

BECA DE PROGRAMACIÓN EN ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES - RED GALERÍA SANTA FE 2024

*Creación y experimentación artística en el Bloque Pedagógico y muestra de Resultados
en El Parquedero.*

Armonías **ANCESTRALES**

A graphic of a tree's root system, with several thick, dark roots extending downwards and outwards from the base of the word 'ANCESTRALES'.

David Andres Vega Monsalve

Proyecto “Armonías Ancestrales”

Introducción

”Armonías Ancestrales” es un proyecto artístico colectivo que surge en respuesta a los devastadores e impactantes incendios forestales que afectaron a Bogotá entre enero y febrero del 2024. Su objetivo es generar un proceso de reflexión y sanación frente al impacto emocional, social y ambiental que dejaron estos siniestros, explorándolo a través del arte de manera participativa.

Descripción del proyecto

Durante cuatro semanas, se llevarán a cabo sesiones de diálogo y creación colectiva con una convocatoria de 12-15 personas. Este grupo de participantes, conformado no solo por artistas y miembros de la comunidad, sino personas interesadas en el impacto ambiental de Bogotá, trabajarán en conjunto para desarrollar una exposición que se presentará en el mes de agosto del 2024 en el estacionamiento del MAMU en Bogotá.

La instalación central del proyecto será una proyección interactiva que representará las diferentes fases de regeneración de un bosque:

- 1. Cenizas:** La proyección iniciará mostrando un bosque devastado, con solo cenizas y troncos calcinados.
- 2. Brotes:** Poco a poco, empezarán a brotar los primeros retoños y plantas jóvenes del suelo.
- 3. Árboles jóvenes:** La imagen evolucionará para mostrar árboles jóvenes, en proceso de crecimiento.
- 4. Reforestación:** Finalmente, la proyección mostrará un bosque completamente regenerado y frondoso.

(1. Todas estas fases van a estar en un aspecto de partículas o líneas generativas, y se alejara de la representación literal de la imagen; 2. Todos estos momentos son estacionarios, y solo cambiaran cuando la siguiente activación tome lugar a manera de ritual, para hacer la transformación del espacio).

Procesos Colectivos y Creación de Árboles Activadores

Una parte central del proyecto será el trabajo colectivo de los participantes. Se organizarán “bolsas de trabajo” donde los asistentes podrán colaborar en dos procesos clave:

1. Creación de “Árboles Activadores”

Materiales y Proceso de Creación:

Se utilizarán diversos materiales que serán seleccionados previamente por los participantes. Durante las semanas anteriores al inicio de las sesiones, se les preguntará qué tipo de materiales les gustaría implementar y se les proporcionará una lista de opciones, que incluye:

Arcilla,

Porcelanocrón,

Plastilina,

Materiales híbridos como ramas y cenizas,

Óleos y otras pinturas.

La creación de los árboles activadores se llevará a cabo en sesiones guiadas, donde los participantes tendrán la libertad de generar esculturas o dibujos tridimensionales. Se contará con el apoyo de una profesora especializada, quien asistirá a los participantes en el proceso creativo y en la aplicación de técnicas artísticas.

Las sesiones se enfocarán principalmente en el uso de arcilla, ramas y cenizas para asegurar cierta uniformidad en los procesos, aunque se permitirán técnicas mixtas para fomentar la creatividad.

El objetivo es que cada participante cree su propio árbol activador, utilizando los materiales y técnicas que prefiera, para reflejar su identidad y experiencia individual.

2. Activaciones Rituales

Descripción de las Activaciones:

Los árboles activadores jugarán un papel fundamental en la transformación de los momentos en la proyección interactiva.

Primera Activación (Cenizas a Brotes): Cuando se coloca el primer árbol activador en la instalación, la proyección se enciende, mostrando un bosque devastado con cenizas y troncos calcinados. Este acto marca el inicio del proceso de regeneración y comienza a interactuar con los sujetos dentro del espacio.

Interacción Continua: A medida que se colocan más árboles activadores, la proyección evoluciona para mostrar las siguientes fases: brotes emergiendo del suelo, árboles jóvenes creciendo, y finalmente, un bosque completamente regenerado.

Cada árbol activador representa un cambio significativo en la instalación, mostrando el antes y el después de los procesos de activación del espacio.

Estos rituales y procesos de activación serán desarrollados y ensayados durante las sesiones colectivas, permitiendo que los participantes experimenten y definan los rituales específicos que se llevarán a cabo.

Sonido y Video

Sonido:

Se realizarán salidas al bloque pedagógico, que está al lado de los Cerros Orientales de Bogotá, para capturar sonidos del entorno. Estas grabaciones incluirán sonidos ambientales y pequeños sonidos de foley.

Se utilizarán grabaciones previas de los cerros para complementar la creación del paisaje sonoro.

Un docente especializado en ingeniería de sonido ayudará a crear los ambientes sonoros para cada momento de la proyección. El sonido interactuará de manera significativa con el espacio y los rituales que se desarrollen.

Los sonidos capturados reflejarán las texturas, ritmos y dinámicas del paisaje sonoro de los Cerros Orientales, creando una experiencia inmersiva que evoque la sanación y regeneración del bosque.

Video o visuales:

Los visuales se generarán utilizando el programa TouchDesigner. Ya se han escaneado los bosques utilizando una cámara 360 y plataformas Lidar y 3D para Gaussian Splatting.

Estos escaneos permiten crear representaciones del bosque por medio de partículas y modelos 3D, brindando una sensación de realismo y profundidad en la proyección interactiva.

La proyección mostrará las diferentes etapas de recuperación del bosque:

Cenizas,

Brotes,

Árboles Jóvenes,

Reforestación.

La proyección será interactiva, reaccionando a la presencia y acciones de los espectadores, lo que permitirá una conexión emocional y física con el entorno natural representado.

Activaciones Definidas

1. Diálogo con un Sabedor Ancestral

Temas a Abordar:

Cuidado de los Cerros: Discusión sobre las prácticas adecuadas para el cuidado y conservación de los Cerros Orientales de Bogotá.

Reforestación: Análisis de cuándo es apropiado realizar reforestación y cuándo es mejor dejar que la naturaleza se recupere por sí misma.

Cuidado de Semillas: Explicación de la importancia del cuidado de las semillas y el ritual de entregar una semilla a otra persona, y cómo esto se relaciona con la regeneración y la transmisión de conocimientos ancestrales.

Relación con el Proyecto: Este diálogo permitirá a los participantes obtener una comprensión más profunda de las prácticas ancestrales y su relevancia en la conservación ambiental.

Las enseñanzas del sabedor ancestral enriquecerán el contexto y el significado de las actividades de creación y activación dentro del proyecto "Armonías Ancestrales".

2. Conexión Somática con la Naturaleza

Descripción de la Actividad: La actividad será guiada por un profesor experto en somática, quien ha estudiado en varios países y tiene experiencia en generar conexiones profundas con la naturaleza. Esta práctica se realizará cerca de los Cerros Orientales, en contacto directo con el entorno natural.

Los participantes se involucrarán en ejercicios de respiración, movimientos corporales y meditaciones que reflejen los ritmos y energías de la tierra.

El objetivo es que los participantes sientan una conexión directa con la naturaleza, percibiéndose como parte integral de los cerros.

Objetivo de la Actividad: Fomentar una conexión profunda y sensorial con la naturaleza, ayudando a los participantes a reconectarse con su entorno y a comprender la importancia de su preservación.

Integrar esta conexión en los rituales y activaciones del proyecto, creando una experiencia más rica y significativa para todos los involucrados.

La actividad será abierta y amplia para permitir la participación de una gran cantidad de personas, promoviendo una experiencia colectiva y comunitaria.

3. Enseñanzas de la OPIAC:

Descripción: Representantes de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) compartirán conocimientos ancestrales sobre el cuidado y la sanación de los bosques.

Se abordarán perspectivas indígenas frente a los incendios forestales y la regeneración de los ecosistemas.

Relación con el Proyecto: Estas enseñanzas ofrecerán una visión complementaria y enriquecedora para los participantes, destacando la importancia de las prácticas indígenas en la conservación ambiental.

Los conocimientos compartidos por la OPIAC se integrarán en los procesos creativos y rituales del proyecto, fortaleciendo su base conceptual y su impacto comunitario.

Interactividad y Registro

Dos elementos clave del proyecto serán la interacción del público con la instalación y el registro del proceso creativo:

1. Interactividad con la Proyección: Los espectadores podrán interactuar con la proyección, generando siluetas que se mezclarán con la imagen del bosque. Esto buscará generar una conexión emocional y física entre el público y el entorno natural representado. Dando la idea de esta silueta como si esta fuera parte del bosque.

2. Bitácora Digital: Todo el proceso quedará documentado en una bitácora digital, que permitirá a los nuevos visitantes acceder a los registros y detalles del proyecto, incluyendo los diferentes momentos de activación y creación colectiva pasados y que estén próximos a ejecutarse.

Con “Armonías Ancestrales”, se busca empoderar a los participantes de la comunidad para que, a través del arte, puedan generar un proceso de sanación y reflexión colectiva frente a los desafíos ambientales que enfrentamos hoy en día.

Objetivo General

Nuestro objetivo es crear un espacio de encuentro de saberes, transformación de estos y cómo desde una perspectiva personal podemos aportar a la colectividad, estos espacios serán realizados por 4 semanas en el bloque pedagógico, donde los participantes podrán procesar sus experiencias, reconectar con la naturaleza y contribuir activamente a la regeneración del bosque. A través de diálogos reflexivos, creación artística y proyecciones multimedia, buscamos fomentar la resiliencia y la esperanza en nuestra comunidad, así como promover la conciencia ambiental y el sentido de pertenencia hacia nuestro entorno natural.

Metas o Productos del proyecto

Sesiones de diálogo y reflexión: Organizar y llevar a cabo sesiones de diálogo durante cuatro semanas en el bloque pedagógico, donde los participantes compartirán sus experiencias y reflexionarán sobre su conexión con la naturaleza y su contribución a la regeneración del bosque, que permitirán el desarrollo de la obra de manera colectiva.

Creación de árboles representativos: Guiar a los participantes en la creación de árboles simbólicos que representan su identidad y experiencia individual, utilizando materiales como porcelanacrón y permitiéndoles decorar y personalizar sus árboles para expresar sus vivencias y su compromiso con la regeneración del bosque. Instalación colectiva y activaciones interactivas: Desarrollar una instalación colectiva compuesta por un bosque simbólico donde se colocarán los árboles creados por los participantes, que se activarán de manera interactiva mediante sensores o botones en una gran maceta. Estas activaciones cambiarán y transformarán las proyecciones visuales y sonoras que serán proyectadas en la esquina del parqueadero, generando así un ambiente inmersivo y transformador que refleje la conexión entre la experiencia individual y el cambio colectivo.

Talleres participativos y colaborativos: Facilitar una serie de talleres participativos y colaborativos en el bloque pedagógico, donde los participantes tendrán la oportunidad de expresar sus emociones, compartir sus historias y colaborar en la creación del bosque simbólico, promoviendo así la creatividad colaborativa y el intercambio de saberes entre los participantes.

Proyecciones visuales y sonoras: Desarrollar proyecciones visuales y sonoras que serán activadas por la conexión de los árboles en la instalación colectiva, creando un ambiente inmersivo y transformador que refleje la diversidad de experiencias y perspectivas de los participantes, así como su compromiso con la regeneración del bosque y la promoción del cambio colectivo.

Generación de conciencia ambiental: Utilizar el arte como vehículo para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la conservación ambiental y la resiliencia frente al cambio climático, transmitiendo mensajes inspiradores y reflexivos sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza, con el propósito de inspirar el compromiso individual y colectivo con la protección y preservación del medio ambiente.

Metodología

Paso 1: Planificación y Diseño- Definir los objetivos específicos de cada una de las 4 semanas del bloque pedagógico. Diseñar el contenido y la dinámica de los talleres participativos, considerando estrategias para fomentar la participación activa. Confirmar las actividades y espacios posteriormente definidos, para la preparación de las activaciones base. Establecer los mecanismos de registro y sistematización de la información y resultados de los talleres.

Paso 2: Desarrollo de los Talleres Participativos- Realizar las sesiones de diálogo y reflexión sobre la conexión con la naturaleza y la contribución a la regeneración del bosque. Guiar a los participantes en la creación de los árboles simbólicos en porcelanacrón, promoviendo la expresión de su identidad y experiencias. Facilitar espacios de intercambio de saberes y colaboración en la construcción del bosque simbólico. Promover la creación de performances y apropiaciones del espacio por parte de los participantes, que aporten a la activación ritual del bosque físico y digital.

Paso 3: Instalación Colectiva- Desarrollar la instalación del bosque simbólico, colocando los árboles creados por los participantes. Implementar el sistema de activación interactiva de los árboles, que genere las proyecciones visuales y sonoras. Diseñar las proyecciones de manera que reflejen la diversidad de experiencias y el compromiso con la regeneración. Integrar en la instalación los registros de las performances y apropiaciones del espacio realizadas por los participantes en el Paso 2.

Paso 4: Activaciones e Interacción- Poner en funcionamiento la instalación colectiva, permitiendo que los participantes interactúen con los árboles y activen las proyecciones. Observar y registrar las reacciones, emociones y aprendizajes que surgen durante la interacción. Facilitar espacios de diálogo y retroalimentación sobre la experiencia. Activar las performances y apropiaciones del espacio registradas en el Paso 2, integrándolas de manera fluida en la experiencia del bosque.

Paso 5: Cierre y Evaluación- Realizar una actividad de cierre que permita a los participantes compartir sus reflexiones y compromisos adquiridos. Implementar mecanismos de evaluación y seguimiento a los resultados obtenidos, midiendo el cumplimiento de las metas. Planificar acciones de acompañamiento posterior para mantener viva la conexión con la naturaleza y la responsabilidad ambiental.

Propuesta de socialización

La propuesta de socialización del proyecto se centrará en dos momentos clave a lo largo del mes de exposiciones en el parqueadero del MAMU. En primer lugar, se establecerá un espacio dedicado a la explicación de los proyectos grupales, donde los participantes tendrán la oportunidad de compartir sus procesos creativos, experiencias y los resultados alcanzados. Este espacio estará abierto al público en horarios específicos durante la exposición, brindando una visión detallada del trabajo realizado y fomentando la interacción directa entre los artistas y los visitantes.

Además, el proyecto se presentará de manera destacada en una de las esquinas del parqueadero, diseñada estratégicamente para permitir el flujo natural de las personas y motivarlas a explorar el resto de la exposición. Este espacio estará cuidadosamente decorado y equipado con pantallas de tela gris, proyectores y elementos interactivos para mostrar las instalaciones de videomapping, las obras de arte sonoro y las experiencias interactivas desarrolladas durante el proyecto. Se proporcionará información detallada sobre cada obra, incluyendo su concepto, proceso de creación y las tecnologías utilizadas, permitiendo a los visitantes sumergirse completamente en el mundo del arte generativo y la interacción tecnológica.

Con esta propuesta de socialización, se busca involucrar activamente al público en el proceso creativo, promoviendo la comprensión y apreciación de las obras de arte expuestas, y creando una experiencia memorable y enriquecedora para todos los asistentes.

Reseña de la agrupación o persona natural participante.

David Andrés Vega Monsalve, un joven residente de Bogotá, ha consolidado su carrera como un artista multifacético que fusiona el arte, la tecnología y el compromiso social y ambiental. Graduado en Artes Visuales por la Pontificia Universidad Javeriana, David se ha especializado en medios inmersivos, realidad virtual, proyecciones y medios interactivos, consolidando su reputación como un referente artístico Colombiano en estos campos.

Uno de los hitos más destacados en su trayectoria fue en 2021, cuando presentó la obra “Audiovisiones Amazónicas” del colectivo Dabucurí cinético en la COP26 en Glasgow. Esta colaboración con comunidades indígenas del Amazonas resaltó su compromiso con el cuidado ambiental y su capacidad para crear arte con un propósito más allá de lo estético.

En 2022, su tesis de grado “Habitar entre Cojines” exploró la conexión entre la realidad virtual y el cuerpo humano, creando sensaciones inmersivas para transportar a las personas al momento presente. Esta investigación demostró su habilidad para investigar la relación entre el cuerpo y el entorno, así como para crear experiencias artísticas que impactan los sentidos.

David fue seleccionado para representar a Colombia en el Festival University en Austria en el mismo año. En este evento, junto a jóvenes de todo el mundo, profundizó sus conocimientos sobre el cambio climático y el papel del arte en su abordaje. Su obra “Exchange Energy”, resultado de esta experiencia, fue presentada tanto en el Festival University como en el COP 27, destacando su capacidad para abordar temas globales con su arte.

En 2023, David fue galardonado con el Young Climate Prize, reconociéndolo como uno de los 25 artistas o activistas climáticos menores de 25 años más importantes del mundo. Este reconocimiento impulsó su proyecto “Pafloodstan”, una experiencia inmersiva que sensibiliza sobre las catástrofes climáticas y promueve la colaboración global.

Pero su impacto no se limita a lo digital; fue contratado por el ICANH para desarrollar una aplicación en VR sobre la Línea Negra, exponiendo los espacios sagrados de pago de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta exposición, presente desde el año pasado hasta finales de marzo en la Casa ICANH en Santa Marta, evidencia su compromiso con la preservación de espacios ancestrales y sagrados.

David Vega es un artista visionario cuyo trabajo innovador y compromiso social y ambiental lo destacan como una figura prominente en el panorama artístico nacional e internacional.

Referentes visuales, imágenes, bocetos, planos o propuesta museográfica del proyecto.

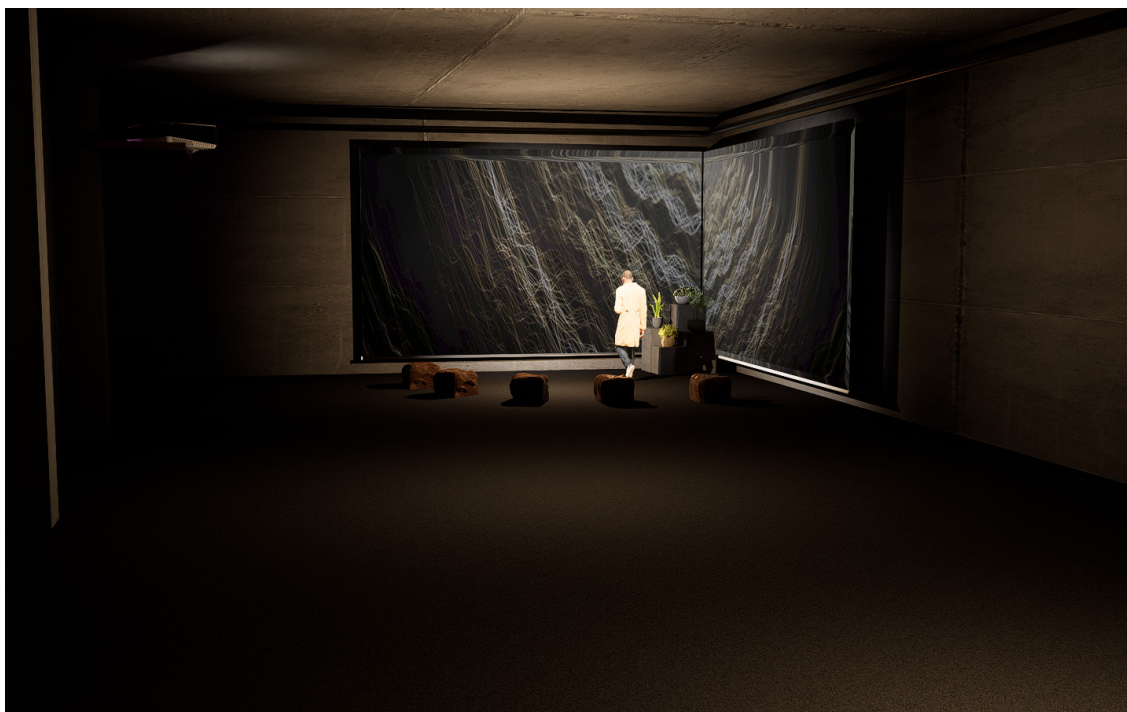

Imagen 1: Esta imagen muestra la instalación de la obra en el área C.1 del parqueadero del MAMU. La proyección de visuales ocupa toda la pared y se ve una escena de un bosque devastado. La imagen tiene un aspecto siniestro y desolador, reflejando el impacto de los incendios forestales. En el centro de la sala, se ven algunos elementos naturales como troncos para sentarse, creando una atmósfera contemplativa y de introspección.

La instalación colectiva será una proyección interactiva que representará las diferentes fases de regeneración del bosque. Las visuales de la obra comenzaría mostrando los reza-
gos de un bosque incendiado, con sólo cenizas y troncos calcinados (Imagen 1).

Imagen 2: La proyección ahora muestra una evolución de la escena anterior. Poco a poco, empiezan a aparecer los primeros brotes y plantas jóvenes brotando del suelo entre las cenizas. La imagen transmite un sentido de regeneración y esperanza, con los primeros signos de vida emergiendo del devastador incendio. Los árboles creados por los participantes se encuentran en el centro de la sala, invitando al espectador a ser parte de este proceso de sanación.

Lentamente, la proyección evolucionaría para mostrar los primeros brotes y plantas jóvenes brotando del suelo (Imagen 2). Posteriormente, la imagen progresaría hacia árboles jóvenes en proceso de crecimiento, hasta llegar finalmente a una reforestación completa y frondosa (Imagen 3). Estas imágenes y visuales serán creadas en el bloque pedagógico.

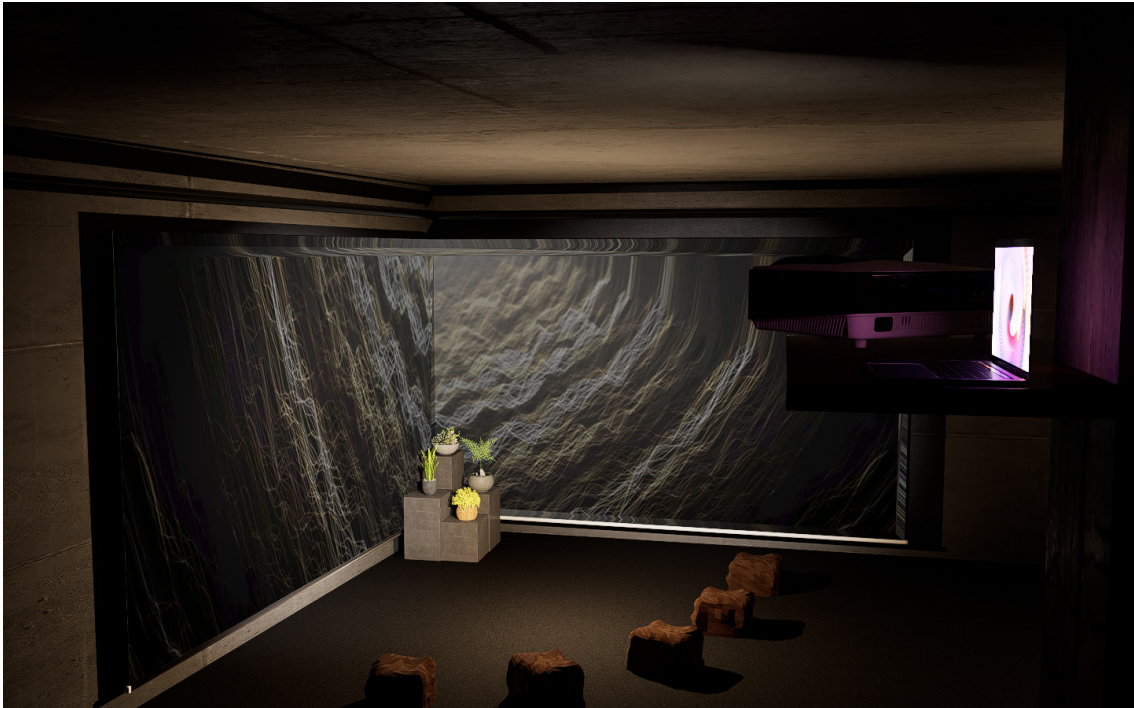

Imagen 3: En esta última imagen, la proyección ha avanzado aún más en el proceso de regeneración. Ahora se observa un bosque joven, con árboles en pleno crecimiento. La imagen transmite vitalidad y fuerza, mostrando cómo el ecosistema se está recuperando y reforestando. Los árboles simbólicos se mantienen en el centro de la sala, actuando como catalizadores de esta transformación, invitando al público a conectarse con el proceso de sanación del bosque.

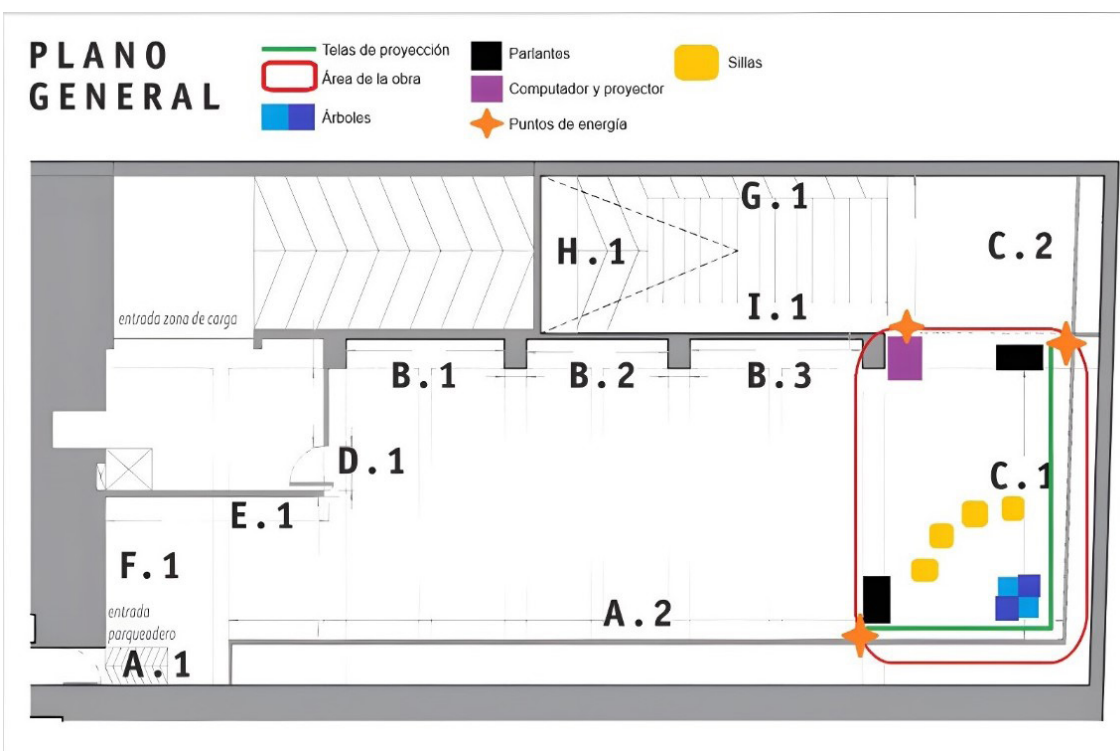
Los cambios de escenario serían activados a través de rituales en las activaciones programadas en el mes de agosto del 2024, que serán un diálogo con un sabedor ancestral, la conexión somática con la naturaleza, las enseñanzas de la OPIAC y otras actividades colaborativas que sean propuestas por los participantes. Los espectadores también podrían interactuar con la proyección, generando siluetas que se mezclarían con la imagen del bosque, creando una conexión emocional y física entre el público y el entorno natural representado en la obra.

El ambiente sonoro de la instalación se creará de manera colectiva en el bloque pedagógico, buscando recrear los sonidos característicos de los Cerros Orientales de Bogotá, permitiendo a los visitantes desarrollar e interactuar con el paisaje sonoro creado, que forma parte clave de la obra y estará conectado con las proyecciones visuales.

Además, se incluirían momentos de diálogo e intercambio de conocimientos, como encuentros con sabedores tradicionales y representantes de comunidades indígenas, para reflexionar sobre el significado de los incendios forestales y las formas de restauración desde una visión ancestral.

La bitácora digital permitiría a los visitantes acceder a los registros y detalles del proceso creativo, complementando la experiencia interactiva y reflexiva de la instalación.

Esta propuesta visual busca capturar la esencia del proyecto “Armonías Ancestrales”, donde el arte se convierte en un medio para generar un proceso de sanación y reflexión colectiva frente a los desafíos ambientales.

La ubicación de la obra en la esquina C.1 del parqueadero es estratégica, ya que permite una inmersión efectiva de la obra con las telas de proyección en ambas paredes. Los árboles se situarán en el centro de ambas telas, mientras que los parlantes se colocarán en cada esquina, delimitando así el espacio de la obra respecto al resto de la exposición. Además, esta posición facilitará la conexión entre los espacios A.2 y C.2, permitiendo un

flujo óptimo de espectadores y fomentando la interacción de los participantes con la obra. Por último, se dispondrá del espacio necesario para las actividades programadas durante la exposición que tendrá lugar en agosto de 2024.

Para la realización de la obra, es imprescindible tener acceso a la columna frontal que separa los espacios C.1 y C.2, ya que en ese lugar se instalará el proyector y el computador desde el cual se llevará a cabo la proyección de visuales y la conexión de los monitores. Asimismo, se requerirá disponer de tres puntos de energía para alimentar los dos parlantes, el computador y el proyector.