

Formato para la presentación de propuesta

Beca de programación en artes plásticas y visuales Red Galería Santa Fe

**Categoría - Laboratorio de prácticas artísticas experimentales
en El Parqueadero**

Programa Distrital de Estímulos 2022

Instituto Distrital de las Artes —Idartes

1. Nombre del participante

Colectivo Noctiluca

2. Nombre de la propuesta

Habitar el Micelio¹

3. Propuesta:

3.1. Descripción del proyecto.

Los hongos suelen ser invisibles para la mirada humana, a veces por sus cualidades subterráneas y microscópicas, y otras veces, porque no conocemos mucho sobre ellos; no los hacemos parte de nuestra vida cotidiana y comúnmente son símbolos de lo abyecto y la podredumbre, aun cuando son esenciales para nuestro entorno y sus transformaciones. ¿Qué pasaría si su presencia se hiciera más visible, invitándolos a hacer parte de los lugares que habitamos? ¿Qué pasaría si construyéramos un espacio con los hongos, para relacionarnos con ellos y hacerlos parte de nuestra mediación con el mundo?

Como colectivo, planteamos un lugar para encontrarse con los hongos y cuidar de ellos, donde aprenderemos cómo nos pueden inspirar, enseñar o evidenciar a través de sus modos de vida y colaboraciones. Creemos que explorar las posibilidades plásticas de su crecimiento nos brindará una comprensión integral de lo vivo y alternativas para nuevos enfoques socio-ecológicos. *Habitar el Micelio* es un espacio de experimentación para confabularse con la funga², donde exploraremos las posibilidades sensibles y materiales que evidencian la participación constante en nuestra vida cotidiana de esos seres en la sombra. De cierta manera, traeremos a los hongos a nuestra escala para conocer otras maneras de relacionarnos y hacer mundos conjuntos en el diálogo con técnicas y saberes no humanos.

¹ Micelio: estructura celular básica de los hongos que se entiende como sus "raíces", pero que realmente conforma toda su corporalidad.

² La funga hace referencia a la diversidad de hongos visibles con una importancia equivalente a fauna y flora.

Esta propuesta se trata de realizar una intervención instalativa en El Parqueadero del MAMU con el fin de generar diferentes espacios de interacción con la funga a través de una metodología de creación de biomateriales, es decir, donde la generación de objetos y estructuras biodegradables hechas a partir del cultivo de hongos nos dará pistas para hacerlos parte de nuestros espacios, tanto como materiales vivos como presencias inmateriales microscópicas.

Este laboratorio de biomateriales implicará hacer de El Parqueadero un lugar compartido con la funga. Iluminaremos el espacio con lámparas hechas de biomaterial e instalaremos una cámara de incubación donde los hongos puedan crecer y colonizar los sustratos en los que serán cultivados. También nos inspiraremos en los famosos “anillos de hadas” (ver ejemplo [aquí](#)) que suelen aparecer de improviso en el suelo y son asociados con portales mágicos hacia otro mundo, lo que representa ese mundo místico y subterráneo de la funga. En el espacio habrá uno de ellos a lo largo de toda la intervención, donde germinarán setas que podremos consumir. Así mismo, imaginaremos a un hongo gigante que hará parte de la estructura de El Parqueadero: 2 pilares que se levantarán del piso al techo serán intervenidos con biomateriales en talleres prácticos y ejercicios colaborativos a lo largo del laboratorio, mimetizándose con las creaciones humanas.

Habitar el Micelio será un espacio lleno de hongos, hecho para ellos y para co-crear con estos seres más que humanos. A través del cuidado que exige su cultivo, los invitaremos a hacer parte de nuestras vidas por medio de la empatía y el conocimiento de aquello que es lo más desconocido.

3.2. Objetivos del proyecto.

Habitar el Micelio busca generar un espacio de reconocimiento de la funga, porque esta, siempre ha sido un reino de la vida desconocido, infame o invisible a nuestra cotidianidad. Un ejemplo de esto es que hablamos mucho de la fauna y la flora, pero muy rara vez consideramos la funga como parte de nuestra ecología. Cuando no son invisibles, solemos entender a los hongos a través de la *micofobia*: los asociamos con la podredumbre o una toxicidad infundada, por lo cual son considerados seres abyectos. Pero la realidad es mucho más empática. Los hongos se alían con los seres de su entorno, generando así cadenas de relaciones ecológicas que tienen como base la colaboración entre especies y la creación de ambientes propicios para ser compartidos, lo cual inspira esta propuesta.

Lámpara hecha con biomaterial del proyecto Radial.

Otra cualidad increíble de la funga es la posibilidad de hacer biomateriales. Los hongos se han adaptado para transformar residuos de actividades humanas, tanto orgánicos (como la borra del café o el bagazo del maíz) como inorgánicos (como el plástico y el petróleo), en materiales nutritivos y biodegradables, abriendo una posibilidad del manejo de residuos a través de una alternativa que implica participar con un otro. Esta tecnología colaborativa entre humanos y funga ya se ha explorado en varios países cercanos, como Ecuador (con [Mycomaker](#)) y México (con [Biology Studio](#) y [Radial](#)). Sin embargo, aún no hay un desarrollo amplio en Bogotá, ni en Colombia, sobre esta técnica, y mucho menos la exploración de los diversos alcances ecológicos, prácticos y artísticos que poseen los biomateriales. En esta propuesta realizaremos talleres para aprender esta

Piezas modulares de micelio. Philip Ross, 2018.

técnica por medio del cultivo de orellanas en borra de café, buscando usar materiales cotidianos. La creación y experimentación con biomateriales será una manera práctica y teórica para desarrollar una sensibilidad basada en una ética ecológica enfocada en compartir y colaborar con los no-humanos.

Además de acercarnos y comprender a los hongos a través de su cultivo, al realizar una instalación en un espacio compartido con ellos permitirá pensar en cómo participar con el micelio microscópico. Los pilares, como estructuras que sostienen y se insertan en el espacio, comunicando lo subterráneo con lo alto simbólicamente, serán el signo de que podemos construir con otro. El Parqueadero, como lugar oscuro y húmedo, es acorde al mundo subterráneo de la funga, lo que nos permite imaginar que los hongos nos invitan a habitar el lugar propicio de su crecimiento para confabularnos.

3.3. Acciones a desarrollar para alcanzar los objetivos (cómo se va a hacer y orden de las actividades por etapas del proceso).

Pre-producción:

Inicialmente, generaremos los biomateriales necesarios para el montaje instalativo (lámparas, esferas de semillas de hongo, cilindros flexibles y objetos modulares de micelio). Además, organizaremos una jornada de recolección de borra de café, el sustrato de cultivo que utilizaremos durante todo el laboratorio.

Paralelo a esto, lanzaremos una convocatoria para la inscripción a los talleres de creación con biomateriales. Esta tendrá una apertura de aproximadamente dos semanas y se seleccionarán los participantes mediante un formulario de Google. Evaluaremos el perfil de cada uno, su rango de edad y su intención en la participación de los talleres desde la pregunta: “¿por qué deseas participar en un laboratorio de creación de biomateriales a partir del cultivo de hongos?”. Seleccionaremos a dieciséis (16) personas, de diversos géneros y edades³, que demuestren bastante interés por los hongos y por adquirir nuevas técnicas sostenibles derivadas de modos de vida no-humanos. Con este grupo realizaremos los talleres prácticos y ejercicios de sensibilización del laboratorio.

Producción

Charla inaugural. ¿Qué es un hongo? / Micofobia.

Se abordará la definición de qué es un hongo desde un contexto situado en Colombia, basado en la construcción de la memoria histórica frente al territorio, la biodiversidad y los sesgos causados por la colonización. Se propondrán otras relaciones con los organismos “abyectos” o invisibles que comparten nuestro entorno y materialidad.

Duración: 1 hora

³ Únicamente mayores de edad.

A cargo de: dos profesionales y/o conocedores de la biología de los hongos y la historia de sus representaciones.

Número de asistentes: hasta completar el aforo acordado con el MAMU.

Talleres prácticos.

Duración: 3 horas cada uno. **A cargo de:** Colectivo Noctiluca

(1) Ser espora:

Realizaremos la inoculación⁴ de los hongos a través de dos tipos de metodologías: la primera, rellenar moldes de carácter modular (cubos o hexágonos) con el sustrato de borra de café mezclada con semillas de orellanas, y la segunda, envolviendo ese sustrato inoculado en tela de algodón para hacer piezas orgánicas y flexibles. Todo esto se colocará en la cámara de incubación para que, en las semanas siguientes, el micelio colonice el sustrato y genere un material duro. Mientras se realiza esta actividad, conversaremos sobre cómo tomarse un espacio haciendo alianzas con otros seres.

(2) Ser Micelio:

Haremos estructuras orgánicas sobre los pilares instalados en el espacio utilizando las piezas envueltas en tela de fibra de algodón (las inoculadas en el taller anterior), como una intervención espacial colaborativa. En esta actividad hablaremos sobre las redes que tejen los hongos y sus simbiosis como alternativas de colaboración más que humanas.

(3) Ser ambiente:

Utilizando las piezas modulares (de los moldes del primer taller) realizaremos estructuras in-situ que jueguen con el espacio de El Parqueadero. Los participantes imaginarán cómo hacer esa intervención colaborativamente y bajo la idea de hacer un “espacio más que humano”. Esto reflejará la idea de habitar con la funga mientras nos preguntamos qué implica trabajar con un material vivo.

Charla. Ecología política y cultura material:

Hablaremos sobre la paradójica diferencia entre lo humano y lo no-humano, lo material y lo inmaterial, y sobre cómo cada pequeño acto genera cadenas de relaciones en un contexto político. Nos preguntaremos sobre nuestra relación con el entorno tomando como ejemplo a los hongos y sus redes simbióticas. Como parte de la actividad cosecharemos las setas que germinarán durante el laboratorio.

Duración: 2 horas

A cargo de: Profesional conocedor de micología y ecología política.

Número de asistentes: hasta completar el aforo acordado con el MAMU.

3.4. Propuesta de socialización de los resultados del proyecto entre los ciudadanos y públicos a los que está dirigido.

⁴ Inoculación: introducir un organismo sobre un sustrato en donde crecerá y se desarrollará.

Realizaremos un evento, con duración de un día, de tres momentos: un conversatorio, un ejercicio de apropiación con biomateriales y una *comilona*.

Para el conversatorio, contaremos con tres invitados que abrirán un espacio de discusión para los asistentes a través de estas temáticas:

1. Género y sexualidad fúngica: los hongos desde lo *queer*.
2. Hongos comestibles: especies nativas en nuestra alimentación.
3. Alcances de la funga: propuestas de creación y colaboración.

Con esto, buscamos relacionar diferentes dimensiones de la funga en nuestra cotidianidad, alimentando la labor de sensibilización que se habrá ido desarrollando en el laboratorio y en medio de un contexto co-creado con los hongos (El Parqueadero ya intervenido con los biomateriales).

Paralelo a la conversación, les entregaremos a los asistentes uno de los resultados finales del laboratorio: unas figuras de algodón rellenas de sustrato para cultivo de hongos, a las que apodamos *niñongos*. Diseñaremos tres tipos de *niñongo*, cada uno inspirado en los temas del conversatorio, y se identificarán con capas de diferente color que los asistentes podrán personalizar a partir de lo conversado con crayolas hechas de esporas de hongos y pigmentos naturales.

Luego de la conversación, compartiremos una *comilona* donde un chef preparará, previo al evento, las setas cosechadas durante el laboratorio en alimentos como empanadas veganas, snacks y té. Para esto, se gestionará con el MAMU la posibilidad de realizar el evento, preferiblemente, en un espacio abierto para mantener las normas de bioseguridad y comer sin problema. De no poder realizar esta gestión, repartiremos los alimentos en un empaque para llevar y consumir en lugares permitidos.

Todo este encuentro será de entrada libre y cierra el círculo del laboratorio: iniciará con el cultivo y terminará cosechando y compartiendo lo sembrado.

3.5. Resultado final esperado.

El resultado inicial del laboratorio será la instalación de biomateriales en El Parqueadero: los pilares cubiertos de estructuras orgánicas y los ejercicios hechos por los participantes con los módulos de micelio realizados en los talleres. Todas estas exploraciones harán del espacio un lugar co-habitado con la funga.

Los *niñongos* que se entregarán a todos los asistentes en la socialización serán otro de los resultados del laboratorio. Estas figuras se diseñarán como “setas antropomórficas” rellenas de sustrato para el cultivo de hongos cubiertas en tela de algodón (de aproximadamente de 10cm de largo). Al estar hechos con la misma técnica que se implementará en la construcción de los pilares, serán una muestra de lo que se realizó en el laboratorio, pero de forma que habiten los espacios cotidianos de quien los lleve. Realizaremos cien (100) de estas figuras, de los tres motivos ya indicados y serán intervenidos en la socialización ya mencionada.

Estas figuras serán una estrategia de apropiación y reconocimiento de la funga, entendiendo que cada *niñongo* está vivo: quienes los adopten pueden decidir si su figura va a ser inculada con hongos que podrán crecer y habitar la figura de algodón (un ejemplo de un peluche habita [aquí](#)), e incluso cosechar las setas que le germinen. Para que cada participante pueda cuidar de su *niñongo*, se les entregará un sticker con una ilustración. Ese tendrá un código QR que los llevará a un documento con las instrucciones de cuidado de los *niñongos* y las reflexiones que atraviesan el laboratorio.

4. Plan de comunicaciones y divulgación que contenga el impacto esperado de la propuesta y de los componentes adicionales del proyecto (si aplica) dentro de su público objetivo. Tenga en cuenta los canales y las metodologías de difusión del proyecto. Desde el Idartes se apoyará con la divulgación de piezas aprobadas, teniendo en cuenta el tráfico de programación de las redes sociales de la Galería Santa Fe y del Idartes.

En la etapa de pre-producción, desarrollaremos piezas gráficas que circularán en redes sociales (Facebook e Instagram) sobre el proyecto y el laboratorio a desarrollar. Distribuiremos contenidos sobre el cultivo de hongos y producción de biomateriales a partir de estos organismos con el fin de captar interés y divulgar información sobre el laboratorio, generando un estímulo para la inscripción a los talleres prácticos. La semana previa al inicio del laboratorio, seleccionaremos y notificaremos vía correo electrónico a los participantes de los talleres y lanzaremos la pieza gráfica de la charla inaugural. La difusión de este material circulará en redes sociales desde los canales del Colectivo (designaremos un monto para publicidad en redes sociales), Idartes y la Galería Santa Fe.

También generaremos contenido para redes sociales que se publicará durante el desarrollo del laboratorio junto con las piezas divulgativas que inviten a asistir a las charlas y la socialización. Contaremos con un fotógrafo que documente los procesos y exploraciones que se lleven a cabo del proceso para generar insumos visuales que puedan apoyar esas piezas de divulgación.

5. Reseña de la agrupación: reseña o perfil profesional de la agrupación, que acredite el desarrollo de por lo menos dos (2) proyectos de creación o circulación en artes plásticas, realizados por la **agrupación** participante o sus integrantes, según corresponda. Los soportes de trayectoria se deberán anexar en el espacio destinado en la plataforma.

Natalia Cossio Sánchez estudiante de los pregrados de Biología y Ecología de la Pontificia Universidad Javeriana; ha realizado diferentes Curso-Talleres Virtuales en Conjunto con el Laboratorio de arte y biología de México, Biology Studio y con Radial Bio, empresa de biomateriales de México; además de esto ha desarrollado varias propuestas de Investigación y gestionado y desarrollado charlas abiertas con el Semillero de Investigación en Ecología de Hongos (2018 - 2022) del cual fue co-fundadora.

El Colectivo Noctiluca (Isabela Izquierdo y Eduardo Merino Gouffray, maestros en artes visuales de la Pontificia Universidad Javeriana) ha realizado diversos laboratorios y talleres que han explorado la relación entre arte y naturaleza desde el año 2020. A inicios del 2021, realizaron un ciclo de talleres de exploración práctica de la flora de los cerros bogotanos realizados en el Umbral Cultural Horizontes de la Fundación Cerros de Bogotá. Por otro lado, ese mismo año organizó y llevó a cabo el laboratorio experimental "Foliósfera", propuesta ganadora de la Beca Red Galería Santa Fe- Laboratorios de prácticas artísticas experimentales en El Parqueadero, 2020 (sobre esta propuesta puede consultar este [enlace](#)). En colaboración con Jaime Santiago Pinzón, realizaron un laboratorio de creación llamado "Las nubes están arriba, lo subterráneo está quieto", un espacio de creación de dispositivos que se desarrolló en el marco de la Beca Arte, Ciencia y Tecnología del espacio Plataforma Bogotá (más sobre este laboratorio [aquí](#)).

6. (SI APLICA) Carta de compromiso de cofinanciación o de aporte de recursos propios firmada por el representante de la agrupación participante o por la persona que cofinanciará la propuesta, en la cual se especifiquen las condiciones del aporte económico o en especie. .

Esta carta es necesaria si la propuesta va a recibir algún aporte de cofinanciación o por recursos propios, conforme con lo contenido en el presupuesto. También deberá presentar la carta, en caso de que la propuesta supere el monto de once millones de pesos (\$11.000.000), establecido como valor del estímulo que entrega esta categoría.

NOTA: Los documentos técnicos para la evaluación NO son subsanables; es decir no presentarlos, presentarlos incompletos o presentarlos sin el cumplimiento de las condiciones previstas en esta cartilla, al momento de la inscripción, implica que la propuesta será rechazada.