

KANAL

GRUPO JOHN MELO & MARIO OPAZO

KANAL

**BECA DE PROGRAMACIÓN EN ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES -
RED GALERÍA SANTA FE 2026, Categoría ARTES DEL TIEMPO EN
LA SALA E DE LA CINEMATECA DE BOGOTÁ**

GRUPO JOHN MELO & MARIO OPAZO

OBJETIVO GENERAL

Realizar el emplazamiento y abrir a lo público una obra instalativa audiovisual habitable que sintetiza y transduce un complejo sistema de pensamiento y búsqueda sensible, asociada a la reflexión y creación contemporánea, que dan lugar a la ancestralidad como posibilidad de futuro, a la ecología crítica y a las ontologías diversas.

DESCRIPCIÓN Y LINEAMIENTOS CONCEPTUALES

El proyecto contempla principalmente 4 componentes, con ellos se plantea la construcción de una ámbito instalativo inmersivo, articulado por una estructura instalativa audiovisual escultórica - habitable. Los componentes serán:

- Como primer componente instalativo, el emplazamiento de una estructura escultórica penetrable, construida en madera y diseñada a partir de patrones formales tomados de la arquitectura rudimentaria (de tablas y techumbre de Zinc) aplicados en la construcción de casas indígenas, en general en las casas típicas de las comunidades amazónicas y en particular, tomada de la observación de una casa familiar Tikuna, en la comunidad de Mocagua, riveras del río Amazonas). Dicha estructura escultórico-habitable, conserva algunos aspectos generales de la forma de la casa, principalmente su configuración de palafito y la forma trapezoidal de las ventanas, pero no replica la forma general de la casa indígena sino que la deconstruye, sintetizándola hacia una geometría prismática que alude a la "repetición de la forma", como referente simbólico de la "repetición como rasgo esencial de la ritualidad".
- El segundo componente es el bosque selvático inundado, que en video será instalado en el espacio circundante a la estructura habitable, de cierto modo rodeando la casa y "penetrando" de manera audiovisual a través de las ventanas. Desde el interior "de la casa", el

público verá por las ventanas, el bosque emulando un paisaje real. Las proyecciones o emisiones del bosque selvático inundado, recorrerá en travelin la casa bañando su interior con su luz. El tratamiento cromático de los videos del bosque será alterado, llevando el croma a intensidades de color azul y rojo de frecuencias ultravioletas.

- El tercer componente instalativo, es un paisaje sonoro creado con un archivo multicanal, compuesto con capturas realizadas en un claro de bosque, allí donde yacen las ruinas de una maloca comunitaria al interior de la selva en Mocagua, ubicado a un día de distancia “subiendo” por la quebrada Matá-Matá. Dichas capturas, comparten espacio sonoro mezclándose con fragmentos intervenidos de grabaciones de instrumentos de vientos contruidos especialmente para el proyecto e interpretados junto a Iván Agreda Jamioy, amigo, músico y sabedor del pueblo kamëntša en el Alto Putumayo. El paisaje sonoro media entre la representación y la intervención electrónico digital.

- El cuarto y último componente, está ubicado dentro del espacio construido, consiste en una plataforma de cultivo y crecimiento botánico alimentado por compost, riego por goteo de agua que cae desde el techo y por la luz ultravioleta que proviene de las proyecciones de video y de pequeñas lámparas de led de espectro completo.

La forma prismática de la construcción habitable de madera, es una evocación a la luz y a la descomposición del espectro lumínico en colores, proceso que de manera digital a través de generatividad por código, promueve el cambio del estado natural del bosque en espectros de cromas ultravioletas, traídos de la tecnología de cultivos interiores.

Los espectros luminosos de rojos y azules ultravioletas (de espectro completo) técnicamente se han aplicado en el desarrollo de dispositivos de cultivos interiores, tanto en la industria agrícola como en ámbitos de experimentación biológica y botánica. En este caso, los videos del bosque selvático también alimentarán los procesos de cultivo y crecimiento que se darán al interior de la estructura habitable, al ser afectados y transmutados en su croma.

El sonido será afectado entre otras: por datos pregrabados de instrumentos tradicionales de viento (andino-amazónicos: hantaras y payas); y la incorporación al sistema sonoro de datos audibles incidentales, promovidos o generados por la actividad al interior de la instalación, incluyendo el crecimiento de las plantas, a través de un proceso de sensado y microcontroladores.

En la cosmovisión Tikuna, así como en el saber ancestral de innumerables culturas y civilizaciones, la realidad está constituida por relaciones complejas (múltiples y vinculantes) entre entidades dinámicas. Fuera de ellas no hay más que el todo que es un estado de “ellas” más diluido. Para el Tikuna se trata de un todo que es, una inteligencia que llaman Náe. Todo tiene Náe, por no decir, todos los objetos de la experiencia son estados singulares de condensación y expresión del Náe.

Los antiguos presocráticos intentaron comprender la constitución del todo y cada uno nos da versiones siempre en flujo, a excepción de Parménides quién señaló que el ser es y no cambia. Pero el agua, el aire, el fuego y la tierra tuvieron propiedades dinámicas y cambiantes ante los saberes presocráticos, uno de esos estados incluso se emparenta con la “nada que es algo”, el vacío que es sustancia fina y diluida, el *Nous*. Esa nada que hay entre las cosas, que es algo y es vacío, que es expresión de las sustancias más finas que también somos, y que en cada cuerpo se condensan y expresan de manera singular. Hoy los neutrinos para la ciencia, si se pudieran ver “medirían más o menos un metro y medio, serían de color azul y los veríamos atravesar todas las superficies”, todo indica que participamos de un intercambio infinito y continuo de sustancias, sean unas condensaciones visibles y otras invisibles al ojo humano.

Este proyecto pretende sumar poéticas y/o conocimientos a través de la experiencia sensible, que nos permita elevar la consciencia, para encontrar los flujos y conexiones continuas en los que el *Nae*, que proviene del bosque amazónico y que se hace canal de datos en video, constituyendo cierto tipo de luz, que pueda luego transmutar el cambio de condensación y cuerpo, hacia un tipo de “luz-clorofila” (ultravioleta), en un ámbito de alimentación a un cultivo de plantas que en su actividad y expresión, a su vez, alimenten el sonido del bosque – sumándose como frecuencia inaudible y a su vez vital – a las ondas y frecuencias audibles del paisaje sonoro.

No se trata de un proceso de transcodificación, una vez contamos con elementos extralingüísticos, se trata de un proceso más cercano a la transducción, promovido por el acto de fe y la conversión de materias, en el que se constituye una navegación entre las sombras del saber sensible, poético y del auscultar chamánico, condiciones propias del acto creativo

META O PRODUCTO

Una (1) Exposición inmersiva que incluye un dispositivo construido en madera, video, sonido, programación digital y cultivo botánico.

Una (1) Presentación performativa (Ivan Agreda Jamioy)

Dos (2) Conversatorio (Los artistas y el público)

Una (1) Conferencia con un invitado

Este proyecto se realizará como plan de concreción dentro un sistema de pensamiento colectivo, interesado en plantear modos de relación con la realidad, sobre una continuidad que nos involucra como artistas y como obra, en un flujo de relaciones vitales donde los lenguajes vuelvan a su estado rítmico protolingüístico, a su sustancialidad y a su estado potencial, para establecer relaciones con aquello que llamamos naturaleza y que en definitiva es lo que siempre ha estado y a lo que pertenecemos, “lo silvestre, lo salvaje como posibilidad de futuro” (Ailton Krenak).

METODOLOGÍA

La metodología de producción del proyecto incluye las siguientes actividades:

- construcción de un espacio escultórico-instalativo penetrable (según bocetos), basado en rasgos de la arquitectura doméstica indígena, especialmente tomada de la comunidad de Mocagua en el departamento de Amazonas.
- Al interior de dicho espacio se instalará un cultivo de plantas mantenidas con un dispositivo de cultivo de interior.
- Se especializará al interior de dicho espacio 5 canales de audios que a través de un mixer integrarán sonidos pregrabados y sonidos incidentales in situ.
- Los sonidos provienen de una experiencia de 4 años de capturas en un claro de bosque al interior de la selva, los sonidos de instrumentos de viento contruidos para el proyecto y los sonidos in situ que serán producto del proceso de transcodificación de fenómenos propios de la obra (plantas creciendo) y los visitantes, fenómenos como los cambios métricos de las plantas y la presencia de público serán censados y transcodificados a datos sonoros a través de recursos analógicos matemáticos y digitales.
- Se instalarán dos televisores de 100” que irradiaran luz desde el exterior del espacio construido al interior, la luz proviene de videos del Amazonas virados en su croma para lograr el

color ultravioleta y sumarse a la luz del dispositivo que provee de luz al cultivo de plantas.

- Durante la exposición el público podrá asistir a cuatro (4) actividades de socialización del proyecto. Los días sábados durante 4 semanas en horas de la mañana.
- La construcción del espacio será en madera lo cual exige trabajo al interior de la sala y la dirección de un experto quien con nuestro acompañamiento hará lo posible por ceñirse al máximo a la bocetación trazada.
- El desarrollo artístico de Video, sonido, diseño instalativo y programación depende de Mario Opazo y John Melo. El desarrollo científico será guiado por una bióloga y los componentes teóricos pertenecen a nuestro estudio personal y grupal.
- Los equipos electrónicos serán emplazados por los expertos de la empresa de alquiler y por el asistente de montaje que contrataremos especialmente para eso.
- El proceso de construcción incluye dos soportes para los televisores, aunque, como lo expusimos en la reunión inicial durante el proceso se confirmará si funcionan mejor los televisores o proyectores de Video para la obra. Por ahora la mejor solución en términos de resolución es el planteamiento de los televisores.
- El proceso de desmontaje se realizará durante la última semana y tiene tres momentos: retiro de las plantas, retiro de los equipos electrónicos y desmantelamiento del espacio construido.

PROPUESTA DE SOCIALIZACIÓN

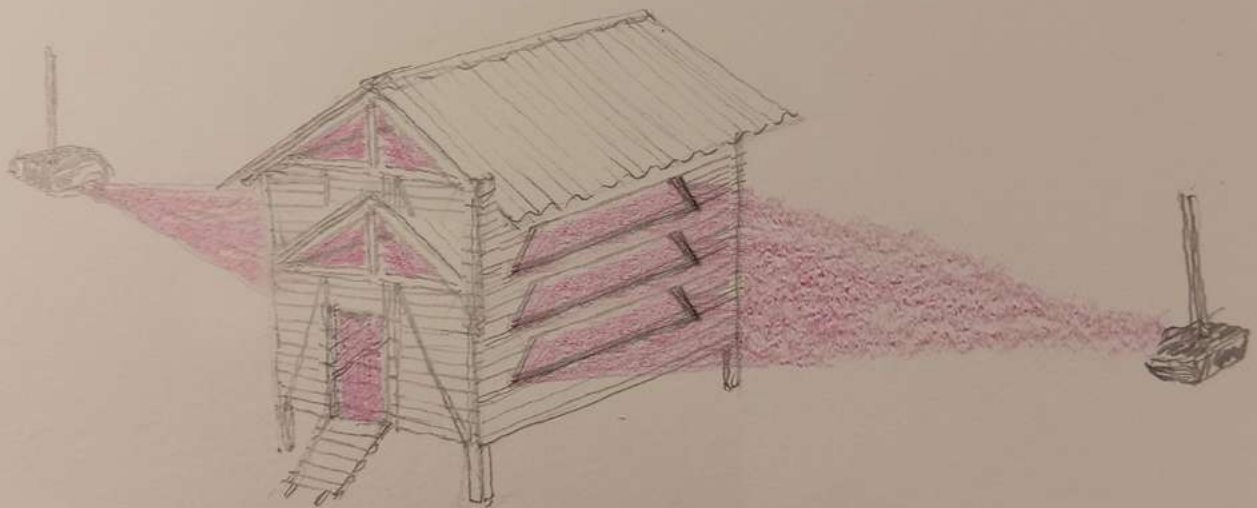
Conversatorio basado en el proceso de reflexión y configuración de la obra anclada en las experiencias de creación de los integrantes del grupo y proyectada hacia

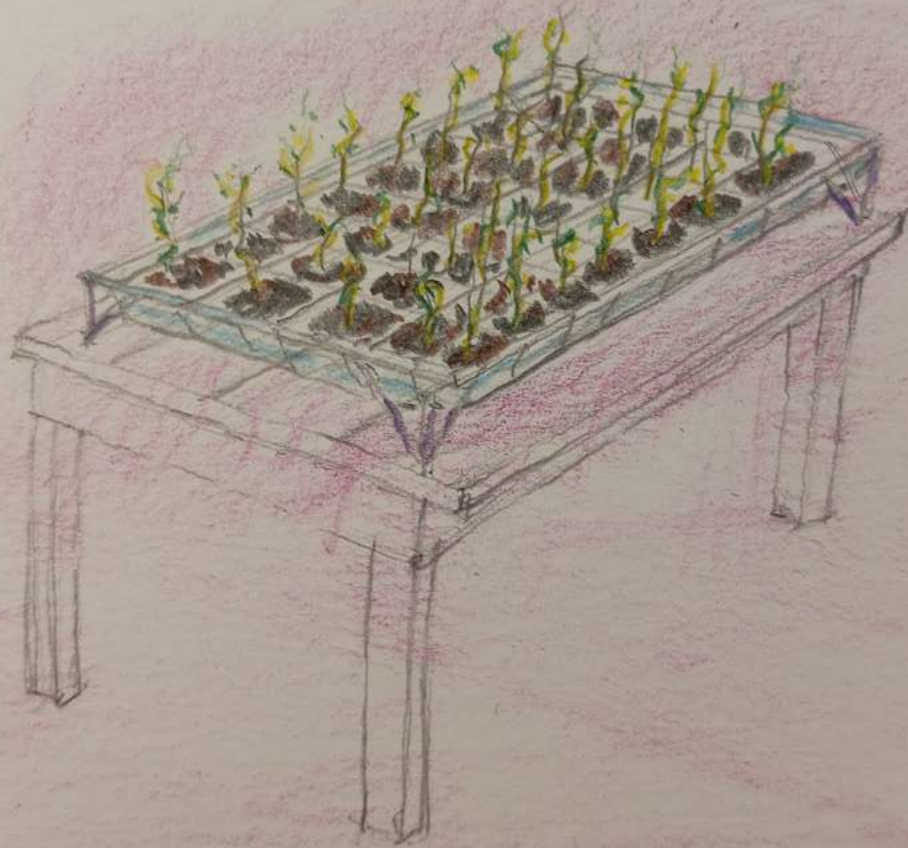
RESEÑA PARA REDES

Mario Opazo, Trabaja en video experimental e instalación, participó en la 52º Bienal Internacional de Arte de Venecia, 10ª Bienal de la Habana, II Bienal de Mercosur y los Rencontres Internationales París / Berlín / Madrid realizado en el Centro Georges Pompidou y el Museo Nacional Reina Sofía en Madrid.

John Melo, Magíster en Artes Electrónicas de UNTREF, Argentina. Le interesa la relación entre arte, tecnología y ancestralidad en modo transdisciplinar y experimental. Ganador del Janus video fulldome award, del Siberia fulldome festival, del Macon Film Festival, del Fini México, del Festival Reverso, Beca de curaduría audiovisual para la Cinemateca.

**REFERENTES VISUALES, BOCETOS,
PLANOS O PROPUESTA MUSEOGRÁFICA**

1. *Pharmaceutical Innovation and Access*

2. *Global Health Challenges and Solutions*

3. *Healthcare Systems and Policy*

4. *Public Health and Preventive Medicine*

5. *Medical Ethics and Regulation*