andrés Sánchez Quintana

Yotoco, Colombia

2024

Agradecimientos:

A la energía eterna por regalarme la vitalidad para movilizarme todos los días y poder cumplir con mis objetivos, a mis padres Jorge y esperanza por sus enseñanzas, apoyo incondicional en cada una de las etapas de este bello recorrido, por hacer de mí una excelente persona, su presencia es vital para que mi espíritu siga firme cada día, a mi novia Yessica, mi compañera, por todas las traspasadas por caminar conmigo este tiempo, por darme la motivación necesaria cada vez que el día se ponía gris, por los abrazos reconfortantes, a mi tío Rodrigo Barco por contribuir en los procesos de creación, al equipo de cultura y turismo de mi municipio, por abrirme las puertas y dedicar su tiempo en mis proyectos académicos, al artesano Darío Sierra (q.u.e.d), por su valiosa amistad, enseñanzas su gran corazón y por compartirme su gusto por la música, a Don Gonzalo Hincapié, gran escritor y al grupo de crocheteras por acogerme y brindarme su apoyo, a Don Valentín Hidalgo, por su amabilidad, disposición y gestión en todo este proceso, al maestro Esteban por su excelente acompañamiento, por la paciencia y su nobleza cada conversación a cada una de mis amistades que hicieron parte de este proceso por su significativa colaboración y a la comunidad en general que hizo parte de este gran proyecto.

Tabla de contenido

Resumen	8
Introducción.....	9
Planteamiento Temático.....	11
Justificación.....	19
Objetivos.....	20
Métodología.....	21
MARCO ARTÍSTICO	24
<i>Antecedentes</i>	24
1.1	26
Miradas Instintivas	26
1.2 Simbiotismo.....	27
1.3. Vida plástica	28
1.4. Reparando hábitat.....	29
1.5. Monumental.....	30
1.6.Arteconsciente	30
1.7. Reflexiones Colectivas.....	31
REFERENTES CONCEPTUALES.....	32
1.1. Reserva.....	33
1.2. Ecosistema	34
1.3. Arte Ecológico.....	35
1.4. Impacto Del Ser Humano En Los Entornos Naturales.....	36
1.5. Importancia De La Reserva Natural	37
1.6 Impactos Ambientales de la Infraestructura Vial en Reservas Naturales.....	39
1.7 Impacto del Ser Humano en la Biodiversidad.....	40
1.8 Causas del Impacto Humano en la Biodiversidad.....	40
1.9 Consecuencias y Degradación Ambiental.....	41
1.10 Consciencia y Responsabilidad	41
1.11 Residuo.....	42
1.12 Grabado.....	43
1.13. Colombia y el grabado.....	43
REFERENTES ARTÍSTICOS.....	47

1. Nacionales	47
1.1 Alicia Barney:.....	47
1.2 Presencias Únicas	48
2. Latinoamericano.....	48
2.1 Alejandro Duran	48
2.2 Betsabe Romero.....	49
2.3 Acción Y Cambio.....	50
3. Internacional.	51
3.1 Chris Jordan.....	51
DESARROLLO	53
1.EXPLORACIÓN DE LA OBRA	53
1.1 <i>Resumen de entrevista al funcionario de la Reserva Valentín Hidalgo.</i>	53
2. Monitoreo cartografico	56
3. Idea 1. Piezas circulares/ soporte en MDF	58
4. Colectividad/ Etapa 1. Socializacion.	58
6. Procesos de Bocetación.....	60
6.1 Boceto 1.	60
6.2 Boceto 2	61
7. Fase 3/Digitalización.....	62
8. Fase 4/ Gestión de los componentes de la obra.....	67
9. Fase 5/ elaboración placas/ linograbado.....	68
10. Fase 6/ pruebas.....	69
10.1 Prueba 1.	69
10.2 Prueba 2.	70
10.3 Prueba 3.	71
10.4 Prueba 4.	71
11. Fase 7/ Espacio de circulación.	73
12. vista del lugar de emplazamiento de la obra.....	75
13. Esquema de la instalación:	75
14. Momento 1: Colaboración Comunitaria	76
14.1 fase 2: Preparación de elementos visuales de la instalación artística.	76
14.2 Fase 3:	77
15. Momento 2: Exhibición de la obra.	77
CONCLUSIONES.....	84

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS85

Resumen

“Miradas Ausentes”, es una obra que explora la relación arte/ecología, a partir de un cuestionamiento personal sobre como las formas de vida antrópicas invaden los ecosistemas, afectando significativamente su biodiversidad. El objetivo de este proyecto, es crear una obra de arte ecológico, que visibilice el impacto que tuvo la construcción de la vía Alejandro Cabal Pombo, en la Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco, con el fin de sensibilizar y generar perspectivas entre la comunidad Yotocense. En ese sentido, el proyecto de investigación creación, busca a través del simbolismo y la plasticidad, aportar a la reflexión crítica y al sentido colectivo desde una perspectiva contemporánea. Para ello, se utilizaron diferentes métodos como referentes bibliográficos, el monitoreo cartográfico y la colaboración comunitaria, lo que permite crear una obra con sentido colectivo capaz de provocar una reflexión profunda en el espectador sobre su contexto. Como fase final de esta investigación creación, se realizó una instalación artística, en la casa de la cultura Herminio Salguero, atrayendo a varias personas del sector comunitario, administración local, artistas lo que produjo muy buena recepción de la obra y proporciono un espacio de crítica y reflexión colectiva.

Palabras clave: Arte ecológico, ecosistema, antrópico, colectivo, conciencia.

Introducción

En el ejercicio de hallar una obra que desde el campo artístico atendiera una situación problemática en el contexto local, surgió en mí una inquietud por examinar ciertas tensiones en la dicotomía, hombre/naturaleza, puntualmente sobre el equilibrio que plantean los proyectos de conexión vial respecto a los ecosistemas, pues si bien estos proyectos, representan un símbolo de progreso y desarrollo económico para las regiones de un país, en muchos casos, aquellos modelos de infraestructura vial, afectan la vida ecosistémica potencialmente, descuidándola a tal punto de extinguirla. Este hecho, no solo degrada significativamente la naturaleza, sino también acaba con los recursos y patrimonios naturales que nos retratan como sociedad.

En este contexto, de desequilibrio entre lo antrópico y lo natural, emerge la Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco, como un espacio verde, un elemento indispensable del paisaje geográfico, más que un lugar natural, es un espacio para la conservación de la biodiversidad y el conocimiento a nivel local y regional, lo que la convierte en un símbolo de vida para la comunidad Yotocense. Sin

embargo, su área ha sido afectada por la construcción de la vía Alejandro Cabal Pombo desde la década del 50. Esta intervención ha dividido prácticamente en dos su territorio, causando impactos profundos en la biodiversidad y el equilibrio ecológico. Su fragmentación, ha alterado significativamente la dinámica del ecosistema, poniendo serios desafíos a especies de fauna importantes para el conocimiento y la estima social.

Así despierta mi interés por mostrar desde el arte ecológico ciertas problemáticas que cuestionan la conducta humana y su relación con el entorno. En ese proceso, nace la obra “Miradas ausentes” una propuesta de investigación - creación, que propone la instalación artística, como un dispositivo para la reflexión crítica, sobre como el atropellamiento de especies y la generación de residuos sólidos, amenaza la vida de los ecosistemas. En ese orden de ideas, la obra pretende ser instrumento de transformación en la perspectiva local Yotocense, desplegando a través del arte ecológico, el monitoreo cartográfico y el sentido colectivo, nuevas formas de narrar la vida y sus contextos. Se exploró la técnica de linograbado como medio, articulando residuos sólidos como la

EcoArt

llanta, para desarrollar una serie de imágenes que representen, la vida que posee este gran espacio verde y así, ayudar a comprender la complejidad de la situación problemática que se vive en este punto geográfico del país, generando una conexión emotiva con el espectador, que active la reflexión continua sobre la importancia de este valioso ecosistema.

La llanta es la pieza madre, de su buen estado y buen proceso plástico, depende el resultado final de la obra. La idea, es que esta pieza lleve vulcanizada cinco placas de linóleo que tienen grabadas imágenes de especies atropelladas en la vía que atraviesa la reserva, en ese sentido, la llanta actúa como un rodillo que imprimirá una tela que tiene dibujado el mapa de la Reserva Bosque de Yotoco. Es decir, que su funcionamiento depende del contacto con el público quien tomará la llanta y lanzándola sobre la tela podrá generar 5 improntas en secuencia, realizando un total de 3 trayectorias (horizontal, vertical

y diagonal). La llanta como objeto, representa aspectos del sistema en el que vivimos, como los planes de desarrollo vial, el transporte, que a diario invade nuestro territorio, la huella que deja la fragmentación de bosques dibujada por el neumático sobre la vía y la vida ecosistema es irreversible representa serios desafíos entre lo urbano y lo natural, amenaza ciertas riquezas que poseemos como sociedad, reflejando a través del tiempo el fruto de las inequidades de un pensamiento inconscientemente.

En ese orden de ideas, el arte ecológico, se vincula a la dinámica social, cultural política y ambiental como un elemento disruptivo que permite no solo visibilizar ciertas tensiones en la dicotomía hombre/naturaleza, sino también a partir de un gesto estético contemporáneo construir vías alternas para repensar el equilibrio entre el desarrollo humano y la conservación de los ecosistemas a nivel local, regional, nacional y mundial.

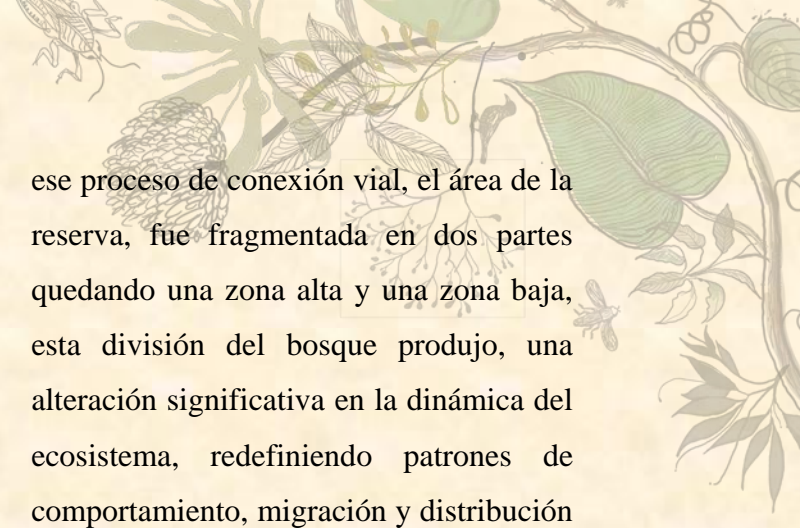
Planteamiento Temático

Los proyectos de infraestructura vial, representan un desafío para el equilibrio de los ecosistemas, debido a sus efectos multifactoriales. La fragmentación de bosques protegidos, altera significativamente las condiciones de hábitat impidiendo el desarrollo normal de la vida.

Como mencionan, Arroyave, Gómez, Gutiérrez, Múnera, Zapata, Vergara, Andrade & Ramos (2012), dentro de los efectos ecológicos más relevantes de la inauguración de carreteras encontramos: Dispersión de especies exóticas, alteración del recurso hídrico, generación material particulado, fragmentación de ecosistemas, contaminación auditiva y visual. Según Arroyave et al (2012) “la fragmentación del hábitat tiene dos efectos principales que amenazan la persistencia de las especies, denominados el efecto barrero y el efecto de borde” (p. 50). En relación al atropellamiento de animales en vías, los autores, expresan que es un tipo de impacto que deteriora el ecosistema, produce transformaciones en el

comportamiento de las especies, que posee diversos factores que inciden en el atropellamiento de animales: la anchura de la vía, la velocidad, el flujo vehicular, cantidad de vegetación e intensidad de la contaminación auditiva. De acuerdo con la Lista Roja de la IUCN, el atropellamiento de fauna es una de las principales causas antrópicas de la reducción de especies (Pinto et al. 2022).

La Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco, es un área de bosque andino, ubicada en los terrenos de Buena vista, en el municipio de Yotoco, sobre la vía Buga – lobo Guerrero – Buenaventura Departamento del Valle del Cauca, sur occidente del país. Esta es un importante reservorio que posee nuestra región con grandes características y valores patrimoniales, como señala la CVC citando a Cerón (2023) "este relicto natural es un verdadero pulmón verde de 1425 hectáreas y hábitat de cientos de especies de fauna y flora en el Valle del Cauca. Así mismo, centra la atención por la producción de agua para el abastecimiento del municipio de Yotoco y la gran cantidad de nacimientos, de los que se benefician más de 10 acueductos veredales de la región, por lo que también es conocida como una fábrica de agua"(parr, 3).

La Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco, “R.B.Y” (como la llamaremos de aquí en adelante), propiedad de la Universidad Nacional Sede Palmira desde el año 1960, además de ser un importante santuario para la conservación de especies y de caudal, actúa como un espacio de investigación, conocimiento y reconocimiento de nuestra riqueza natural, a donde llegan diferentes instituciones educativas, universidades, corporaciones y comunidad en general, para informarse y desarrollar sus actividades pedagógicas enriqueciendo sus procesos de enseñanza aprendizaje. En ese sentido, se convierte para Colombia, en un símbolo de conservación y preservación de nuestro patrimonio biocultural.

Sin embargo, la integridad y el equilibrio de su ecosistema, ha sido afectado por “el proyecto “Buenaventura - Loboguerrero - Buga” que corresponde a la sección final del corredor vial de dobles calzadas Bogotá – Buenaventura, uno de los ejes más importantes de la red vial nacional. El objetivo primordial es conectar el principal puerto marítimo de Colombia sobre la Costa Pacífica (Puerto de Buenaventura) con el interior del país” (Unión Vial camino al pacífico, s.f. parr, 2.). Pero en

ese proceso de conexión vial, el área de la reserva, fue fragmentada en dos partes quedando una zona alta y una zona baja, esta división del bosque produjo, una alteración significativa en la dinámica del ecosistema, redefiniendo patrones de comportamiento, migración y distribución de especies, tanto animales como vegetales. Estas transformaciones en el entorno, no solo afectan a las especies directamente, sino que también alteran la estructura y función del ecosistema. La fragmentación, además, incrementa el riesgo de pérdida de hábitats clave y amenaza la supervivencia de especies endémicas y vulnerables.

Como resalta el técnico Valentín Hidalgo, funcionario de la reserva hace más de 30 años, cuando se realizó la trazabilidad del proyecto de la vía, no existía una visión sobre el daño que iba a tener sobre la reserva, con el tiempo, vino la contaminación, por un lado, el ruido de los vehículos distorsiona el sonido de las ranas, los volcamientos de vehículos con químicos sobre el río Yotoco y por otro lado, la fragmentación del hábitat de las especies, algunas logran pasar otras no, afectando todo esto potencialmente el ecosistema, las personas y el paisaje.

La mortalidad de especies de fauna por

atropellamiento vehicular ha sido significativa para este exuberante bosque, Teniendo en cuenta que en la R.B.Y. encontramos “una población de más de 1.000 monos aulladores, 19 especies de anfibios y 62 individuos más, entre pavas caucanas, serpientes, tigrillos, osos perezosos, guatines y armadillos, que se confunden con una inmensa diversidad de flora y un colorido refugio de orquídeas, promovido por la Universidad Nacional. Como símbolos de la reserva, se encuentran tres especies representativas de fauna: el mono aullador, la pava caucana y la rana rubí. Los dos últimos se encuentran en la lista de especies en peligro de extinción” CVC, (2023, parr 7.).

Existen algunos autores, que se han preocupado por estudiar las dificultades de movilidad de ciertas especies por fragmentaciones internas, con el fin de evaluar sus efectos ecológicos y mostrar la importancia social del asunto. Según Arias, (2006, parr, 4.), “sin doble calzada, se registra en la carretera la muerte de 10 animales cada mes por el impacto de los vehículos. Las especies más afectadas son las culebras, monos capuchinos, monos aulladores, perros de monte, zarigüeyas, armadillos y chuchas”. Por otro lado, la investigación de Fernando Vargas Salinas

“MORTALIDAD POR ATROPELLO VEHICULAR Y DISTRIBUCIÓN DE ANFIBIOS Y REPTILES EN UN BOSQUE SUBANDINO EN EL OCCIDENTE DE COLOMBIA” en 2011, realizo un estudio sobre la tasa de mortalidad por atropellamiento en anfibios y reptiles en un tramo de la carretera Buga Buenaventura, vía que atraviesa la reserva Forestal Bosque de Yotoco. Esta investigación, tuvo una duración de seis meses con jornadas de dos caminatas por semana, utilizando una serie de cuadrantes y limites en cada extremo de la reserva, arrojando como resultado 49 especies muertas sobre la vía, durante 176 días la tasa de atropello fue de 3.59, esto indica, un vertebrado muerto cada tres o cuatro días. Lo que muestra las consecuencias de una decisión, con intenciones de progreso y no con sentido ecológico, que impacta considerablemente el ecosistema que posee la reserva y degrada uno de los pocos bosques del valle del cauca. En ese orden de ideas, los hallazgos de mortalidad por el alto tráfico vehicular, no solo se traducen en la pérdida de especies, sino también en un desequilibrio del ecosistema en general, en la degradación de la riqueza natural y cultural que nos vincula como nación.

Actualmente, existen reportes que nos muestran como esa tasa de mortalidad continua creciendo, cada mes la vida de la fauna de la reserva, sigue desapareciendo, su ausencia se hace presente, reclamando escucha, atención.

No. Registro	Fecha	Mesa	No. Autorización	MOTIVACION	MOTIVACION	Especies		Nombre Común	Origen Parental
						Cant. 1	Cant. 2		
1	20-ene-23	08:00 a.m.	45	OF 10	PA 10-100-01	000000	000000	Chimpanzé común	Asia
2	20-ene-23	08:00 a.m.	45	OF 10	PA 10-100-01	000000	000000	Orangután negro	Asia
3	20-ene-23	08:00 a.m.	45	OF 6	PA 10-100-01	000000	000000	Orangután negro	Asia
4	20-ene-23	08:00 a.m.	45	OF 6	PA 10-100-01	000000	000000	Orangután negro	Asia
5	20-ene-23	08:00 a.m.	45	OF 17	PA 10-100-01	000000	000000	Orangután negro	Asia
6	20-ene-23	08:00 a.m.	45	OF 17	PA 10-100-01	000000	000000	Orangután negro	Asia
7	20-ene-23	08:00 a.m.	45	OF 17	PA 10-100-01	000000	000000	Orangután negro	Asia
8	20-ene-23	08:00 a.m.	45	OF 17	PA 10-100-01	000000	000000	Orangután negro	Asia
9	20-ene-23	08:00 a.m.	45	OF 17	PA 10-100-01	000000	000000	Orangután negro	Asia
10	20-ene-23	08:00 a.m.	45	OF 17	PA 10-100-01	000000	000000	Orangután negro	Asia
11	20-ene-23	08:00 a.m.	45	OF 17	PA 10-100-01	000000	000000	Orangután negro	Asia
12	20-ene-23	08:00 a.m.	45	OF 17	PA 10-100-01	000000	000000	Orangután negro	Asia
13	20-ene-23	08:00 a.m.	45	OF 17	PA 10-100-01	000000	000000	Orangután negro	Asia
14	20-ene-23	08:00 a.m.	45	OF 17	PA 10-100-01	000000	000000	Orangután negro	Asia
15	20-ene-23	08:00 a.m.	45	OF 17	PA 10-100-01	000000	000000	Orangután negro	Asia
16	20-ene-23	08:00 a.m.	45	OF 17	PA 10-100-01	000000	000000	Orangután negro	Asia
17	20-ene-23	08:00 a.m.	45	OF 17	PA 10-100-01	000000	000000	Orangután negro	Asia
18	20-ene-23	08:00 a.m.	45	OF 17	PA 10-100-01	000000	000000	Orangután negro	Asia
19	20-ene-23	08:00 a.m.	45	OF 17	PA 10-100-01	000000	000000	Orangután negro	Asia
20	20-ene-23	08:00 a.m.	45	OF 17	PA 10-100-01	000000	000000	Orangután negro	Asia
21	20-ene-23	08:00 a.m.	45	OF 17	PA 10-100-01	000000	000000	Orangután negro	Asia
22	20-ene-23	08:00 a.m.	45	OF 17	PA 10-100-01	000000	000000	Orangután negro	Asia
23	20-ene-23	08:00 a.m.	45	OF 17	PA 10-100-01	000000	000000	Orangután negro	Asia
24	20-ene-23	08:00 a.m.	45	OF 17	PA 10-100-01	000000	000000	Orangután negro	Asia

https://drive.google.com/file/d/1AOjTRqN2n8FofjMeKHaqUN_Gw6hxbSOh/view?usp=sharing

Según el reporte de la ANI (2024), desde el mes de enero a septiembre en el vía Buenaventura, Loboguerrero - Buga se registraron varios casos de atropellamiento, de diversas especies, mamíferas, aves y reptiles, lo que genera preocupación ya que es parte vital de la reserva porque solo es un paso de fauna con el que se cuenta y son muchas vidas las que se están extinguiendo, por falta de regulación ecológica, en este caso la implementación de varios pasos de fauna que permitan a las especies moverse sin riesgo alguno. Un caso reciente, fue la caída del paso de fauna silvestre en la calzada que atraviesa la reserva, por derrumbamiento de árbol, sucedió en abril de 2023, debido a las fallas geológicas que presenta el terreno y a los factores

climáticos de la zona, provocando la muerte de un mono aullador, lo que sensibilizo a animalistas, actores ambientales e instituciones como la CVC, la universidad Nacional de Palmira, el Comité Interinstitucional para el Manejo de la Reserva Bosque de Yotoco, en conjunto con la concesionaria vial y la policía de carreteras, para restaurarlo, evitando más muertes. Este hecho, permitió conocer el poco interés, la falta de apropiación social y sentido de pertenencia de la comunidad Yotocense con las situaciones que afectan a la reserva. Lo que refleja una necesidad de concientización desde una perspectiva visual y creativa para vincular a la población con su contexto y las transformaciones de su entorno.

Otro aspecto que se deriva de la actividad que genera la vía, es la generación de residuos sólidos, lo que ocasiona contaminación de borde hasta filtrarse en los micro ecosistemas de la reserva, estos residuos pueden ser plástico, caucho, alambre madera quemada, etc. Cabe resaltar que el material particulado generado por el tráfico vehicular, va formando una barrera para ciertas especies que necesitan atravesar. Teniendo en cuenta que en Colombia se desechan

950.000 llantas al año, de las cuales 3 de cada 10 son usadas o recicladas correctamente (sostenible citado en Moreno, Fernández & Vargas, 2023, p.6.). Esta realidad, se convierte en una oportunidad para que el arte active su capacidad sensible y comunicativa para incidir creativamente en la situación problémica, desplegando a través de su carácter crítico, poder de agenciamiento y movilización social, nuevas formas de pensar, reflexionar el ser y el hacer de la práctica artística, desde donde se conecte afectivamente el público con la obra. Así es como surge la necesidad de plantear estrategias y acciones creativas desde el arte visual que contribuyan a disminuir el riesgo ambiental que ocasiona el abandono de estos residuos especiales en el entorno natural y a confrontar al ciudadano con su rol en el mundo.

En ese sentido, se considera que el arte ecológico ejerce una función social importante como dispositivo de denuncia que visibiliza las tensiones en un territorio y como agente transformador que contribuye con su narrativa visual en la dinámica política, cultural y social. Este espacio - tiempo en el que el arte se nutre

¹ Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco, Valle del Cauca. (s.f.). <https://www.livevalledelcauca.com/yotoco/reserva-nacional-forestal-bosque-de-yotoco.html>

a partir de su contexto, enriquece los procesos de creación artística, propiciando diálogos y acciones concretas en camino hacia la conservación y la preservación del entorno natural.

El Simbiotismo entre arte y ecología, busca generar un espacio expositivo no solo que sensibilice y concientice a la comunidad Yotocense sobre los efectos de nuestras formas de vida en el medio ambiente, sino que pretende movilizar el conocimiento hacia las personas, hasta que se convierta en un espacio abierto donde el intercambio cultural, el sentido colectivo, la creación de Imaginarios urbanos, que fortalezca continuamente los lazos sociales.

Desarrollo vial y su relación con la economía

El desarrollo vial ha sido un pilar esencial en el crecimiento económico de muchas regiones, brindando acceso a mercados, impulsando el comercio y mejorando la conectividad. La vía Alejandro Cabal Pombo es un claro ejemplo de cómo la infraestructura vial puede transformar una región, facilitando el transporte de ¹

personas y mercancías. Según la Gobernadora del Valle del Cauca, citando a Dilian Francisca Toro (2019), los habitantes de Buenaventura habían demandado esta vía durante años debido a su relevancia turística y productiva. Dado a que Buenaventura es el principal puerto sobre el Pacífico colombiano, lo que la convierte en un nodo esencial para el comercio internacional, y por tanto, la vía no solo mejora la eficiencia del transporte, sino que también genera empleo y aumenta los ingresos en las comunidades del Valle del Cauca.

Complementariamente, Zamorano y Barrera (2014) subrayan que la infraestructura vial es un factor clave para la economía, ya que conecta regiones geográficamente aisladas. Esto expande los mercados agrícolas, genera empleo y reduce los costos de integración de mercados. En el caso de la vía Alejandro Cabal Pombo, el desarrollo económico de las áreas rurales depende significativamente de estas conexiones viales. Sin embargo, mientras los beneficios económicos son indiscutibles, las tensiones socioeconómicas y ecológicas emergen como desafíos importantes que deben ser abordados.

Tensiones entre el desarrollo económico y la conservación ecológica

El desarrollo vial, si bien impulsa el crecimiento económico, también genera tensiones significativas con la conservación del medio ambiente. A pesar de los argumentos que sostienen que el crecimiento económico y la biodiversidad pueden ser compatibles a través de la eficiencia tecnológica, la realidad es que la construcción de carreteras suele tener efectos negativos sobre los ecosistemas y la biodiversidad. Según la Universidad de las Islas Baleares (UIB, 2021), la expansión vial puede fragmentar los hábitats naturales, generando barreras físicas que afectan la movilidad de las especies y su capacidad de reproducción.

En el caso de la vía Alejandro Cabal Pombo, la construcción ha contribuido a la fragmentación de hábitats y a la pérdida de biodiversidad en zonas como la Reserva Natural del Bosque de Yotoco. Martínez (2017) explica que la fragmentación de hábitats no solo reduce la movilidad de la fauna, sino que también afecta los servicios ecosistémicos vitales, como la purificación del agua y la regulación climática, servicios que sostienen tanto a la

fauna como a las comunidades humanas que dependen de ellos.

Tensiones socioeconómicas en torno al desarrollo vial

Además de los conflictos ambientales, las tensiones sociales entre los diferentes grupos de interés son palpables. Por un lado, comunidades rurales y agricultores ven en la construcción de la vía una oportunidad para mejorar su calidad de vida y facilitar el transporte de sus productos. Por ejemplo, en la reserva del Río Melcocho, algunos habitantes consideran que la apertura de una vía vehicular facilitaría su acceso a servicios de salud y mercados, lo cual es crucial para su bienestar (DariOriente, 2024). Sin embargo, otros habitantes, especialmente aquellos que dependen del ecoturismo o de la conservación ambiental, temen que la destrucción de vegetación y fauna comprometa las oportunidades económicas a largo plazo, como el turismo sostenible.

Este tipo de tensiones pone en evidencia un conflicto más profundo: mientras unos sectores de la población priorizan el desarrollo económico inmediato, otros se preocupan por la sostenibilidad y la preservación de los recursos naturales. La

falta de diálogo y consenso entre estos grupos agrava las tensiones sociales, creando divisiones dentro de las comunidades afectadas.

Falta de regulaciones y medidas de mitigación

Uno de los problemas clave que agrava tanto las tensiones ecológicas como las sociales es la falta de regulaciones estrictas y medidas de mitigación. En muchos países en desarrollo, las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) no se aplican de manera rigurosa, lo que permite que proyectos con graves repercusiones ecológicas sean aprobados sin una evaluación adecuada. En el caso de la vía Alejandro Cabal Pombo, la ausencia de pasos de fauna o programas de restauración de hábitats es una muestra clara de esta debilidad en la regulación ambiental (Chomitz y Gray, 1996)

Zonas de alta biodiversidad, como la Reserva Natural del Bosque de Yotoco, han sufrido las consecuencias de esta falta de regulación. La interrupción de los pasos de fauna ha incrementado la tasa de mortalidad de especies, lo que no solo afecta a la biodiversidad, sino también a las economías locales que dependen de los servicios ecosistémicos. El Millennium

Ecosystem Assessment (2005) advierte que la pérdida de servicios ecosistémicos, como la purificación del aire y agua o la polinización, puede tener consecuencias económicas devastadoras a largo plazo.

Impacto a largo plazo y la necesidad de políticas de mitigación

El desarrollo vial no solo tiene impactos inmediatos, sino que sus efectos negativos pueden extenderse a largo plazo, afectando las economías locales y la calidad de vida de las comunidades cercanas. Uno de los sectores más perjudicados es el turismo ecológico. Según Buckley (2009), la pérdida de biodiversidad y la degradación de los paisajes naturales disminuyen el atractivo de áreas protegidas, lo que afecta directamente al ecoturismo, una fuente crucial de ingresos en regiones como la Reserva Natural del Bosque de Yotoco. La construcción de la vía Alejandro Cabal Pombo ha comprometido el potencial turístico de la región, afectando a las comunidades que dependen económicamente de este sector.

Para mitigar estos impactos, es fundamental implementar políticas de conservación desde la fase de planificación de los proyectos. Clevenger y Huijser (2011) subrayan que las medidas

de mitigación, como la restauración de hábitats y la construcción de pasos de fauna, deben ser parte integral de cualquier proyecto de infraestructura. La falta de estas políticas en la vía Alejandro Cabal Pombo ha generado un desequilibrio ambiental que pone en riesgo tanto a las especies locales como a las comunidades humanas que dependen de la estabilidad ecológica de la región.

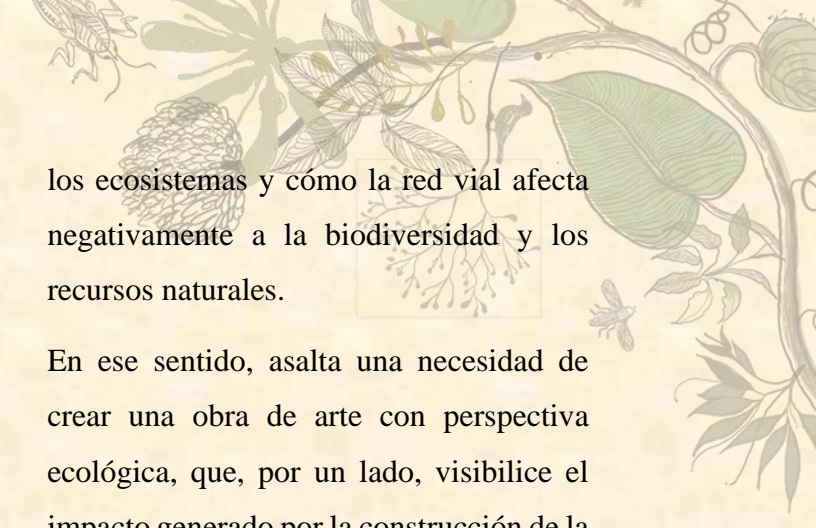
En conclusión, aunque el desarrollo vial, como el de la vía Alejandro Cabal Pombo, trae consigo beneficios económicos significativos, es imprescindible reconocer y abordar las tensiones socioeconómicas y ecológicas que surgen. Las comunidades rurales enfrentan desafíos en torno a la distribución equitativa de los beneficios, mientras que la falta de regulaciones estrictas y medidas de mitigación pone en riesgo tanto la biodiversidad como la sostenibilidad económica a largo plazo. Este caso ejemplifica la necesidad de políticas que armonicen el desarrollo económico con la conservación del medio ambiente y la cohesión social.

Justificación

El arte ecológico o arte ambiental, se ha convertido en una práctica contemporánea con múltiples formatos para abordar cuestiones medioambientales y promover la conciencia sobre la sostenibilidad y nuestro rol con el entorno. Esta estrategia, se caracteriza por la utilización de materiales naturales y reciclados, que proponen un gesto artístico comprometido con la preservación del medio ambiente y acciones de cambio en el contexto social.

Desde esta perspectiva, mostrar desde el arte ecológico el impacto de los proyectos de red vial, sobre los ecosistemas, es pertinente porque permite explorar y comunicar las complejas interacciones entre el desarrollo humano y la naturaleza, gracias a su carácter crítico, se reflexiona sobre ciertas tensiones que emergen en el contexto político, cultural y ambiental en el que se desarrolla la dinámica social, resulta conducente, en el sentido que su capacidad sensible, puede despertar impactos emotivos y conciencia en las personas sobre la importancia de conservar

los ecosistemas y cómo la red vial afecta negativamente a la biodiversidad y los recursos naturales.

En ese sentido, asalta una necesidad de crear una obra de arte con perspectiva ecológica, que, por un lado, visibilice el impacto generado por la construcción de la vía Alejandro Cabal Pombo sobre las especies de fauna en la Reserva Forestal Bosque de Yotoco, por otro lado, sea un espacio de intercambio cultural entre la comunidad local. La obra, representa una reflexión sobre el equilibrio que existe entre los proyectos de infraestructura vial y los ecosistemas, donde simbiotizan la expresión artística y la conciencia ambiental, utilizando la llanta y el grabado como elementos protagónicos en el espacio expositivo. En este caso, la llanta grabada con figuras de especies de fauna atropelladas en la vía, representa como los proyectos de desarrollo vial, marcan de por vida la geografía del país, dejando una huella irreversible en los ecosistemas a través del tiempo.

La relevancia de elegir la llanta grabada como elemento plástico para la concreción de la obra, no solo radica en su potencial simbólico y estético, sino también en su capacidad comunicativa, sobre la reutilización y la conservación de nuestros

recursos. La idea de intervenir un objeto cotidiano, que a diario invade los espacios naturales y convertirlo en una pieza de arte, refleja la importancia que tiene el pensamiento artístico en la dinámica social y la necesidad de repensar nuestra relación con el medio ambiente.

El desarrollo de esta obra, involucra activamente la participación comunitaria, este aspecto en el proceso de creación la obra, es fundamental por dos razones: la primera es poder promover espacios de reflexión crítica, sentido de pertenencia y responsabilidad de los Yotocenses respecto a su entorno; la segunda, tiene que ver con el sentido colectivo que se despliega en estos espacios de co creación y coautoría de la obra, ya que se logra difuminar los límites entre el artista, la obra, el público y el espacio. Dicha colaboración comunitaria, fortalecerá el compromiso con la conservación del Bosque de Yotoco, contribuyendo a renovar las concepciones del arte en el campo de la investigación. En cuanto al emplazamiento de la propuesta artística, se plantea que las improntas resultantes de este ejercicio, se apropien de la casa de la cultura Herminio Salguero, un espacio icónico del municipio, abierto a la comunidad, desde donde se dinamizan

procesos de formación como las artes plásticas, el teatro, la lectura, el baile moderno y la danza tradicional. Así, la obra despierta miradas y debates frente al arte y la vida misma, asumiendo un carácter colectivo que le permite expandir sus horizontes.

En relación a todo lo anterior, la práctica artística y su narrativa visual, a través de sus múltiples formas de expresión, de interpretación de la realidad, crea nuevos Imaginarios que rompen las lógicas representativas, ampliando nuestros marcos de comprensión sobre ciertas problemáticas sociales, convirtiendo al arte ecológico en un puente tendido entre los procesos de desarrollo urbano y el bienestar de la vida ecosistémica.

Objetivos

1. Objetivo general

Crear una obra arte ecológico que visibilice el impacto de la construcción de la vía Alejandro Cabal Pombo, en la Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco, con el propósito de sensibilizar y generar perspectivas en la comunidad Yotocense.

2. Objetivos específicos

1). Reconocer las dificultades que ha presentado la Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco a raíz de la construcción de la calzada Alejandro Cabal Pombo, como también la importancia de su valor patrimonial para la comunidad local.

2). Compilar material fotográfico y audiovisual, que permita pensar en la creación de una obra de arte ecológico.

3). Generar espacios de dialogo entre la comunidad, que estimulen el sentido de pertenencia por nuestros recursos y patrimonios a partir de una instalación artística.

Métodología

La obra utiliza el monitoreo cartográfico, como un aspecto relevante para el proyecto, primero proporciona una referencia visual detallada del área de investigación, de desarrollo de la obra, permite conocer el contexto histórico y cultural de la reserva, lo que podría enriquecer el significado y el contexto de la obra. El caminar como una acción consciente que dibuja el territorio, que construye el paisaje a cada paso, reformulando la imagen en la dinámica

contemporánea, a partir de la experiencia adquirida en Las representaciones cartográficas Posibilitan reflexionar sobre la dinámica social del territorio, a partir de una serie de desplazamientos o recorridos cartográficos se pretende identificar y analizar áreas específicas donde los animales son más propensos a ser atropellados por vehículos, lo que contribuirá a focalizar el mensaje del gesto artístico. Facilitando la planificación de la logística del proyecto, construir el proceso de creación organizadamente.

Fuente: Elaboración propia

También toma la colaboración comunitaria, como herramienta en la investigación, que proporciona un sentido colectivo de la obra, dándole apertura a procesos de co creación y coautorías importantes que rompen los paradigmas y permiten la construcción de nuevos imaginarios, en ese sentido, se pretende trabajar con la comunidad Yotocense, con el ánimo de reflexionar y construir

conjuntamente la obra en el lugar de emplazamiento. Por ello, se decide involucrarla en la inauguración de la obra realizada en la Casa de la Cultura Herminio Salguero, con el objetivo de que el público haga parte del resultado final de la obra y así se difuminen las líneas divisorias que han estado presentes entre público y artista.

“Las reservas naturales son espacios bioculturales, que promueven no solo un espíritu ecologista, sino un sentido crítico por la patrimonialidad que nos vincula como sociedad”

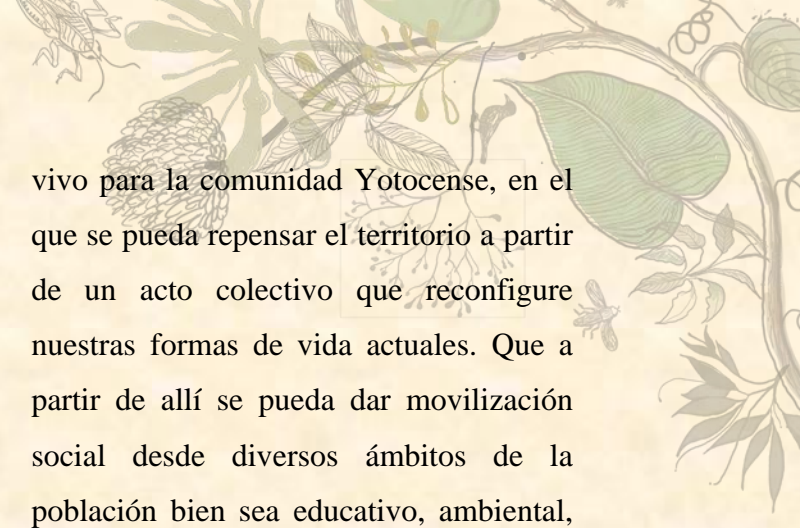
MARCO ARTÍSTICO

Antecedentes

Cada uno de los siguientes referentes, es pieza fundamental en el planteamiento y plasticidad de la obra, por un lado, todos convergen en un mismo punto y es su preocupación por las formas de vida sostenible a futuro, donde la ecología y el desarrollo urbano creen un Simbiotismo, que permita establecer un equilibrio y beneficio socioambiental a lo largo del tiempo, fortaleciendo nuestra relación con el entorno.

Por otro lado, cada uno de ellos dialoga desde esa intencionalidad o gesto artístico en proponer nuevas formas del ser y del hacer del arte, de pensar y reflexionar el territorio y establecer nuevas vías, nuevos medios de comunicación entre el público y la obra. Por ejemplo, en la obra “Diario Objeto 2” Alicia Barney a partir de los recorridos cotidianos y la técnica del objeto encontrado expone la realidad de las playas de Tumaco, es ese acto del

caminar, del reconocer el territorio y sus realidades, a partir de los recorridos cartográficos, el que me interesa a mi como artista, porque me permite comprender las dinámicas socioecológicas que movilizan este proyecto, abriéndose a otros campos de acción plástica que nutren, le dan sentido y autenticidad a la obra. Por otro lado, el mexicano Alejandro Duran, nos muestra como la acción antrópica invade los recursos naturales, en este caso la obra “Mar (sea) Present” expone como el plástico cubre gradualmente capa tras capa los mares, al igual que sucede con los proyectos de desarrollo vial que van fragmentando y cubriendo con concreto los ecosistemas afectando gravemente su biodiversidad. Por su parte Chris Jordan en su documental Albatroz, nos muestra la extinción animal a causa de la producción de plástico, esta herramienta audiovisual, la considero pertinente como medio y como elemento expositivo para sensibilizar a las personas de las riquezas naturales que poseemos como comunidad en la Reserva Bosque de Yotoco. En el caso de Betsabe Romero, esta artista mexicana, influye significativamente con su obra “Banderas atropelladas”, por su forma de abordar la cultura contemporánea a partir de un elemento industrial como la llanta que

graba con motivos precolombinos, exponiendo las tensiones entre el progreso y desarrollo social y las huellas identitarias de las comunidades nativas del territorio mexicano. Lo que nos deja apreciar una analogía con la obra miradas ausentes cuando las improntas grabadas sobre la tela son algunas de las especies de fauna que pertenecen a la reserva Bosque de Yotoco, uno de los pulmones verdes más importantes a nivel departamental y nacional. El referente Arte y Conservación, establece una relación con la obra a través de sus diversas acciones, como los seminarios, acciones ambientales, la técnica del grabado, lo que busca visibilizar y preservar la identidad del país, en relación a su biodiversidad y patrimonio generando espacios de reflexión y crítica en la comunidad. En el caso de la obra “Fauna Impresa del Museo de Historia Natural de Perú, se integra a través de su técnica y su carácter disruptivo, por un lado, resaltando gran diversidad de figuras que corresponde a la fauna local en peligro de extinción y por otro lado, invitando a convertir el arte en un organismo vivo que incide en las dinámicas sociales a través de su potencial expresivo, comunicativo y emotivo. En ese sentido, se articula con las intenciones de la obra, de transformarse en un espacio

vivo para la comunidad Yotocense, en el que se pueda repensar el territorio a partir de un acto colectivo que reconfigure nuestras formas de vida actuales. Que a partir de allí se pueda dar movilización social desde diversos ámbitos de la población bien sea educativo, ambiental, artístico o político.

En este punto, el arte ecológico no solo logra ser una práctica artística que denuncia un asunto social como la crisis ecológica, a través de una representación visual, en la que el espectador es un actor pasivo, sino que despliega su capacidad sensible para involucrar activamente al espectador con los procesos plásticos, convirtiéndose en un agente de cambio que genera espacios de co-creación y co-autoría con la comunidad, lo que otorga un sentido relacional y expandido de la obra. Miradas Ausentes, tiene un potencial innovador no solo por la interacción del público con la obra a través de un elemento plástico como la llanta, sino por el espacio mismo que genera dicha conexión entre ambos. Es decir, el resultado que produce la experiencia de la obra, cuando permite una comprensión y reconocimiento al espectador de las tensiones que vive su territorio, fomentando la reflexión crítica frente al ecocidio, donde la misma llanta se

encarga de narrar visualmente la problemática identificada en la Reserva Bosque de Yotoco y a partir de su acción colectiva, movilizar la conciencia en un gesto artístico que busca desde sus múltiples estrategias, nuevas formas de mostrarnos la realidad que somos.

1.1

Miradas Instintivas

Rojas, C. (2018). El arte que reflexiona sobre la extinción animal y vegetal. [Fotografía]. EL TIEMPO. <https://n9.cl/kqn05>

La exposición “reparar el vacío”, es la propuesta plástica de la artista colombiana Marcela Rodríguez, el proyecto que se exhibe en el Salón Comunal de Bogotá, muestra la inquietud de la artista por las amenazas que están viviendo los ecosistemas del país y el planeta en general. A partir de una preocupación por visibilizar desde el arte las formas de relacionamiento que tenemos con el entorno los animales y las plantas, trata de responder ¿cuáles son nuestras conductas

humanas y formas de relacionamiento, que destruyen o preservan los ecosistemas del mundo? Y ¿cómo puedo contribuir desde el pensamiento artístico? (EL TIEMPO, 2018).

Desde esta perspectiva, el gesto artístico de Rodríguez, (que utiliza el carboncillo y el acrílico sobre tela y papel, aplicando procesos de pintura y estampación) busca generar un sentido colectivo e insistir en la conectividad que nos une, a través de un mismo ecosistema el cual tenemos la urgencia de sostener poniendo en juego nuestro espíritu ecológico como señala EL TIEMPO (2018) en palabras de la artista, “Finalmente, no se trata de un solo ecosistema, sino de su conectividad entre sí y con todos los demás, y nosotros hacemos parte de todo eso que es necesario sostener” (párr, 7.).

El formato de la obra, rompe las formas convencionales de una exposición y abre su estructura a un sentido colectivo, que plantea una acción de la reparación colaborativa donde los espectadores tienen la posibilidad de estampar imágenes alusivas al proyecto.

1.2 Simbiotismo

Paisajismo Digital, (2023). El land art de Patricia Johanson. [fotografía]. Blog de Paisajismo Digital. <https://paisajismodigital.com/blog/el-land-art-de-patricia-johanson/> .

La obra ‘Fair Park Lagoon’ (1981), de la artista Neoyorquina Patricia Johanson, una de las grandes exponentes del Land Art, se trata de la transformación de un lago artificial en un ambiente acuático naturalizado, donde la artista mostro su preocupación por mantener el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. La propuesta, es un ejemplo de cómo la construcción de entornos puede convivir de manera armónica y equilibrada con los ecosistemas, aportando a su belleza paisajística y no destruyéndola. Esta apuesta, logra resaltar la visión y el enfoque que tiene la artista por la restauración de entornos y hábitats degradados.

La artista, pone en práctica sus capacidades para integrar diseño, naturaleza y funcionalidad, expandiendo las formas convencionales de la arquitectura y la ingeniería; esto le ha permitido trabajar de la mano con ecologistas, ingenieros y arquitectos. En esta gran obra, Johanson utilizo una diversidad de plantas y materiales para construir un hábitat acuático, estético y sostenible, en el proceso de creación, utilizo dos plantas nativas de Texas que , como menciona Paisajismo Digital (2023) en palabras de la artista, “Elegí dos plantas nativas de Texas como modelos para la escultura”; la punta de flecha delta (*Sagittaria platyphylla*), tenía una masa de raíces retorcidas que arreglé para evitar que el agua erosionara la costa, mientras que los espacios entre las raíces se convirtieron en micro hábitats para plantas, peces, tortugas y pájaros. La segunda escultura en el extremo opuesto de la laguna, se basó en un helecho de Texas (*Pteris multifida*). El helecho funciona como un puente, no como un camino directo sobre el agua, sino como una red de cruces, islas y puntos de parada” (parr, 2.).

“Durante más de 40 años, Patricia Johanson ha insistido pacientemente en

que el arte puede curar la tierra. Sus diseños satisfacen las profundas necesidades humanas de belleza, pertenencia y memoria histórica. Además, responden a las necesidades de aves, insectos, peces, animales y microorganismos. Su arte recupera ecologías degradadas y crea condiciones que permiten que las especies en peligro de extinción prosperen en medio de los centros urbanos”, describe la escritora norteamericana (Paisajismo Digital, 2023, párr, 9.).

1.3. Vida plástica

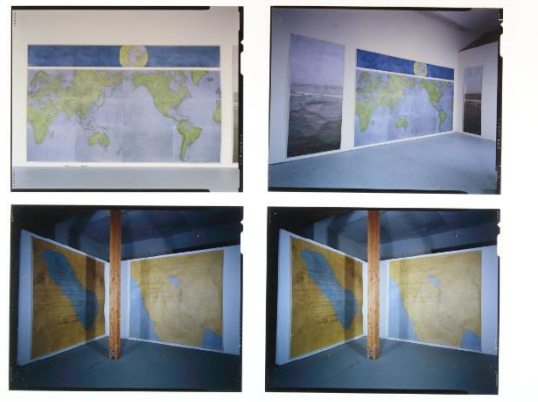

Basurama, (2019). OFICINA ITINERANTE MEMORIAS DEL AGUA. [fotografía]. BASURAMA. <https://basurama.org/proyecto/water-memories-itinerant-office/>

WATER MEMORIES ITINERANT OFFICE, 2019, es una instalación artística del colectivo basurama en conjunto con la artista Rachel Schmidt, que reflexiona sobre el cambio climático y la crisis ambiental, a partir de un ejercicio

colectivo que implicó que los participantes recolectaran historias relacionadas sobre el agua, que se han archivado en diversos formatos como dibujo, imágenes, sonidos, proyecciones, para integrarlos en un mismo ciclo, el objetivo de la propuesta es evidenciar como es el funcionamiento del agua cuando se simbiotiza la industria, el transporte, y los residuos como parte del mismo sistema. El ensamblaje y museografía dispuestas en el espacio expositivo, dan cuenta, por un lado, de la escasez, la calidad del agua, su accesibilidad, la disminución de los caudales de río y reservorios y por otro lado nos cuestiona y exigen formas resolutivas para conservar y preservar nuestros ecosistemas, reflejándola importancia de las acciones ecológicas y su relación con el arte como herramienta de cambio y movilización social (Basurama, 2019)

1.4. Reparando hábitat

Manolescu, M. (2021). Imaginando la laguna en *The Lagoon Cycle* de Helen Mayer Harrison y Newton Harrison. [fotografía]. *Ranam Recherches Anglaises et nord américaines*. <https://journals.openedition.org/ranam/831> .

The Lagoon Cycle, (1972 – 1985), es una instalación, realizada por los artistas Helen Mayer Harrison y Newton Harrison, que fusiona elementos visuales y textuales. La obra, adquiere las características de un mural que mide 360 pies de largo y 8 pies de alto. La obra, plantea interrogantes críticos sobre la intervención humana en la naturaleza y las consecuencias éticas y ecológicas de tales acciones. A través de la narrativa de transferir una especie en peligro, el cangrejo de manglar *Scylla serrata*, desde las lagunas de Sri Lanka hasta un nuevo hábitat creado artificialmente en el Mar Salton en

California, la obra cuestiona los límites y responsabilidades de la ciencia y la tecnología en la gestión de los recursos naturales. El ciclo de las lagunas no solo trata sobre la migración de una especie, sino también sobre la transferencia de problemas ecológicos de un contexto a otro, sugiriendo una universalidad en la experiencia de la degradación ambiental que trasciende las fronteras geográficas. Esto se manifiesta especialmente en la conexión poética y simbólica entre los manglares sobreexplotados de Sri Lanka y las aguas contaminadas del Mar Salton, resaltando cómo las consecuencias ambientales no se limitan a un solo lugar, sino que son globales en su alcance. "*The Lagoon Cycle*" es un reflejo de los procesos antrópicos y las formas en que los seres humanos interactúan con el medio ambiente. Los artistas invitan a los espectadores a reconsiderar las prácticas actuales y a reflexionar sobre nuevas formas de relación con nuestro entorno. Finalmente, la instalación, desempeña un papel crucial en el arte contemporáneo, ofreciendo un espacio para la imaginación crítica y la utopía en relación a ciertas tensiones que surgen en la dicotomía hombre/ naturaleza (Manolescu, 2021).

1.5. Monumental

Vargas, S. (2021). Esta gigantesca escultura de un elefante está hecha de acero y llantas recicladas. [Fotografía]. My Modern Met. <https://mymodernmet.com/es/villu-jaanisoo-elefante-llantas-recicladas/>

Elephan (2018), es una de las esculturas monumentales del artista estonio, Villu Jaanisoo, realizadas en acero y un gran número de llantas recicladas. La obra, además de invitar a la reflexión cuestionando las problemáticas medioambientales actuales, busca darles una segunda vida a objetos en desuso y poder aportar una nueva experiencia desde su visión de la naturaleza, la luz y el espacio, al igual que proponer algo cotidiano en nuevos espacios de circulación (Vargas, 2021).

1.6.Arteconsciente

Jurado, A. (2023). CREACIÓN ARTÍSTICA: UN MEDIO DE REFLEXIÓN SOBRE EL CUIDADO Y LA PRESERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS. [Fotografía]. <https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/49978/2023damarisjurado.pdf?sequence=1> .

La exposición “Héroes Anónimos”, es un ejercicio realizado con el semillero de investigación Colectivo 52/962 de la Licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad Santo Tomas de Bogotá, esta propuesta busca mostrar la creación artística como herramienta de reflexión

que contribuya a la sensibilización del observador, sobre la importancia del cuidado y preservación de los ecosistemas, desde la cotidianidad de sus acciones de uso y consumo de recursos. La muestra, pretende visibilizar como la acción antrópica, el consumismo masivo, ocasionan un daño a la vida ecosistémica brindando experiencias estéticas con la naturaleza, a partir de procesos escultóricos, la pintura y el estampado. El ejercicio se concreta en dos momentos: el primero toma la escultura, realizando una pieza con unas dimensiones de 1.05 x 70 x 70 cms, como dispositivo revela la situación que enfrenta la abeja (teniendo en cuenta sus contribuciones como polinizadora en el sostenimiento de la biodiversidad), el segundo momento, utilizo como soporte de la obra las bolsas reutilizables que ofrecen los almacenes y supermercados para llevar los productos, el carácter simbólico de la bolsa se refiere a las actividades de consumo masivo, los residuos que se generan a diario en el sistema capitalista y sus consecuencias en los ecosistemas, el aspecto reutilizable, representa como un objeto desechado se convierte en una obra de arte es portavoz de las adversidades que sufre la naturaleza. (Jurado, 2023).

1.7. Reflexiones Colectivas.

Museo de Historia Natural, (2017). Exposición Temporal "Fauna Impresa". [fotografía]. Museo de Historia Natural – UNMSM. https://museohn.unmsm.edu.pe/fauna_impresa.html.

Fauna Impresa, es una propuesta artística, planteada por docentes y alumnos de la PUCP (Pontificia Universidad Católica de Perú), de la especialidad de grabado, tras una preocupación por las situaciones de amenaza que afronta su fauna silvestre. En ese sentido, deciden proponer el proyecto peruano Fauna en Peligro de Extinción, donde cada uno (a), eligió un tipo de especie diferente y posteriormente en un proceso de aprendizaje y enseñanza colectiva investigaron sobre sus problemáticas actuales tomando como apoyo el Libro Rojo: Fauna Silvestre Amenazada del Perú. El proyecto fue expuesto al Museo de Historia Natural de

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde tuvo que pasar por una fase de aprobación científica por parte de biólogos de esta institución, donde se valoró el diseño y anatomía de cada especie destacando su línea y gradación tonal, para cumplir con los lineamientos de representación naturalista de cada especie trabajada. Los bocetos iniciales se trabajaron en lápiz, plumilla y tinta. Se realizó un proceso de selección de 47 imágenes, que resaltaron por su expresión artística, excelente representación, calidad del trazo, detalles de pelaje, composición anatómica y hábitat. El ejercicio, pretende desplegar formas estratégicas de movilización social respecto a la protección de la fauna silvestre local y también extenderse a otros puntos geográficos del continente. Por un lado, la idea es que todo el proceso de investigación creación desarrollado, se convierta en un recurso pedagógico que pueda ser aprovechado por investigadores de diversas latitudes, por otro lado, se inició un proyecto posterior, en articulación con docentes y estudiantes grabadores (as) de la Universidad de Piauí en Brasil, con el objetivo de intercambiar procesos, donde cada institucionalidad realice un exposición en su comunidad donde se pueda generar un espacio de

reflexión y en ese sentido, se nutre el campo artístico y científico simultáneamente. (Oducal, 2019).

REFERENTES CONCEPTUALES

Cuando se identifica cuál es el camino, sentir, el ser de la obra, los conceptos del proyecto emergen como piezas de un rompecabezas que cada vez se hacía más complejo, pero que fue nutriendo mi intencionalidad artística valorando lo simbólico y lo estético en un mismo gesto, esto me ayudó a rastrear una realidad persistente, que involucra nuestras formas de vida y relacionamiento con nuestro entorno. Cada concepto aquí, se comporta como las neuronas de nuestro sistema nervioso, que a través de esas señales eléctricas (potenciales de acción), permiten la transmisión de la información, lo mismo sucede con los conceptos en la obra ecológica, posibilitan procesar esas concepciones, y concretar las formas de crear y accionar de Miradas Ausentes, al integrarse como elementos museográficos

que componen la instalación artística y en la experiencia del público con el resultado final. Los conceptos en ese sentido, representan un territorio, actúan como un mapa de conexiones que contribuye a articular lo investigativo y lo creativo en un mismo espacio expositivo, donde la obra no solo se contempla sino que también se vive, se comparte se debate, convirtiéndose en un espacio para el intercambio cultural.

1.1. Reserva

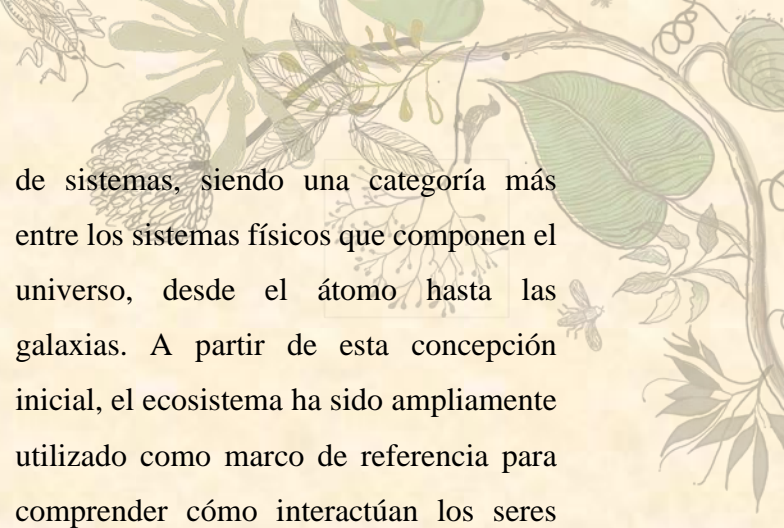
El concepto de Reserva, también conocido como Espacio Natural Protegido, implica que debe cumplir con una serie de requisitos y cualidades excepcionales que lo hagan merecedor de protección. A lo largo del tiempo, han surgido diversos criterios para elaborar un sistema de Espacios Naturales Protegidos. Destacados autores han resaltado algunas características que justifican la necesidad y urgencia de protección, tales como rareza, singularidad y endemismo, diversidad o riqueza de especies, peligro y fragilidad, madurez, representatividad, importancia ecológica y científica (Becerra & Bravo, 2008).

Las Reservas se establecen con el

propósito de salvaguardar ecosistemas, comunidades biológicas o elementos singulares que posean características excepcionales o importancia. Las Reservas Integrales abarcan áreas naturales de ecológico, donde se busca mantener intactos todos los ecosistemas presentes. Por otro lado, las Reservas Naturales se crean para proteger y mejorar determinadas formaciones geológicas, especies, comunidades o ecosistemas de alto valor ecológico, permitiendo su desarrollo natural (Escriche, 2001).

Según la Enciclopedia Humanidades (s.f.), las reservas naturales son áreas designadas para proteger y preservar la flora, la fauna, los suelos y la hidrografía de una región. Además de su función ecológica, estas áreas suelen tener importancia cultural para las comunidades locales y los pueblos originarios, lo que añade un aspecto social a su conservación. La designación de una reserva natural depende de las decisiones de los gobiernos locales, pudiendo ser de nivel provincial, nacional o incluso tener reconocimiento internacional como parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Una Reserva Natural es un espacio designado y protegido con el propósito principal de conservar y preservar su biodiversidad y los recursos naturales que

alberga. Además de este objetivo central, las reservas naturales también tienen la función de fomentar la investigación y la educación ambiental. Los criterios para seleccionar estas áreas pueden variar y abarcan desde consideraciones estéticas, como la belleza escénica o natural del entorno (paisaje), hasta aspectos científicos, como la importancia para la investigación. También se pueden tener en cuenta la preservación de zonas que son hábitat de especies protegidas o en peligro de extinción, así como el valor cultural que un espacio puede tener para un país o región en particular (Sonzini, 2014).

1.2. Ecosistema

Según Donoso & Otero (2005), el concepto de ecosistema, propuesto por Tansley, abarca la complejidad de los organismos junto con los factores físicos de su medio ambiente en un lugar determinado, considerándolo como una de las unidades básicas de la naturaleza. Desde su planteamiento inicial, Tansley destacó la noción de ecosistema como "unidad básica de la naturaleza". Posteriormente, lo describió como una entidad autocontenida y reconocible, identificándose como un nivel de organización superior dentro de la teoría

de sistemas, siendo una categoría más entre los sistemas físicos que componen el universo, desde el átomo hasta las galaxias. A partir de esta concepción inicial, el ecosistema ha sido ampliamente utilizado como marco de referencia para comprender cómo interactúan los seres vivos y su entorno, llegando a ser propuesto como un concepto central en la ecología y como una estrategia para la gestión equitativa de los recursos naturales y su conservación (Armenteras, González, Vergara, Luque, Rodríguez, & Bonilla, 2016).

Además, el concepto de ecosistema abarca tanto a los organismos vivos como a los elementos no vivos que coexisten en un área específica, y las interacciones biológicas, químicas y físicas que ocurren entre ellos. Según National Geographic (2022), existen numerosas configuraciones de hábitats que pueden considerarse como ecosistemas. Por consiguiente, es probable que existan más tipos de los que se pueden enumerar. No obstante, se pueden distinguir tres categorías principales de ecosistemas, clasificadas según el tipo de medio que predomina: agua dulce, agua oceánica y terrestres.

Por otro lado, un ecosistema se caracteriza

por la interacción entre un grupo de organismos y su entorno físico, conocido como hábitat, así como por las relaciones complejas tanto bióticas como abióticas que se desarrollan entre ellos. Dentro de un ecosistema específico, las diferentes especies de organismos interactúan entre sí y con el medio ambiente, lo que influye en el flujo de energía y de materia que ocurre en dicho ambiente (Caceres, Fernandez & Torres, 2022).

Finalmente, todos los ecosistemas desempeñan un papel crucial en el mantenimiento del equilibrio del planeta en su conjunto. Además, el bienestar de los animales y otras formas de vida está estrechamente ligado al bienestar de sus respectivos ecosistemas. La supervivencia y prosperidad de los seres humanos también están intrínsecamente vinculadas a la salud y vitalidad de todos los ecosistemas del planeta. Aunque los ecosistemas pueden ser considerados como entidades separadas, en realidad están interconectados entre sí. Por lo tanto, si un ecosistema comienza a deteriorarse, puede tener repercusiones en otros ecosistemas en todo el mundo (Segui, 2023).

1.3. Arte Ecológico

Según Mendes (2012), el arte ecológico se puede definir como una corriente artística que incorpora consideraciones tanto artísticas como ecológicas. Un artista ecológico utiliza materiales "pobres", reutiliza o recicla productos y materiales, interviene en entornos naturales con un profundo respeto por ellos y su conservación, y/o su obra busca concienciar a la comunidad sobre cualquier tema relacionado con la naturaleza y nuestra manera de coexistir con ella. Ruiz (2015) añade que otra definición del arte ecológico es aquella que tiene como objetivo principal ampliar las percepciones sensoriales del paisaje mediante la obra, o viceversa. Este tipo de arte se caracteriza por su enfoque en el medio ambiente y la ecología, buscando generar una reflexión crítica sobre nuestra relación con la naturaleza. Además de las intervenciones en entornos naturales, se incluyen propuestas participativas con un fuerte componente social, que también están vinculadas con movimientos sociales.

Jhosephine (2017) también señala que el arte ecológico, conocido como arte ambiental o ecoarte, se centra en temas relacionados con la ecología y el medio

ambiente. Esta corriente artística, parte del arte contemporáneo, utiliza el entorno natural y diversos materiales como marco y herramientas para la expresión creativa. A través del uso de estos elementos y el contexto natural, el arte ecológico busca generar una reflexión en la sociedad sobre el consumo excesivo, los desperdicios y el deterioro del medio ambiente. Las obras de arte ecológico emplean el entorno natural como medio para abordar temas relacionados con la naturaleza misma, con el objetivo principal de involucrar al espectador en problemáticas ambientales a través de diversas disciplinas artísticas.

Otro autor define el arte ecológico como un género artístico y una práctica creativa que busca preservar, remediar y/o revitalizar las formas de vida, los recursos y la ecología de la Tierra. Se basa en los principios de los ecosistemas y se enfoca en las especies vivas y sus hábitats a través de la litosfera, atmósfera, biosfera y hidrosfera, incluyendo entornos silvestres, rurales, suburbanos y urbanos. Este género, dentro del campo del arte contemporáneo, surge como respuesta a la crisis ambiental global. El arte ecológico combina elementos estéticos, informativos y educativos con el objetivo de promover la conciencia ambiental y fomentar la

participación comunitaria en la restauración del medio ambiente natural (Hisour, s.f).

Por último, el arte, como expresión inherente del ser humano, ha atravesado diversas etapas a lo largo de la historia, desde las pinturas rupestres del Paleolítico hasta el clasicismo y la pintura contemporánea. Esta evolución del arte refleja los cambios en la sociedad, siendo un reflejo del espacio y tiempo en el que se desarrolla, así como de las preocupaciones y temas que ocupan la mente de las personas en ese momento histórico.

Cada período artístico refleja las influencias culturales, sociales, políticas y filosóficas de su época, proporcionando una ventana única para comprender la mentalidad y las aspiraciones de la humanidad a lo largo del tiempo (Mendez, 2012).

1.4. Impacto Del Ser Humano En Los Entornos Naturales

El impacto generado por la actividad humana en el medio ambiente comienza con la interacción entre ambos, pero se agrava con la producción y oferta de bienes y servicios. Esto conlleva a alteraciones en el equilibrio natural del

ecosistema, dando lugar a lo que entendemos como impacto ambiental (Acción RSE, 2007). Desde el momento en que los individuos demandan y adquieren productos, inciden de forma indirecta en las modificaciones que afectan al entorno natural. No obstante, el impacto se agudiza al desechar lo utilizado, generando residuos que se han erigido como un desafío ambiental y social importante. Además, el crecimiento demográfico también conlleva consecuencias significativas (Ruiz & Adaguisla, 2019). Este aumento de población resulta en una mayor explotación de recursos, ocupación de áreas previamente no habitadas y un agotamiento acelerado de los recursos naturales, poniendo en riesgo el desarrollo sostenible y la preservación ambiental.

Según Arias (2020), el consumismo se identifica como uno de los principales factores humanos que afectan negativamente al ecosistema, siendo una causa fundamental del deterioro medioambiental. Cada producto consumido requiere una cantidad considerable de recursos, algunos de los cuales son especialmente costosos de obtener. Además, este afán de consumir

conlleva a un aumento en la generación de residuos, muchos de los cuales no son biodegradables o tienen una huella ambiental que perdura durante largos períodos de tiempo.

1.5. Importancia De La Reserva Natural

Las reservas naturales, conocidas también como reservas ecológicas, se erigen como espacios vitales que merecen una especial atención y cuidado por parte de la sociedad. Estos territorios son áreas protegidas debido a su invaluable significado para la vida silvestre, la flora y fauna, y en ocasiones, por aspectos geológicos de especial interés. La importancia de estas reservas radica en su conservación y en las oportunidades que ofrecen para la investigación y educación.

Desde tiempos inmemoriales, la preocupación por preservar los distintos ecosistemas ha sido una constante en la historia del ser humano. Por ello, encontramos reservas naturales en casi todos los países del mundo. Estas áreas pueden ser designadas por instituciones estatales, como entidades gubernamentales dedicadas a la preservación de la flora y fauna, o por

organizaciones independientes sin fines de lucro (Benavides & Silva, 2022).

El valor de estos espacios naturales protegidos se reconoce en tratados internacionales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD), ya que tienen un propósito común: el cuidado y protección de la biodiversidad frente a la degradación y la explotación excesiva. Además, estas áreas cumplen un papel relevante en la mitigación del cambio climático. Se estima que la red mundial de reservas protegidas capta al menos el 15% del carbono del planeta, lo que no solo tiene una función ambiental crucial al albergar una rica biodiversidad, sino que también aporta beneficios económicos importantes al suministrar alimentos, materias primas y otros recursos naturales (Ecología verde, 2018).

La importancia de las reservas naturales es multifacética y se extiende a diversos aspectos fundamentales. De acuerdo con UPB (2023), estas áreas tienen un impacto positivo en varios aspectos. En primer lugar, destacan por su papel crucial en la conservación de la biodiversidad. Al ser Colombia uno de los países más ricos en biodiversidad del mundo, las reservas naturales ofrecen el hábitat esencial para la viabilidad de muchas especies de flora y

fauna exclusivas de estos ecosistemas. Además, estas áreas contribuyen significativamente a la regulación del clima y los recursos hídricos. La vegetación presente en estas zonas ayuda a la captura de dióxido de carbono, lo que mitiga el cambio climático. Asimismo, juegan un papel fundamental como reservorios naturales de agua, regulando los flujos de ríos y arroyos, lo que repercute directamente en el equilibrio hídrico del país. El turismo sostenible y la economía local también se ven beneficiados por estas áreas protegidas. El turismo responsable en estas reservas naturales no solo genera empleo y oportunidades económicas para las comunidades locales, sino que también permite disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre de manera sostenible.

Adicionalmente, muchas reservas son hogar de comunidades indígenas y afrodescendientes, siendo estos espacios esenciales para su subsistencia, preservando así sus culturas y tradiciones ancestrales. Por último, pero no menos importante, estas áreas representan un centro crucial para la investigación científica. Proporcionan un vasto campo de estudio que aporta conocimiento

valioso sobre la biodiversidad y el medio ambiente, contribuyendo al desarrollo del saber humano.

1.6 Impactos Ambientales de la Infraestructura Vial en Reservas Naturales.

Desde tiempos remotos, las vías han representado el progreso y la expansión humana. No obstante, tras esta aparente señal de desarrollo, se ocultan impactos profundos y a menudo ignorados en nuestros frágiles ecosistemas. Las carreteras, especialmente las pavimentadas, han fragmentado paisajes, desencadenando la colonización humana y alterando significativamente los ecosistemas naturales.

Los estudios de Cochrane (2003) han demostrado cómo estas carreteras aumentan el riesgo de incendios, mientras que Maillard, Vides, Anivarro y Salinas (2019) señalan que también generan un incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos efectos desencadenan cambios profundos en las condiciones naturales y socioecológicas, alterando la biodiversidad y las funciones esenciales de los ecosistemas.

Las infraestructuras viales provocan dos

tipos de efectos de fragmentación, como describe Navarro (2021). En primer lugar, se generan barreras que limitan la movilidad de la vida silvestre, afectando su dispersión y colonización. La interrupción del dosel forestal rompe la continuidad del hábitat y reduce las posibilidades de movilidad de los animales. Además, la alteración de las condiciones micro climáticas en los alrededores de las vías provoca cambios en la distribución y abundancia de especies.

Estos efectos de borde pueden penetrar varios metros en los ecosistemas circundantes, transformando las condiciones para la fauna y la flora (La Verde & Bernal, 2015). Como resultado, se produce un impacto negativo en la oferta de alimento para la fauna y se altera la estructura de la vegetación, lo que afecta aún más la biodiversidad.

Una de las consecuencias más evidentes de estas vías es el incremento en el atropello de la fauna silvestre (Uribe, 2019). Factores como la densidad vehicular, la velocidad y la estructura de la vegetación influyen directamente en esta problemática. La falta de planificación y consideración por parte de las acciones antrópicas ha llevado a la disminución o pérdida de especies, especialmente

aquellas catalogadas en peligro de extinción o vulnerables.

La situación se agrava en regiones como China, donde la afectación de especies emblemáticas ha evidenciado la vulnerabilidad y la pérdida de especies representativas (Uribe, 2019). Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de un equilibrio entre el progreso humano y la preservación de la biodiversidad, un desafío crucial en el debate ambiental actual.

El entendimiento de estos efectos es vital para la implementación de medidas que mitiguen el impacto de las vías en los ecosistemas. La planificación y ejecución de proyectos viales deben considerar cuidadosamente el equilibrio entre el desarrollo humano y la conservación de la naturaleza, priorizando estrategias que minimicen el impacto ambiental y protejan la biodiversidad.

1.7 Impacto del Ser Humano en la Biodiversidad

La acelerada expansión de la población humana ha generado una serie de problemas ambientales que amenazan la biodiversidad del planeta (Pimienta & Pacheco, 2022). El crecimiento

exponencial de la población humana implica un constante aumento en la demanda de recursos naturales y la presión sobre los ecosistemas. A medida que las tecnologías avanzan para sustentar esta creciente población, la capacidad de carga natural se ve constantemente superada, poniendo en riesgo la biodiversidad.

1.8 Causas del Impacto Humano en la Biodiversidad

El cambio en el uso del suelo, principalmente para la urbanización y la extracción de recursos, ha llevado a la pérdida de hábitats y a la reducción de fuentes de alimento para las especies nativas. Además, la contaminación generada por las actividades humanas ha afectado la calidad del aire, el agua y el suelo (Pimienta & Pacheco, 2022).

La introducción de especies no nativas por acción humana, ha interrumpido los ecosistemas existentes, con impactos negativos en la fauna y flora autóctonas. La explotación insostenible de recursos naturales, como la extracción de combustibles fósiles, la caza y la deforestación para uso agrícola y urbano, ha aumentado la presión sobre los ecosistemas (Pimienta & Pacheco, 2022).

1.9 Consecuencias y Degradación

Ambiental

Los cambios realizados por la actividad humana en la biosfera han sido tan drásticos en las últimas décadas que equiparan los cambios naturales que normalmente ocurren a lo largo de milenios (Aguilera & Suarez, 2023). Esto ha resultado en la degradación acelerada de los recursos naturales, la pérdida de biodiversidad, la erosión del suelo y la desertificación.

La intensificación de la agricultura y la ganadería ha ejercido una presión significativa sobre el suelo, afectando su fertilidad y generando procesos de erosión. El sobrepastoreo ha compactado el suelo, disminuyendo su capacidad de absorción de agua y favoreciendo la erosión, al mismo tiempo que ha modificado el equilibrio ecológico de los pastizales (Aguilera & Suarez, 2023).

1.10 Consciencia y Responsabilidad

Es fundamental comprender y reconocer el impacto directo que las actividades humanas tienen sobre la naturaleza. Según Moreno (2022), La contaminación, la deforestación, el cambio climático y la

pérdida de hábitats son solo algunas de las consecuencias negativas de nuestras acciones. El desarrollo urbano, la agricultura intensiva y las emisiones de carbono son motores clave en la pérdida de biodiversidad y el deterioro ambiental y que, para abordar estas problemáticas, es necesario actuar de manera responsable y tomar medidas concretas para frenar los efectos dañinos que estamos causando a nuestro entorno natural. La conservación de la biodiversidad y la protección de nuestros ecosistemas requieren un compromiso colectivo hacia prácticas sostenibles y una gestión más equitativa y responsable de nuestros recursos.

Moreno (2023) señala que la actividad humana en entornos naturales puede tener un impacto devastador en múltiples aspectos. La generación de residuos es una de las consecuencias más evidentes, con efectos que van más allá del ámbito ambiental, alcanzando lo económico, sanitario y social. La deforestación, alimentada por la superpoblación, exagera aún más estos problemas, causando la pérdida de biodiversidad y la destrucción de hábitats naturales. Este cambio en el entorno también conlleva graves riesgos para la calidad de vida de los organismos, pudiendo incluso

amenazar su existencia.

El impacto del ser humano en los entornos naturales es una preocupación urgente que requiere medidas efectivas para mitigar su alcance y preservar la salud de nuestro planeta. La población mundial ha experimentado un notable crecimiento desde 1902, pasando de 1.5 mil millones a más de 7.8 mil millones en la actualidad. Este aumento poblacional ha resultado en un impacto significativo sobre la naturaleza, con consecuencias devastadoras como la pérdida de hábitats para numerosas especies. Este fenómeno se atribuye a diversas causas, como las emisiones de CO₂ y la pérdida de su secuestro, la intensificación de la actividad agropecuaria y un modelo de consumo insostenible para un sistema natural finito (Rodríguez & Quintanilla, 2019). Es así como el crecimiento desmedido de la población mundial ha ejercido una presión sin precedentes sobre los recursos naturales, resultando en la pérdida de hábitats y la degradación del medio ambiente. Por ello, es imperativo tomar medidas urgentes para mitigar estos impactos y promover prácticas sostenibles que garanticen la preservación de nuestra biosfera para las generaciones futuras.

1.11 Residuo

Según RAE (2023) “Material que queda como inservible después de haber realizado un trabajo u operación” (parr, 1.). O como señalan Pérez & Merino (2021), es un “material que pierde utilidad tras haber cumplido con su misión o servido para realizar un determinado trabajo” (párr. 1.).

En Colombia existe desde 2021 un código de colores que contribuye a separar con facilidad los residuos. De acuerdo con Minambiente (2020) “Con la unificación del código de colores a nivel nacional, los prestadores de los servicios de recolección, aprovechamiento y tratamiento de residuos podrán hacerlo de forma más eficiente y la tarea de separación de residuos en la fuente será más fácil ya que si un ciudadano se desplaza de una ciudad a otra, los colores a usar serán los mismos” (párr. 3.), sin embargo para los residuos especiales como las llantas por sus características no se les da el manejo adecuado, terminando estas a orillas de los ríos, espacios naturales, lotes abandonados y el espacio público en general.

1.12 Grabado

Según la Real Academia Española (2023), el grabado es el “arte y técnica de grabar, señalar, abrir y labrar en una superficie” (parr, 2.).

Otros autores le otorgan una definición más relacionada con el contexto de las artes gráficas, como señala Ortega (2023), “Es una técnica de impresión que permite estampar una imagen invertida, a través del entintado de incisiones talladas en una superficie llamada matriz. Que por presión se traspa a una hoja de papel. El uso de la matriz permite crear imágenes en serie (socialización) convirtiendo la obra en un original múltiple” (párr, 1.).

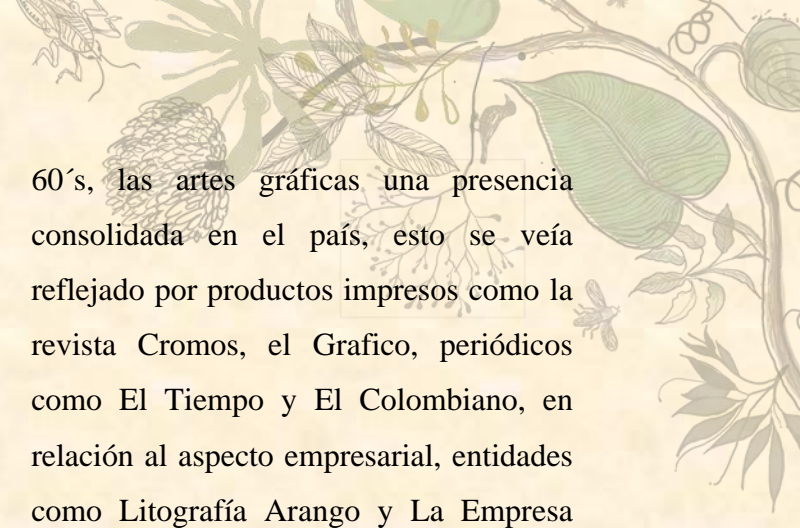
Esto posibilita dos cosas: la primera, una mayor difusión de la práctica y el artista en los círculos sociales y la segunda, se refiere a una contribución significativa de la gráfica en la cultura visual mundial, desde sus diferentes contextos.

De acuerdo con Torres (2022) “El grabado ha sido desde la antigüedad una de las técnicas más importantes de las artes plásticas. Debido a la fragilidad de su soporte, su lugar en la historia ha estado subordinado a la pintura e incluso en algunas ocasiones ha pasado desapercibido. Sin embargo, la

importancia del grabado ha sido capital, permitiendo que la imagen se reproduzca y llegue a distintos públicos en distintas épocas y diferentes regiones” (parr, 1.)

1.13. Colombia y el grabado

La década de los 60's, en el contexto latinoamericano, fue una época de grandes transformaciones culturales, políticas y sociales, en las que tuvo una gran relevancia el grabado, (técnica que nació en Europa del siglo XVIII), gracias a su fácil reproductibilidad y calidad de la imagen, convirtiéndose en un poderoso vehículo de comunicación y expresión. Esto produjo un gran giro en la historia del arte, pues mientras su proceso de creación se enriquecía con el contexto, por otro lado, la práctica artística se desligaba de los espacios convencionales (museos, coleccionistas, galerías), invadiendo el espacio público con una propuesta disruptiva que configuraría la relación artista, obra y espectador. Esa sed de cambio que motivo las luchas, denuncias sociales, los procesos de movilización en pos de la reivindicación de las clases y ciertos espacios del arte desde donde se podía incidir, nutrieron la capacidad narrativa y crítica del grabado,

expanding sus fronteras a todos los rincones posibles. En ese proceso de expansión y creación, se plantean una serie de eventos que serían espacios fundamentales para la difusión del ámbito artístico, como la Bienal de grabado de Maracaibo (Venezuela), la Bienal Latinoamericana de Grabado realizada en puerto Rico, la convocatoria para dibujo y grabado en Argentina financiada por Benson and Hedghes. Pero Colombia, no se quedaría por fuera de este panorama cultural y artístico, pues sería lugar de importantes eventos, como EL Primer Salón Nacional de Artistas realizado en el Palacio de Bellas Artes (Medellín), en el año 1969, con la intención de visibilizar la producción de artes gráficas del contexto nacional. Cabe resaltar la relevancia de la exposición Panamericana de Artes Gráficas y las bienales del Museo de Arte Moderno la Tertulia, espacios que significaron una década dorada para el desarrollo del arte del país. La ciudad de Cali, ejerció un papel fundamental en este ámbito, pues fue en la capital valluna con la propuesta de las bienales, donde se dio el intercambio cultural entre artistas latinoamericanos y europeos. (Universidad Icesi, 2014).

En Cali, desde inicios de la década de los

60's, las artes gráficas una presencia consolidada en el país, esto se veía reflejado por productos impresos como la revista Cromos, el Grafico, periódicos como El Tiempo y El Colombiano, en relación al aspecto empresarial, entidades como Litografía Arango y La Empresa Carvajal, se destacaron como proveedores e impresores del sector. En esta década, las reformas tributarias, el sector de metalurgia y de producción de papel florecieron llegando a la ciudad empresas como Propal y Sidelpa, lo que permitió que empresas ya establecidas como Bavaria y Cartón Colombia pusieran su mirada en la ciudad. La década de los 60, fue testigo del aumento de la industrialización en la ciudad, el crecimiento poblacional y la expansión urbanística, el sector laboral en apogeo se distinguió por su desarrollo industrial. La Cali de los sesenta, marcó una época de movimientos artísticos locales, festivales de arte de Vanguardia en 1965, las protestas juveniles en mayo del 68, que comenzaron a exigir cambios sociales en la sultana del valle. La modernización de la capital valluna, trajo la inversión de bibliotecas, librerías, salas de cine, la aparición del Museo la Tertulia como una institución patrocinadora del campo artístico, también cabe resaltar la

vinculación y estructuración de un arte no institucional, patrocinado en muchas ocasiones por empresas privadas como Cartón Colombia fue fundamental para el crecimiento de la cultura y el consumo de objetos y productos artísticos. Los festivales de Arte iniciaron en 1961, ya en el V festival en 1964 se lanzó el primer Salón Panamericano de pintura, donde mostrando obras de diversos artistas latinoamericanos, con la participación de artistas como Fernando Botero, Omar Rayo, David Manzur, Alejandro Obregón, Lucy Tejada y Pedro Alcántara.

Otros espacios para la discusión de la escena artística que lograrían integrar lo local con lo extranjero serían; la Bienal de Córdoba, Argentina, de 1966; la Bienal Latinoamericana de Dibujo y Grabado en Venezuela, de 1967; e incluso la Bienal del Grabado Latinoamericano, en Puerto Rico, en 1970. El museo la Tertulia fundado en 1968, comenzó a ser dinamizador del campo artístico, especializado en las artes gráficas y el dibujo. Para 1969 se realizó el IX festival de Arte, exponiendo 41 de las 120 obras propuestas, donde estuvieron jurados como Negret, Santiago Cárdenas y Dicken Castro, dicho Festival fue patrocinado por la empresa Cartón Colombia. En 1970, se realiza la primera

exposición Panamericana de Artes Gráficas, en el marco del X festival de Arte en Cali, en esta oportunidad se premiaron tres categorías: diseño gráfico, dibujo y grabado, tendiendo gran protagonismo los aspectos sociopolíticos de la región. Los juegos panamericanos en 1971 trajeron cambios tanto en la urbanística como en la movilización social de la ciudad para interesarse por el sentido de pertenencia y procesos identitarios de la ciudad. La intención era mostrar lo que artistas y artesanos estaban desarrollando, realizando también dentro de este evento, Festival Panamericano de Cultura donde participaron diversas manifestaciones como el ballet, teatro, literatura, conciertos, recitales, y música, una gran ventana para el arte local. Sin embargo, sería la Primera Bienal Americana de Artes Gráficas, donde participaron más de 200 artistas desde Chile hasta Canadá, en la categoría de diseño gráfico, este evento consolidaría la relación entre el campo proyectual y el artístico, este espacio permitió no solo independizar las categorías de dibujo, diseño gráfico y grabado sino también, sirvió como encuentro tanto para el ciudadano local, como para que diseñadores y artistas generaran perspectivas diversas sobre las producciones gráficas del continente.

Hacia la II Bienal, en 1973, se continuaba concediendo el título de artistas a los diseñadores y el estatus de obra a los diseños, en la tercera Bienal, de 1976, la categoría de diseño gráfico cambia su nombre a diseño de la comunicación visual, en la cuarta edición que fue en el año 1981 Cartón Colombia se retira como patrocinador, cambiando a Centrum Publicitario Ltda. Para la última edición, realizada en 1986, las tres categorías de la Bienal fueron abolidas y se aceptó diversidad de obras producida en papel, Permitiendo otro tipo de producciones en el campo artístico, como la pintura y la escultura. En ese sentido, se aprecia como las Bienales de Artes Gráficas en Cali, se convirtieron en eventos fundamentales en el proceso de modernización cultural de la ciudad, ya que estos espacios se propiciaron con el fin de incentivar y divulgar la producción artística en Cali y la región del valle, así como de integrar artistas locales con movimientos vanguardistas de otras partes del país y de Latinoamérica (Abadía, 2020).

Instalación artística:

Esta práctica artística contemporánea pretende romper las lógicas representativas de la obra, desde su

concepción, presentación, su espacialidad hasta sus formas de interacción con el público. Puede utilizar diversos recursos plásticos, estrategias pictóricas, escultóricas o audiovisuales, para brindar una experiencia inmersiva al espectador transgrediendo las fronteras entre artista y público. según (Art Rev´Yu, 2024) la instalación artística, es una obra de arte tridimensional diseñada para transformar un espacio o un entorno, puede crearse utilizando diversos materiales como escultura, video, sonido, luz y objetos encontrados. El arte de instalación es a menudo específico de un lugar, lo que significa que se crea para adaptarse a un lugar en concreto y puede ser temporal o permanente.

Arte Colectivo:

El objetivo de esta práctica, es involucrar a la comunidad con los procesos conceptuales y plásticos de la obra puede emplazarse en un lugar público abierto o cerrado, a partir de diferentes movimientos como los happenings. Como señala (Cultura historia, 2024) al arte colectivo también se le conoce como arte colaborativo o participativo. Consiste en una expresión artística que involucra a varias personas para que colaboren con la

realización de un proyecto, ya sea a nivel concepción o realización.

Cartografía:

Es una práctica que se encarga de analizar y comprender los territorios a partir de mapas cartográficos. Según (Ingeoexpert, 2019), la cartografía es la disciplina que se ocupa de la producción, difusión y estudio de mapas.

Universidad Externado de Colombia. (2021). Diario Objeto 2, Bocagrande II. [Fotografía]. Amaranto Museo Virtual de derecho constitucional. <https://www.uexternado.edu.co/amaranto-museo-virtual/5-poderes/diario-objeto-2-bocagrande-ii/>

Su obra “Diario Objeto2/ Bocagrande 2” (1978 -9), ubicada en el museo la tertulia de Cali Calle del Cauca se trata de una instalación, que consta de una serie de objetos cotidianos dispuestos en bolsas plásticas en hileras sobre la pared, objetos recogidos en un recorrido por las playas de Bocagrande, Tumaco, lo que demuestra la cantidad de residuos industriales que invaden los espacios naturales debido a la actividad humana, Así, la obra cuestiona la garantía al derecho a la salud, al saneamiento ambiental y a los servicios públicos a cargo del Estado, consagrados en el artículo 49 de la Constitución Política (Universidad Externado de Colombia, 2021).

Se relaciona con el proyecto, porque

REFERENTES ARTÍSTICOS

1. Nacionales.

1.1 Alicia Barney:

Artista Caleña, se considera pionera en la década de los 80's, en trabajar problemáticas ambientales unificando el conceptualismo y el arte ecológico. Sus instalaciones, reflejan su preocupación por la vulnerabilidad del medio ambiente y los efectos de la acción antrópica en un mundo globalizante, donde la generación de residuos y la obsolescencia programada son pilares del sistema capitalista.

utiliza la práctica del objeto encontrado, ayudando a comprender la situación problemática in situ y a partir de allí recolecta la materia prima que compone su obra. Es relevante para el proyecto porque además de cuestionar el impacto ambiental, exponiendo los objetos que se generan a diario en la rutina ciudadana, despliega otros gestos artísticos para presentar la imagen, que nos invitan a pensar en la incongruencia del actuar humano sobre los ecosistemas.

1.2 Presencias Únicas.

Arte Y Conservación, (2024). EL ESPIRITU DEL PÁRAMO, GRABADO. [Fotografía]. Arte Y Conservación. <https://arteyconservacion.com/producto/el-espiritu-del-paramo-grbaado-linocut/>.

Arte Y Conservación, es un proyecto multidisciplinar, conformado por los artistas colombianos Paula Andrea Romero y Emmanuel Laverde, cuyo propósito es expandir el conocimiento en relación a la historia natural, la divulgación científica, la conservación y preservación del patrimonio natural a través de las diversas técnicas tradicionales del arte, seminarios, la educación y acción ambiental y exposiciones, y creación de espacios culturales, que contribuyen significativamente en la identidad del país y la conciencia ambiental.

El oso de anteojos (*Tremarctos ornatus*), también conocido como oso frontino, oso andino, oso sudamericano, ucumari y jukumari, es una especie de mamífero de la familia Ursidae Es la única especie viviente de su género (Arte y Conservación, 2024, parr, 2.).

2. Latinoamericano.

2.1 Alejandro Duran

Artista multimedia mexicano nacido en 1974, a partir de la instalación, la fotografía y el video, explora los intersticios entre el hombre y la naturaleza, revelando el impacto de la cultura del

consumismo en el medio natural.

Su obra “Life in Balance “2013 hace parte del proyecto Washed up o arrastrados, es un trabajo colectivo, que alude a todos los objetos que llegan a las orillas de los mares, recolectándolos y brindándoles un tratamiento estético que genera conciencia ambiental. Es una obra que continúa expandiéndose en la actualidad a medida que se recolecta más plástico en la costa de Sian Ka’an en México. Este referente es importante para el proyecto porque le aporta una nueva visualización a la obra saliendo de la bidimensionalidad de la fotografía y disponiendo los residuos plásticos en el espacio expositivo que complementan la imagen fotográfica pero que le da una interacción con el espectador y en ese sentido generar impactos emotivos que lo involucren en la obra.

DURAN, A. (2103). Mar (sea) Present.
[Fotografía]. Alejandro Duran.

<https://alejandroduran.com/current->

[exhibitions-3](#)

2.2 Betsabe Romero

Artista Mexicana, que enfoca su proceso artístico desde una perspectiva crítica que cuestiona la cultura popular, contemporánea, las tensiones de género, globalización, migración y la geopolítica, tomando el automóvil como símbolo de progreso de la revolución industrial, desde donde propone una narrativa visual interesante que rompe los esquemas de la obra artística.

Su obra “Banderas atropelladas” 2010, es una instalación que hace parte del proyecto “Urban Ouroboros. Es una pieza ubicada en el suelo donde están dispuestas de manera radial banderas mexicanas, pisadas por una llanta de montacargas que se encuentra grabada con motivos precolombinos, donde la huella marcada por la llanta, confronta las nociones de modernidad, nación, cultura global y espacios culturales.

Es de relevancia en el proyecto, radica en la forma en como aborda la cultura contemporánea interviniendo con el grabado un elemento industrial, que, si bien es sinónimo de progreso y desarrollo social, fractura las huellas identitarias de una comunidad, región, o país.

Batet, J. (2014). Betsabee Romero. [fotografía]. ArtNexus.

<https://www.artnexus.com/es/magazines/article-magazine-artnexus/5d6415e690cc21cf7c0a3d7c/92/betsabee-romero>

2.3 Acción Y Cambio

Conservamos por Naturaleza, (2022). El rugir del Marañón. [Fotografía]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=TuwTHkRE4ts&t=1896s>

El Rugir del Marañón, es un documental que reflexiona sobre el impacto negativo de la minería ilegal y el vertimiento de petróleo ocasionado por megaproyectos sobre el río marañón, como también visibilizar las luchas que han tenido las

comunidades que viene en esta gran cuenca hidrológica. La serpiente de oro.

Antes de acabar su mandato el Pdte. Alan García en el 2011 declara de interés nacional la construcción de 20 represas en el río marañón, han existido diversos proyectos eran realizados por odebrecht, los habitantes de la comunidad de tupen grande están en desacuerdo con el megaproyecto Chadín II y Vera cruz por que en lugar de traer el desarrollo, el progreso o el bienestar de estos pueblos del Perú, representan un riesgo para la vida de la gente, su agricultura, ganadería, pesca y demás actividades importantes en el sustento de estas poblaciones. En el Gobierno úmala 2011 y 2014 se desarrollaron cinco contratos para realizar 5 hidroeléctricas sobre este río, empezaron a hacer estudios impacto ambiental. Tupen seria inundado por el proyecto chadín II de odebrecht.

La directora de wildlife Society - Perú Mariana Montoya, expone que una hidroeléctrica hace que todos los sedimentos que llegan abajo terminen colmatándola porque los sedimentos son los que generan hábitats para las diferentes especies, nutrientes para el bosque, contribuyen a darle forma a los ríos y esas formas permiten darle vida por su riqueza

biodiversa, pero la invasión de estas represas interrumpen estos procesos naturales, entonces al frenar todo este sistema natural, se afecta la vida en general. El río marañón, es la fuente hidrológica de las amazonas, de él se surten muchas familias y comunidades indígenas que viven en las riberas de los ríos, como expresa Marmanillo (2023) “el valle interandino del Marañón, es uno de los más extensos del país, fluye desde el centro del Perú, por más de 1000 kms, paralelo a la costa separando los andes occidentales de los andes orientales, este cañón ha generado una gran biodiversidad con altos niveles de endemismos, por sus características de isla. En ese sentido, expresa Montoya (2023) “las especies endémicas dependen de este espacio, tenemos 143 especies de plantas, 22 especies de aves, 14 de reptiles y 2 de anfibios, esta cantidad de endemismos son comparables con los de las islas Galápagos.

Por otro lado, el arqueólogo del INAH, Daniel castillo, resalta que esta zona es muy especial porque nos permite comprender el desarrollo de las civilizaciones precolombinas, por su ubicación entre lo andino y lo amazónico y porque es una zona arqueológica donde

se ha hallado arte rupestre como pintura y petroglifos, por lo que un proyecto de estos no estaría aportando nada al bienestar de estas comunidades y ecosistemas. La relación con el proyecto, se basa en como una acción puede generar cambio en las concepciones y formas de vida de las personas hacia el medio ambiente.

3. Internacional.

3.1 Chris Jordan

Activista y fotógrafo estadounidense, que participa constantemente de encuentros relacionados con el medio ambiente o los desechos, como el Día internacional del Medioambiente. Utilizando la fotografía a gran escala, nos confronta con la realidad del consumo humano y la generación de desechos. Sus imágenes impactantes muestran el excesivo consumo de la sociedad contemporánea y el impacto devastador de la producción masiva en el medio ambiente. A través de su obra, nos enfrenta a la cruda realidad de la cantidad abrumadora de desechos generados por la sociedad moderna (Bretones,2022).

Turns, A. (2023). La impactante fotografía que cambió nuestra visión de la crisis del plástico. [fotografía]. BBC NEWS MUNDO.

<https://www.bbc.com/mundo/noticias-65827254> .

Albatross, (2018), es un proyecto en formato digital (fotografía y documental), del artista estadounidense Chris Jordan, que se desarrolla en las islas de Midway en el océano pacífico. La propuesta nace en el año 2009 cuando el artista visita estos pequeños islotes en medio del océano, con el fin de documentar las problemáticas que presentaba el mar por la contaminación plástica. El proceso investigativo y creativo se da en Honolulu, donde Jordan se encuentra miles de pájaros muertos por la invasión del plástico en sus tractos digestivos, esta escena lo motiva a capturar algunas tomas que muestren al mundo de las consecuencias de un desorden sistémico en la vida marina. El proyecto

tardo 4 años en concretarse siendo el 2018 el año de su inauguración, se busca brindar al espectador un impacto más emotivo, reflexionando sobre la muerte como un “acto ritual de duelo” que permita profundizar más sobre esta problemática (Turns, 2023).

El daño que causa el plástico en las especies y vida ecosistémica en general es considerable, ya que desequilibra los hábitats, como señala Turns (2023) citando a Sentman “Se cree que la ingestión de plástico afecta gravemente a los polluelos de albatros porque esos fragmentos pueden perforar la pared intestinal o causar deshidratación, mientras los metales pesados y otros químicos se pueden filtrar en concentraciones letales para estas aves” (párr, 6.).

Este referente se relaciona con mi proyecto con el concepto de consumismo, con las formas de vida de las sociedades capitalistas, con su intencionalidad de cuidar la fauna y la vida de los ecosistemas en general, a través de acciones que sensibilizan al espectador sobre su compromiso con el medioambiente. Su relevancia en el proyecto, nace a partir de esa búsqueda de conectar nuestro corazón con la tierra y a partir de allí no solo

proponer una imagen fotográfica sino mostrar la problemática como un espejo de nosotros mismos en el mundo y así crear espacios y espacios de conciencia.

DESARROLLO

1. EXPLORACIÓN DE LA OBRA

Para el proceso de desarrollo y creación de la obra se tuvo en cuenta dos metodologías que se consideran relevantes para lograr los resultados finales de la instalación artística.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CREACIÓN “Miradas Ausentes”

ARTES VISUALES 2024.

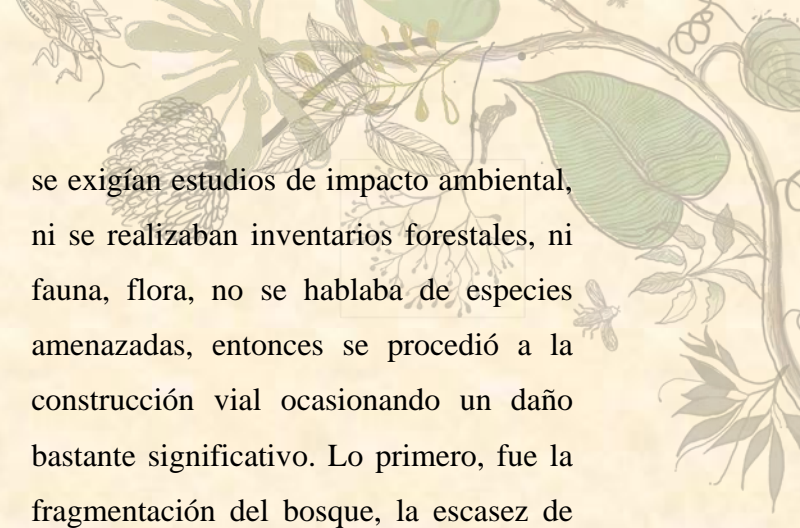
1.1 Resumen de entrevista al funcionario de la Reserva Valentín Hidalgo.

El día 19 de marzo en las horas de la mañana, se logró el primer acercamiento a la Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco, una gran oportunidad para apreciar la riqueza que poseemos y para llenarse de conocimiento. Desde la entrada, se puede apreciar cómo está afectado el paisaje y como el ruido de los

vehículos permea el interior del bosque constantemente.

Una vez ingreso al lugar, me recibe la calma, el regocijo de la naturaleza con el canto de las aves y el sonido del viento golpeando las hojas de los árboles, que se mesen en una bella armonía. Sobre un plan, se puede observar una vieja casa de madera, sobre la que están construidas las instalaciones de la reserva, uno de sus funcionarios, Valentín Hidalgo, fue quien nos recibió muy amable mente y brindó información sobre la historia de la reserva y su evolución en el tiempo.

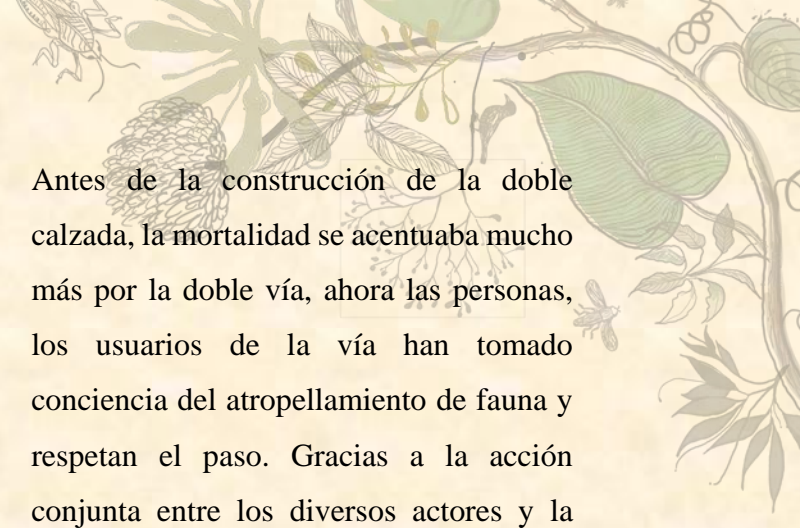
Él nos comenta, que la reserva inicialmente no tenía ninguna delimitación de su territorialidad, su área boscosa se fue perdiendo porque nunca se tuvo sentido de pertenencia por el lugar, fue a medida que las actividades de guaquería y caza comenzaron a invadir la zona, que los administradores decidieron cercar los predios de la reserva y así se fue ganando terreno. Por otro lado, relata que existen varios factores que han afectado los predios de la reserva, principalmente la construcción de la carretera, la deforestación, actividades agrícolas y ganaderas, la caza, la ubicación del polígono de tiro del batallón palace de Guadalajara de Buga, todas estas

situaciones antrópicas han sido mortal para los flujos de agua y el ecosistema en general. Nos enseña el predio inicial propiedad de la Universidad Nacional sede Palmira y los terrenos que se han adquirido a través de la integración de diversos actores, que vienen trabajando en conjunto para cuidar y conservar la reserva, como son el CIRNY (Comité Interinstitucional Reserva Nacional Yotoco), la CVC, (corporación del Valle del Cauca), la alcaldía municipal, las comunidades, ACUAVALLE, aunque ha habido mucha decidía de los administradores resalta Valentín, nos enseña la biblia de la reserva que es un libro donde se compila toda la parte legal, la evolución de los terrenos que ha venido comprando la reserva con el fin de extenderse y no permitir que más acciones antrópicas sigan invadiendo el ecosistema.

Según la historia, los primeros trazos de la carretera Alejandro Cabal Pombo, empezó a construirse en el año 1936, pero esta vía no estaba en el pensamiento de llegar hasta Buena Ventura, la abrieron con el fin de construir la represa del lago calima, pero una vez vieron que la tiraron hasta madroñal, ahí si decidieron tirarla hasta Buena Ventura y unirla al kilómetro 18, abajo en Lobo Guerrero, en ese tiempo no

se exigían estudios de impacto ambiental, ni se realizaban inventarios forestales, ni fauna, flora, no se hablaba de especies amenazadas, entonces se procedió a la construcción vial ocasionando un daño bastante significativo. Lo primero, fue la fragmentación del bosque, la escasez de agua, muchos afluentes se han perdido, en ese sentido lo que se genera allí es una contaminación multidireccional, por contaminación de ruido, por combustible grasa, material particulado, el volcamiento de vehículos a diario con líquidos, químicos en la vía empieza a contaminar la cuenca del río Yotoco que es la que genera vida en el municipio de Yotoco, además para el paisaje el ecosistema. Ya existía entonces la carretera, cuando Valentín llegó a la reserva hace más de 32 años, nos comenta que, a través de estudios de biología, comentarios de biólogos, se habla de que el fraccionamiento de la reserva, muchas especies quedaron relegadas en la parte alta otras en la parte baja, algunas alcanzan a pasar otras no, en ese orden, acá se puede dar esos procesos de endogamia, otro aspecto es la contaminación auditiva, el ruido de los vehículos por ejemplo, distorsiona el canto de las ranas, no es el mismo sonido el de la parte alta que el de la parte baja, entonces eso ha sido mortal para las especies de

aves, monos, perezosos, perro monte, tairas, armadillos, serpientes tarántulas, todo esto pesa en un ecosistema, aporta al desarrollo de la vida. En ese sentido las especies animales y vegetales enfrentan muchos desafíos por el efecto carretera, su distribución, dispersión y desaparición, por los gases, contaminantes, polución, el dióxido de carbono, entonces son situaciones que el mismo bosque nos enseña, nos indica la calidad del aire, como se encuentra el ambiente a través de sus elementos, como son los líquenes, los hongos, algunas plantas, por ejemplo si observamos al pie de la carretera, podemos apreciar que la coloración de los líquenes no es la misma aquí, que si subimos unos doscientos o trescientos metros más arriba la coloración cambia, acá estamos fregados, encontramos hongos y líquenes de color naranja y rojo lo que señala el grado de contaminación que tenemos en la zona. Otra situación que se deriva de la actividad en la vía, es la irresponsabilidad del usuario de la carretera, pues se genera diversidad de residuos sólidos, en los bordes de la carretera contaminando la reserva constantemente, lo que ha activado acciones de recolección de residuos para descongestionar la vía en un trabajo conjunto entre la Reserva, instituciones, entidades y las comunidades aledañas.

Antes de la construcción de la doble calzada, la mortalidad se acentuaba mucho más por la doble vía, ahora las personas, los usuarios de la vía han tomado conciencia del atropellamiento de fauna y respetan el paso. Gracias a la acción conjunta entre los diversos actores y la comunidad vecina se logró que la construcción de la doble calzada en el 2008, no atravesara nuevamente la reserva, este fue un importante hecho y más porque el día en que el ministro de transporte de ese tiempo, Uriel Gallego visito la reserva socializando el proyecto diciendo que era una necesidad para el país, (sin importar la mortalidad de especies de monos mensual), fue la comunidad en la voz de Ivan Ramirez (habitante del municipio de Yotoco), quien se levantó, exclamando “respete a Yotoco y a Valentín, pero usted se equivocó con nosotros y por encima de nuestros cadáveres usted construye su vía, porque los Yotocenses nos vamos a venir a acostar aquí para que sus máquinas nos pisen pero este lugar no lo tocan otra vez”. Entonces es cuando uno dice, exclama Valentín con orgullo, “la tarea la hicimos bien, acercarnos a las comunidades, hacer de que se apropiaran por su territorio, es satisfactorio porque ese día no hablo la reserva, no hablo Valentín, ni el comité sino la propia gente, que ve que su agua se

acaba, que su ecosistema se muere. ¡Que hace falta?, que la gente del municipio de Yotoco conozca su reserva, que la valore, valore el trabajo que acá se realiza, las instituciones que llegan, que entiendan que es todo un engranaje de personas e instituciones para que esto funcione y pueda beneficiar el casco urbano. Es muy triste el poco interés de las personas del municipio con la reserva, nos sentamos con la Universidad Autónoma, para realizar una identificación del flujo de personas que vienen a la reserva, observando que las visitas son de muchas personas de todo el país, de otros países, pero no del municipio de Yotoco, este hecho preocupa bastante, porque son espacios nuestros, para compartir, para crear conocimiento, transmisión generacional, pero no lo aprovechamos.

Logros muy valiosos, ha sido la creación del comité Interinstitucional Reserva Nacional Yotoco (CIRNY) por otro lado, está el conocimiento empírico, el trabajo social y ambiental que se ha generado con las comunidades aledañas, que, de allí, nace una eco investigación con las universidades, con la academia, para mostrar todo el potencial ecosistémico que hay en la reserva a nivel regional y nacional. En ese sentido, la Reserva, no

solo evidencia su importancia como riqueza natural, sino también por su sentido colectivo, que lo convierte en un espacio para la generación de conocimiento y la acción ecológica.

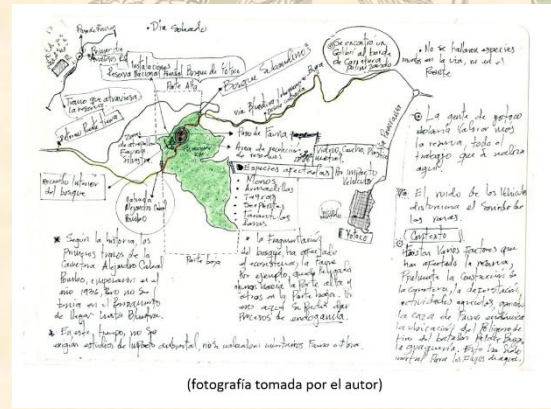
2. Monitoreo cartografico

Las relaciones que existen entre el monitoreo cartográfico y el gesto artístico, emergen de la exploración en los recorridos frecuentes por los tramos de la vía que atraviesa la reserva, donde se identifican residuos sólidos como vidrio, metal, pedazos de neumático, alambre, etc., además de reconocer los puntos críticos de atropellamiento vehicular, esto me permitió comprender mejor como esta fragmentada la vía, las dificultades que presentan de las especies para su movilidad y reproducción, pensar en la llanta como la pieza central de mi obra para representar el impacto ecológico de la vía.

También logre reconocer a partir de los niveles de riesgo observados, la existencia de tramos que son mas peligrosos para el cruce de las especies, por ello la obra se enfoca en tres colores: amarillo/ riesgo medio; rojo/alta peligrosidad; verde/ bajo riesgo. Entonces es en ese proceso

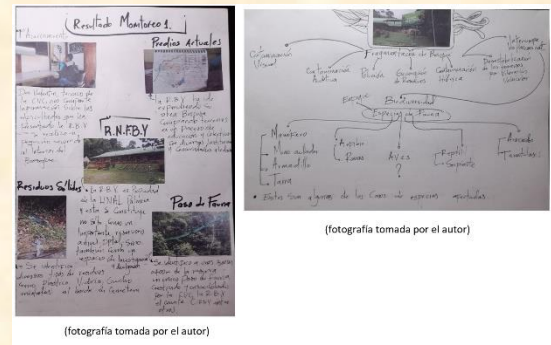
reconocimiento y exploración que empieza un análisis visual de las posibles formas de interpretación plástica, para abordar la problemática y dar solución desde lo crítico, lo simbólico y lo estético. Es así, como se logra concretar la obra en una instalación artística donde el público pueda involucrarse con esta situación problemática, interactuando con la obra directamente, desde su propia experiencia, rol como ciudadano, con el objetivo de que el arte ecológico genere espacios para la reflexión y comprensión del territorio.

En primer lugar, se inicio con el monitoreo cartografico sobre la via Buenaventura loboquerrero, tramo que atraviesa la R.B.Y. Se realizaron recorridos cartograficos, con el fin de observar el trafico vehicular, las condiciones ambientales del lugar, identificar posibles residuos solidos arrojados por la zona y niveles de peligrosidad para las especies del bosque, el paso de fauna instalado y evidenciar casos de atropellamiento a fauna.

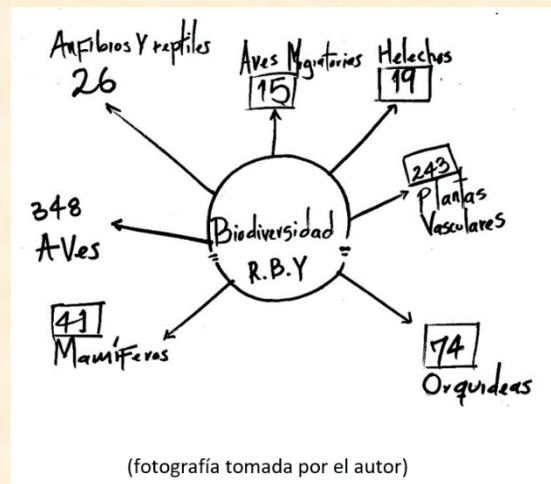

(fotografía tomada por el autor)

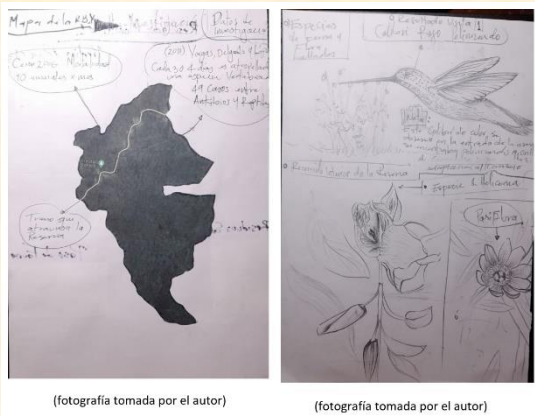
(Fotografía tomada por el autor)

(fotografía tomada por el autor)

(fotografía tomada por el autor)

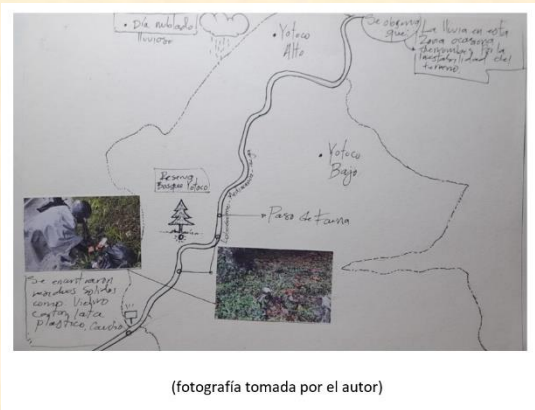

(fotografía tomada por el autor)

(fotografía tomada por el autor)

Se trata de dos piezas visuales circulares que simbolizan la forma de la tierra, la primera identifica una especie emblemática (mono aullador rojo) realizada con residuos solidos que muestre la afectacion de la fauna por la actividad que genera la carretera, la segunda, grafica la fragmentacion del bosque en fondo negro mostrando las dos partes en la que fue dividida la reserva.

Monitoreo 2/

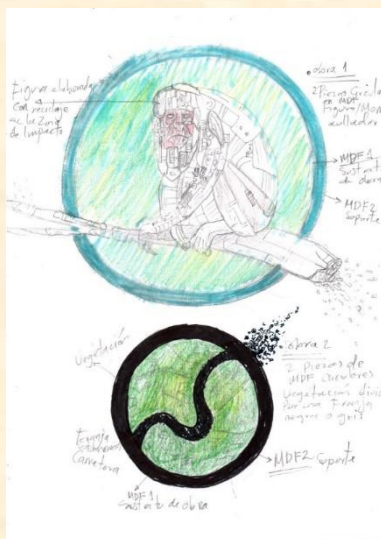

(fotografía tomada por el autor)

4. Colectividad/ Etapa 1. Socializacion.

La idea de la obra es que abra su estructura e involucre la comunidad Yotocense, para ello, se decidio invitar el grupo de adulto mayor Grafica Contemporanea 21, que trabaja en la Casa de la Cultura Herminio Salguero del municipio. En ese sentido, para el primer momento, se socilaizo la propuesta artistica con el objetivo de que cada uno pueda contribuir desde su expeirencia en el proceso de investigacion creacion, posteriormente se organizo la visita a la Reserva Bosque de Yotoco.

3. Idea 1. Piezas circulares/ soporte en MDF.

(fotografía tomada por el autor)

5. La Instalacion.

Esta propuesta, consiste en utilizar la llanta como elemento protagonista que representa los modelos de desarrollo vial que se establecen en el país específicamente el modelo de desarrollo vial de doble calzadas Bogotá-Buenavnetura. A través de la llanta grabada, se plantea la metáfora del impacto de la huella humana en los ecosistemas. Cada línea grabada es un rastro de nuestra intervención y simboliza los caminos que interrumpen la vida silvestre, pero insiste continuamente en el carácter colectivo como puente para mediar la crisis ecológica. La elección de este elemento artístico, es un potente recurso que denuncia y a la vez invita a la construcción conjunta, este objeto cotidiano que ha causado la muerte de miles de especies animales se convierte en un símbolo de nuestra intervención

destruccion en el medio ambiente, pero también un llamado a la acción colectiva que posibilita puentes y conexiones culturales. La idea de permitir la apropiación del público con la obra, generando los lanzamientos que producirán las improntas sobre la pieza de tela, es hacer partícipe a la comunidad en una realidad que nos afecta a todos, confrontándolos desde su rol como ciudadanos, fortalecer los lazos sociales y expandir las fronteras de las artes visuales en la esfera pública.

Posteriormente, se realizaran 5 placas en linograbado, de especies de fauna que evidencien casos de atropellamiento, las matrices se vulcanizaran a la llanta, y empleando tinta litografica negra, esta se utilizara como rodillo sobre una pieza de tela de lino. Luego, se aplicara una fuerza a la llanta (ubicada al extremo del sustrato), que pondra a rodarla sobre papel o tela donde su mismo peso, creara una serie de improntas que seran la obra final. El ejercicio, pretende representar con el rastro que dejan las marcas del trafico vehicular, como se esta acabando con las especies de fauna que habitan en este sector, y en ese sentido tomarse la casa de la cultura Herminio Salguero en una accion colectiva donde el espectador

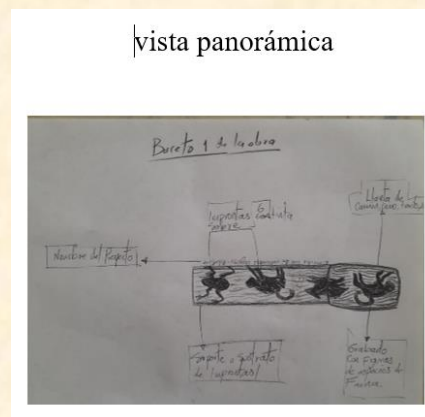
interactue con la obra. El resultado final de las improntas, sera expuesto como una pieza artistica durante un mes donde la comunidad podra visitar y generar perspectivas a cerca del tema. El proceso de creacion de la obra, plantea dos momentos. El primero, es la fase de interaccion desarrollado en el corredor principal de la casa de la cultura, con un area de 3 x 3 mts, aquí el publico se involucra con la obra directamente, interviniendo en dos oportunidades: la primera, es la impresión de la primera tela (color rojo), donde se dibujara una forma de espiral (que representa el ciclo continuo de la vida y la muerte) afirmandose como uno de los elementos principales de la obra ubicada en el centro del espacio expositivo, cayendo sobre la llanta con sus improntas de color negro. Se realizaran 14 lanzamientos por ambos lados para cubrir toda la superficie de la espiral y se vean las figuras en todas las caras; la segunda intervencion, es la impresión de las dos telas restantes (color verde y amarillo), estas piezas tiene una dimension de (3.0mts x 50 cms), se utilizara tinta litografica color negro, se ejecutaran dos lanzamientos, intentando marcar toda la extension de la tela. Luego corresponde realizar la construccion de las

piezas y elementos museograficos de la obra.

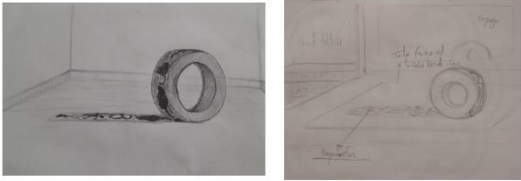
El segundo momento, es el montaje final planteado en el interior del aula del taller de artes plasticas, un area de 6 de ancho x 12 largo mts, donde estaran ubicados todos los elementos museograficos. Por un lado, la tela en espiral y la llanta como pieza artistica principal que aglutina toda la conceptualizacion de la obra, acompañado en la parte de atrás por dos piezas de tela que tiran de la pared posando debajo de la llanta. Por otro lado, esta la parte audiovisual, proyectando al frente de la pieza artistica un video que muestre el valor patrimonial que tiene la reserva y en ese sentido, motive a un cambio en la conciencia yotocense. La idea de la videoproyeccion, es generar inmersión en el publico y que aporte a su vez a la estetica de la obra.

6. Procesos de Bocetación

6.1 Boceto 1.

vistas del emplazamiento inicial de la obra.

(fotografías tomadas por el autor)

Sabiendo ya, el prototipo de la pieza artística que integraría toda la parte conceptual y visual, se comienza una búsqueda gráfica, de cuales serían esas especies que grabaría; sus texturas, sus formas, sus expresiones, fueron nutrientes visuales que permitieron crear la imagen de un gesto artístico autentico, que conecta con el público en un proceso de reflexión conjunta. En ese sentido, se recordó lo expuesto por Don Valentín Hidalgo, en la primera visita a la reserva; el caso de un Mono aullador y su cría (Alouatta Seniculus) y el caso de un armadillo (Dasypus Pastasae)), luego de la investigación de Vargas, et al. (2011), se apropió un caso, que fue la muerte de una especie de anfibio (Rana Rhinella Marina (Linnaeus)), posteriormente del plan para el manejo de la reserva por la corporación Autónoma Regional del Valle (CVC), en el año 2006, se escogieron dos casos: el primero es una especie de ave, (Tucán Verde. Aulacorhynchus haematopygus) y el segundo, es el caso de una especie de

reptil (Serpiente Urotheca sp). De acuerdo a ello, se realizaron unos bocetos identificando zonas de bajo relieve para proceder correctamente en el grabado.

6.2 Boceto 2.

Mono Aullador Rojo/ Alouatta Seniculus.

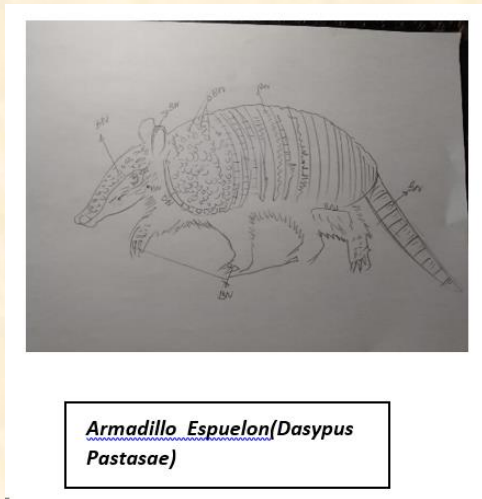
Rana /Rhinella Marina Linnaeus.

Tucán Verde/Aulacorhynchus haematopygus.

Serpiente Urotheca SP.

Armadillo Espuelon(*Dasyus Pastasae*)

7. Fase 3/Digitalización

Se realizaron los bocetos en medio digital a través del programa Illustrator AI, para darle un acabado final más prolijo y también permitiera un mejor proceso de grabado en las placas de linóleo.

Mono Aullador Rojo/ Alouatta Seniculus.

Hábitat:

El Mono Aullador rojo, es una especie de hábitats muy diversos. En nuestro país, habita en bosques montañosos, bosques secos, selvas húmedas, bosques tropicales caducifolios, manglares, también se puede ver en los bosques de los llanos orientales, bosques de sabana y en todo el territorio de la Orinoquia colombiana. Sin actividad de cacería, esta especie, puede vivir en pequeños relictos boscosos, que están en la periferia y diversas zonas forestales. El aullador rojo, suele vivir en manadas, clanes pequeños entre 2 y 16 individuos, en estas tropas, siempre hay un macho dominante. Su rugir o sus aullidos son su rasgo característico y suelen empearlo para indicar territorialidad, presencia, cuando se sienten agredidos, para avisar de su intención de atacar, pero también lo utilizan como signo de alarma a toda su manada (Valderrama & kattan, 2006).

Identificación: Color Rojizo, anaranjado, aullidos,

Reproducción: En esta especie, la hembra comienza su fertilidad entre los 3 y 5 años, mientras el hombre se reproduce a los siete años (Valderrama & kattan, 2006).

Densidad poblacional: 150 individuos/km²

Área de actividad: Los rangos de actividad de cada tropa son cortos, y

varían, 4 a 25 Ha, las variaciones dependen de la accesibilidad a los alimentos y las condiciones del hábitat (Valderrama & kattan, 2006).

Dieta: La dieta del Mono Aullador Rojo es frugívora y folívora, sin embargo, también consumen flores, raíces, bulbos de orquídeas. Según la estación, así mismo haría su consumo de frutos (Valderrama & kattan, 2006).

Amenazas: Enfermedades: esta especie es muy susceptible a la fiebre amarilla y parasitismo por larvas de moscas (Valderrama & kattan, 2006).

Cacería: El Mono aullador rojo, es cazado en un gran porcentaje para consumo humano (Valderrama & kattan, 2006).

Fragmentación de bosques: Aunque los primates, no necesitan grandes áreas de actividad, pueden habitar en pequeños reservorios, la tala selectiva, ocasiona transformaciones en los patrones de desplazamiento y hábitat (Valderrama & kattan, 2006).

Rana /Rhinella Marina Linnaeus.

Identificación: Rhinella Marina Linnaeus, Es una especie de Bufonida, que alcanza tamaños corporales gigantes, las hembras poseen una mayor amplitud que los machos, la cabeza es mucho más ancha que larga, con ojos de pupilas elípticas y horizontales. Las patas son cortas y robustas, con dedos cortos y puntas redondeadas, la piel del dorso, suele ser de color grisáceo, marrón oliva o marrón rojizo con puntos o moteado marrón rojizo tuberculada y el vientre granular. El, el vientre blanco opaco con o sin puntos moteado de color marrón grisáceo o negro (Navarro, Vargas & Navarro 2020).

Distribución geográfica:

Tiene una amplia distribución geográfica, que se extiende por toda la cordillera de los andes en Suramérica, desde las Guayanas, hasta el centro de Brasil, la amazonia colombiana, boliviana y peruana (Navarro, Vargas & Navarro 2020).

Hábitat: La rana marina, es muy común encontrarlas en zonas altamente intervenidas y abiertas. Los adultos, son más activos a nivel de la superficie terrestre durante la noche, principalmente en épocas lluviosas, se ocultan durante el día en troncos, en objetos que invaden los ecosistemas y micro hábitats de ambientes húmedos. Por el contrario, los jóvenes son más activos durante el día (Navarro, Vargas & Navarro 2020).

Reproducción: Es una especie de reproducción explosiva, puede reproducirse en charcos, formados por lluvias o en cuerpos de agua permanente. Sus eventos reproductivos se extienden por rangos muy cortos de tiempo (de horas a pocos días) debido a la disponibilidad efímera de recursos para el desarrollo de sus renacuajos y ovoposiciones (Navarro, Vargas & Navarro 2020).

Dieta: Se basa principalmente en el consumo de invertebrados, como hormigas, escarabajos, termitas, como también algunos vertebrados (Navarro, Vargas & Navarro 2020).

Amenazas: Es un anuro que se adapta a una gran diversidad de hábitats, micro hábitats y ecosistemas en general incluyendo ambientes intervenidos entrópicamente. Sin embargo, dentro de

los factores que causan mortalidad en estos individuos, está el atropellamiento vehicular en carreteras y vías férreas (Navarro, Vargas & Navarro 2020).

Estado de conservación: Según la lista rojas de especies amenazadas, Rhinella Marina al ser una especie invasora es considerada de preocupación menor (Navarro, Vargas & Navarro 2020).

Tucán Verde/Aulacorhynchus haematopygus.

Identificación: mide entre 35 y 37 cms, en su totalidad verde esmeralda, rabadilla color rojo, su pico es rojizo castaño oscuro con negro, de cola verde con la punta castaña. Estas aves suelen posarse en las copas altas de los árboles donde se mimetizan con el follaje verde (Olmedo,2019).

Hábitat: El tucanete Culirrojo, es un ave piciforme, de la familia de los tucanes (Ramphastidae). Se puede encontrar en las selvas de Colombia Venezuela y Ecuador. Según su historia, se hallan en los bosques húmedos y nublados montañosos, también se pueden apreciar en bosques subtropicales, áreas abiertas en las estribaciones de los andes occidentales (Animalia, 2024).

Reproducción: entre enero y mayo.

Dieta: su dieta se compone de frutos, artrópodos, huevos, pequeños vertebrados, y pichones. También se alimenta de plantas de Lauraceae (Olmedo,2019).

Rango altitudinal: 500 – 2000 m

Función ecológica: Estas especies, gracias a su dieta frugívora son agentes dispersores de múltiples plantas, su preservación influye en los hábitats del neo trópico (Olmedo,2019).

Amenazas: Fragmentación de bosques.

El tucán verde es una de las especies con mayor reporte de colisión sobre ventanas

Estado de conservación: Preocupación menor (Olmedo,2019)

Armadillo Espuelon (*Dasyus Pastasae*)

Identificación: Es la especie de 3 *Dasyus* más grande que habita en Colombia. Tiene una longitud de 51 a 58 cms en cabeza y cuerpo, su peso fluctúa entre 5,9 y 9,8 kg, su caparazón puede albergar de 7 a 8 bandas móviles, en las rodillas tiene dos hileras de escudos alargados, como especie de espolón que apuntan hacia abajo. El hocico es longevo tubular, parecido al de un oso hormiguero, de color rosado y el cuerpo gris, su cola puede llegar a medir hasta 48 cm ancha en la base cubierta por una serie de escamas anilladas.

Distribución geográfica: Esta especie, se encuentra al este de la cordillera de los andes en Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela hasta la amazonia brasileña.

Hábitat: Sus registros, evidencias presencia en áreas de bosques y pantanos, entre los 25 y 1175 m.s.n.m.

Reproducción: Este animal presenta un sistema de reproducción único llamado poliembriónia, donde las crías nacen idénticas unas a otras y todas son del mismo sexo. El armadillo se reproduce mediante fertilización interna y sus embarazos duran aproximadamente cuatro meses (Metropol, 2023).

Dieta: se alimentan de hormigas, escarabajos y otros insectos como termitas.

Amenazas: Se encuentra en riesgo debido a diversos factores, incluyendo la degradación de su hábitat debido a la deforestación, así como la caza para el consumo de su carne, conocida como cacería de subsistencia. Además, existe una creencia arraigada en algunas culturas de que su caparazón posee propiedades medicinales, lo que también contribuye a su amenaza (Metropol, 2023).

Estado de conservación: El estado de conservación de esta especie se considera de Preocupación Menor.

Según Cardona & Restrepo (2019), se identifica la siguiente información sobre la serpiente *Urotheca*

Identificación: La serpiente *Urotheca fulviceps* pertenece al grupo lateristringa

Serpiente Urotheca SP.

de *Rhadinea sensu* y puede alcanzar una longitud total de hasta 649 mm, con su cola representando aproximadamente el 45% de esta medida. Posee características anatómicas distintivas, como dos preoculares, escamas dorsales lisas dispuestas en 17 hileras, entre 136 y 143 ventrales immaculadas, y una escama anal dividida. Su coloración varía desde tonos de café claro a oscuro en el dorso, mientras que el vientre es de un blanco immaculado. Los juveniles exhiben una coloración nugal más llamativa que se va oscureciendo con la edad. Además, presenta rasgos particulares en su patrón de escamas supra e infralabiales, con marcas o puntos negruzcos y líneas oscuras en las suturas. Los ojos tienen un iris de tono café rojizo con un matiz dorado en la parte superior, y la lengua es negra con puntas grises amarillentas.

Distribución geográfica: Se encuentra principalmente en la parte baja de Centroamérica y el noroeste de Sudamérica, desde el sur de Costa Rica hasta el noroeste de Ecuador, incluyendo Colombia y parte de Venezuela. En Colombia, se ha reportado en la región del Pacífico y el valle del Magdalena, en varios departamentos.

Hábitat: Suele ser más frecuente en altitudes menores a los 1000 metros sobre el nivel del mar. Prefiere habitar en bosques poco perturbados, tanto secos como húmedos, localizados en tierras bajas y áreas premontanas de los Andes.

Reproducción: Estas serpientes son ovíparas y depositan nidadas que pueden contener hasta seis huevos.

Dieta: Al igual que otras especies del mismo género, es probable que *Urotheca fulviceps* se alimente de ranas y pequeños lagartos.

Amenazas: Se han registrado pocos avistamientos de *Urotheca fulviceps* en Colombia, con el 47% de estos observados en áreas protegidas. Sin embargo, en las regiones de bosque seco, la especie enfrenta amenazas como la pérdida, fragmentación y degradación de su hábitat,

debido principalmente a la ganadería extensiva.

Estado de conservación: El estado de conservación de esta especie se clasifica como Preocupación Menor. No figura en el listado nacional de especies amenazadas.

8. Fase 4/ Gestión de los componentes de la obra.

Llanta N° 1.

Inicialmente, se buscó en el casco urbano del municipio de Yotoco, una pieza en perfecto estado, porque de esto dependería lograr una muy buena impresión sobre la tela o papel.

Chatarrería Don Alfredo

Luego se gestionó esta otra llanta, en la vulcanizadora de Don Pedro, parecía prometer un mejor resultado, por lo que se limpió y llevo a casa.

Se consiguió, en la chatarrería de Don Alfredo, lo que pareciera una buena llanta para la obra, la condición era devolver el rin, pero bueno ya teniendo esto empezaría

Vulcanizadora sobre la vía panorama.

Se trasladó la llanta a una vulcanizadora sobre la vía panorama para extraerle el rin encontrándose el interior de ella en muy buen estado.

Llanta lavada, lista para prueba

Llanta 2.

9. Fase 5/ elaboración placas/ linograbado

Era mi primera experiencia con el grabado, así que tenía que ser muy cuidadoso con el tipo de línea que generaría, para poder

lograr una imagen estética y con sus características físicas. Así el público entendería de que especie se trata. Cada línea y punto extraído, me involucraba en una reflexión sobre esa especie, su hábitat, sus formas vida adaptadas a la intervención humana. Fue muy satisfactorio ver, cómo cada surco iba dibujando la figura y como esta iba apareciéndose detalladamente. Se exploró con diversos movimientos rectos, ondulantes, circulares, cada uno de ellos

exigió en muchas ocasiones ser muy sutil y considerar los valores de la línea para proporcionar volumetría y riqueza visual. La gráfica, se enriquecía con las formas, las texturas, posición, mirada y ambientación de cada especie.

(Fotografía tomada por el autor)

(Fotografía tomada por el autor)

(Fotografía tomada por el autor)

(Fotografía tomada por el autor)

10. Fase 6/ pruebas.

10.1 Prueba 1.

Se probó con una primera placa, con el fin de analizar si funcionaria la estrategia o no. Se vulcanizo con bóxer, logrando adherir muy bien el neolite a la superficie de la llanta, se entinto con tinta litográfica negra, se pegó la hoja de papel sketch al suelo, con cinta de enmascarar, posicionando la placa cerca asegurar la impresión. El resultado, arrojó una impresión deficiente (solo una pequeña fracción central de la placa) por la superficie desgastada de la llanta y su inestabilidad en el movimiento.

Link a video de prueba:

https://youtu.be/NFJPe_7NuF8

Entintado

Impresión

Vulcanizada

Resultado final

10.2 Prueba 2.

En la segunda prueba, se utilizaron dos placas sobre la llanta de tracto mula, para analizar la intersección entre cada placa y

mirar un movimiento más prolongado. La llanta es un poco más pesada y aunque se notara ladeada, estaba muy entusiasmado con este nuevo intento.

Se realizó el mismo procedimiento de entintando esta vez con vinilo negro, sobre cartulina blanca, el resultado esta vez, aunque la llanta se fue hacia un lado, estuvo mucho mejor, se logran ver las imágenes más nítidas y la marca de la llanta en el medio de ellas. Se probará con esta misma llanta las cinco placas en el espacio de emplazamiento sobre tela para analizar en conjunto todo.

Preparación sustrato

Entintado

Impresión

Link al video de prueba:

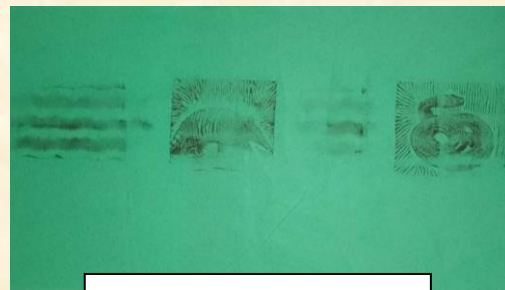
<https://youtu.be/PnAfdVGqpwC>

10.3 Prueba 3.

Para esta tercera prueba, se decidió trabajar con la superficie real, (tela de lino verde) que sería soporte el día de la inauguración con el fin de verificar si esta es apta para el proceso de impresión. En el ejercicio, se utilizó una pieza de tela lino de 50 cms de ancho x 150 cms de alto que se adhirió con cinta de enmascarar al suelo, se entintó la llanta con dos placas y los labrados entre ambas. Luego se procedió a lanzarla con cierta fuerza para lograr dos cosas, un movimiento firme y una buena impresión, el resultado fue muy positivo, ya que se observó que la tinta litográfica se adhiere muy bien sobre la tela, permitiendo distinguir el detalle de cada especie (su pelaje, forma y textura).

Link al video de impresión:

<https://youtu.be/Cef4S9gPOu4>

Resultado
final

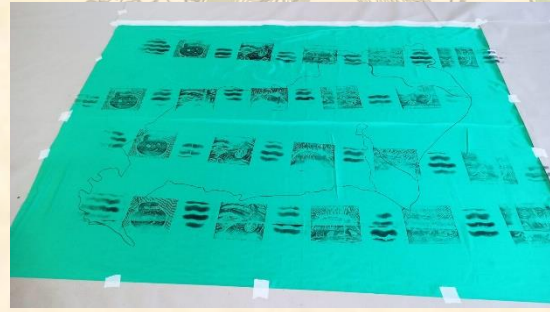
10.4 Prueba 4.

Se realizó una prueba sobre tela en el lugar de emplazamiento, en colaboración de algunas personas de la comunidad y parte del grupo de artes plásticas (Grafica Contemporánea) que trabaja en la Casa de la Cultura. El objetivo de este simulacro, es analizar el espacio para la museografía final de la obra, como también diversos factores que influyen en la exposición y el resultado final de la obra, como el espacio,

el estado de la superficie, iluminación, el comportamiento de la tela sobre el suelo, la firmeza de la trayectoria de la llanta con las 5 placas, la calidad de la impresión. Primero, se trazó el mapa de la reserva sobre la tela, este se proyectó sobre una de las paredes para ampliar el formato y tener una buena área de acción. La tela mide 2 mts de alto por 1.50cm de ancho; luego ubicamos la tela buscando un poco el centro y posteriormente, tomamos papel kraf bordeando la tela para no manchar la cerámica. Se explicó como entintar a los participantes y se realizaron las trayectorias (4 lanzamientos y 2 conducidas), logrando realizar un balance entre lo positivo y negativo del proceso ejecutado. Por un lado, las imágenes se transfieren muy bien a la tela, permitiendo distinguir bien de que especie se trata, aunque no se vulcanizo con bóxer, (en lugar de ello se empleó cinta de enmascarar) la impresión de cada imagen es excelente, por otro lado, es necesario emplear una tela de mayor tamaño porque se pierde en el espacio expositivo, se recomienda utilizar plástico o cartulina blanca, (por dos motivos uno, el papel se rasga muy fácil, y segundo el color opaca la tela verde) para aislar la rueda entintada del suelo, cubrir de color la cinta de enmascarar, pegar cinta doble faz a al

respaldo de la tela, ya que lo adhesivo de la tinta en los lanzamientos, hace levantarla ocasionando imperfecciones en la impresión de las imágenes. Esta última prueba, es muy fundamental porque la creación de la obra al emplazarse en un lugar real, adquiere una dimensión social (aún más estando en un espacio cultural) donde la obra interactúa.

(Fotografías tomadas por el autor)

Link al video de la obra en proceso de emplazamiento:

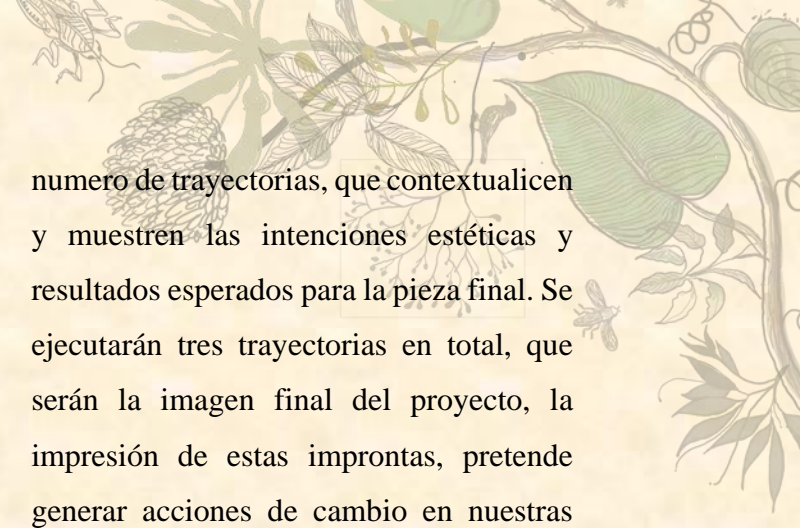
<https://youtu.be/FkKme27MykM>

11. Fase 7/ Espacio de circulación.

En la circulación de la obra, está planteado tomar las instalaciones de la Casa de la Cultura Herminio Salguero del municipio de Yotoco, por ser uno de los espacios más importantes del sector cultural, donde frecuentemente se dinamizan procesos formativos (Danza tradicional, Baile moderno, Teatro y Artes plásticas), y otras actividades de promoción de lectura desde la biblioteca Alejandro Rojas Arce, en ese sentido, se considera un lugar idóneo que cumple con las características físicas y culturales, para la exhibición de la obra.

La obra se desarrollará en dos momentos, el primero es la fase de interacción donde se construirá la obra, el segundo, es la parte museográfica o de montaje, en la que se disponen los elementos expositivos. El

ejercicio pretende tomarse dos espacios, el corredor de la entra donde se practica Danza tradicional, Baile moderno y Teatro y el segundo, el salón del taller artes plásticas que el público asistente, interactúe con la obra, que pueda generar un vínculo más cercano a través de su propia experiencia y dialogo con los demás, en ese orden de ideas, la intencionalidad de la obra, invita a que las personas tomen la llanta, la pongan a rodar lanzándola sobre una pieza de tela, generando improntas que van a quedar grabadas sobre una pieza de lino que tiene la forma de una espiral. El primer paso, es proteger la cerámica con plástico transparente que no permita manchar la superficie, delimitando un espacio considerable para que las trayectorias de la llanta puedan realizarse espontáneamente; lo segundo, es la ubicación de la tela y la llanta, en uno de los extremos desde donde se va a lanzar, esta parte se adhiere con cinta de enmascarar. Otro aspecto importante, es la entrega de guantes quirúrgicos para las personas que van a incidir en la obra.

Para el proceso de impresión con el público, se hará una prueba previa con el objetivo de explicar el proceso de entintado, lanzamiento de la rueda y

numero de trayectorias, que contextualicen y muestren las intenciones estéticas y resultados esperados para la pieza final. Se ejecutarán tres trayectorias en total, que serán la imagen final del proyecto, la impresión de estas improntas, pretende generar acciones de cambio en nuestras concepciones sociales, hacer el llamado a un pensamiento más equitativo en relación a los proyectos de desarrollo vial y urbano en nuestro país. Una vez estén realizadas las improntas, la idea es tensarlas o colgarlas en un bastidor grande y exhibirlas por un mes en la sala museo arqueológica, ubicada dentro de las mismas instalaciones. Por otro lado, la fase de montaje requiere de preparar el área con piezas de cartón cartulina que cubran las ventanas, las telas con sus soportes y costura final, seguido de la ubicación del proyector y la pantalla, las luces focales para iluminar la llanta, chazos, hilos y demás accesorios que se necesiten. Esta fase se realizará con el grupo de artes plásticas y parte de la comunidad Yotocense que asiste a la inauguración.

llanta se donaría al programa de artes plásticas, para que sea utilizada en los talleres de grabado, convirtiéndose más que un objeto en una pieza de arte móvil, que invada los barrios del municipio de

Yotoco con su expresión y comunicación gráfica.

12. vista del lugar de emplazamiento de la obra.

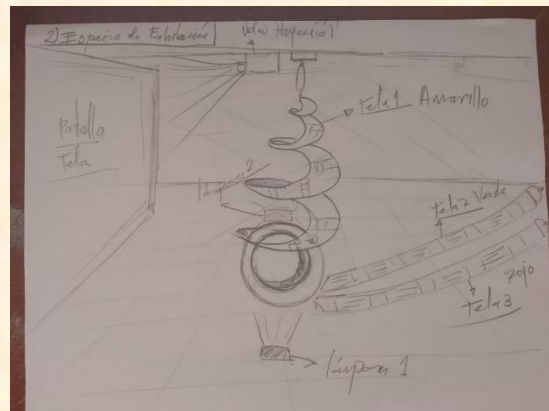
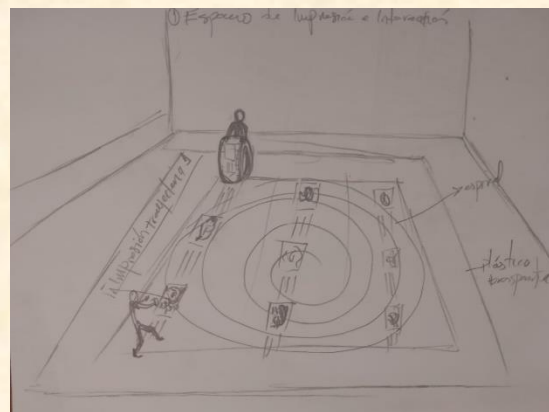
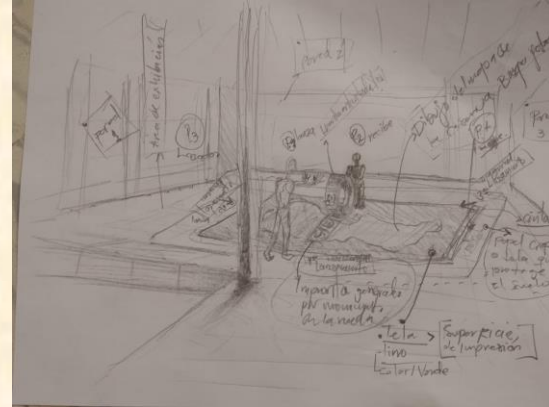

(Fotografías tomadas por el autor)

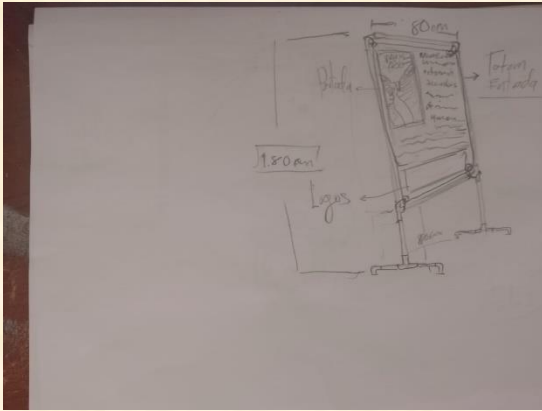
13. Esquema de la instalación: Este consiste en el planteamiento de la función de la obra con el público.

Se describen los soportes de impresión y protección del suelo, área de acción, formas de impresión y los tres actores, que serán los que lanzaran la llanta sobre la

tela, se realizaran en total tres trayectorias (horizontal, vertical y diagonal) que cubrirán todo el mapa de la reserva.

Prototipo de Tótem en PVC (afiche de bienvenida a la obra)

(Fotografía tomadas por el autor)

14. Momento 1: Colaboración Comunitaria.

Se realizo el proceso de estampado de las improntas, en las tres piezas de tela. En esta fase participaron personas de la comunidad, funcionarios de la secretaria de Cultura y Turismo, lo que le da un sentido colectivo a la obra, permitiendo procesos de creación conjunta y comprender el territorio desde el arte contemporáneo.

Link al video en Youtube:

<https://youtu.be/AiqYINN3t90>

14.1 fase 2: Preparación de elementos visuales de la instalación artística.

Se llevo a cabo la gestión de las piezas visuales que hacen parte de la museografía de la obra, como luces, confección de la

espiral, la video proyección de la reserva la ubicación de la llanta en la parte central del espacio.

(Fotografía tomadas por el autor)

14.2 Fase 3:

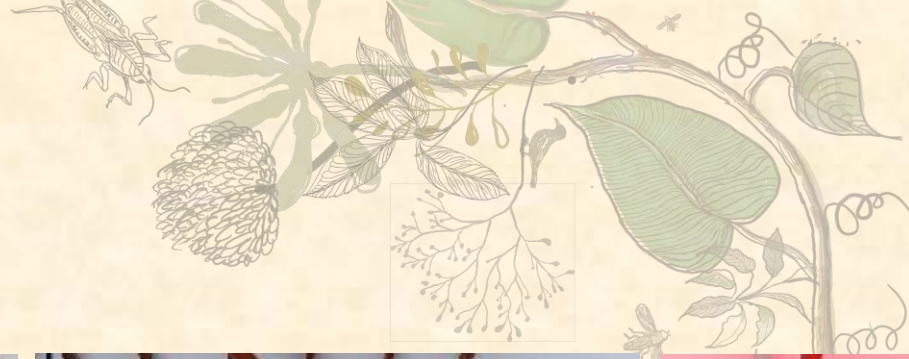
En este punto de la obra, se realizó todo el montaje de la obra, organizando los elementos museográficos que nutren el espacio de la casa de la cultura Herminio salguero.

Registro del proceso:

15. Momento 2: Exhibición de la obra.

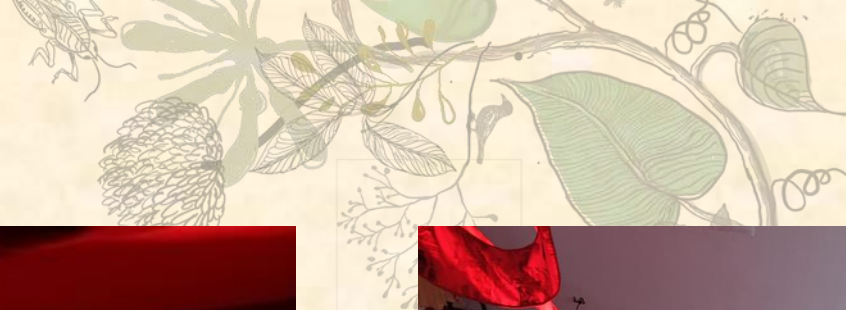
Se realizó la exhibición de la obra en el aula del programa de artes plásticas, obteniendo muy buena recepción del proyecto, el observar llegar a las personas de la comunidad, es algo muy significativo para el campo artístico, porque se cumple con el objetivo de sensibilizar y movilizar la conciencia respecto a situaciones problemáticas que nos convocan a un actuar colectivo. Es grato ver llegar público de diferentes edades (desde niños hasta adultos), ya que la intención de la obra es impactar a toda una comunidad, también es muy positivo, escuchar la percepción de los visitantes frente a la exhibición, cuando entran al espacio y se sienten inmersos en el ambiente natural que propone la obra y empiezan los diálogos respecto a la realidad que los toca.

Link al video de la Reserva Bosque de Yotoco: https://youtu.be/Yd_5kwZPLUs (elaboración propia).

Link al video de la exposición: <https://youtu.be/IR4hzRXL-rM>

CONCLUSIONES

Desde mi perspectiva considero que la ecología no solo debe convertirse como un asunto desde donde el arte o el pensamiento crítico, asumen sus posturas para denunciar ciertas tensiones sociales que vive una comunidad, región o país. Sino asumirlo como un rol en nuestras formas de vida, que permitan construir colectivamente una sociedad más consciente con la vida ecosistémica. En ese orden de ideas, en el sentir humano deben existir acciones equitativas entre el desarrollo socio-económico y lo natural, que posibilite crear estrategias encaminadas a la protección del medio ambiente, con el objetivo de mejorar nuestra relación con nuestro entorno, y desde el campo del arte y la acción ambiental generar espacios culturales que confronten los desafíos frente al ecocidio.

Mi obra no solo expone una de las situaciones problemáticas de la crisis ambiental, sino que invita al espectador a reflexionar, sobre su papel en la conservación del entorno natural. Además de involucrarlo directamente con la obra otorgándole un papel activo donde su conocimiento y aptitudes definen los resultados de la obra final. En este

contexto, el arte se convierte en una herramienta de transformación que plantea desde sus formas sensibles constructos sociales encaminados a una ecología humana.

En el caminar de este gran proyecto de investigación creación, comenzaron a surgir en mi inquietudes sobre nuestra consciencia y rol en el mundo en el que desarrollamos la vida, la misma, en la que el arte se cuele y despliega todas sus potencialidades creativas y comunicativas para mostrarnos con sus sensibilidad otras formas del ser y del hacer, en ese sentido, “Miradas Ausentes” revela como la construcción de la vía Alejandro Cabal Pombo ha fragmentado de manera significativa la Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco, afectando la continuidad del hábitat, poniendo en riesgo la biodiversidad de la zona y degradando el paisaje biocultural que este espacio representa para Colombia. Este masivo proyecto de infraestructura vial altero los patrones de migración y comportamiento de diversas especies, destacándose la alta mortalidad de fauna por atropellamiento vehicular, un factor crítico para la conservación de especies en peligro, que erosiona nuestra riqueza natural y cultural. Es a través del arte ecológico, que se ha logrado visibilizar el

impacto negativo de las infraestructuras humanas sobre los ecosistemas. La instalación artística propuesta no solo permite una reflexión profunda sobre la interacción entre desarrollo humano y naturaleza, sino que también actúa como un catalizador para el cambio social, al involucrar a la comunidad Yotocense en un diálogo activo sobre la conservación de su patrimonio natural.

En el gesto artístico, el uso de la llanta grabada, como elemento plástico central en la obra, ha demostrado ser una poderosa metáfora de cómo los proyectos de infraestructura marcan de forma irreversible el entorno natural. Esta obra, no solo cumple una función estética, sino que se establece como un medio para generar conciencia sobre la importancia de reutilizar y conservar los recursos, destacando el papel del arte en la promoción de prácticas sostenibles.

Por otro lado, la participación comunitaria en el proceso de creación de la obra ha sido fundamental para fortalecer el sentido de pertenencia y responsabilidad hacia el entorno natural. Este enfoque colaborativo no solo ha enriquecido la obra desde un punto de vista conceptual, sino que también ha promovido un mayor

compromiso de la comunidad local en la conservación del Bosque de Yotoco.

En relación a todo lo anterior, se aprecia que es esencial continuar promoviendo el arte ecológico como una herramienta para la educación ambiental y la movilización social. La instalación artística en la Casa de la Cultura Herminio Salguero es solo el comienzo de un esfuerzo más amplio para concienciar a la comunidad y generar un cambio significativo en las formas de percepción y relacionamiento con el medio ambiente. Se recomienda seguir desarrollando proyectos donde simbioticen arte y la ecología, creando espacios de reflexión y acción para la preservación de los ecosistemas, desde una perspectiva humanista y con sentido de pertenencia por lo que nos retrata como sociedad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acción, R. S. E. (2007). Guía para la empresa ambientalmente responsable. Santiago de Chile: Acción RSE. Recuperado de http://www.mapeorse.info/sites/default/files/Guia_para_la_e

- mpresa_ambientalmente_sustentable.pdf.
- Aguilera Padilla, F., & Suárez Manzano, S. (2023). Ciudadanía ambiental. Material docente para contribuir al logro del ODS 15: vida de ecosistemas terrestres. <https://crea.ujaen.es/handle/10953.1/20039>
- Alcaldía Municipal de Yotoco. (2021). Reserva Forestal Bosque de Yotoco. <https://www.yotoco-valle.gov.co/turismo/reserva-forestal-bosque-de-yotoco>
- Armenteras, D., González, T. M., Vergara, L. K., Luque, F. J., Rodríguez, N., & Bonilla, M. A. (2016). Revisión del concepto de ecosistema como “unidad de la naturaleza” 80 años después de su formulación. *Ecosistemas*, 25(1), 83-89.
- Arias Taratiel, M. (2020). Percepción social del Impacto Humano en el medioambiente. <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/46506>
- Benevides, T. D., & da Silva Braz, V. (2022). A IMPORTÂNCIA DAS RESERVAS PARTICULARES DO PATRIMÔNIO NATURAL (RPPNS) PARA A BIODIVERSIDADE. *CIPEEX*, 3, 1-5. <http://anais.unievangelica.edu.br/index.php/CIPEEX/article/view/8677>
- Bretones, D. E. (2022). Entre el recuerdo y el presente continuo: señales fotográficas en *Déjame salir* (2017) de Jordan Peele. *Fotocinema: revista científica de cine y fotografía*, (25), 291-312. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8523556>
- Becerra, A. T., & Bravo, X. L. (2008). LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. Concepto, evolución y situación actual en España/PROTECTED NATURAL AREAS. Concept, evolution and current situation in Spain. *M+ A: Revista Electrónica de Medioambiente*, (5), 1.
- Burtynsky, E. (2022). African Studies. *AFRICAN STUDIES*, 20(7439), 7766. https://artguide.artforum.com/uploads/guide.006/id12823/press_release.pdf
- Bustamante, B., & García, M (2020). Marco general de manejo y desarrollo para la reserva forestal de Yotoco, Valle del Cauca, Colombia. Corporación Universitaria Autónoma de Occidente <https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/5506/TAA01951.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Cáceres Rivera, J. L., Fernández Martínez, C. A., & Torres Palacios, C. (2022). Efectos que ha generado los cambios de uso del suelo en los ecosistemas naturales en la sub-cuenca hídrica del río Tona en los últimos 10 años. <http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/10498>
- Donoso, P. J., & Otero, L. A. (2005). Hacia una definición de país forestal: ¿ Dónde se sitúa Chile?. *Bosque (Valdivia)*, 26(3), 5-18. <https://n9.cl/obymh>
- Ecología verde (2018). La importancia de las reservas naturales protegidas. <https://www.ecologiaverde.com/la-importancia-de-las-reservas-naturales-y-areas-protegidas-1105.html>
- Escrache, M. M. (2001). Interrelación entre la actividad turística y los espacios naturales protegidos. *Cuadernos de turismo*, (7), 93-110. <https://revistas.um.es/turismo/article/view/22111> Enciclopedia Humanidades (s.f). Reservas naturales. <https://humanidades.com/reservas-naturales/>
- Gobernación del Valle del Cauca. (2019). Endogamia amenaza diversidad de

- peces en Yotoco.
<https://www.agronet.gov.co/Noticias/Paginas/Endogamia-amenaza-diversidad-de-peces-en-Yotoco.aspx>
- Hisour (s.f). Arte ecológico.
<https://www.hisour.com/es/ecological-art-21062/>
- Holguín, M. M. ., y Velasco N., A. . (2020). Caracterización de los usuarios de la reserva natural de Yotoco como base para la educación ambiental. Revista Agroforestería Neotropical, 1(8). Recuperado a partir de <https://revistas.ut.edu.co/index.php/agroforesteria/article/view/2227>
- Josephine. (2017). ¿Qué es el arte ecológico o ecoarte? | GreenDates.
<https://greendates.com.mx/que-es-el-arte-ecologico/>
- Laverde, W. E. M., & Bernal, O. A. V. (2015). Herramientas de gestión ambiental para las carreteras de cuarta generación (4g) en Colombia. Publicaciones e Investigación, 9, 87-98.
<https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/publicaciones-e-investigacion/article/view/1436>
- UPB(2023). ¿Cuál es la importancia de las áreas protegidas en Colombia?.
<https://www.upb.edu.co/es/central-blogs/sostenibilidad/importancia-de-las-areas-protegidas-en-colombia>
- McMahon, J. A. (2022). Olafur Eliasson, The weather project.
<https://philpapers.org/rec/MCMOET>
- Maillard, O., Vides-Almonacid, R., Anívarro, R., & Salinas, J. C. (2019). El impacto de la infraestructura vial en ecosistemas de alta fragilidad. BOLIVIA. DESAFÍOS, 119.
<https://n9.cl/7talo>
- Mendes, A. P. C. (2012). Arte Ecológica-Lixo Enquanto Matéria Para a Produção Artística (Doctoral dissertation, Universidade de Aveiro (Portugal)).
<https://www.proquest.com/openview/5e74c687cefead9759838132e89402bd/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>
- Mendes, A. P. C. (2012). Arte Ecológica-Lixo Enquanto Matéria Para a Produção Artística (Doctoral dissertation, Universidad de Aveiro (Portugal)).
<https://www.proquest.com/openview/5e74c687cefead9759838132e89402bd/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>
- Mendoza Navarro, S. P. (2021). Impactos ambientales de la infraestructura vial en el caribe colombiano, un análisis desde la perspectiva regional.
<https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/8245>
- Montero, A. M. (2023). Cómo afecta el ser humano en el medio ambiente. Discapnet.
<https://www.discapnet.es/medio-ambiente/como-afecta-el-ser-humano-en-el-medio-ambiente>
- Moreno, M (2022). Cómo afecta el ser humano en el medio ambiente.
<https://www.discapnet.es/medio-ambiente/como-afecta-el-ser-humano-en-el-medio-ambiente>
- National Geographic España. (2024, March 20). National Geographic.
<https://www.nationalgeographicla.com/medio-ambiente/2022/08/que-es-un-ecosistema>
- Pimienta-Serrano, E. V., & Pacheco-Bustos, C. (2022). Perspectivas sobre el impacto ambiental de las actividades antropogénicas y la generación de residuos sólidos en playas del caribe colombiano. Ingeniería y competitividad, 24(2).
https://scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-30332022000200028&script=sci_arttext

Rodríguez, E., & Quintanilla, A. L. (2019). Relación ser humano-naturaleza: Desarrollo, adaptabilidad y posicionamiento hacia la búsqueda de bienestar subjetivo. <https://www.redalyc.org/journal/837/83762317002/html/>

Ruiz, M. M., & Adaguisla, F. (2019). Actividad humana e impacto ambiental. *Daena: International Journal of Good Conscience*, 14(2), 131-144.

Ruiz, C. M. (2015). Arte medioambiental y ecología. Paradigmas de comprensión, interpretación y valoración de las relaciones entre arte y ecología (1960-2015) (Doctoral dissertation, Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea). <file:///D:/JULIAN/Desktop/editum,+02.pdf>

Segui, P. (2023). La Importancia De Los Ecosistemas Y La Biodiversidad | Procomun. <https://procomun.intef.es/articulos/la-importancia-de-los-ecosistemas-y-la-biodiversidad>

Sonzini, E. (2014). Desarrollo de un turismo de bajo impacto a partir de la valoración y gestión sustentable del patrimonio arqueológico y geomorfológico. Caso de estudio: Reserva Natural Privada Sierras Grandes. <https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/3221>

Uribe Bedoya, H. A. (2019). Aplicación y evaluación de una propuesta metodológica para la determinación del impacto de la infraestructura vial sobre la mortalidad de fauna silvestre en el Valle de Aburrá y el Oriente Antioqueño. <http://siawebpr.itm.edu.co/handle/20.500.12622/5822>

