

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

FACULTAD DE BELLAS ARTES
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

ACTA DE APROBACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO

Los profesores abajo firmantes, constituidos como Jurado Calificador para presenciar y evaluar la sustentación del Trabajo de Grado titulado: _____

Metaforas del Viaje

Presentado por el (la, los, las) estudiantes (s): Juan Sebastián

Angulo.

Consideramos que dicho trabajo cumple con los requisitos y condiciones necesarios para su aprobación por las siguientes razones:

1. El proyecto hace un aporte serio a la licenciatura en Artes Visuales en cuanto a investigación basada en la creación es autónoma y fundamental en el trabajo.
2. Expone a profundidad distintas fuentes de las Artes Visuales, de la teoría y de la pedagogía en artes.
3. Es un texto orgánico, coherente y cuidador.

	NOMBRE	FIRMA	NOTA
Jurado 1- lector	Mónica (roo)	Mónica (roo)	50
Jurado 2- lector	Viviana González Méndez	[Firma]	5.0
Jurado 3- asesor	Ana María López	[Firma]	5.0
Jurado 4- asesor	María Teresa Ferrero	[Firma]	50

CALIFICACIÓN FINAL (Promedio aritmético): 5.0

DISTINCIONES: Consideramos que el proyecto debe ser
postulado a Tesis Maestría

Fecha: 24. Noviembre. 2014

METÁFORAS DEL VIAJE

Ilustraciones y narraciones visuales sobre el proceso de creación.

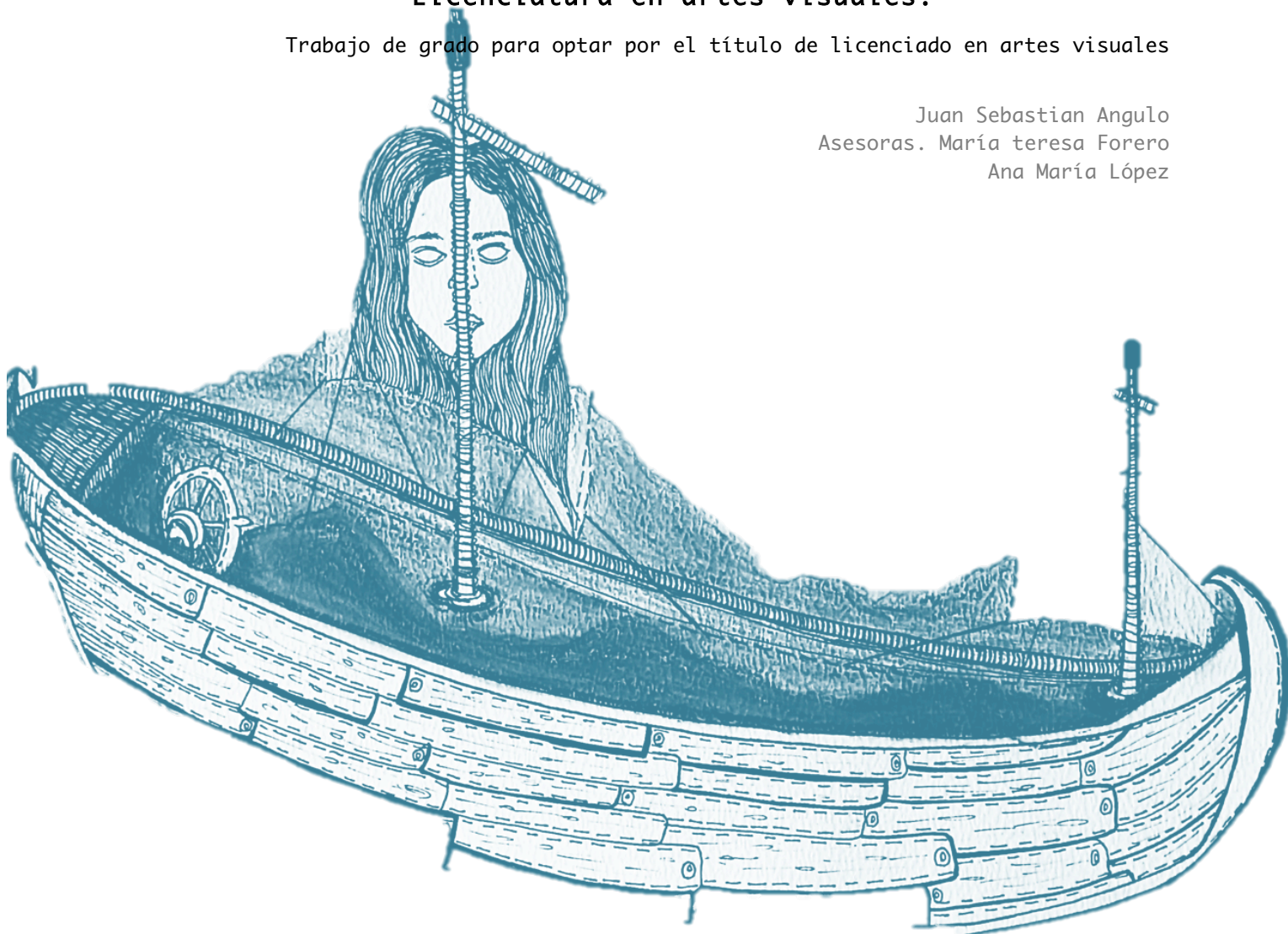
Universidad Pedagógica Nacional.

Facultad de bellas artes.

Licenciatura en artes visuales.

Trabajo de grado para optar por el título de licenciado en artes visuales

Juan Sebastian Angulo
Asesoras. María teresa Forero
Ana María López

1.Información General	
Tipo de documento	Trabajo de grado, para optar por el título de licenciado en artes visuales
Acceso al documento	Universidad pedagógica nacional. Biblioteca facultad de bellas artes
Título del documento	Metáforas del viaje <i>“narraciones visuales sobre el proceso de creación”</i> .
Autor(es)	Juan Sebastian Angulo Romero.
Director	María Teresa Forero.
Publicación	Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional. 2015. 179 paginas
Unidad Patrocinante	Universidad Pedagógica Nacional.
Palabras Claves	Investigación basada en artes, autorreflexión, proceso de creación, ilustración, narración visual, deriva, viaje, metáforas del viaje.

2.Descripción
<i>Metáforas del viaje</i> es un proyecto que indagó en la relación entre el viaje como metáfora de autorreflexión, y el proceso de creación de cinco estudiantes de artes visuales de Bogotá y Ciudad de México a partir de la ilustración y la narración visual. La duración del viaje fue de dos años y se realizó en tres momentos: el primero en ciudad de México donde se navegó en mi proceso de creación desde la deriva como método apropiado de las artes visuales realizando una búsqueda de conceptos de ilustración, propiciando así encuentros con personas relacionadas con este campo artístico. Un segundo momento donde se generaron intercambios con los participantes-viajeros (estudiantes de artes) a través de la creación de imágenes pensadas desde la secuencia, teniendo como excusa para el proceso el viaje como metáfora en relación con la producción artística, usando una páginas web (tumblr) para el desarrollo de los intercambios. Y el tercero que buscó contar lo sucedido en todo el proceso mediante la creación de un libro álbum.

3.Fuentes

- Aumont, J. (1992). La imagen. Barcelona: Paidós.
- Bourriaud, N., Beceyro, C., & Delgado, S. (2006). Estética relacional. Buenos Aires . Argentina: Adriana Hidalgo editora.
- Careri, F. (2002). Walkscapes: El andar como práctica estética = Walking as an a esthetic practice. Barcelona: Gili.
- Certeau, M. ., Giard, L., & Pescador, A. (2007). La invención de lo cotidiano. México: Universidad Iberoamericana.
- Dunlop, C., & Cortázar, J. (1983). Los autonautas de la cosmopista, o, Un viaje atemporal Paris - Marsella. Buenos Aires: Muchnik Editores.
- Eco, U. (1984). Obra abierta. Barcelona: Ariel.
- Ferrer, V. (1988), (Los muebles del ilustrador. El ilustrador como mueble») en el libro Atlas. Encuentro internacional de la industria del mueble. Colección de ilustraciones La casa del futuro
- Hernández, H. F. (2008). La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación -Volumen 5 - Número 2 / Julio - Diciembre de 2010 / ISSN 1794-6670 Bogotá, D.C., Colombia / pp. 5 – 8
- Larrosa, J, (2006), Sobre la experiencia. Aloma: revista de psicología, ciències de l'educació i de l'esport, ISSN 1138-3194, N° 19, 2006 , págs. 87-11
- Pabon, C. (1992) Ampliando espacios para la creatividad, memorias del primer congreso internacional de creatividad, Universidad Javeriana, Bogotá, 1992.
- Paz, O. (1972). El arco y la lira: El poema ; la revelación poética ; poesía e historia. México: Fondo de Cultura Económica.

4.Contenidos

Introducción.

Antecedentes del problema.

Problema y pregunta de investigación.

Justificación.

Objetivo general y objetivos específicos.

Marco referencial:

La investigación basada en artes.

Procesos educativos en relación a la practica artística.

La ilustración y la narración visual.

El proceso creativo en relación a la metáfora del viaje.

Planteamiento metodológico.
Resultados.
Análisis e interpretación de resultados.
Conclusiones.
Recomendaciones.
Bibliografía.

5. Metodología

Plantear procedimientos artísticos visuales como metodologías investigativas. De esta manera la imagen toma un papel más que fundamental en el proceso ya que devela acontecimientos que de ninguna otra manera surgiría. Esta perspectiva responde a una mirada desde la investigación basada en artes visuales.

Así mismo las perspectivas artística y literaria propuestas por Fernando Hernández en la investigación basada en Artes son ejes transversales para pensar esta metodología. Sobre la perspectiva literaria Hernández dice que “permite contar una historia que cuando otros la lean permita que ellos cuenten la suya”(Hernández, 2008, p.13) y en cuanto la perspectiva artística, se propone que el investigador desarrolle “narrativas autónomas” que den cuenta de la investigación donde la imagen debe procesos que de ninguna otra forma podrían ser presentados.

6. Conclusiones

-la dificultad de trabajar en este tipo de plataformas en las que el contacto con los otros esta mediado por una página web, este fue uno de los factores comunes de este segundo plan de viaje.

-Pensando en la introspección que se dio en cada uno de los procesos, desde las imágenes y los textos creados por lo viajeros es notoria esa preocupación por ellas y ellos como sujetos creadores; la estetización de su cotidianidad, y la problematización de su propia vida; desde esa perspectiva la vida es una creación constante y siempre tenemos la posibilidad de recrearnos; las imágenes serian entonces registros de ese proceso y también tienen la cualidad de archivo de esas transformaciones.

-Como temas emergentes en el viaje resultaron los asuntos del amor y la soledad estos se fueron desarrollando durante la experiencia de una manera amorfa y borrosa y fue casi hasta el final cuando se pudo mirar en perspectiva y comprender que algo pasa con estos temas, que están latentes en todos los viajeros.

-Los tumblrs se convirtieron en ese álbum visual en donde se iban desplegando esas imágenes que dan cuenta del viaje, cada una de los tumblrs “Metáforas del viaje” es un archivo muy distinto en donde es posible enterarse de las preocupaciones de los viajeros

y las viajeras.

-Así mismo la creación de una serie de narrativas no lineales en donde no es fácil realizar un hilo conductor en los ejercicios que desarrollaron los viajeros

-La relación entre imagen y palabra que es casi una constante en los cinco viajes. Desde la representación la relación con el cuerpo, que se ve en cada uno de los viajeros, un interés por el rostro, el retrato abordado por supuesto desde miradas muy distintas pero si es una constante que se puede encontrar en las cinco propuestas.

-Hay un nivel indecible en todos los viajes, y como viajero guía decidí que ese plano de lo poético debe mantenerse en la poesía misma, es totalmente injusto intentar bajar ese nivel de la imagen a la sistematización de una práctica.

-En eso indecible se rescata de nuevo esta relación latente entre arte y vida que se termina resolviendo desde esa actitud experimental casi inherente al verdadero acto creativo, crear es crearse y crearse implica todas unas apuestas que están en relación justamente a esa actitud con que afrontamos aquellas cosas que nos generan molestias existenciales.

Elaborado por:	Juan Sebastian Angulo Romero.
Revisado por:	María Teresa Forero Duarte.

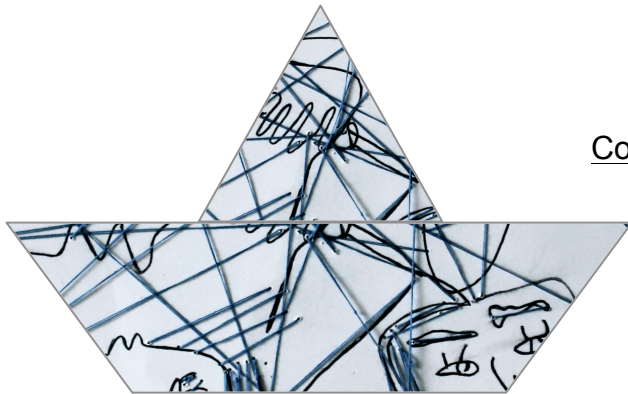
Fecha de elaboración del Resumen:	26	11	2014
--	----	----	------

METÁFORAS DEL VIAJE.

Ilustraciones y narraciones visuales sobre el proceso de creación.

M*etáforas del viaje* es un proyecto que indagó en la relación entre el viaje como metáfora de autorreflexión, y el proceso de creación de cinco estudiantes de artes visuales de Bogotá y Ciudad de México a partir de la ilustración y la narración visual.

La duración del viaje fue de dos años y se realizó en tres momentos: el primero en ciudad de México donde se navegó en mi proceso de creación desde la deriva como método apropiado de las artes visuales realizando una búsqueda de conceptos de ilustración, propiciando así encuentros con personas relacionadas con este campo artístico. Un segundo momento donde se generaron intercambios con los participantes-viajeros (estudiantes de artes) a través de la creación de imágenes pensadas desde la secuencia, teniendo como excusa para el proceso el viaje como metáfora en relación con la producción artística, usando una páginas web (tumblr) para el desarrollo de los intercambios. Y el tercero que buscó contar lo sucedido en todo el proceso mediante la creación de un libro álbum.

Coordenadas: Investigación basada en artes,

autorreflexión,
proceso de creación,
ilustración, narración visual, deriva,
viaje, metáforas del viaje.

Mamá, Papá:

Recuerdo que desde muy pequeño viajábamos mucho; hacia lugares cercanos, y otros más lejanos. Recuerdo que en cierta edad ustedes dejaron de viajar junto a mi por diferentes circunstancias. Recuerdo que nunca han permitido que me pierda un solo viaje. Gracias por cederme la posibilidad de viajar. Gracias por regalarme el amor al viaje. Gracias por tanto amor.

María Teresa, Ana María, Mayra y Francisco:¹

Cada uno de ustedes me prestó unos lentes; cada lente tan diferentes y únicos como sus respectivos dueños. Gracias por la perspectiva. Gracias por la perspectiva en función del conocimiento. Gracias porque la perspectiva que me prestaron trascendió este trabajo, y ahora hace parte del viaje.

Cristian, Juana, Andrea y Ximena:

Apreciad@s viajer@s, Su valentía hizo posible dejar la soledad a un lado. Su valentía me permitió entrar en crisis. Su valentía me permitió navegar un poco en ustedes y mucho en mi.

Gracias valientes!.²

¹ María Teresa Forero, Ana María López, Mayra Carrillo y Francisco Quezada, quienes desde Bogotá y Ciudad de México han asesorado en algún momento este viaje.

² Agradecimiento en tres tiempos.

<u>Ruta de viaje.</u>	Página
El mapa dibujado	9
Introducción.	10
Brújula	11
Compañeros de viaje.	13
Día 1: Esbozos.	15
Día 2: El problema ¿si es que existe.?	29
Día 3: Los motivos.	31
Día 4: Propósitos del viaje.	34
Día 5: Equipaje.	35
Cofre #1: Investigación Basada en artes.	35
Cofre #2: Procesos educativos en la creación	37
Cofre #3: Imagen y narración	43
Cofre #4: El viaje y sus metáforas	53
Día 6: Plan de viaje.	60
Día 7: La trama.	66
Deriva ilustrada	66
Día 8: El desenlace.	77
Día 9: Segundo plan de viaje.	94
Día 10: De nuevo la trama.	97
Día 11: De nuevo el desenlace	113
El viaje con Cristian	113
El viaje con Juana	124
El viaje con Ximena	136
El viaje con Andrea	148
El viaje con Sebastian	164
Día 12: Epilogo.	176
Día 13: Recomendaciones para un próximo viaje.	179
Otros viajeros.	181

el mismo recorrido

④

A drawing of a person with red hair and glasses. The person has a large, round face, thick black eyebrows, and large, rectangular glasses. Their hair is red and styled in a messy, shaggy manner. They are wearing a red shirt. The drawing is done in a simple, sketchy style with black outlines and red coloring.

③

A simple line drawing of a person's face, likely a woman, with a ponytail. The drawing is done in black ink on a light-colored background. The face is oval-shaped with a prominent chin. The eyes are large and almond-shaped, looking slightly to the right. The nose is small and simple. The mouth is a small, slightly open 'o' shape. The hair is drawn with several thick, curved lines, forming a ponytail that extends upwards and to the left. The overall style is minimalist and sketchy.

Deriva ILUSTRADA

②

①

EL VIAJE
DIBUJADO.

Introducción

Julio:

"De nada te valdrá mirar en torno, no hay dónde ahí afuera, apenas esos dóndees que te inventan con plexiglás y guía azul. El dónde es un pez secreto, el dónde es eso que en plena noche te sume en la maraña turbia de las pesadillas donde (dónde del dónde) acaso un amigo muerto o una mujer perdida al otro lado de canales y de nieblas te inducen lentamente a la peor de las abominaciones, a la traición o a la renuncia, y cuando brotas de ese pantano viscoso con un grito que te tira de este lado, el dónde estaba ahí, había estado ahí en su contrapartida absoluta para mostrarte el camino, para orientar esa mano que ahora solamente buscará un vaso de agua y un calmante, porque el dónde está aquí y el sur es esto, el mapa con las rutas en ese temblor de náusea que te sube hasta la garganta, mapa del corazón tan pocas veces escuchado, punto de partida que es llegada."

(Cortázar, J. 1977. fragmento de *Después hay que llegar*).

Sebastián:

La realización de este proyecto ha sido hasta el momento el viaje más complejo de mi vida; el ir y el venir, las subidas y las bajadas, los encuentros y los desencuentros, las alegrías y las frustraciones me llevan a pensar que tanto la creación como la investigación son viajes (sí es que puede nombrarse investigación y creación como palabras distintas) mutables, transformadores, íntimos pero a la vez capaces de generar lazos más allá de la metodología misma.

Y básicamente esta es la apuesta de este proyecto, pensar la vida como una constante investigación de uno mismo, pensar la creación como un constante viaje de infinito devenir; desde esta perspectiva he sentado en la mesa a un grupo de artistas, y teóricos que desde miradas muy distintas han tratado estos asuntos que me convocan desde hace algunos años. (nunca pude separar mi vida de esta investigación).

Presento entonces una experiencia que ha sido la vida y la creación llevadas a una investigación. El hacer este trabajo responde a: soñar, crear, contar historias a través de imágenes, de palabras, tomarse espacios para el silencio en las rutinas diarias, viajar dentro, muy profundo, muy íntimo, amar, llorar, conmoverse, caminar, nadar, navegar, y sobretodo volar.

Buen viaje mariner@.
S.A.

Yves Klein, Salto al vacío, 19

Brújula.

Apreciado(a) lector(a) a lo largo del relato encontrará algunos términos que serán abordados a profundidad en el equipaje, sin embargo mientras llegamos a ese punto es necesario aclarar estas palabras para que la narración de este viaje cobre sentido desde el inicio.

ACTITUD EXPERIMENTAL: Relación existencial entre arte y vida, Para Consuelo Pabón (1992) *la actitud experimental consiste en estar en el borde entre lo que se desconoce y lo que se desea conocer* (Pabón, 1992, pag, 40). Para este viaje esta en directa relación con aquello que de una manera u otra genera una obsesión casi inexplicable por algo que no se puede determinar en totalidad; esa molestia empieza a concebir una serie de problemas que se van abordando desde actos creadores, La actitud experimental es una actitud vital en la creación, y en la vida.

DERIVA: *“la deriva se presenta como una técnica de paso ininterrumpidos a través de ambientes diversos. El concepto de deriva está ligado indisolublemente al reconocimiento de efectos de naturaleza psicogeografía y a la afirmación de un comportamiento lúdico-constructivo que la opone en todos los aspectos a las nociones clásicas de viaje y de paseo.* (Debord, 1958, p.1).”

La deriva para este trabajo es una metodología metaforizada de las artes visuales que suscita un andar llevado por el azar y lo no planificado, pero teniendo un juicioso registro de lo que acontece en estos recorridos. La deriva se toma como metáfora ya que se aplica para procesos personales no territoriales relacionados con la memoria, la construcción de conceptos y lo auto reflexivo y no con una mirada sobre lo urbano a la que comúnmente alude esta práctica.

METÁFORA: *el termino metáfora manifiesta por sí mismo la capacidad fundamental que tiene la mente para expresar relaciones que trascienden la significación directa o habitual; y permite superar la simple adecuación significado/significante y construir mundos abstractos.* (Orozco, 2011, tomado de <http://conceptodefinicion.de/metafora/>).

METAFORIZACIÓN: En relación a la metáfora, proceso que intenta generar una nueva mirada poética sobre conceptos que suelen ser tan cotidianos que pasan desapercibidos, pero tienen todo el potencial para ser vistos y usados desde una nueva perspectiva.

NARRACIÓN VISUAL: Campo de las artes visuales que problematiza el hacer y contar un relato desde una o varias imágenes, estas pueden ser elaboradas desde uno o varios lenguajes visuales que se empoderan de el discurso que piensa y genera el artista; la narración visual se caracteriza por aborda el problema del hilo conductor y la secuencialidad.

TUMBLR³: Página web que funcionó como plataforma para la segunda fase del viaje. Tumblr es una red social de circulación de imágenes, textos, videos, enlaces web. Cada usuario crea uno o varios blogs en donde va construyendo un archivo visual desde intereses y gustos personales.

VIAJE: El viaje ha sido un tema recurrente en las artes visuales ,en la literatura y el cine, desde el arte contemporáneo el viaje también se ha convertido en una práctica artística por medio de la cual los artistas detonan procesos de creación. El viaje exige desplazamiento, y en este trabajo se refiere a la acción de andar dentro de sí como sujeto creador como hacia y en el exterior.

VIAJERO (Sebastian): Durante este viaje que les relataré a continuación me entendí como un todo, un sujeto que no esta fragmentado como artista, docente o investigador, por el contrario intenté integrar estos roles que de por sí no son contradictorios Soy (fui) Sebastián viajero, persona, creador.

³ PD: Los tumblrs de esta investigación se llaman: *Metáforas del viaje*.

CONCEPTO .	METÁFORA .
Antecedentes	Esbozos
Problema	El problema (sí es que existe)
Justificación	Motivos
Objetivos.	Propósitos del viaje
Marco referencial.	Equipaje
Metodología.	Plan de viaje
Resultados.	La trama
Interpretación.	El desenlace
Conclusiones	Epílogo
Recomendaciones.	Recomendaciones para un próximo viaje
Bibliografía.	Otros viajeros

COMPAÑEROS DE VIAJE .

Hablar de compañía es hablar de soledad. Pero por más solo que me encuentre siempre hay voces que me están acompañando, ondas, sombras, luces, tonos, fantasmas: *Compañeros imaginarios*.

En algunos casos la compañía es más real, aunque admito que la soledad es imborrable, pero viendo la vida como un viaje me gusta pensar que las personas son: *Compañeros pasajeros*.

Compañeros Imaginarios.

Poetas que vienen y van, aparecen y desaparecen en mis pensamientos, y durante este viaje me han aconsejado y/o atormentado.

Apreciado lector en las siguientes páginas encontrará a estos compañeros imaginarios surgiendo en algunas páginas de este diario, sus palabras son fuerzas que atraviesan esta experiencia con máxima subjetividad desde esta perspectiva sugiero

que sean leídos y entendidos con esa salvedad. No es necesario objetivarlos, no es necesario entenderlos, sus palabras son momentos y espacios para el descanso.

Julio Cortázar Escritor 1914-1984 Argentino/francés.	Oliverio Gironde Poeta 1891-1967 Argentino.	Cesar Vallejo Escritor 1892-1938 Peruano.
Alejandra Pizarnick Poetisa 1936-1972 Argentina.	Mario Benedetti Escritor 1920-2009 Uruguayo.	Jorge Luis Borges Escritor 1899-1986 Argentino.
Jorge Drexler Cantautor 50 años Uruguayo.		Joaquín Sabina Poeta y Músico 65 años Español.

Compañeros pasajeros.

Personas que vienen y van; estos compañeros se fueron uniendo a este trayecto cuando finalizó el primer plan de viaje en ciudad de México. Amigas, amigos de la vida, del camino, a quienes por diferentes razones que se irán revelando en este relato les quise cuestionar algunas cosas que en algún momento me cuestione a mi. Su cualidad de pasajeros es casi proporcional a la vida, casi nada es permanente y las amistades también transitan.

Juana Puentes. Ilustradora. 24 años. Colombiana.	Ximena Valdez. Artista grafica. 21 años. Mexicana.	Andrea Ortiz. Artista Plástica. 21 años. Mexicana.
Christian Camelo. Pintor/escritor. 23 años. Colombiano.		Sebastian Angulo. ¿? 22 años. Colombiano.

P.D.: En el frenesí de este viaje, encontrará que en la narración me pierdo entre la primera y la tercera persona; espero que más que un problema o una confusión este juego le permita acercarse a esta experiencia fuera de órbita.

No se cuando, ni se donde, no estoy seguro, cada viaje tiene un inicio, un punto de salida solo que en este caso no puedo señalarlo con claridad, acudiendo a la memoria es difícil determinar desde cuando quise viajar, pero en el ejercicio de contarles este mi viaje le daré un inicio, pero lo más seguro es que no pueda darle un final.

Día 1: esbozos.

Mis motivos: Recuerdos.

En el año 2012 en las materias *práctica artística I y II* realicé un proyecto de investigación creación llamado “*Absurdas conversaciones sobre muerte*”.

Esta obra estaba compuesta por una serie de imágenes que problematizaban la

Fotografía de parte de la obra “*Absurdas conversaciones sobre muerte*” Expuesta en diciembre de 2012 en “*A seis manos*” Bogotá, Colombia

narrativa visual a través de la creación en diferentes medio como ilustración, pintura y fotografía intentando contar miradas sobre la relación entre la identidad y la muerte.

Durante la realización de la práctica ya mencionada se indagó la conferencia “*Que es el acto de creación*” realizada por Gilles Deleuze en la FEMIS (La escuela superior de oficios de la imagen y sonido) durante 1987; para Deleuze una idea está consagrada, a un autor y a un ámbito; “*Una idea puede ser una idea en pintura, otras veces una idea en novela, o una idea en filosofía o una idea en ciencia*”.(Deleuze, 1987)Lo anterior ayudo a acercarse a la caracterización de la creación en la ilustración, la pintura y la fotografía desde sus particularidades como medios artísticos.

De este proceso se llegó a identificar que a pesar de que los anteriores son lenguajes particulares comparten el hecho de pertenecer al campo de las artes

visuales y por consiguiente se integran por códigos visuales similares, signos, símbolos, nociones compositivas e iconográfica que los vinculan y por consecuencia permiten pensar obras de estas naturalezas “conviviendo”⁴ juntas, interactuando compartiendo ideas; pero para crear imágenes en medios de naturaleza distintos es fundamental entender precisamente la particularidad de esos lenguajes; tanto la ilustración como la pintura y la fotografía responden a necesidades específicas, siguiendo a Deleuze cada una tiene un bloque de conceptos de creación distintos. Que en este caso fueron enlazados como un problema narrativo desde el tema de la muerte. Durante la realización de este trabajo se creó un tumblr: <http://joan-killed-juan.tumblr.com/> en el que se iba registrando el proceso de la investigación para tener una fuente propia de reflexión sobre la creación de las obras; en retrospectiva este trabajo fue una deriva personal por la creación en distintos medios de las artes visuales en donde en mi afán por elaborar imágenes exploraba diferentes posibilidades técnicas y conceptuales sin tener total control y claridad del posible resultado de esta indagación.

Viajes similares creación/aprendizaje: encuentros

En 2008 Sonia Pérez realizó su trabajo de grado para optar por el título de maestra en artes visuales en la Universidad Javeriana de Bogotá, este fue nombrado “*Libro de experiencias-experimentos (que han sido divididas en dos) método experimental para experimentar experimentalmente*”. Su proyecto contempló la realización de un libro ilustrado por medio del cual la autora exploraba la producción de conocimiento a través de una comprensión expandida del libro infantil.

En este se centra la atención en una serie de

Página interior del libro álbum “*libro de experiencias-experimentos (que han sido divididas en dos) método experimental para experimentar experimentalmente*” de Sonia Pérez

⁴ Para Deleuze el factor común que integra cualquier acto de conocimientos del que proviene. Son el espacio-tiempo, factores indelebles en la creación; factores indelebles a la vida.

cuestionamientos similares con los de este viaje. *¿Conocemos siempre los fines que persiguen nuestras acciones? ¿El conocimiento depende de nuestras posibilidades? ¿Existen ‘objetivos’ que determinan lo que vamos a conocer y de qué manera?* (Pérez, 2008, p.6) De esta manera esta viajera hace un recorrido histórico por algunos autores que han pensado la epistemología del conocimiento; Platón, Marcel Proust, Gilles Deleuze, Heidegger y lo relaciona constantemente con su propio camino dentro del campo de las artes visuales.

Sus reflexiones se van enlazando hacia el libro como un contenedor de conocimiento y experiencias, como exploración del libro objeto dentro de las artes visuales. La autora piensa en el caos como una estructura detonante en la plástica para la creación; así mismo especula que en el desconcierto hay una posibilidad de producción que relaciona directamente con el conocimiento intuitivo.

En 2012 Vanesa Rodríguez y Jenny Solaque realizaron su trabajo de grado para obtener el título de licenciadas en artes visuales de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá; el trabajo fue titulado *“Proceso de Aprendizaje en la Creación de la animación ‘Respiro’”*.

Las palabras claves en la realización de este trabajo fueron : Aprendizaje, animación, creación artística, transformaciones del aprendiz y mediaciones del aprendizaje. El propósito de este proyecto fue evidenciar los procesos de aprendizaje que se dieron en la creación de la animación *respiro*; fue una investigación auto etnográfica ya que la animación fue realizada por las investigadoras en las materias de práctica artística.

El interés se centraba en la transformación del aprendiz y como el contexto iba afectando estos procesos de aprendizaje. Entre sus referentes se encontraban David Ausubel y su texto *Adquisición y retención del conocimiento* (2002), y Vygotsky con *Pensamiento y lenguaje* (1964). La pregunta a la que respondieron fue *¿Cómo se desarrollo el proceso de aprendizaje en la creación de la animación Respiro?* Y a partir de la misma desarrollaron la metodología en la que tenía importancia los documentos escritos, la palabra dicha, y las imágenes pertenecientes a la animación.

Ilustradores, compañeros de viajes: Faros.

Mitsumasa Anno es un ilustrador japonés nacido en 1926. Anno ganó en 1984 el premio Hans Christian Andersen uno de los reconocimientos más importantes en cuanto a literatura e ilustración infantil.

Páginas interiores de uno de los libros de los viajes de Anno.

De la obra de Anno sobresalen una serie de libros que comparten intereses con esta travesía, “El viaje de Anno” estos cuatro libros fueron realizados durante 1977 y 1983 “Europa del norte” de 1977, “Italia” 1978, “Inglaterra” de y “Estados Unidos” de 1983.

Anno se vale de la figura autorreferencial de un viajero medieval que recorre estos lugares y esos tránsitos configuran libros compuestos por imágenes sin texto creadas desde una vista superior en donde se alcanza a percibir el paisaje. Los viajes de Anno son una mezcla de referencias artísticas, literarias, musicales, arquitectónicas, de diferentes épocas dependiendo del lugar y el viaje que se esté ilustrando. Estos libros responden a una manera especial que tiene el autor de entender el viaje, por su puesto su amor por el desplazamiento y la concepción particular que tiene de cada uno de esos lugares en donde realizó esa serie de recorridos.

Sobre el viaje Anno dice:

"Seguí el camino sin mirar adonde me conducía: colinas arriba y colinas abajo, a través de ríos y de campos que se convertían en inmensos espacios

abiertos... por doquier hallé bosques y corrientes; en los bosques había ciervos y en los ríos nadaban truchas. Al final del camino siempre había un grupo de casas formando un pueblo, y en cada pueblo había calles que llevaban desde los comercios hasta las plazas y plazoletas, a través de camposantos y jardines, hasta iglesias y catedrales.

Una ciudad tenía un castillo en medio, y otro castillo formaba por sí solo una ciudad. Todo ello me proporcionó una imagen del país, y cada cosa reflejaba la vida de aquella ciudad, de aquellas tierras. Fui de ciudad en ciudad, de un país a otro, y a veces el viaje me resultaba duro, pero era justamente entonces cuando obtenía la recompensa. Cuando un hombre pierde su camino, con frecuencia se encuentra a sí mismo o descubre algún inesperado tesoro. Al término de mi viaje, me di cuenta de que no había salido en busca de información, sino para extraviarme... y conocer el mundo que vosotros conoceréis en este libro.” (Tomado de <http://quaderns.baleaerweb.net/post/1726>, 24 de septiembre, 2014.)

Lo interesante de esta cita es la manera como Anno relata el viaje y la similitud que el relato tiene con sus imágenes, de una manera muy poética este artista logra ilustrar con palabras y crear relatos literarios con imágenes.

Peter Kuper es un ilustrador estadounidense quien se caracteriza por plasmar un carácter crítico y una posición política en sus imágenes, dentro de su cuerpo de trabajo se destacan: *Diario de Oaxaca* (2009) y *diario de Nueva York* (2011).

Diario de Oaxaca narra las experiencias de Kuper durante un año sabático en 2006 en el estado de Oaxaca en México, en su residencia en este lugar la movida situación política de la región lo llevó a registrar diversos momentos que después se configurarían en un libro-álbum.

En una dirección diferente *Diario de Nueva York* cuenta a través de varios recursos visuales la cotidianidad de Kuper en esta ciudad teniendo en cuenta las particularidades que rodean la relación de un sujeto creador con el espacio que habita y que recorre comúnmente; en palabras de Kuper

“Diario de Nueva York es un retrato de esta ciudad que adoro, tanto por su oscuridad como por su luz... indigentes de Times Square y chicos que montan en

monopatín en Central Park, la devastación del 11 de septiembre y el ajeteo de la vida cotidiana. Este libro es un reflejo de treinta y cuatro años en quince kilómetros de isla con ocho millones de personas en una ciudad cuya historia se escribe de manera constante". (Kuper, tomado el 24 de septiembre de http://www.sextopiso.com/mex/autor_detalle.php?id=77).

Postales, cartas y souvenirs:

El arte postal o arte de correo fue una práctica de las artes visuales que surgió en los años 60 junto a movimientos artísticos como el Fluxus. Los artistas de estas corrientes empezaron a trabajar desde la idea de que los medios de comunicación y el intercambio de información podían ser una nueva forma de circulación de imágenes artísticas.

De esta manera el correo se configuró como un medio por el cual los artistas intercambiaban imágenes y generaban prácticas comunicativas.

"El arte postal es también un "lugar de encuentro" de artistas de diferentes clases sociales, diferentes culturas, edades diferentes, distintas ideologías, etc. Pero puede ser más significativo "los aspectos" que tienen en común que los que tienen diferente, vale decir, lo que los trae y mantiene juntos." (Bleus, 2014. Tomado de <http://www.merzmail.net/introduccion.htm>) Aunque actualmente el correo físico se ha visto rezagado por la inmediatez del internet es importante mencionar que esta práctica artística sigue teniendo valor dentro de algunos creadores de las artes visuales.

Un ejemplo de lo anterior es el proyecto artístico denominado *"Uno de estos días"* creado por el mexicano Reynel Ortiz en 2008 según Ortiz *"Mensualmente, utilizando el correo postal como soporte, realizamos un intercambio de ensayos cotidianos con personas desconocidas de distintas ciudades. La postal se convirtió en un soporte de anécdotas personales, en un vehículo de comunicación entre los participantes y en un medio de difusión de la obra. Nos apropiamos de experiencias que llegan al buzón. Los husos horarios no se limitan al tiempo. Jugamos a ser testigos con el poder de la ubicuidad. Presenciamos un slide de recuerdos atemporales y sin región propia aparente. (Ortiz, 2008)".*

Evocando el espíritu del escribir “*The letter writing Project*” es una obra del artista Lee Mingwei desarrollada en el año de 1998 el artista relata que desde la muerte de su abuela sentía que aun tenia muchas cosas que decirle por lo cual se dedico a escribirle cartas durante un año entero.

Esta experiencia lo llevó a invitar al publico a través de una instalación de tres módulos en donde las personas escribían una carta que por diversas cuestiones no habían podido escribir antes, al

final del proceso cada quien decidía si dejaba abierta la carta para que otras personas pudieran leer el contenido o la dejaban sellada. El artista relata que al final la obra reforzó el espíritu de la escritura, teniendo presentes sentimientos como

agradecimiento , afecto, o excusas a seres queridos.

En 2007 es publicado el libro “*Imagen*” del artista y docente mexicano Manuel Marín; este libro contiene 5021 conceptos de imagen recopilados por Marín desde su trayectoria profesional dentro del campo de las artes visuales; el autor va realizando un viaje en deriva por la historia del arte y su historia personal en su constante ir y venir va escribiendo cada uno de los más de 5000 conceptos de imagen.

Este libro no solo constituye una pieza documental, también se vuelve un trabajo plástico en el que la palabra escrita va construyendo un numero inmenso de mundos posibles; así mismo se destaca la variedad de fuentes a las que acude Marín ya que pueden verse conceptos de imagen que datan desde el arte precolombino hasta el conceptualismo contemporáneo. De estos antecedentes me interesa el pensar como la deriva se va metaforizando de su concepto tradicional que acude a la relación de un

Imagen de la instalación “The letter writing Project” del artista Taiwanés Lee Mingwei. Tomado de <http://contemporarymuseum.wordpress.com/past-present/thom-collins/lee-mingwei/>

cuerpo con un espacio físico concreto y empieza a trasladarse como metáfora al andar por la memoria, por el recuerdo, por los pensamientos.

El viaje en sí mismo: Derivar, deambular, viajar.

El viaje se ha configurado como un tema dentro de las artes visuales, pero desde una mirada contemporánea se puede pensar como una metodología de producción artística. A continuación se relatara una investigación que toma un concepto fundamental para el viaje desde las artes visuales: la deriva, en su tesis doctoral *“Orientación y desorientación en la ciudad, la teoría de la deriva, indagación en las metodologías de la ciudad desde un enfoque artístico-estético”* de 2005 por Silvia López Rodríguez,

El antecedente directo de la internacional Situacionista grupo que conceptualizó

Trabajo sobre el mapa realizado por los situacionistas.

la deriva, fue la internacional letrista, este grupo también realizaba paseos en la ciudad; *“Los “paseos” de los letristas consistían en andar en grupo por la ciudad nocturna, dejándose llevar por los acontecimientos imprevistos, pasando de bar en bar, discutiendo ideas y teorías de revolución... Sus paseos tomaban la forma de predicciones por el Paris nocturno, pasear sin dejar huellas (López, 2006. P.72)”*.

La Internacional Situacionista nace en 1957 como un movimiento de revolución social que se configuraba en contra del sistema artístico.

Proponían tres líneas de trabajo:

**La construcción de situaciones: “momento de la vida construido concreta y deliberadamente para la organización colectiva de un ambiente unitario y de un juego*

de acontecimientos (Asgner, 1958), las situaciones trascendían la disgregación de las Artes y especialmente la distinción entre artistas y espectadores, pues ya no habría más artistas sino vividores de situaciones (López, 2006.p75)”.

**La deriva: “modo de comportamiento experimental ligado a las condiciones de la sociedad urbana, técnica de paso ininterrumpido a través de ambientes diversos, se usa también más específicamente para designar la duración de un ejercicio continuo de esta experiencia (Lopez,2006. P76)”*

*Y finalmente *la tergiversación o desvío (Detournement):”se emplea como abreviación de la formula: desvío de elementos estéticos prefabricados, integración de producciones de arte actuales o pasadas en una construcción superior del medio. En ese sentido no puede haber pinturas ni música situacionistas, sino un uso situacionista de estos medios. En un sentimiento más primitivo el desvío en el interior de las antiguas esferas culturales es un método de propaganda que testimonia el desgaste y la pérdida de importancia de estas esferas(López, 2006. P. 76)”.*

Las derivas situacionistas se caracterizan por su carácter formal de indagación y registro de lo observado durante su proceso debido a esto es el referente elegido para realizar este viaje.

En el 2006 la investigadora Beatriz Colombi Nicolía realizó un artículo denominado “*El viaje y su relato*” publicado en la revista de estudios latinoamericanos.

En este documento la autora propone que como categoría literaria el viaje tiene unas particularidades que podrían caracterizarlo como un género específico dentro de la literatura. Reconoce entonces que el viaje se desborda de una categorización tradicional pero intenta realizar una serie de caracterizaciones del mismo. La autora desarrolla el documento desde los siguientes temas claves en relación al viaje: la complejidad topológica, configuración topológica, las competencias y roles del narrador, las fronteras genéricas con la autobiografía y la novela, lo fáctico y lo ficcional.

Colombi desarrolla el artículo valiéndose de la literatura y una serie de autores y obras con los que ejemplifica los temas que va desarrollando; así mismo acude a una serie de referentes dentro de la semiótica como Roland Barthes y la filosofía como

Michel De Certeau para desarrollar la complejidad del viaje y su relación con la experiencia el desplazamiento y la narración.

Aunque su trabajo se desenvuelve desde el punto de vista de la literatura como antecedente resulta fundamental al pensar en la complejidad del viaje y los procesos de escritura que devienen del mismo.

El artículo "*Caminantes, artistas y espejos: actores de un viaje in situ en el mundo de la locura*" de las antropólogas Ana María Arango y Gisela Castro fue publicado en la revista *nómadas* en la edición de mayo de 2013.

Las investigadoras relatan en el artículo una experiencia etnográfica realizada en el hospital neuro siquiátrico Julio Manrique de Sibate, en donde se valen de la metáfora del viaje para ahondar en las dinámicas del hospital, las construcciones de los pacientes y un cambio como antropólogas investigadoras en la realización del proyecto.

Las autoras reconocen la locura como una posibilidad de construcción de sentido en donde la experimentación artística y el relato son herramientas para entender las relaciones culturales y las dinámicas ya establecidas dentro de la regularidad social.

De esta manera dividen su relato desde las siguientes categorías: La brújula: el sujeto ubicado y el otro visible, el vehículo: la incertidumbre las emociones y el deseo, el equipaje: el mito y las ficciones, el viaje: el trance el rizoma y la locura, y el regreso dos sentidos a la vez.

Esta investigación resulta importante pensando en las posibilidades del viaje como una metáfora, y la manera en que las investigadoras reconocen el cambio en ellas mismas mientras realizaban la experiencia junto a los pacientes. Así como la manera en la que estructuraron el documento valiéndose del viaje como tema. Quedan dudas del papel de la experiencia artística que nombran en el documento, ya que no se profundiza sin embargo se entrevé que se valieron del ritual como experiencia estética.

Para narrar un viaje, Palabras, como aviones de papel:

El documento "*Visión panorámica de los estudios de narración*" realizado por Claudia Reyes Trigos, publicado en la revista de humanidades del tecnológico de

Monterrey en el año 2003. Se presenta como un pequeño estado del arte de diferentes posturas alrededor del tema de la narración desde una postura lingüística.

La autora muestra la narración como una preocupación histórica que se remite a la antigua Grecia con pensadores como Aristóteles y Platón. Más adelante propone el problema relacionado con la distinción entre la narración lingüística y la no lingüística, para la autora *“Las primeras serían aquellas que utilizan como medio de expresión el lenguaje articulado, ya sea oral o escrito, y las segundas serían aquellas que usan como medio de expresión otros tipos de sistemas semióticos o sus combinaciones. Éste sería el caso de cierto tipo de pintura, de la mímica, del cine, o de los sueños, por ejemplo. (Reyes, 2003, p.98)”*.

Cabe mencionar que aunque Reyes alude las narraciones no lingüísticas y logra caracterizarlas no se profundiza en estas y se tratan de una manera profunda las narraciones lingüísticas haciendo énfasis en otra subdivisión las narraciones literarias y las no literarias. Sin embargo para las intenciones de este trabajo también es necesario profundizar en las narraciones no lingüísticas y la estructura de las mismas.

En el año 2008 Tatiana Paola Córdoba Pinzón realizó su trabajo de grado *“Veinticuatro historias, diez noches y un mesero extraño, reflexiones en torno a la libreta de apuntes la escritura y el amor”*. Los objetivos de este trabajo fueron *“Explorar una nueva forma de escritura en la cual se establece un dialogo entre el texto de investigación y la obra alejándose de los parámetros académicos convencionales”*, y *“observar como a través de las narraciones de amor se puede conocer la personalidad y carácter de cada uno de los interlocutores, mostrando así el ser humano detrás de sus historias”* (Córdoba, 2008, p. 9).

En su marco teórico desarrolla una serie de capítulos de los cuales se destacan la narrativa, la escritura, la estrecha relación entre el diario y la libreta de apuntes, las sincronizaciones y los contratos silenciosos. Córdoba muestra una preocupación por las palabras y el poder que estas tienen en cuanto relato y como la libreta de apuntes puede contener toda una narración que se configura como una postura frente un tema específico en este caso el amor. Así mismo la libreta de apuntes puede ser trabajada y pensada como obra si es que la postura del artista-investigador así lo ha decidido.

Para finalizar la muestra artística “Los habladores: Narrativas en el arte contemporáneo internacional” fue una exposición llevada a cabo en la casa republicana de la biblioteca Luis Ángel Arango del 16 de mayo al 15 de julio de 2013 la muestra buscaba “*Explorar la relación entre texto e imagen, literatura y arte.* (Habladores, 2013)”.

“La narración que el enfermo le hace al médico al principio de su tratamiento puede convertirse en el inicio del proceso de su curación. Surge así la cuestión de si la narración no formará el clima y la condición más favorable para producir la curación.”

(Benjamín, W. 2012 p. 380-381)

Esta muestra reunió el trabajo de 17 artistas contemporáneos que desde medios tan distintos como instalaciones, esculturas, fotografías, películas, pinturas y dibujos reinterpretaban obras literarias de autores como Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Octavio Paz, Reinaldo Arenas, James Joyce, William Blake, Karl Marx, Virginia Woolf, Italo Calvino y Arthur Rimbaud.

La información curatorial de la exposición deja ver una preocupación del arte contemporáneo por el problema de la narración, desde perspectivas, políticas, filosóficas, sociales y personales, la narraciones se ha convertido en una forma de documentación y materialización propia del arte contemporáneo.

Así mismo es importante aclarar que la exposición problematizaba tanto artistas que utilizan estrategias narrativas para materializar sus propuestas plásticas, como otros que se inspiran directamente en la literatura para sus propuestas visuales.

Ejemplos de viajes, Letras y planos:

Soy totalmente visual, el mundo me lo como con los ojos, en mi hambre solo me queda consumir todo lo necesario para mi viaje. Pensando en el desplazamiento debo remitir dos referentes que cambiaron la manera en como percibía la narración y el viaje. Hace cinco años una muy mala profesora me hablo de rayuela de Cortázar y su genialidad para escribir, después de todo no era tan mala docente: y Lynch llegó a mi vida por un amor inconcluso de esos que en perspectiva no podría clasificar pero si

algo tengo que agradecerle a esta persona fue una estupenda recomendación audiovisual.

La literatura y el cine desbordan este trabajo tanto en sus aspectos formales y aun más en contenidos conceptuales, sin embargo es importante abordar a estos dos autores.

Dentro de su cuerpo de trabajo Julio Cortázar se destaca por las rupturas, sobre todo en cuanto a la estructura misma de la obra literaria. Su producción abarco un gran campo de géneros literarios, sin embargo para los planteamientos de este viaje se destacan los *autonautas de la cosmopista* (1982) escrita junto a su esposa Carol Dunlop.

En *Los autonautas de la cosmopista* se explora la idea de viaje, los autores proponen un recorrido desde París hasta Marsella, en un Volkswagen combi rojo, lo interesante de la acción es una serie de reglas de juego que se plantean como hacer expediciones científicas en cada parada que realizan que tenían que ser registradas con dibujos o fotografías lo que hace del libro un diario visualmente complejo en donde la experiencia de la lectura se vuelve aun más interesante.

Otra característica detonante del libro es el hecho de que mientras realizaron la expedición cada uno de los autores tenía una enfermedad terminal y cada uno sabía que la pareja estaba enferma pero no sabían de su propio mal, lo que hace de este ultimo viaje una experiencia aun más compleja y rica de contenido emocional.

Entre las muchas facetas en las que se desenvuelve el norteamericano David Lynch se destaca su rol como director de cine y televisión, relacionando su producción audiovisual con el tema de la narrativa visual y las diferentes formas en que esta puede ser elaborada desde esa perspectiva se encuentra la película *"Lost highway"* (*Carretera perdida*) (1997), en este largometraje Lynch propone una narrativa no lineal que no podría ser fácilmente analizada bajo una estructura de inicio, nudo y desenlace convencional. Más bien esta película genera una nueva mirada al problema de la narración donde se exige un esfuerzo por el espectador de adentrarse en la historia y generar ese hilo conductor.

Cabe destacar que Lynch no es un pionero en este problema, no fue el primero ni ha sido el único que se ha planteado estos ejercicios audiovisuales, sin embargo se destaca la manera en la que logra concretarlo tanto formal como conceptualmente llevando aprovechándose al máximo del lenguaje cinematográfico. Su estilo técnico el manejo de la elipsis lo vuelven un referente para pensar la narración visual en el cine evidente en la película *Mulholland drive* (2004)⁵.

Lynch además tiene preocupaciones por el asunto del viaje y el recorrido, la película que más evidencia estas problemáticas es *“the straight story”* o una historia

Plano de “Una historia simple” (1999) del director David Lynch.

simple en la que irónicamente por primera vez el norteamericano se propone hacer un largometraje con una narrativa lineal, que cuenta la historia de un hombre de avanzada edad que se propone un viaje de reencuentro con su hermano después de 10 años de no tener contacto con él, este viaje es realizado en una cortadora de césped que se convierte en una improvisada casa rodante en donde el protagonista va viviendo una serie de experiencias, encontrándose con algunos personajes y situaciones que van enriqueciendo su viaje.

⁵ Mulholland drive; si en algunos años vuelvo a leer esto quiero que quede constancia a de que es la mejor película que he visto en mi vida hasta el momento. No podría sentirme más identificado con esa postura frente al amor. Nunca me obsesione tanto con algo como con este largometraje.

De esta manera termino de abordar los antecedentes de este trabajo, las preocupaciones de estos autores son cercanas a las mías por lo que es fundamental traerlos a colación y reconocerlos dentro de las construcciones que iré realizando a lo largo de este viaje.

Día 2 : el problema, sí es que existe.

Abro los ojos, ¿en donde estoy?, entiendo, ¿Qué pasó?, entiendo, calma aparente, cinco segundos más tarde aparece el problema, sí tengo un problema. Sensación extrema de cansancio, intenciones intensas de volver a dormir después de todo puedo maquillar la “realidad” con un sueño, funciona, una hora, dos horas, despierto de nuevo, ahora recuerdo el problema inmediatamente, como diría un afamado compositor latinoamericano, *“El problema no es problema”*⁶ pero es necesario resolverlo; me levanto, lo decido, salir, caminar, deambular, viajar, pensar, reflexionar, accionar, decidir, resolver.

El viaje es un asunto transversal en las preocupaciones de la historia del arte, durante un largo tiempo como tema pero este concepto se ha abordado con más profundidad en el arte contemporáneo desde la idea de movimiento. En un inicio los pintores viajeros que retrataban escenas tan variadas como las costumbres de una ciudad y sus habitantes o por el contrario escenas de guerra como las ilustradas por Otto Dix, así el recorrido empezó a tener más y más importancia hasta que se configuró como una posible práctica artística con artistas como Francis Alys quien ha hecho de su condición de extranjero todo un insumo para su trabajo visual, problematizando su propia condición de viajero, la relación con las ciudades por las que transita y los medios visuales con los que trabaja.

Esta investigación propone indagar qué elementos de abordar el viaje desde una perspectiva metafórica permitirían ahondar en la reflexión del proceso creativo de cinco estudiantes de artes visuales, teniendo como sentido la creación como un problema que trasciende la elaboración de imágenes y se superpone en una mirada trascendental de la existencia, la creación de nosotros mismos. La inquietud surge entonces al pensar en cuáles de las características del viaje como una práctica,

⁶ A pesar del odio de muchos hacia este compositor, esta letra es muy cierta más aun pensando en investigación, el problema... como deshacerme de ti si no te tengo como alejarme de ti si estas tan lejos.

personal, íntima, de traslado, pueden dinamizar procesos creativos en un grupo de cinco estudiantes de artes, y como esto podría ser abordado desde la creación misma pensando en la narración visual, su aprendizaje y producción.

La narración visual como campo de las artes visuales aborda toda serie de imágenes que en secuencia se planteen un problema narrativo-discursivo, este asunto está directamente relacionado con el viaje que en sí mismo es una narración, un recorrido: desplazamiento y con la creación que es un ejercicio que tensiona el tiempo y el espacio.

Preguntarse por el proceso creativo es fundamental desde una postura personal como sujeto creador dentro de las artes visuales como sujeto social en capacidad de dinamizar procesos de aprendizaje y creación en otras personas y junto a otros. Debido a esto nunca van a sobrar experiencias que busquen dinamizar estos procesos introspectivos, que finalmente buscan desbordar al individuo y generar lazos desde la creación y la imagen con otros.

¿De qué maneras el viaje como metáfora puede detonar procesos de creación de narraciones visuales en cinco estudiantes de artes visuales?

Día 3: los motivos

Siempre es el amor, siempre es el desamor, recorriendo los paisajes que acompañan este viaje no puedo dejar de imaginar que las personas recogemos nuestros pasos, siempre volvemos al amor por ende al desamor...

Un viaje es exorcizar una culpa, bajar un demonio de la espalda. catarsis.
Mis motivos siempre son el amor en el amplio espectro que abarca esta palabra, el amor me mueve, me engrandece, me lleva a volar, y a navegar, el desamor me cansa, me entristece me desalienta, me vuelve sedentario.
Cada quien tiene motivos, justificaciones, y esto resulta curioso, tengo claro que el amar no necesita justificación.
Amor y desamor, ¿dos palabras distintas?

El viaje relatado en este diario entabla diálogos con la línea de profundización de trabajos de grado de la licenciatura en artes visuales denominada “*Procesos Culturales Educativos: Imágenes en la Cultura*” esta aborda “*la indagación desde la perspectiva cultural educativa, la producción, las posibles formas de circulación y la recepción de imágenes artísticas y no artísticas.* (Comité investigación Lav, 2013, p.11)”

Teniendo en cuenta la naturaleza de este viaje que se realizó desde imágenes y procedimientos artísticos la línea propone que: “*Dentro de las imágenes de carácter artístico se tendrán en cuenta propuestas artísticas diversas, de carácter propio o ajeno, particular o colectivo, que estén en diálogo con las prácticas artísticas contemporáneas y que propicien la investigación, mediante la sistematización y la reflexión en torno a estos procesos*”.(Comité investigación Lav, 2013.p12) ”.

Para la creación artística es posible suponer que el sujeto creador tiene una serie de preocupaciones que van siendo desarrolladas a través de conocimientos adquiridos en procesos formativos de investigación creación.

Para Gaitán Tovar los investigadores en artes no tienen la “pinta” de los investigadores tradicionales “*Ahora el artista hace de todo un poco: “hace estudios antropológicos, hace indagaciones sobre problemáticas sociales, hace curadurías cuyo objeto central se sustenta en una investigación y cuyo resultado se puede corroborar en la exposición, escribe crítica y esta es producto de una investigación*”. Desde esta postura el artista se desdibuja a sí mismo de las concepciones tradicionalistas y esquemáticas de su profesión y se construye como un sujeto que es capaz de construir

una mirada amplia alimentada no solo por el campo específico de las artes visuales sino por distintos campos del conocimiento; en esta medida la investigación en artes es en sí misma una apuesta creativa.

Según Arias (2010) *“El ejercicio de la escritura es la base para pensar una noción de la investigación en Artes” y continua, “es evidente al examinar la gran cantidad de textos escritos por artistas a lo largo de la historia del arte. No se trata simplemente de elaboraciones teóricas sobre la obra. Manifiestos, cartas, diarios, notas, cuadernos, ensayos, tratados, etc. no pueden reducirse a ser teorías sobre la práctica artística.*

Ni siquiera pueden leerse solamente como claves de comprensión de la obra. Lo importante de la escritura de los artistas, más allá de lo que puedan decir, que una serie de aforismos inconexos. El estilo nos muestra que, en la artistas... En ella (la escritura) toman distancia de la creación sin separarse de ella. No dejan de crear cuando escriben, pero, a la vez, ponen en escena la lógica misma de su creación. (Arias, 2010 pag 3)”.

Es fundamental pensar el ejercicio de la creación mediado desde la investigación y la escritura, una escritura reflexiva, que movilice los conceptos que se creen aprendidos, que invite a la búsqueda, al movimiento, a la experimentación que finalmente de cuenta de una exploración; así mismo la escritura se configura como otra apuesta personal del sujeto creador en sus procesos plásticos y visuales. En estos procesos de escritura no es suficiente el ejercicio de redacción, la circulación de estas reflexiones es esencial para la actualización del campo. Desde la mirada del arte contemporáneo las prácticas artísticas circulan de maneras muy variadas en esta medida la preocupación por la divulgación de los procesos es fundamental para el ejercicio auto reflexivo de la praxis.

Otra característica de las prácticas artísticas contemporáneas es que posibilitan la conciencia sobre el otro, la afectación el reconocimiento de la subjetividad, es por eso que es determinante que el creador se pregunte por el otro no solo en cuanto receptor de una serie de imágenes, sino el otro como constructor de sus propias formas de hacer; sí estas preguntas son elaboradas y abordadas de una manera consiente es posible no solo generar imágenes más ricas en cuanto a contenido simbólico sino abrir

las posibilidades a intercambios por medio de dispositivos artísticos que sigan nutriendo ese camino de producción relacional.

Desde lo anterior y situándome como un sujeto licenciado-investigador-creador dentro de las artes visuales surge la necesidad de investigar como se aprende, y como se puede potencializar el aprendizaje, todo esto por supuesto desde la creación. El aprendizaje y la creación son procesos inseparables; y el aprender algo es un paso más cercano para una posible enseñanza de eso interiorizado.

Así mismo surge la pregunta inmediata por los otros que también están en la construcción de conocimientos alrededor de la ilustración, la narración visual y en general las artes visuales.

Es necesario que el creador se plantee caminos de aprendizaje, caminos experimentales que respondan no solo a las exigencias del campo en el que se sitúa sino a las necesidades personales, espirituales, cognitivas que se vayan desarrollando, generando autonomía, hábitos mentales que estén en constante dinamismo; en palabras de Gadamer *“Debemos partir quizá de estos inicios para no olvidar jamás que nos educamos a nosotros mismos, que uno se educa y que el llamado educador participa sólo, por ejemplo como maestro o como madre, con una modesta contribución”*. (conferencia, *la educación en crisis. Una oportunidad para el futuro*, 1999).

Teniendo en cuenta lo anterior, éste viaje espera ser un referente para cualquier persona que esté interesada en indagar otras posibilidades de reconocerse dentro del proceso creativo y dinamizar esas posibles estrategias. La importancia del problema recae en resaltar la metaforización del viaje una practica que de alguna manera u otra es cercana a todas las personas desde la idea de desplazamiento como una posibilidad de aprendizaje sobre si mismo, y sobre el arte pensando en procesos de creación particulares y colectivos.

Desde las dinámicas por las cuales se permiten encuentros con uno como sujeto creador pueden ser tan variadas y los sujetos interesados por la creación visual siempre están en constante búsqueda de sí y de nuevas formas de encontrarse en los asuntos artísticos de su interés, debido a esto este viaje se propone como una experiencia alrededor de la reflexión sobre la creación.

Finalmente el diseño de las experiencias que metaforizaron el viaje y lo relacionaron con el proceso de creación responden a toda una puesta discursiva en donde hay un estudio y una elección profunda de referentes, imágenes, y metodologías para dinamizar la creación de imágenes, esto es apropiado desde la idea del arte como una postura relacional, pero también de la imagen y su potencial artístico y formativo.

Día 4: Propósitos del viaje.

“Quiero estudiar, quiero aprender, quiero escribir. Tengo veintidós años. NO SÉ NADA. NADA FUNDAMENTAL. No sé lo que debería haber aprendido hace muchos años. Nadie me enseñó nada. Sé, en cambio, lo que debería saber mucho después. DE ALLÍ QUE ME SIENTA ANCIANA Y NIÑA AL MISMO TIEMPO.

Diario de Alejandra Pizarnick 15 de enero de 1958.

Propósito.

Generar metáforas sobre el viaje que detonen procesos reflexivos desde la creación de narraciones visuales en cinco estudiantes de artes visuales entre 21 y 24 años de edad.

Otros Propósitos

Identificar y describir los elementos del viaje como metáfora, a partir de las experiencias de artistas, escritores e investigadores dentro de las artes.

-Generar una dinámica de trabajo de creación visual que permita al viajero (investigador) entender y potenciar su proceso creativo.

-Configurar una metodología de trabajo de campo y recolección de la información pensada desde la narración visual como un campo de creación de las artes visuales.

-Propiciar una dinámica de intercambio de imágenes con los demás participantes del viaje a través de una página de internet en donde se posibilite la creación de narraciones visuales de sus propios procesos creativos teniendo como eje principal la imagen y la relación con el viaje.

-Realizar un producto visual que dé cuenta del proceso de la investigación y que dinamice la socialización del viaje.

Día 5: equipaje.

Entre lo necesario y lo indeleble.

Cuando iba a viajar a México para una estancia de un semestre en la escuela de artes de la ciudad, tenía 50 kilos de equipaje por llenar, mi peso corporal son 55 kilos aproximadamente y en ese momento me quede corto de espacio.

Desde que llegue al aeropuerto de Bogotá me di cuenta que estaba llevando demasiadas cosas; ya era tarde.

Me ha sido muy difícil distinguir entre lo necesario y lo que parece imprescindible, pero lo imprescindible se parece más al miedo, hay cosas que nunca me he podido quitar de la espalda.

En cada viaje que realizo me he propuesto dejar un objeto de valor sentimental, de manera simbólica espero que con el gesto de renunciar a algo importante también pueda aligerar esas maletas llenas de frustraciones.

En mi ultimo viaje dejé una gran cantidad de dibujos, a cambio quería dejar un poco de desamor.

Los dibujos volvieron a mi.

Cofre #1: Investigación basada en artes.

Este viaje ha sido elaborado desde la perspectiva de la investigación basada en artes. Martínez Vesga (2006) menciona las interferencias que se dan entre la investigación científica y la investigación creación, para el *“En el campo de las artes plásticas confluyen las condiciones de la investigación científica con las de la creación artística, es preciso adoptar un nombre para las búsquedas que hacen los artistas en el terreno de la plástica: llamaremos a estas búsquedas procesos de investigación creación.”* (Martínez, 2006, pag 4)

Según su concepción la investigación creación parece ser un punto medio entre la investigación “juiciosa” a través de procedimientos de estudio rigurosos y científicos y la creación visual que es un proceso propio de las artes en donde no hay métodos determinados y son la osadía y la libertad las que van dibujando el camino. la investigación creación es la manera en que por excelencia se desarrolla un trabajo de grado desde las artes plásticas y visuales.

Reflexionando sobre la relación entre práctica artística e investigación basada en artes en 2007 Gómez, Acosta y González realizan una investigación sobre 100 trabajos de grado de la Academia Superior de Artes de Bogotá (ASAB) en donde se preguntaron por una posible clasificación de los mismos según sus

características estructurales y la forma en la que fueros redactados los informes investigativos. Llegan entonces a la siguiente comprensión.

“Un proyecto de grado, antes que concebirse como obra de arte, se entiende como una práctica artística o como un conjunto de prácticas que, aunque pueden llegar a ser consideradas como obras de arte, no lo son a priori. las prácticas artísticas tienen lugar sin que deban tener como objetivo necesario la producción de obras de arte. así, se tienen las prácticas teóricas que se desarrollan en el campo del arte, las prácticas creativas que acompañan el proceso formativo del estudiante y las prácticas de la investigación formativa en artes, son ejemplos de prácticas artísticas que constituyen los trabajos de grado, y que no necesariamente configuran obras de arte.(Gómez, Acosta, González, 2007 pag 7)”.

Teniendo en cuenta las caracterizaciones anteriores y en relación a la investigación basada en artes Fernando Hernández (2008) presenta una síntesis de este concepto, a través de un estudio epistemológico de la investigación cualitativa Hernández muestra esta nueva posibilidad (que realmente ha sido pensada desde 1993), un paradigma que responde a las necesidades de la investigación en educación artística, y está muy cercano a la naturaleza de las prácticas Artísticas. El autor propone la siguiente definición *“La IBA es un tipo de investigación de orientación cualitativa que utiliza procedimientos artísticos para dar cuenta de prácticas de experiencia en las que tanto los diferentes sujetos como las interpretaciones sobre sus experiencias desvelan aspectos que no se hacen visibles en otro tipo de investigación”.*(Hernández, 2008, p 92)

Desde lo anterior la IBA implementa más que procedimientos, herramientas o técnicas de las artes visuales para realizar un proceso investigativo, esto se realiza comúnmente en miradas investigativas como la etnografía visual, el sentido de la IBA esta en poner en juego procesos creativos propios de las prácticas artísticas y trasladarlos al lenguaje investigativo; hacer de la imagen un priori, que esta muestre cosas que de ninguna otra manera podrían ser evidenciadas. Y que el investigador desarrolle un método particular en cada investigación donde exponga su mirada como artista-investigador y docente.

En 2011 Ricardo Marín Viadel realiza una descripción de una serie de metodologías que denomina como *“las metodologías Artísticas de investigación en educación”* esta mirada pretende hacer una correspondencia entre los procedimientos de creación de las artes visuales y los problemas propios de la investigación en educación, de esta manera, las formas de hacer propias de las artes visuales pueden dar cuenta por sí mismas de los problemas en los que intenta navegar el investigador dándole un lugar primordial a la imagen visual y las metodologías artísticas, desde lo anterior esta perspectiva invita a la no ruptura entre investigador-artista y docente que suele ser común en otros enfoques investigativos; en este viaje se retoma esa figura que no busca fragmentarme como sujeto ni a mis compañeros de viaje ya que como objetivo intento precisamente hacer una comprensión del sujeto creador desde una perspectiva integral del mismo.

Cofre#2: Procesos educativos en relación a la creación.

Retomando algunos conceptos del cofre anterior este viaje navega en la práctica artística como una apuesta educativa que no necesariamente se da en los espacios de educación formal, ni el museo o galería como espacios expositivos propios de las artes visuales. Desde esta perspectiva es necesario reflexionar en el como la práctica artística puede ser en sí misma dinamizadora de relaciones, e intercambios de diferentes miradas, y como la obra se desborda como una experiencia educativa o como una experiencia educativa se desborda como obra de arte.

Como lo expone Nicolás Bourriaud en *“Estética Relacional”* (2006) la historia del arte es la historia de las relaciones. En un primer momento la relación entre el hombre y lo divino, en un segundo momento la relación entre el hombre y su universo, y un tercero la relación del hombre con los objetos más banales de la vida cotidiana; y según el autor el arte contemporáneo parece devenir en las relaciones con el otro, el problema de las relaciones humanas.

Para Bourriaud *“El artista habita las circunstancias que el presente le ofrece para transformar el contexto de su vida. (Bourriaud, 2006, p 8)”*. Desde esta

mirada es imposible pensar que el artista es capaz de desligarse de su contexto, empezando desde su más íntima subjetividad, la manera peculiar de mirar el mundo pero así mismo es capaz de salirse de su propio eje, abstraerse y modular su propia experiencia como un acto de desdoblamiento puede salir de su cuerpo, y mirar alrededor.

La estética relacional propone que esa mirada hacia uno mismo se va desbordando y termina involucrando al otro pensando en esa condición humana que compartimos, se vuelve de suma importancia las estrategias que se desarrollan para que este proceso responda a condiciones reales, y se ejecute una propuesta con una mirada relacional. En palabras de Bourriaud “ *La esencia de la práctica artística residiría así en la invención de las relaciones entre sujetos; cada obra de arte en particular sería la propuesta para habitar un mundo en común que generaría a su vez otras relaciones, y así sucesivamente hasta el infinito* (Bourriaud, 2006 23)”. Podríamos anclar a lo anterior la idea de que una de las funciones del arte contemporáneo no es la de moldear el mundo como se encargó gran parte de las manifestaciones artísticas anteriores como el arte medieval y su postura comunicativa desde la imagen, sino el construir universos posibles.

Teniendo en cuenta lo anterior he de mencionar que durante la carrera he aprendido algunas cosas sobre arte pero tal vez la lección más importante es que la creación de un objeto de carácter artístico es proporcional a la creación de uno mismo cuando uno se pone en función de ese proceso creativo.

Desde esta perspectiva no hay obra de arte más importante y más complicada de realizar que cada uno, y el aprendizaje es un proceso inherente al ser humano. Todo el tiempo nos estamos creando y transformando casi dolorosamente como una arcilla que sí no se moja constantemente se va secando y agrietando nuestras formas de ser y actuar están en constante modelado.

“Sí bien por un arte que me llevó a un concepto de lo plástico que se inicia en el hablar y en el pensar, que aprende en el hablar a formar conceptos, que pueden llevar, y llevarán el sentir y el querer a la forma, sí no cejo ni

desmayo ahí sí sigo aferrado con tesón, se me mostraran las imágenes preñadas de futuro y se mostraran los conceptos (Beuys, 1985)”

Teniendo en cuenta lo anterior Joseph Beuys plantea una serie de ideales desde los que proyecta su actividad artística y en los que a la vez piensa en el otro a través de la plástica social de los cuales es de resaltar el siguiente *“Aprender a percibir el contexto físico y espiritual de las cosas, a partir de su análisis. Gracias a la creación y mantenimiento de estrategias que hagan visible la íntima correspondencia que hay entre las diversas estructuras espirituales, psíquicas, físicas y sociales y al desarrollo consiente de las facultades que permiten la visión interna de todo lo existente: imaginación, intuición, espíritu e inspiración (Carrillo, 2006. P.25).”* De esta manera es evidente que se requiere desarrollar una capacidad de ver eso invisible que esta dentro de cada una de las personas y comprender como esto va determinando la capacidad del ser humano de ser y dar y por supuesto de crearse y crear.

Para continuar con los planteamientos de Beuys se retoma un asunto enunciado por el Alemán, la autonomía. En 2011 Gudrum Kern y Mayra Carrillo realizan una traducción del *Kunst =capital “Cada hombre es un artista” “hacia el camino de la constitución de la libertad del organismo social”* del 23 de marzo de 1978, de la que sobresale la concepción de autonomía expresada por Beuys *“Entonces se dirige al ser creativo de cada ser humano se ve el ser libre capaz de auto determinarse y determinar, transformar su entorno y que puede lograr transformaciones en el contexto de toda sociedad”* y continua *“El ser humano debido a su ser es potencialmente un ser creativo y que desde su libertad puede efectuar construcciones (transformaciones) en el ámbito de la sociedad pero lo hace en su correspondiente área de trabajo”*. Beuys aboga por el potencial creativo de las personas y como esto es la posibilidad de transformación de una sociedad. La creación por supuesto empieza por uno, nunca se para de modelarse, y a medida que esto sucede lo que nos rodea empieza también a transformarse, moverse y dinamizarse.

Desde una perspectiva propia de la filosofía en la *“Invención de lo cotidiano”* (1980) Michel De Certeau relata que hay unas maneras de hacer por medio de las

cuales las personas se reapropian del espacio y las dinámicas ya establecidas y logran crearse a sí mismas dentro del ritmo de la cotidianidad que tiende a homogenizarnos.

Las preguntas que realiza el francés problematizan la formalidad de estas prácticas y las lógicas de las mismas desde la contraparte de los rituales cotidianos.

Sobre estas prácticas de reapropiación De Certeau menciona “*Reconocer en estas prácticas de apropiación de los indicadores de la creatividad que pulula allí mismo donde desaparece el poder de darse un lenguaje propio*” (De Certeau, 1980, p 39). Desde esta perspectiva es importante mencionar que existe un proceso de homogenización de los comportamiento y las reacciones que tenemos frente a la vida misma, para el autor, esto responde a una marginalidad en donde solo la persona que es capaz de verse a sí mismo puede producir formas alternas de desenvolverse en una sociedad que tiende a la medida estándar.

De Certeau propone que los usuarios termino que utiliza para denominar a las personas que estamos dentro de la cotidianidad y nos desenvolvemos en esta, desarrollamos una serie de tácticas y estrategias con las que vamos caminando en la realidad misma y en las prácticas de la cotidianidad.

Para el autor las tácticas responden a reacciones cuasi inmediatas como el mismo lo indica “*son actos y maneras de aprovechar la situación*”, por otro lado las estrategias piensan un calculo de relaciones de fuerza, teniendo en cuenta lo anterior para el autor las prácticas cotidianas son de naturaleza táctica y no estratégicas.

Este punto es importante para el viaje ahondando en aquellas formas en las que nos encontramos con nosotros mismos; el pensar justamente sí estos encuentros, estos momentos de intimidad en donde el permitirse adentrarse en lo más profundo del nuestro ser responden a tácticas o si se han logrado desarrollar estrategias para que estos momentos sean realmente reflexivos. Y permitan una futura reapropiación de eso que nos sucede.

Continuando con los planteamientos de De Certeau; se estructura que la sociedad en la que vivimos le da demasiada prioridad a lo visual en relación a la creación, y de esta manera los momentos de creación personal que no tienen una características visuales evidente pasan desapercibidos. Un ejemplo de esto es el acto de leer, para el autor la lectura reúne todos los rasgos de una producción silenciosa, *“permite una deriva al interior de la página, así como la metamorfosis del texto a través del ojo viajero”* (De Certeau, 1980,p44)., la lectura no es pasiva. Más bien recurre a la intimidad al encuentro personal, a la esfera de lo privado y en esa medida a la mirada general de validación no resulta un acto creativo porque no parece involucrar a nadie más que al lector con su propia cognición. Se hace mención tal arte de la conversación como otra práctica que involucra un hacer activo de producción y creación.

Sin embargo para De Certeau la Creación *“Es la invención de un lenguaje propio”*.(De Certeau, 1980, p 45). Y en esta medida son estas prácticas cotidianas las que nos van permitiendo crearnos a nosotros mismos para posteriormente traducir esto a posibles objetos. El aporte que se retoma de De Certeau es el valorar la cotidianidad como un campo para la creación, y apreciar los actos que realizamos diariamente como procesos formativos que generalmente no son evidentes para otras personas.

En cuanto a la narración de estas prácticas que desbordan el orden impuesto suelen ser una fabulación, conocimientos no reflexionados prácticas que se vuelven tan cotidianas y repetitivas que de primera vista no parecen ser motivo de investigación, no son enunciada, el discurso no es apropiado por los practicantes y por lo tanto resultan invisibles.

Esta investigación es una apuesta personal que defiende la creación como el lugar de mayor aprendizaje de las artes. La educación no solo se encuentra en el colegio ni en la universidad, el arte no solo circula en galerías y museos, la postura de este trabajo es que tanto el arte como la educación son y están en la vida, en lo que nos pasa diariamente.

Desde esta mirada Jorge Larrosa pedagogo y filósofo español ha realizado todo un estudio sobre el valor de la experiencia en la educación; para este autor

esta palabra parece estar prostituida no solo en lo educativo sino en múltiples campos del saber. Pero es necesario entenderla en toda su magnitud para proyectar las posibilidades de la experiencia como espacio de tránsito en donde podría circular el ser humano en todas sus posibilidades creativas. Larrosa propone una serie de particularidades con las que caracteriza la experiencia: *Exterioridad, alteridad, alineación, subjetividad, reflexividad, transformación, singularidad, irrepetibilidad, pluralidad, pasaje, pasión, incertidumbre, libertad, finitud, cuerpo y vida* (Larrosa, 2006 p.87).

Para este autor la experiencia es “eso, que me, pasa”, y desglosar esa frase permitiría profundizar en el significado de esta palabra.

En primer lugar el “eso”, la experiencia supone algo ajeno a mi, algo exterior, que me altera ya que precisamente no está interiorizado y como principio de alineación no me pertenece. La experiencia es un acontecimiento de cierta manera imprevisto e incontrolable, todo lo que sea de cierta manera previsto y controlable entraría para el autor en el campo del experimento.

Ahora devolviéndonos al “eso que me pasa” el “me”, a pesar de que la experiencia es ajena de mi, pasa en mi, no ante mis ojos, ni frente a mi por eso supone una condición de reflexividad, para el autor lo reflexivo es un movimiento de ida y vuelta, (algo corporal) de ida porque va de adentro hacia fuera, como yo me encuentro con ese acontecimiento ajeno a mi, y de vuelta porque finalmente eso ajeno tiene afectación en mi como sujeto y somos nosotros quienes tenemos la capacidad de darle un sentido estructurado a ese acontecer.

La experiencia también es subjetiva ya que siempre va a estar en relación a un sujeto, pero finalmente ninguna experiencia es igual a otra y nunca asumimos una experiencia de la manera en como habíamos asumido otra, esta acción respondería al control.

Así mismo la experiencia es transformadora, y cambia al sujeto de la experiencia, al de la formación, no al sujeto del sentimiento, del saber o del poder (Larrosa, 2006 p90). Sino a ese sujeto que está en capacidad de aprender y transformarse.

Finalmente en esa frase “*eso que me pasa*” el “pasa”, “*Sí la palabra experiencia tiene el ex de exterior, tiene también ese per que es un radical indoeuropeo para palabras que tienen que ver con travesía, con pasaje, con camino, con viaje.*” (Larrosa, 2006, p91). Desde lo anterior esta latente la idea de que la experiencia es dinámica, es movimiento, es viaje. La segunda concepción de la palabra pasa esta en relación con la idea de que como sujetos que vivimos las experiencias de cierta manera las padecemos, no somos activos en ellas, no somos capaces de manipularlas, ni controlarlas ya que esto iría en contra sentido de lo que supone la experiencia (pero sí estamos en condición de registrar y reflexionar las experiencias e incluso volvernos interlocutores de las mismas un poco la postura de este viaje), por el contrario el sujeto de la experiencia es definido por Larrosa como paciente, como un campo de transito, la experiencia “pasa” por el, en sus palabras el principio de pasión.

Lo anterior responde a una mirada que piensa en la importancia de lo experiencial como posibilidad formativa, en relación a lo que acontece, es necesario reflexionar como se pueden transformar estas experiencias que tienen estos tres principios de lo ajeno, lo transformador y el movimiento, en insumos para el proceso de creación.

Cofre # 3: imagen y narración visual

Imagen ilustrada.

“El ilustrador es un escritor que escribe con imágenes. Es alguien que ordena los materiales con que trabaja de una manera determinada para dotarlos de un sentido. Estos «materiales» se refieren a menudo a cosas tan intangibles como las ideas. Luego está el estilo, la forma particular en que cada cual presenta esos materiales, esas ideas.(Ferrer, 1998)”.

Resulta fundamental identificar las particularidades de la ilustración como práctica artística visual, ya que esta fue la preocupación de la primera fase de este viaje que después se transformó en un interés por la narración visual.

“Mientras que para algunos profesionales ilustradores Pacheco (1997), Lobato (1998) «la ilustración es una rama de la pintura y del dibujo que produce obras de arte destinadas al gran publico», para la mayoría de los investigadores del tema –Durand y Bertrand (1975), Lapointe (1995), o Escarpit (1988) la ilustración es un lenguaje y, lo que es más, un lenguaje narrativo. (Duran, 2005. P240.)”.

La ilustración se presenta como un problema visual en el cual hay una preocupación consiente por lo comunicativo, la circulación y recepción de las imágenes creadas, a pesar de que deviene de una tradición figurativa porque su sentido expresivo centra sus problemas artísticos en asuntos de percepción; Al situarse en el campo de las artes visuales sus limites representativos son difusos, y pensar en ilustración dejo de ser un asunto de creación a partir del dibujo, y se configura como una práctica en donde las imágenes están más allá de la técnica o lenguaje visual utilizado.

Dentro de las particularidades de la ilustración pensando en la narratividad esta el asunto del tiempo, según Duran, las artes plásticas son un problema de espacio, el artista intenta condensar una experiencia en una imagen; en cambio el ilustrador se sitúa en lo temporal, la narratividad es un problema de tiempo en la que el ilustrador tiene que trabajar esta problemática. En palabras de la autora *“La imagen pertenece al ámbito del espacio, mientras que la ilustración de libros infantiles debería ubicarse en la encrucijada del tiempo y del espacio. Desde el punto de vista de la técnica empleada por el ilustrador (el emisor), se trata de un arte espacial. Pero desde el punto de vista del lector (el receptor) es un arte temporal (Duran, 2005. P242).”*

La ilustración aunque esta estrechamente relacionada con el libro como objeto, ha traspasado esta frontera y puede categorizarse ciertos modos de hacer en las que el ilustrador crea sus imágenes pensando en la recepción de las mismas:

*La vía objetiva está relacionada con la representación de las cosas como son, ha sido usada en procesos de creación de diversa naturaleza, en donde es

necesario que las imágenes representen de la forma más figurativa el evento en cuestión.

*La vía subjetiva por el contrario se preocupa por el como se ve y no con el que se ve, esta vía enmarca la manera en como los ilustradores viven la ilustración, y como cuentan sus experiencias en este proceso, es la “máxima subjetividad” en donde la poética del autor intenta generar una profunda empatía con el lector.

Una siguiente vía es la de *la empatía afectiva, este grupo de ilustradores desarrollan un estilo visual que intenta generar conexiones afectivas con el lector, suele ser de las más comunes formas de ilustrar, esta vía más que cualquier otra sale del libro y se encuentra en productos de todo tipo juguetes, papel de regalos, ropa y demás artículos dentro de la cultura visual.

Otra vía es la denominada como *empatía ingeniosa, esta categoría trabaja desde imágenes que retan intelectualmente a los lectores, con desafíos y humor critico.

Una siguiente vía es denominada como *señalética este tipo de ilustración se vale de la iconicidad y la repetición para la representación de objetos, es muy común en libros de aprendizaje y enseñanza así como en espacios en los que es necesario establecer una lectura instructiva, la ciudad esta llena de este tipo de imágenes.

Y finalmente la *vía semiológica que resulta de tratamientos experimentales de la imagen y se esfuerza por hacer nuevas composiciones en el lenguaje visual.

Imagen y narración.

“En la narrativa visual que hace interactuar texto e imagen, se crea y se expone una intertextualidad dialógica propia de la interacción, que invita al observador a una permanente comparación no sólo de las formas y contenidos de los dos factores en interacción sino de la relación generativa de sentido que nace de ella. (Radulescu ,2014)

El tercer texto Imagen y relato de Gelles Mit, (2008) Plantea un problema fundamental para este viaje la imagen en función de la narración.

Para esta artista y teórica el título es la primera carga simbólica y narrativa que tiene una obra de arte, esa serie de palabras que son elegidas para encabezar una o varias imágenes despliegan una cantidad de fenómenos que cargan a la obra con un fuerte valor simbólico, *“la fascinación que ejercen las palabras en algunos creadores no se limita a sus significados, sus valores simbólicos o su rítmica pronunciación; más bien se relaciona con ese poder de activar o sugerir ideas unido al potencial plástico como un signo susceptible de ser modulado y atemperado como un color, respecto a su altura, forma, tamaño o grosor (Mit, 2008, p.9.)”* es entonces como las palabras realmente tienen poder, más allá del título para los artistas que le dan importancia al código literario en su obra este se convierte en un lenguaje plástico más; de esa suma entre las imágenes y el texto surge el tercer texto.

Desde la categoría de *la imagen narrada*, Mitt Plantea que desde el antiguo Egipto los hombres se han preocupado por hacer imágenes comunicativas en donde el texto ha sido una herramienta que “explicaba” esas obras; pero la época que más se apropió de esta cualidad fue la edad media, durante este periodo histórico el lenguaje pictórico estaba totalmente pensado para *“hacer inteligible lo oculto”* y era el texto el que se encargaba de generar esos discursos, el arte medieval tomó como problema formal lo narrativo y comunicativo, y fue la pintura el lenguaje por medio del cual se buscaba la transmisión del dogma, *“el lenguaje pictórico adoptó en este periodo premisas propias de la retórica clásica en su afán de persuadir un auditorio, y las entremezcló con los conceptos propios del cristianismo de fe o de creencia, transformándose de ese modo en el instrumento clave de una visión proyectada por la iglesia para la transmisión y comunicación de una idea, de un mensaje (Mit, 2008, p.33)”*. Las imágenes se convirtieron en una manera en la que personas de toda condición intelectual podían entender una idea, puede pensarse la pintura medieval como una suerte de discurso ilustrado del dogma cristiano.

Según Mit las manifestaciones artísticas anteriormente nombradas respondían a dos premisas fundamentales en primer lugar una función didáctica y formativa: *“lo que los simples no pueden captar a través de la escritura debe serles enseñado a través de las figuras”* (Eco, Arte y belleza en la edad media, 1987 página 112). Y la segunda función del arte medieval piensa *“En sus representaciones visuales como elementos estructurantes del mundo intelectual y emocional”*.

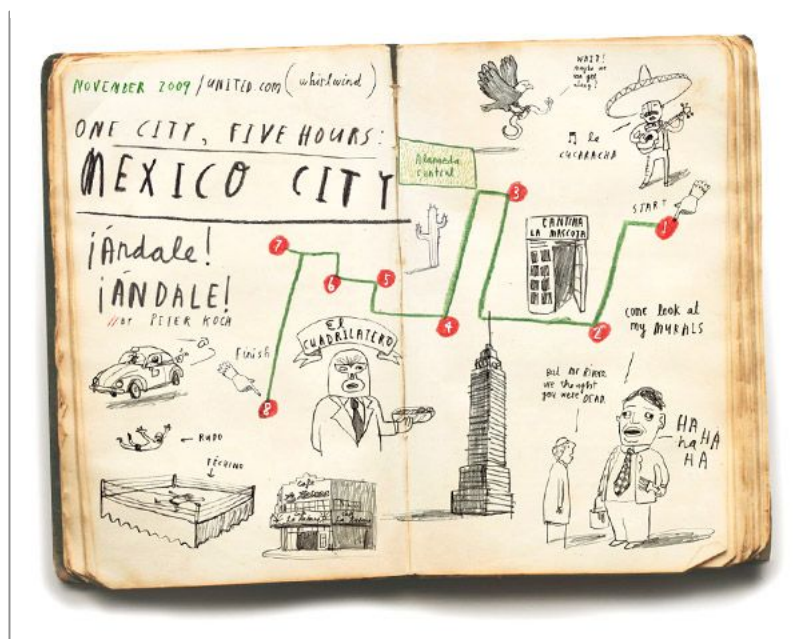
Para la autora *“La pintura permite moldear el pensamiento estético del observador gracias a su particular fusión con el mundo de las palabras”*(Mitt,2008, p.37) de esta manera se puede pensar que el artista plástico de la época trabaja no solo con la plasticidad de la pintura, sino con las palabras como material de composición y creación de imágenes algo similar a la labor del ilustrador.

La narración contemporánea le da importancia al micro relato, la conexión entre artista y espectador desde la intimidad de la apreciación de la obra, lo comunicativo no esta en generar un lenguaje de masas sino resaltar la importancia del dialogo entre dos personas, mirada que ha alimentado este viaje.

Otra mirada a la narración visual está precisamente en la comprensión de ese nuevo código narrativo que se genera con la interacción del texto y la imagen visual para Mitt *“El tercer texto, imagen y relato”* tiene la premisa de la *“cohabitación de texto escrito y texto visual a lo largo de los siglos y con inferencias mutuas”*. Desde el anacronismo de la creación pictórica y la lirica; *“la pintura utiliza “figuras y colores distribuidos en el espacio “y la poesía o la palabra emplea “sonidos articulados que van sucediéndose a lo largo del tiempo* (Gotthold Ephraim Lessing, op, pag,106) parece ser entonces un asunto relacionado con el espacio (pintura) y el tiempo (la palabra) generalmente un creador dependiendo de su formación se pregunta por una de estas dos variables, pero alguien que se pregunta por las dos están entonces pensando en el relato que surge entre la imagen y el texto, un problema narrativo.

Queda entonces problematizar el artista visual como un contador de historias; *“el narrador la vos del relato”* Mit argumenta como las palabras pueden resonar en la mente del espectador; las personas tenemos la capacidad de

Imagen realizada por el artista Oliver Jeffers, ejemplo de la narración visual, fuera de campos como el comic y la historieta.

2008,p.104)” reflexiona acerca de la secuencialidad; el dialogo y la búsqueda de conexión con el espectador, finalmente es la capacidad de concebir dos estructuras narrativas que son de naturaleza distinta y tener la capacidad de unirse armoniosamente para generar emociones en el público.

finalmente lo que distingue a la narración visual de categorías como narración gráfica o arte secuencial es la idea de que no es necesario pensar en una construcción de personajes, atmosferas, contextos, o la linealidad narrativa para generar un relato. Estas categorías ya nombradas están muy ligadas a la idea de comic, historieta, y novela grafica que si bien tienen influencia en este trabajo no son el asunto investigativo ni el producto visual de interés.

48

narración con la deriva, y el desplazamiento y no se pretende contar la historia de una manera típicamente ordenada.

Así mismo se rescata la idea de que la narración no es sinónimo de serie, aunque este trabajo involucra el problema de la serialidad en tanto producción y relación con el viaje, y el proceso de creación, una sola imagen puede contener todo un asunto narrativo como la imagen de Oliver Jeffers.

Para Aumont el problema de la relación de la imagen y la narración se da por dos factores: el tiempo y el espacio. Y reconoce que una imagen figurativa suele ser generalmente una imagen narrativa. Este autor realiza una pregunta muy interesante abordando el como la imagen puede contener un relato teniendo en cuenta que el relato en si mismo tiene unas características particulares en relación a su tiempo y su espacio; en palabras de Aumont *“El relato es un acto temporal ¿cómo puede inscribirse en la imagen si esta no está temporalizada”* (Aumont, 1992, 258).

Desde este viajero es la narratología el campo que se encargaría de estudiar estas preguntas y el termino que pareciera unir estas miradas alrededor del relato y la imagen es el Telling: el contar, para el autor las imágenes por si solas solo muestran, y esta acción de contar se da en el momento en que se ponen imágenes junto a otras el problema de la secuencia y esto responde a una cuestión temporal y espacial. Es importante aclarar que una imagen por si misma contiene un relato, pero este relato esta en un plano de presentación, la narración tiene otras decisiones que como se ha mencionado están ligadas al orden del espacio y el tiempo, cuestiones relacionadas con el montaje y la sucesión de lectura.

“Existen dos niveles de narratividad potenciales ligados a la imagen, el primero, en la imagen única, el segundo: en la secuencia de imágenes”. (Aumont, 1992, página 259). , el autor realiza una analogía con el cine desde la idea de que este campo se encarga de trabajar desde el plano y la secuencia de planos como los dos niveles de narratividad de las imágenes en movimiento, la reflexión a la que llega Aumont es que el cine retomó estos procedimientos narrativos de todas los campos de las artes visuales que se habían planteado problemas narrativos,

como el dibujo, la pintura, la fotografía o la escultura, o desde una mirada inversa estos campos de las artes pueden concebirse como el pre-cine.

Más allá de cual de estas miradas sea la correcta lo importante de estas ideas es el pensar que el problema de la narración en las artes visual ha existido desde que el hombre se preocupó por contar historias y aunque el cine ha explorado de una manera más precisa este campo, los otros lenguajes plásticos y visuales también se han problematizado cada uno desde sus particularidades la narración visual.

El autor destaca dos variables que determinan la caracterización de narración; la temporalidad y la secuencia; cada narración tiene un orden determinado y esta característica es fundamental sin embargo la secuencia y las posibilidades que surgen en el montaje de la misma también se vuelven un determinante para el sentido mismo de esa historia el “Telling” que ya ha sido comentado.

Abordando el espacio, un relato puede ser más espacial que temporal; para Aumont que cita a Arheim el conjunto puede tornar una narración en un acontecimiento espacial; (la arquitectura es una narración espacial) las decisiones relacionadas con el manejo de la profundidad de campo, el encuadre, el punto de vista, la angulación, así sean en imágenes fijas responden a decisiones relacionadas con el espacio en esta medida algunos relatos están más relacionados con decisiones espaciales que temporales.

Viajes, libros, álbum.

La narrativa visual literaria puede optar por el álbum ilustrado, para diferentes públicos y edades, que construye una interacción texto – imagen donde el texto el conductor de la narrativa y la imagen abre ventanas connotativas en el universo representado, aportando elementos que representan más allá del relato textual y significan con mayor fuerza que el texto, al hacer participar varios niveles de percepción.(Radulescu 2014).”.

El libro álbum se constituye como un producto complejo de naturaleza reciente comparándola con otros objetos propios de las artes visuales. El problema de

comunicación visual en el libro álbum es difuso y esto se debe a la configuración entre la imagen y la escritura

“Este genero, propio de la literatura infantil, se basa en el principio de que la ilustración y el texto deben formar parte de un todo narrativo, fusionando el papel del ilustrador y del autor. La estructura secuencial de sus páginas, el ritmo y la preponderancia de las imágenes juegan un papel fundamental a tal punto que, siempre que haya narratividad, pueden existir álbumes sin palabras, con historias creadas a partir de las imágenes. Además, el libro álbum tiene un cariz lúdico de experimentación artística — que deriva del ingenio de su contenido — de ahí proviene su ubicación como producto cultural emblemático de la posmodernidad.”. (Díaz, 2007).

El libro álbum como apuesta artística visual apremia que el artista asuma toda una serie de decisiones consientes en relación a la imagen contenida en el libro y los asuntos relacionados con el tiempo y el espacio propios de la narración que ya han sido mencionados anteriormente.

Los libro-álbum son una suma de conocimiento en múltiples áreas de las artes, el dibujo, la pintura, el diseño, lo tridimensional, y desde miradas más discursivas los problemas narrativos, perceptivos y comunicativos de la imagen.

Lo indecible en la imagen.

“Así, la imagen es un recurso desesperado contra el silencio que nos invade cada vez que intentamos expresar la terrible experiencia de lo que nos rodea y de nosotros mismos”

Paz, O. (1972). El arco y la lira: El poema ; la revelación poética ; poesía e historia. México: Fondo de Cultura Económica.

En el viaje sobre el mar de la imagen he encontrado conceptos tan variados como la cantidad de imágenes que han sido producidas a lo largo de la historia de la humanidad. Teniendo esto en cuenta elegir un autor o autores con los cuales se pueda entablar una conversación alrededor del problema de la imagen no es

sencillo, pero desde la naturaleza de esta travesía y las reglas del juego que hemos inventado la imagen tiene mucho de indecible.

En el libro *“El arco y la lira”* Octavio Paz realiza una reflexión sobre la poesía y la labor del poeta; dentro de esta reflexión Paz llega a un capítulo que denomina la Imagen en la que empieza reflexionando la relación entre poesía e imagen.

Para paz las imágenes son capaces de reunir dos universos que de otra forma no podrían encontrarse juntos, *“toda imagen acerca o acopla realidades opuestas, indiferentes o alejadas entre sí”* al pensar en esa coexistencia de los contrarios que habitan en una imagen sin negarse ni complementándose sino generando un nuevo universo Paz piensa que la imagen no dice lo que es sino lo que debería ser; esta postura se vuelve un ancla para este viaje.

Las imágenes pueden ser vistas desde una posición dialéctica en donde un elemento más otro elemento generan otro elemento, una mirada cercana a los planteamientos epistemológicos occidentales, sin embargo como lo argumenta el mexicano la imagen parece ser más bien el lugar de encuentro de potencias y no el de lucha de posiciones, Paz trae a colación un ejemplo desde los sistemas tántricos que piensan el cuerpo como metáfora o imagen del cosmos, desde esta perspectiva la dinámica de la micro estructura y la macro estructura el fractal lleva la imagen a un lugar más allá de un juego de pensamiento visual, estructura-forma, y se convierte en el lugar de circulación del pensamiento mismo, la imagen como espacio en donde es posible encontrarse y encontrar cada aspecto del universo.

Otro planteamiento que Paz realiza sobre la imagen es que *“El sentido de la imagen es la imagen misma, no se puede decir con otras palabras. La imagen se explica a sí misma. Nada excepto a ella puede decir lo que quería decir. Sentido e imagen son la misma cosa”*.(Paz, 1956,p.37) Desde esta mirada Octavio Paz se convierte en referente y acompañante de esta investigación que cree que la imagen en sí misma es discurso, que la imagen dice por sí misma crea universos de conocimiento realidades explicables solo a través de la imagen, no se desconoce que hay metodologías y formas de interpretar imágenes sin embargo

hay niveles de las mismas que están en planos de lo no interpretable y resultaría un ejercicio contradictorio intentar explicar la imagen a través de la objetivación estos campos.

Paz termina el capítulo realizando la siguiente reflexión:

“Cierto, no en todas las imágenes los opuestos se reconcilian sin destruirse. Algunas descubren semejanzas entre los términos o elementos de que está hecha la realidad: son las comparaciones, según las definió Aristóteles. Otras acercan «realidades contrarias» y producen así una «nueva realidad», como dice Reverdy. Otras provocan una contradicción insuperable o un sinsentido absoluto, que delata el carácter irrisorio del mundo, del lenguaje o del hombre (a esta clase pertenecen los disparos del humor y, ya fuera del ámbito de la poesía, los chistes). Otras nos revelan la pluralidad e interdependencia de lo real. Hay, en fin, imágenes que realizan lo que parece ser una imposibilidad lógica tanto como lingüística: las nupcias de los contrarios. En todas ellas —apenas visible o realizado del todo— se observa el mismo proceso: la pluralidad de lo real se manifiesta o expresa como unidad última, sin que cada elemento pierda su singularidad esencial. Las plumas son piedras, sin dejar de ser plumas. El lenguaje, vuelto sobre sí mismo, dice lo que por naturaleza parecía escapársele. El decir poético dice lo indecible.” (Paz, 1956, pag, 41).

Esto remite a la manera en como inicie el capítulo, formas de ver y entender la imagen pueden ser tan variadas como posiciones frente al mundo. Pero el punto clave y lo que remite a este viaje es que la imagen se enuncia desde sí misma, “el decir lo indecible” solo responde a un ejercicio de creación que obliga a que el artista reflexione en profundidad sobre un tema en específico y esa reflexión comprendida en imagen habla pero desde sus propias reglas, la poética.

Cofre #4 :El viaje y sus metáforas.

“Un creador no es un ser que trabaja por el placer. Un creador no hace más que aquello de lo que tiene absolutamente necesidad.” (Deleuze, 1987).

El viaje como acto de resistencia.

En este andar es momento de navegar dos años atrás cuando me encontraba realizando el documento que acompaño mi trabajo de investigación creación de práctica artística (volviendo a los esbozos).

En ese momento llegó a mi una conferencia sobre el acto creativo realizada por un filósofo francés, mientras lo escuchaba sentía que algunas intenciones empezaban a tener más sentido.

Volvamos al “presente” hoy con un poco más de calma y más camino recorrido retomo esa conferencia para hablar de la creación y realizar la introducción a este el último cofre de este equipaje.

¿Qué es el acto de creación? por Gilles Deleuze. Para este filósofo la creación esta enlazada con una idea, y una idea es un medio que reflexiona sobre su propio medio, es decir, son los pintores quienes son capaces de reflexionar sobre la pintura desde la creación de ideas en pintura, y esto seria aplicable a cualquier campo porque todas las personas estamos en la capacidad de crear.

Para Deleuze los creadores inventan ideas que son especializados según bloques de conocimiento y de esta forma cuentan historias, por ejemplo un filósofo cuenta historias a través de bloques de conceptos, un cineasta a través de bloques de imagen-duración y un pintor desde bloques de línea-color.

Lo habitual en todos los inventos, en todos los actos creativos es el espacio-tiempo, es ese factor común que esta en todo acto creativo ya que es inherente a nosotros como humanos, siempre nos encontramos en un espacio-tiempo y por ende todo acto de creación se da en estas dos variables.

Hay ideas que podrían desarrollarse en varios campos de conocimiento, por ejemplo una idea en literatura puede ser una idea en cine, o una idea en pintura podría ser una en fotografía; sin embargo hay ideas que están totalmente destinadas a ser en un solo medio y esto se debe a que cada campo, cada bloque de conocimientos ofrece un algo que es tan único que no podría ser desarrollado en otro lenguaje si se quiere llamar de esta manera.

El arte es la única cosa que resiste a la muerte.

Finalmente para Deleuze el acto de creación es un acto de resistencia, la creación de buenas ideas parecen responder siempre a esa posición de confrontación, y a la vez de conservación. Para este viajero las buenas ideas responden a ese deseo de resistencia que es casi inherente al arte.

La resistencia puede ser una acción tan colectiva y tan grande como los movimientos sociales que se han encargado de producir revoluciones a lo largo de la historia. Pero el resistir también es un acto personal e íntimo que se encuentra en cada uno de nosotros, esta posición nos empodera como personas y como creadores, como resistentes nos estamos creando a nosotros mismos y estamos creando objetos que de una u otra manera dan cuenta de esa lucha casi existencial.

Derivar en el creador como paisaje.

La deriva surgió como un procedimiento que realizaban los situacionistas para explorar y construir nuevas nociones de ciudad, se valían de lo que ya había sido estructurado para después a través de sus prácticas generar nuevas relaciones entre el cuerpo y lo urbano. Uno de esos elementos ya elaborados de los que se valían era el mapa, como representación concreta de un algo, el mapa permite conocer y deambular.

Pero este asunto del mapa va mucho más allá de su uso como un instrumento en la deriva, en sus prácticas los situacionistas estaban construyendo un nuevo mapa, sus recorridos, y la forma en que vivían la ciudad salían de esa representación formal y en sus registros y sus planteamientos estaban propiciando una nueva forma de vivir la ciudad, un posible nuevo mapa de la misma. La concepción de la cartografía dio un giro cuando se pensó el mapa no como la configuración de un territorio inmodificable sino como una construcción a partir de esa subjetividad que surge en el recorrido por la ciudad.

Dentro de sus características un mapa es una representación gráfica y métrica de una porción de territorio. El mapa debe ofrecer la posibilidad de entender medidas y distancias, tamaños y proporciones por lo tanto este mapa de

subjetividades debería representar esas cualidades anteriormente nombradas. Cabe resaltar que el mapa de este viaje es una construcción subjetiva, a pesar de que se alimenta de elaboraciones de sentido colectivas responde precisamente a esa deriva planteada por el investigador, por lo cual esa serie de relieves, proporciones, hallazgos importantes, algunos más que otros, esa serie de encuentros estarán viciados por una posición personal, esto se aleja de la construcción tradicional del mapa que responde a una construcción colectiva figurativa, representativa de un territorio.

Abordando el deambular el libro *“Walkscapes: el andar como práctica estética”* de Francesco Careri explora la complejidad del andar dentro de las prácticas artísticas; Careri elabora su teoría desde un estudio histórico y estético del andar como práctica y la enmarca de la siguiente forma *“El hombre poseía una manera simbólica de transformar el paisaje esa manera era el andar, a través del andar el hombre comenzó a construir el paisaje natural que lo rodeaba.”*(Careri, 2002, p 14)” para el autor en un principio el acto de andar fue algo instintivo realizado para un reconocimiento del espacio que promoviera la supervivencia, sin embargo esta acción se fue transformando en un acto de un significado más profundo. *“Al modificar los significados del espacio atravesado, el recorrido se convirtió en la primera acción estética que penetra en los territorios del caos-Andar es un arte que contiene en su seno el menhir, la escultura, la arquitectura y el paisaje”* (Careri, 2002, p.11).

El recorrido se fue configurando como una práctica trascendente, como menciona Careri, cuando el andar se desprendió de las prácticas religiosas el arte del siglo XX se le comprendió como un acto estético puro. del dadaísmo al surrealismo, de la internacional letrista a la internacional situacionista, del minimalismo al land art han sido esos movimientos artísticos que resultan fundamentales para pensar el andar como una práctica artística.

Para Careri hay dos “grandes familias” en las que podríamos dividirnos como humanos “la de la caverna y el arado que cava su propio espacio en las viseras de la tierra” (los sedentarios) y “la de la tienda colocada en la superficie terrestre sin dejar en ella huellas persistentes” (los nómadas) (Careri, 2002, p.19).

Resulta muy interesante una cita que realiza Careri sobre la concepción de espacio nómada y espacio sedentario en Deleuze y Guattari para ellos *“El espacio sedentario esta estriado por muros, recintos y recorridos entre estos recintos, mientras que el espacio nómada es liso, marcado tan solo por unos “trazos” que se borran y reaparecen con las líneas y venidas (Deleuze y Guattari)”*. Desde esta posición el espacio nómada permite el fluir a través de la creación misma de ese recorrido. El proceso de creación podría ser entonces un espacio sedentario o un espacio nómada esto a partir de las comprensiones que se tengan del mismo y la manera en como se realice ese viaje a través de su estructura. a las que se enfrenta, esas capacidades se centran según Careri en saber ver en lo invisible de los espacios.

“En la base del viaje hay a menudo un deseo de mutación existencial. Viajar es la expiación de una culpa, una iniciación, un acercamiento cultural, una experiencia”(Careri, 2002, p14). El proceso de creación como viaje, no hay creación sin desplazamiento, sin búsqueda, sin riesgo, sin salir del confort, sin tropezar, sin perder, sin caer, la destrucción permite la creación ¿cuántas veces tendremos que destruir nuestro sistema de creencias para realmente crear?, las que sean necesarias supongo.

Retomando a Deleuze y Guattari referentes de Careri en el andar como práctica estética llega la idea de rizoma. Sin pretender decir que esta investigación es rizomática, o que todo mi proceder se da desde esta perspectiva si esta latente en la idea del viaje, y una metaforización del viaje es entenderlo como rizoma.

Para Deleuze y Guattari el rizoma permite que cualquier punto de su estructura pueda ser conectado con cualquier otro; así mismo esta compuestos de líneas que se van reconstruyendo constantemente, no hay puntos ni posiciones. *“Un rizoma puede ser roto, interrumpido en cualquier parte pero siempre recomienza (Deleuze, 22)”*.

El rizoma puede reunir campos que aparentemente no tendrían nunca que ver el uno con el otro, muy cercano con lo propuesto por Octavio Paz cuando se refiere al concepto de imagen abordado anteriormente. Pero si utilizáramos esa

analogía, el rizoma sería imagen en movimiento infinito, no sería imagen fija, estaría más en relación con un problema espacio-temporal que con algo estático. Desde lo anterior el rizoma puede ser mapeado, pero no puede ser calco, para estos autores el calco solo reproduce los puntos muertos, en cambio el mapa permitirá estar abriendo líneas constantemente, el mapa es infinito, nunca terminaría de trazarse.

Pensar rizomaticamente parece ser más cercano a la vida y al flujo de la misma, recuerda a las conexiones neuronales que se van dando en los procesos cognitivos en este ejercicio de imaginarlo sería adecuado pensar en dimensiones, y no a unidades de medidas.

Estas líneas ya mencionadas del rizoma no deviene de nada, no tienen inicio ni final, ni tampoco un orden jerárquico, contiene todo y todo lo contiene a él. Y siempre se desborda de sí mismo como medio y como concepto.

Pensar en un viaje rizomático es complejo y problemático si no se llega a abstraer esta idea del viaje, si se relaciona con la creación parece tener más sentido recordando también a Larrosa cuando se refiere a la experiencia, la creación en sí misma es experiencia, esta mirada particular aplicada a la creación permitirá pensar que los insumos nunca se terminan, los temas nunca se agotan, los problemas nunca se resuelven, todo puede ser revisado, reelaborado, uno mismo como sujeto creador puede ser rizomático, estas reflexiones me llevan hacia otra pregunta con la que espero finalizar este conjunto de referentes teóricos, ¿los viajes concluyen? ¿las obras se concluyen?.

Para finalizar este horizonte referencial se abordará la apuesta artística de esta práctica en relación al espectador/lector tanto de este documento como del libro-álbum, que se volvió de hecho la mirada con la que se trabajó con las chicas y los chicos en el tumblr durante la segunda fase, La idea de *Opera aperta*.

Este concepto es trabajado por Umberto Eco en el libro que recibe el mismo nombre en el año de 1962, y de una manera muy general la tesis que realiza el autor es que cada espectador completa cualquier obra de arte con la lectura y participación que realiza en ella, más allá de las intenciones iniciales del artista.

las preguntas del libro *Obra abierta* giran alrededor de las consideraciones y caracterizaciones de la construcción de experiencias estéticas alrededor de la creación y apreciación de obras abiertas y en movimiento. Desde esta perspectiva el planteamiento de esta investigación y las diferentes acciones que se han realizado han estado pensadas bajo la idea de que siempre hay alguien que completa la acción artística, ya sea desde la creación, la intervención, o la interpretación de la misma.

Eco menciona que el artista piensa y ejecuta la obra de forma cerrada, es decir logra detallar todas las particularidades de su propuesta de tal forma que su ejecución es bien lograda, esta concluida. Sin embargo cada espectador, cada participante del público si la obra requiere algún tipo de intervención es el que la completa, desde esta perspectiva por más que un artista realice una obra finalizada siempre estará abierta desde la interpretación.

En palabras de Eco *"Un sentido ultimo y definitivo, detectable en varios fenómenos artísticos, independientemente de las mismas decisiones conscientes y actitudes psicológicas del autor"*.(Eco, 1962, p17) Por más de que la ilustración y la narración visual tienden a ser comunicativas esta investigación como práctica artística ha sido abierta y lo más interesante, y que ha logrado sorprenderme más es que las condiciones mismas que la han rodeado en su existencia han hecho que siga construyendo esta dinámica de lo abierto, la oportunidad de realizarla en un viaje al extranjero, el cambio constante de asesores que han aportado miradas muy variadas sobre el asunto, este cambio de mirada desde la ilustración hacia la narración, finalmente es importante proyectar que este libro álbum deje un espacio abierto, que no solo cuente toda la experiencia de la deriva y de los viajes sino que le permita al espectador tener un propio viaje desde todo el trabajo. Pensando en una parte que permita acercarlo de alguna forma a la experimentación de las experiencias realizadas en el trabajo.

En cuanto al trabajo con los viajeros-estudiantes de artes se intenta proponer dinámicas que sean claras pero que sean tan abiertas a cualquier interpretación que no exista la presión por realizar lo que yo esperarí, desde esta

posición se promueve que cada uno entienda y se enfrenta a los problemas propuestos desde su mirada particular.

Aunque se esté en una investigación que se pregunta concretamente por la reflexión en torno al proceso creativo, nunca ha sido importante hacerlo explícito, verbalizarlo, traducirlo, ya que finalmente la postura es que la imagen da cuenta de infinidad de cosas, y en esa medida la postura de este viaje está ligada con la obra abierta ya que la naturaleza de la imagen está justamente en el hecho de ser imagen; en esta medida la interpretación se produce desde la postura misma de quien interactúa con la obra; y cada experiencia en relación con una imagen es única e irrepetible.

Para finalizar este referente teórico quiero cerrar con una frase de Eco en obra abierta *“Una obra de arte, forma completa y cerrada en su perfección de organismo perfectamente calibrado, es asimismo abierta, posibilidad de ser interpretada de mil modos diversos sin que su irreproducible singularidad resulte por ello alterada. Todo goce es así una interpretación y una ejecución, puesto que en todo goce la obra revive en una perspectiva original.”* (Eco, 1962 , p9).

Día 6: plan de viaje.

Plan.

Plan se parece a planear,
Planear suena como a organizar algo,
Planear también suena como a lo que hacen las avionetas,
Planear es un movimiento estratégico.

Táctica y estrategia (Fragmento) Mario Benedetti.

Mi táctica es ser franco
y saber que sos franca
y que no nos vendamos simulacros
para que entre los dos no haya telón ni abismos.

mi estrategia es
en cambio
más profunda y más simple
mi estrategia es que un día cualquiera
no sé cómo ni sé con qué pretexto
por fin me necesites

Plan suena como a Planear.
Como a planear sentimientos.
(planear algo siempre trae desilusión)

El siguiente plan de viaje es planteado por cortesía de Marín y Roldan y su libro “*Metodologías Artísticas para la investigación*”. La tesis de este libro gira alrededor de plantear procedimientos artísticos visuales como metodologías investigativas. De esta manera la imagen toma un papel más que fundamental en el proceso ya que devela acontecimientos que de ninguna otra manera surgirían.

Así mismo las perspectivas artística y literaria propuestas por Fernando Hernández en la investigación basada en Artes son ejes transversales para pensar este plan de viaje y llevarlo a cabo. Sobre la perspectiva literaria Hernández dice que “*permite contar una historia que cuando otros la lean permita que ellos cuenten la suya*”(Hernández, 2008, p.13) y en cuanto la perspectiva artística, se propone que el investigador desarrolle “*narrativas autónomas*” que den cuenta de la investigación donde la imagen devele procesos que de ninguna otra forma podrían ser presentados.

PLAN #1: DERIVA ILUSTRADA ⁷	
Duración del viaje: Julio de 2013 a enero de 2014	
Perspectiva artística.	Perspectiva literaria.
ITINERARIO. El objetivo de esta primera fase fue propiciar una serie de creaciones visuales mediadas por la reflexión literaria y visual que permitieran un acercamiento por parte del viajero investigador a su propio proceso creativo a través de la narración visual. Se plantea un procedimiento al que se denominó “deriva” apropiado de los planteamientos realizados por los situacionistas en relación a la deriva urbana como metodología artística, en este caso la deriva busca que el viajero deambule en sus propias construcciones sobre la ilustración y se permita narrar ese viaje a través del acopio de imágenes y narrativas producidas por 10 personas dentro del campo de las artes visuales. El artefacto encargado de dinamizar las experiencias fue un sobre que contenía una carta y una postal con la pregunta <i>¿qué es la ilustración?</i>, se buscó recolectar	

⁷ Controversial nombre; “Deriva ilustrada”, remitir la palabra deriva a algo no relacionado con lo urbano parece difícil, y la palabra ilustrada parecía aludir al registro en ilustraciones de un recorrido urbano. Sin embargo este título resumía en dos simples palabras las intenciones del primer plan de viaje que así se quedó.

respuestas de estudiantes, teóricos, y personas dentro del campo de las artes visuales. Las personas registraron sus pensamientos de manera textual y/o gráfica.

Una vez se obtuvieron las respuestas de los participantes, el Viajero-investigador realizó imágenes suscitadas a partir de esas narraciones con el fin de comprender la relación entre el texto y la creación de imágenes en su proceso creativo.

Esta primera fase fue desarrollada en Ciudad de México teniendo en cuenta que se presentó la oportunidad de realizar un viaje a una escuela de artes en esta ciudad. Este viaje situó al investigador en unas nuevas dinámicas en las que tuvo que desenvolverse como creador e interlocutor de sus propias experiencias aprovechando el viaje.

Así mismo la narrativa que dio cohesión a estas diferentes imágenes fue mediada por la temática del viaje.

-Desde la perspectiva artística en esta primera fase se buscó la creación de una serie de imágenes que narraron la deriva del investigador en la construcción y reconstrucción de las representaciones sobre la ilustración.

-El objetivo de esta primera fase fue presentar la visión personal del investigador de la ilustración como un primer momento de la narración visual a través de la serie de imágenes resultante del proceso teniendo en cuenta como el pensamiento se construye también desde los otros.

-Se entablaron una serie de contactos con algunos estudiantes interesados en el tema y la creación visual para la segunda fase del proceso.

-Desde la perspectiva literaria esta primera fase busco estructurar una manera propia de narrar las experiencias de toda la investigación pensando en el discurso narrativo.

-Configurar procedimientos que desde la palabra escrita permitan entender los procesos auto reflexivos del investigador en relación a su proceso de creación.

-Permitir que aquellas personas que sean parte del proceso escriban sus construcciones sobre la ilustración.

PRINCIPIOS DEL VIAJE.

*Se derivó desde las construcciones previas sobre la ilustración.

*El espacio de transito fue la ilustración desde las artes visuales.

*Se empezó con el concepto de ilustración del investigador.

*Después se acudió a un teórico, un estudiante, un momento histórico de las artes visuales y se le pregunto *¿que es la ilustración?*

*A partir de esa respuesta se acudió a una persona dentro del campo de las Artes visuales y se le pregunta que es la ilustración.

*A partir de esta respuesta se busco un teórico una práctica, un estudiante, un momento histórico de las artes visuales.

*A partir de esta respuesta Se busco un teórico una práctica o una persona... etc.

*Se repitió el anterior ejercicio durante diez ocasiones.

*Los encuentros siempre fueron registrados en un sobre e ilustrados posteriormente.

ARTEFACTOS DE RECOLECCIÓN DE EXPERIENCIAS EN EL VIAJE.

- Sobre con la carta y la postal para responder la pregunta.
- Bitácora de viaje.
- Imágenes finales.

VIAJERO.

Juan Sebastian Angulo

Detalles del plan.

Ilustrar sobre ilustración.

“*Deriva ilustrada*” Fue la primera fase de este viaje; desarrollada durante los meses de julio a diciembre de 2013 en Ciudad de México. La pregunta que orientó este primer plan de viaje fue por el como se iba transformando el concepto de ilustración en el investigador a través del encuentro de otras miradas sobre este termino en estudiantes, docentes y teóricos del campo de las artes visuales. Esta fase se preguntó por el cambio reflexivo en el investigador en función de otros y como esto se evidencia en las imágenes y el proceso de creación de las mismas.

Los encuentros que se iban dando a través de la deriva se iban registrados en un sobre que contenía la pregunta “¿qué es ilustración? Y una carta que explicaba el sentido de este viaje y pedía a los participantes que respondieran en el instante dejándose guiar por la construcción conceptual que realizaran en ese momento.

Después cada respuesta era llevada a imagen, para proceder con una nueva búsqueda de otra mirada sobre la ilustración.

Búsqueda de encuentros. ¿Los encuentros se buscan?.

La deriva es un procedimiento que a través del azar permite encuentros con situaciones que son determinadas dependiendo de la naturaleza del andar y la mirada del que camina; teniendo en cuenta esta relación “*Deriva ilustrada*”

posibilito en un primer momento encuentros con conceptos de ilustración provenientes de distintas fuentes dentro del campo de las artes visuales.

El primer encuentro fue precisamente con el concepto de ilustración del investigador, a partir del mismo se realizó una ilustración que dio cuenta de ese concepto. lo que sucedió en la creación de esa imagen más el concepto en si mismo (lo escrito) movilizó al viajero a otro concepto esta vez proveniente de una práctica, un autor, un momento histórico específico de las artes en el que se buscara un aporte o un concepto a la pregunta de que es ilustración. Esta acción se repitió hasta que concluyó esta primera parte del viaje en enero de 2014.

La búsqueda de encuentros fue propiciada por dos instancias; la primera el concepto mismo en su forma escrita que contiene un código capaz de detonar interrogantes y por lo tanto nuevas búsquedas, y el proceso de ilustración de ese concepto la creación de esa imagen que dio cuenta de ese encuentro y en sí misma abre nuevas posibilidades de búsqueda, de esta manera se generó la estrategia de búsqueda de encuentros.

Imagen ilustrada : problema y medio de registro.

La ilustración no fue solo el eje temático de esta primera fase, también fue pensada como el medio en el que se registraron los encuentros que fueron propiciados por la deriva.

Desde esa perspectiva se buscó que toda la primera fase de la investigación y su desarrollo hablaran de ilustración que no solo el problema sino el desarrollo del mismo desde todas las posibilidades metodológicas y de creación abordadas por este medio; y que esto se resolviera de una manera fluida en relación a la naturaleza misma de este campo de las artes visuales , debido a esto se plantea la recolección de la información con particularidades que remitan a la ilustración.

Entonces las ilustraciones se configuran como esa tercera gran herramienta metodológica junto al sobre y el diario de viaje. La particularidad de estas como es mencionado por Roldan y Marín es *“el énfasis en las cualidades estéticas de la forma de re (presentación) de los procesos y resultados de la investigación.”* . las

ilustraciones deben dar cuenta del qué pasó, teniendo en cuenta que ese viaje ha pensando en el libro-álbum como forma de circulación de sus hallazgos la relación de las imágenes con el texto va a estar latente en este caso el texto responde a esos conceptos de ilustración encontrados en la deriva.

DÍA 7: LA TRAMA

Sí recibe esta carta es porque nos hemos encontrado, y este encuentro responde a una suma de posibilidades que me han traído hasta aquí.

Deriva ilustrada.

A continuación se presentaran los procesos e imágenes resultantes de la primera fase del viaje. Diez imágenes que finalizan este proceso que desde la ilustración se preguntaba por la ilustración.

Estas imágenes se realizaron a partir procesos de investigación de referentes y procesos de la ilustración, experimentación técnica desde los materiales, formatos, y discursos de la ilustración y autorreflexión constante pensando en el proceso de creación.

Deriva Ilustrada	México DF/México		
------------------	------------------	--	--

Deriva Ilustrada.
"El gran álbum de los encuentros"

Hola
Apreciado@:

Si usted recibe esta carta es porque nos hemos encontrado, y este encuentro responde a una suma de posibilidades que me han traído hasta aquí.

Antes quiero agradecerle por el tiempo, la disposición, y el regalo que me va dar a continuación.

Ahora debo pedirle algo que quedará profundamente a la realización de mi trabajo de grado y si es posible espero que despierte un poco su curiosidad.

Junto a este mensaje hay una hoja en la que deberá responder una pregunta.

Le pediré que ayude al instante, a la fugacidad del pensamiento y lo traslade como respuesta de la manera que sea de su agrado.

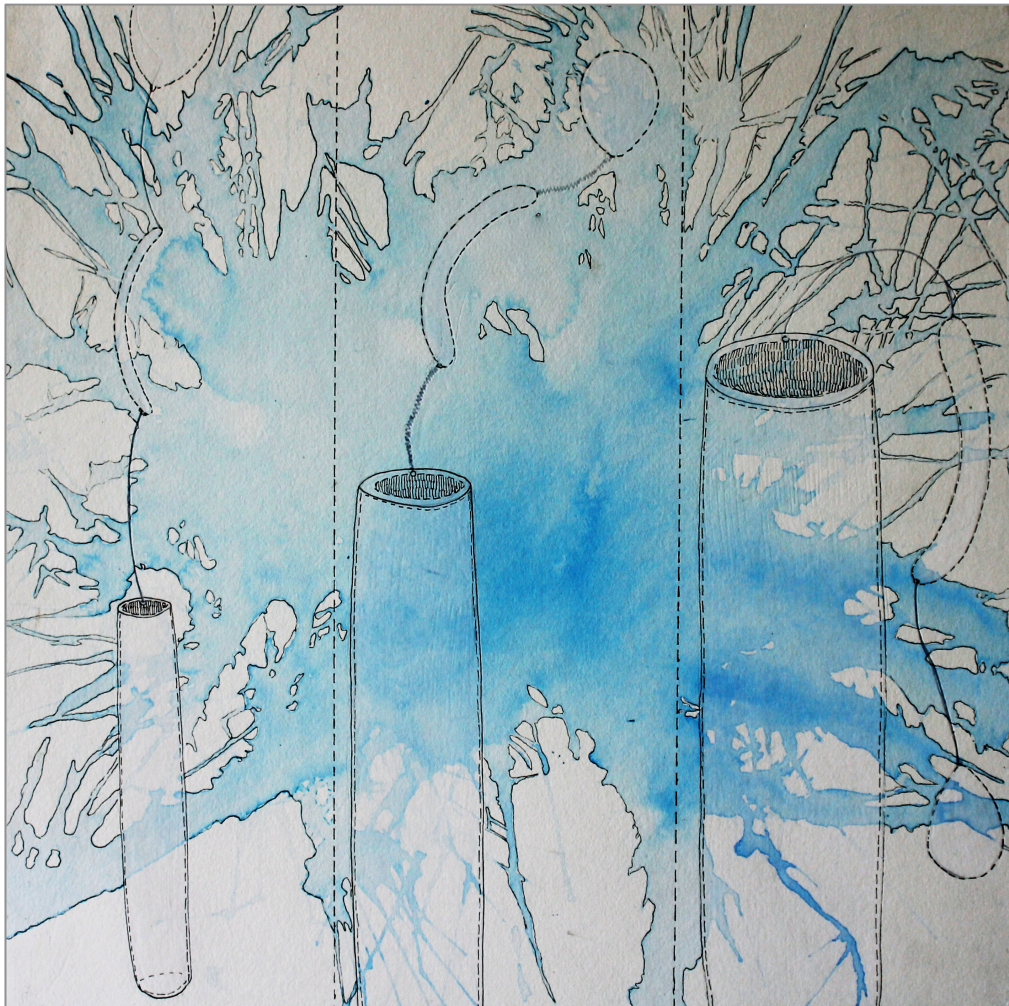
En la misma hoja están dispuestas unas casillas para que en un próximo encuentro pueda ver lo mucho que ha sido de ayuda.

Atentamente.

Juan Sebastián Angulo Romero.

“LA TUBOSIDAD DEL TUBO”⁸

Nombre: Juan Sebastián Angulo Romero Edad: 21 Nacionalidad: Colombiana Profesión: Estudiante de la Licenciatura en artes Visuales Mail: Juanse103@hotmail.com	¿Que es la ilustración? La ilustración es la configuración de una o varias imágenes en una o varias imágenes teniendo como problema la narrativa visual. Continua →
---	--

⁸ Representar la tubosidad de un tubo ese fue el primer ejercicio de la clase “experimentación visual: Proyectos interdisciplinarios” en mi estadía en ciudad de México, la solución al ejercicio fue una instalación con el tubo y unos globos inflados con helio. En palabras del profesor este fue un ejercicio ilustrativo.

“BOCETO DE UN BARCO”.

Nombre: LUIS ADRIÁN
MARTÍNEZ ADAME
Edad: 34
Nacionalidad: MEXICANA
Profesión: DISEÑADOR / ARTISTA
PROFESOR ENAP
Mail: GOADRIAN@GMAIL.COM

¿Que es la ilustración?

ES EL SOPORTE AL QUE PODEROS
RECORRIR TODOS LOS SERES HUMA-
NOS PARA MATERIALIZAR LOS SUEÑOS
O AL MENOS ESBOZARLOS.

“RECORRIDO DE UNA LAGRIMA”

ESCRITO POR: MANUEL MARÍN/ LIBRO: IMAGEN. 2007.

Cuando la imagen se engendra en un texto, la serie deviene en ilustración.

Recorrido de una lagrima

Estaba solo en la habitación de color blanco, desorden absoluto, muebles desgastados y música de fondo, cuando la curiosidad que había evitado durante meses desapareció y por un instante se sintió valiente, y con una mezcla de coraje e ingenuidad decidió entrar en un instante de vida de ese alguien que estaba a miles de kilómetros, una distancia existente en todas las dimensiones posibles de este mundo.

Después de ver lo que quería ver sintió un vacío en el abdomen, ahogo en los pulmones, dolor en la garganta y como un ser expulsado sin consuelo se asomó la lagrima más transparente.

Empañó su ojo y justo después bajó a su mejilla y ahí recordó cuando le hablaba al oído,

bajo un poco más y llegó justo arriba de su labio superior, supo que segundos después cuando bajara a la mitad de su boca recordaría no solo los besos dados sino las palabras dichas.

Bajo hasta su mentón y mientras atravesaba los vellos de su barba recordó que el tiempo

en el que estuvieron juntos nunca tuvo barba; siguió bajando lentamente llegó a su

mandíbula de Adán: aquí pensó en las vibraciones y el tono de su voz que siempre le pare-

ció el de un maldito consentido.

Bajo por el centro de su pecho y llegó al lugar donde siempre se sienten las ansias, y acá

recordó los minutos, horas, días, semanas y meses de espera. bajo un poco más y recordó

que antes bajaban labios con especial picardía. Al final la lagrima decidió descan-

sar en el ombligo.

"MELANCOLÍA".

Nombre: Francisco Gilberto

Quesada García

Edad: 57

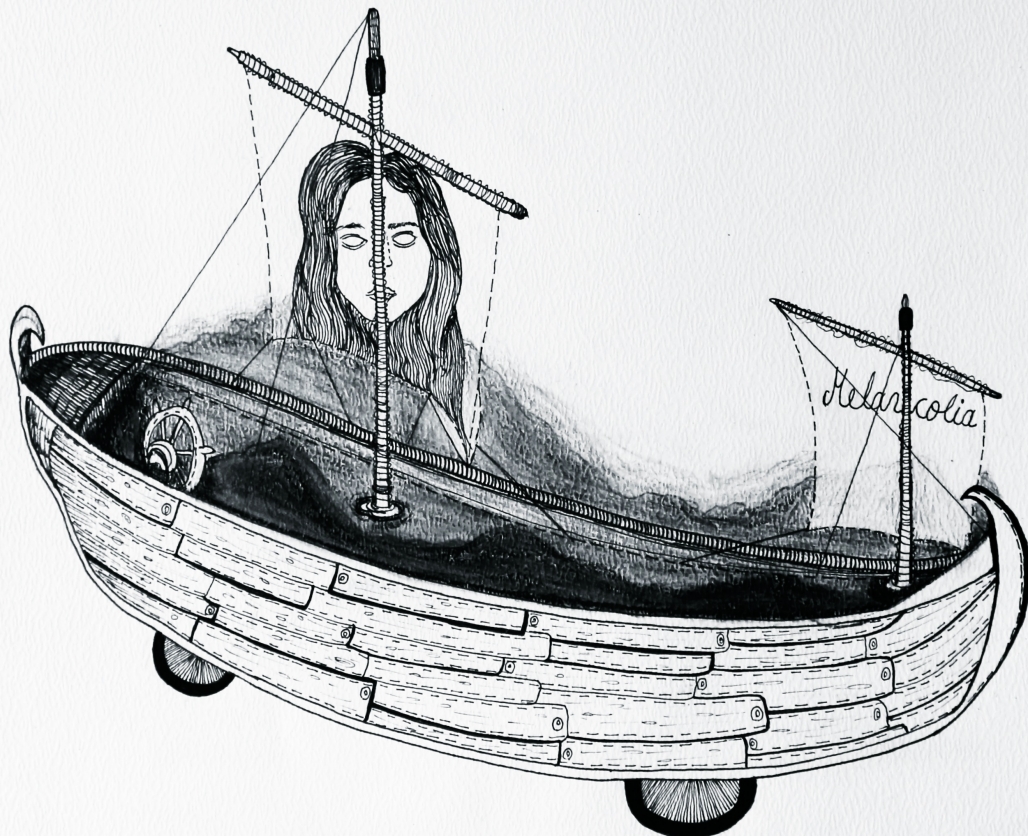
Nacionalidad: Mexicana

Profesión: Escultor

Mail: francisrogg@
prodigy.net.mx

¿Que es la ilustración?

Ilustración es el soporte gráfico del
tema, con una descripción
a detalle, de las particularidades
que el ilustrador destaca por
considerarlas características.

“MELANCOLÍA NAVEGANDO”.

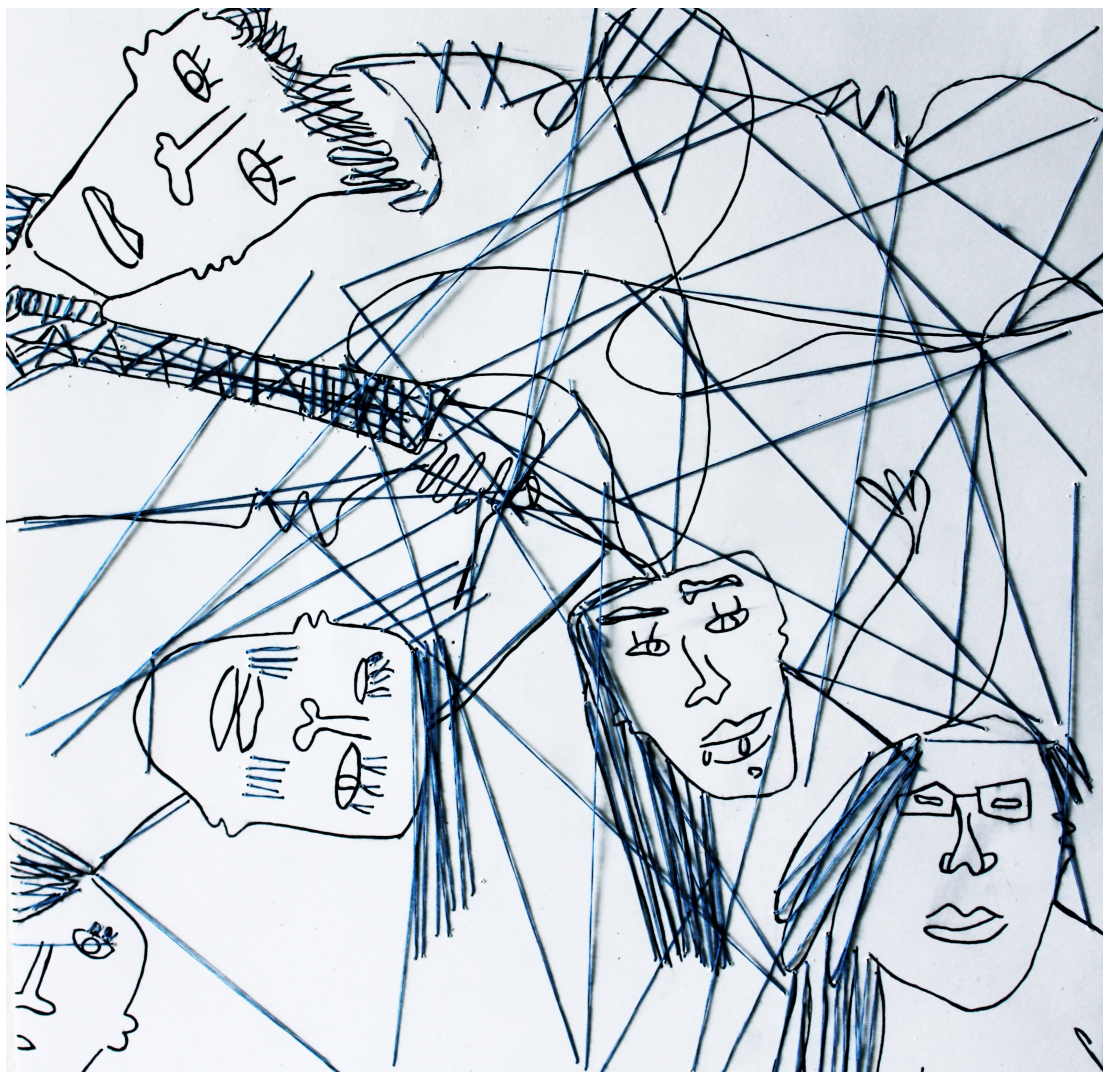
nombre: Miranda
Ximena Uribe Valdés
edad: 20
nacionalidad: mexicana
profesión: estudiante
mail: ximenaUribe-v@
hotmail.com

¿que es la ilustración?
La ilustración es:

un lenguaje poético, dibujos, materia
y sensación a partir de la
narrativa.

"HILO CONDUCTOR"

"EL CORAZÓN ILUSTRADO".

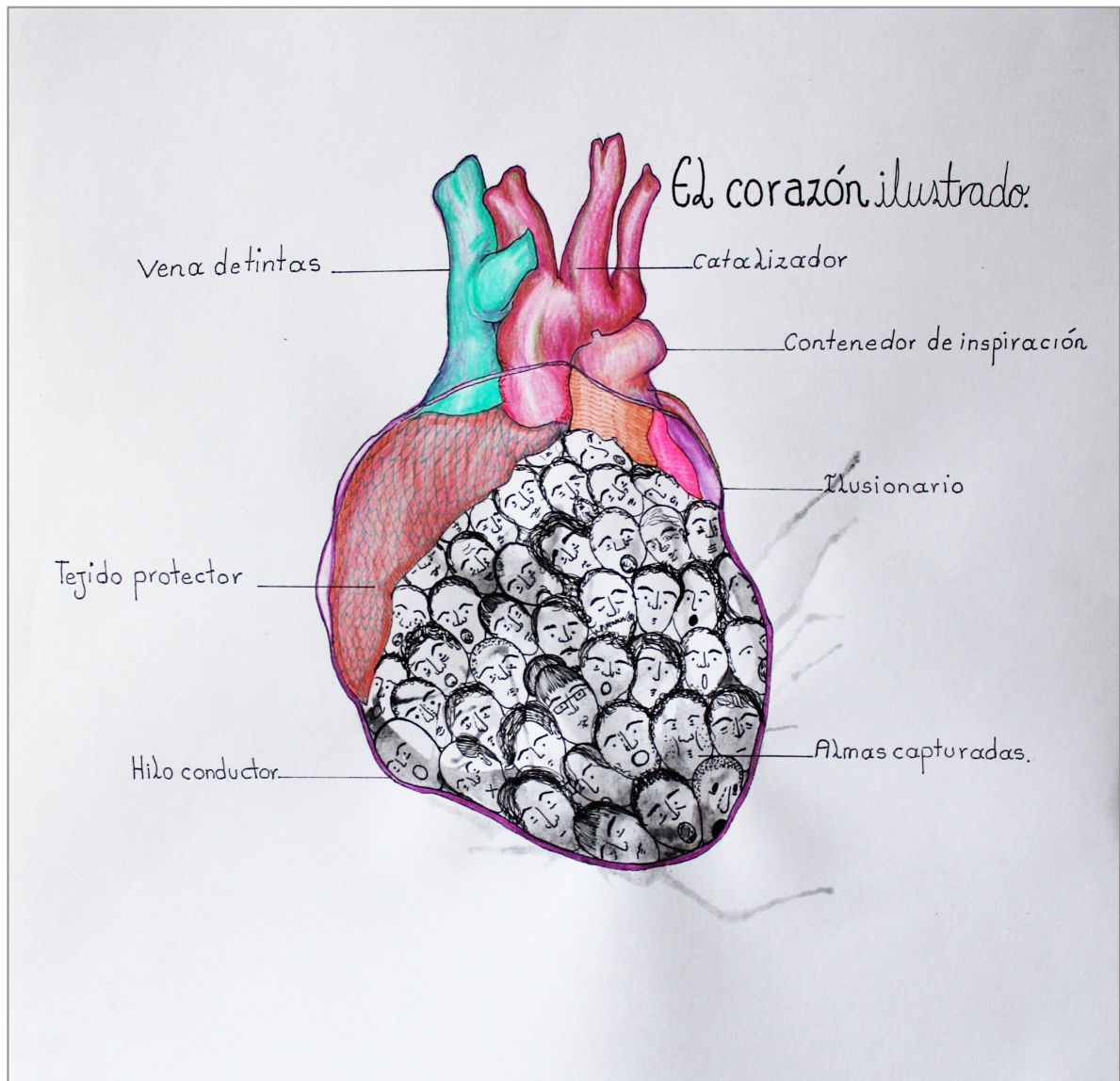
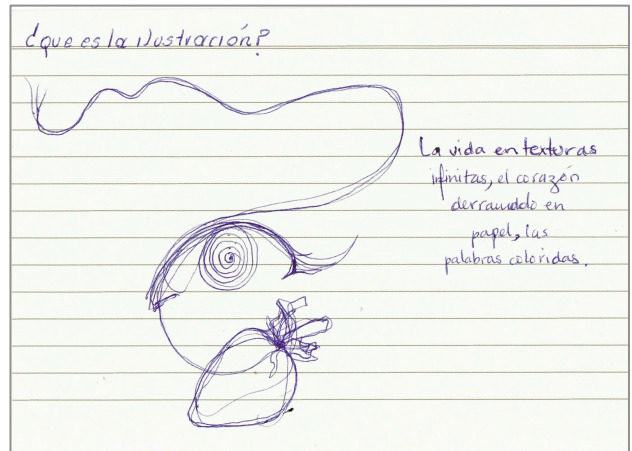
Nombre: Mariana García Ortiz

Edad: 23 años

Nacionalidad: Mexicana.

Profesión: Estudiante

Mail: malanco.go@gmail.com

“EL AMOR EN ALTA MAR”

Nombre: Lucía Anaya

Edad: 21 años

Nacionalidad: mexicana

Profesión: estudiante

Mail: lucia_a9@hotmail.com

¿Qué es la ilustración?

Es una historia narrada a través de imágenes, que aunque en casi siempre acompañan un texto, tienen vida propia

“NACER”.

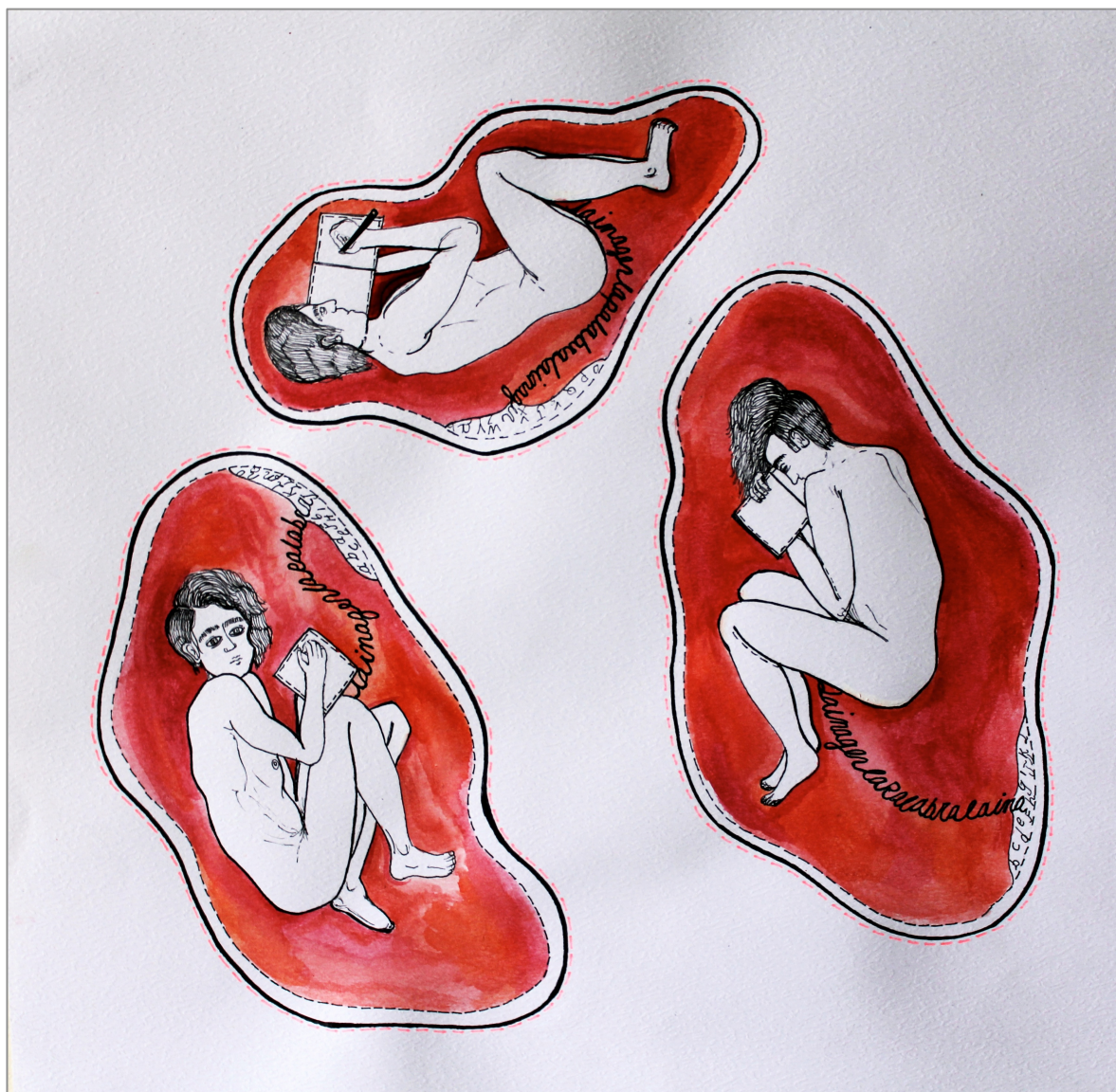
Nombre: Cristian Camelo
Samacá
Edad: 23
Nacionalidad: Colombiano
Profesión: estudiante
Lic. Artes Visuales
Mail: Cristian.f.Camelo16
@Yahoo.es

¿Qué es la ilustración?

Una imagen deseando salir de la
hoja de papel.

Una palabra incrustada en la
mitad de una línea.

Un refugio, un encuadro.

“BOTAS AZULES”.⁹

Nombre: Juana Puentes

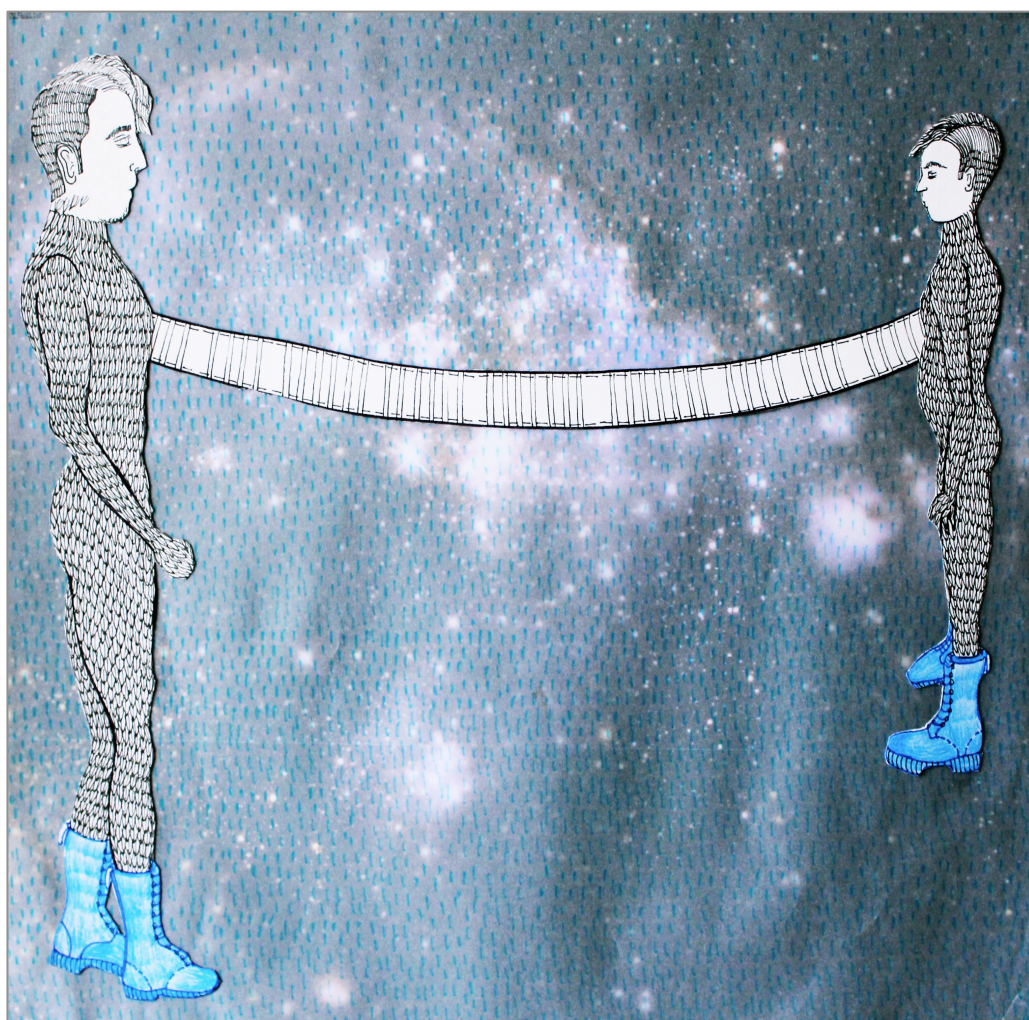
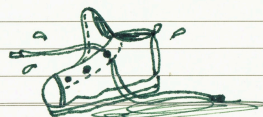
Edad: 24 años

Nacionalidad: Colombiana

Profesión: ilustradora
(un sueño)

Mail: Tomaho@hotmail.com

¿Que es la ilustración? La ilustración es una interpretación gráfica de que? bueno puede ser de muchas cosas, de la inmensidad del mundo si se quiere o de los zapatos mojados después de correr en la lluvia; la ilustración es la manera, el puente de lo visible a lo invisible para contarle al otro como ver, incluso como sentir, lo importante es comunicar, siempre comunicar lo que pensamos, leírte, hablarte...

⁹El criterio de organización de las imágenes fue el orden cronológico de elaboración de las mismas.

Día 8: el desenlace.

Amar la trama más que el desenlace.

Jorge Drexler. La trama y el desenlace.

En el viaje: ESO/ QUE ME/ PASA.

Después de finalizar el primer plan del viaje se hace necesario revisar lo acontecido para dar paso a un segundo viaje.

En este capítulo se interpretarán los diferentes momentos que viví como investigador-ilustrador en relación al proceso creativo teniendo como perspectiva el aprendizaje que se da en los procesos de creación desde lo auto reflexivo.

Es importante mencionar que el hecho de que me tomara a mí mismo como objeto de estudio durante este primer viaje tuvo dos perspectivas importantes en primer lugar el control sobre el proceso ya que a pesar de que esta fase pensaba en el azar y la deriva era imposible no tener un poco de vigilancia sobre los procesos y guiar en ciertos momentos lo que iba aconteciendo en el desarrollo de la creación. Desde la perspectiva de la IBA esto se vuelve casi necesario ya que esta mirada reafirma al investigador como sujeto creador que está en constante análisis de sí mismo.

Por otro lado lo motivacional también se vio alterado ya que evidentemente tenía un interés por mantener cierto ritmo en la investigación, para que el proceso se diera de manera satisfactoria, esto motivado por la necesidad interna de seguir aprendiendo sobre ilustración. Seguir refinando la producción visual y en general ampliando todo lo referente al campo de las artes visuales.

Navegando en el acontecer de la deriva y la construcción de las 10 imágenes que dan cuenta del proceso es necesario abordar lo que aconteció desde la experiencia misma y los procesos de aprendizaje que fueron detonados en mí como investigador y creador.

La experiencia desde este viaje es abordada desde la perspectiva de Jorge Larrosa; para este pedagogo la experiencia es definida como el: Eso / que me / Pasa; como fue abordado en el cofre #2 del equipaje cuando relataba sobre los procesos educativos dentro de la práctica artística.

El eso; está relacionado con esa cualidad incontrolable de la experiencia que permanece fuera del sujeto y que de cierta manera es desconocido o por lo menos no ha sido vivido, teniendo esto en cuenta los limitantes y condicionamientos del diseño de esta experiencia fueron el primer factor determinante del eso, el hecho de ser investigador e investigado, esto involucra unas dinámicas que pueden ser potencializadoras de la investigación y en gran medida lo fueron, como por ejemplo la entrega y disposición con el trabajo, el ritmo que dependía de mi, las convicciones que desarrollé con la práctica, todo esto puede agruparse bajo la posición ética que mantuve en relación al viaje.

Desde la postura de Bourriaud y la estética relacional es sincero que el artista hable de sí y tenga la convicción de que habla de cosas que son importantes; las elecciones de lo que se hablan están ligadas con las elecciones de lo que se observa en esa medida es imposible desligarse del contexto en el que se encuentra y así como esto fue una limitante también se volvió una posibilidad.

Un segundo gran limitante esta en relación al sobre que fue entregado a los participantes de este primer viaje con la pregunta *¿Qué es la ilustración?*, básicamente este procedimiento fue una elección entre decenas de posibilidades que podían haberse aplicado y que fueron pensadas para recibir y registrar estos conceptos y acercarse a las personas.

Este procedimiento se eligió porque respondía a construcciones personales de ver la ilustración a través de la narración, el intercambio y la misma circulación que tiene la imagen dentro de espacios no convencionales de las artes visuales. Así mismo el hecho de que todo fuera realizado desde lo análogo, escrito con mi letra, el tipo de papel entregado, el formato, los colores, generan unos códigos visuales que van envolviendo la estética de esta investigación y que han sido importantes en mi hacer artístico y que de nuevo son abordados desde esas construcciones personales sobre la ilustración.

Sin embargo, la pregunta, el espacio para responderla, y el tiempo mismo fueron condicionamientos, para mi era muy importante la inmediatez, que esa respuesta llegara del momento, que no fuera un concepto estructurado desde

otros sino más bien desde esas intuiciones o primeros pensamientos que surgían con esta pregunta sorpresa, varias veces los participantes me preguntaron si podían llevarse la pregunta y responderla después, y tenía que negarme ya que iba en contra los planteamientos de las propias reglas del viaje.

Hablando precisamente del “eso” la relación con cada concepto obtenido fue lo que más evidencio lo poco controlable que fue esta experiencia; era mi labor generar imágenes de esas respuestas y es aquí cuando tuve que ser capaz de mediar entre algo que fue pensado por otro, mis propias construcciones y el resultado como imagen; poniéndome en esta posición entendí la complejidad del oficio del ilustrador cuando trabaja desde conceptos ajenos.

Desde la idea del “Que me” la mirada de Larrosa es tener la claridad de que por más de que la experiencia es ajena a uno como sujeto, pasa en uno, corporalmente teniendo esto en perspectiva llegó el momento en el que pensarse a si mismo se volvió agotador ya que en un principio esta primera fase iba a ser toda la investigación se recogerían muchos conceptos de ilustración y mi labor sería la de estar me mirando constantemente en relación a la creación de esas ilustraciones.

Pero el proceso creativo llegó al punto de manifestarse y decir:

-basta de centrarse en sus construcciones y empiece a generar dinámicas con otras personas.

Esto también es algo muy propio de las manifestaciones artísticas contemporáneas como lo indica Bourriaud el material plástico con el que trabaja el artista contemporáneo son las relaciones humanas, en esa medida se volvió una limitante el observarse a si mismo y llegó el agotamiento, esto también se relaciona con los planteamientos de Careri y Bourriaud; cuando la creación se estanca, no se mueve, esas fuerzas sedentarias terminan por empobrecer el proceso creativo y llevar a cierto hastío en el creador.

Durante este primer viaje había logrado inventar un mundo posible en el que yo vivía, había generado una atmosfera, unas reglas de juego, unos personajes, unos objetos visuales, pero estaba jugando prácticamente solo así que surgió la necesidad de invitar a otros a este juego y ver que podía pasar junto

a estas personas que dinámicas se podían generar, que imágenes podían ser creadas y que procesos se dinamizarían.

Esta necesidad de aprendizaje esta en relación a los planteamientos abordados por Joseph Beuys trabajados también en el equipaje, la importancia del aprendizaje interior y la construcción de imágenes internas que llevan a que cada persona pueda ir generando acciones que alimenten la creación desde una posición frente a la vida.

“Entonces se dirige al ser creativo de cada ser humano se ve el ser libre capaz de auto determinarse y determinar, transformar su entorno y que puede lograr transformaciones en el contexto de toda sociedad” y continua *“El ser humano debido a su ser es potencialmente un ser creativo y que desde su libertad puede efectuar construcciones (transformaciones) en el ámbito de la sociedad pero lo hace en su correspondiente área de trabajo”* Esta posición es la que ha marcado esta investigación y es fundamental al pensar la manera en cómo me entiendo y pienso que debe funcionar el aprendizaje en torno a la creación mínimamente la creación de imágenes externas pero fundamentalmente la creación de uno mismo como sujeto social.

La creación es un asunto de autonomía; y la autonomía se crea, se construye. El arte es una posibilidad de dinamizar esas energías creativas que se encuentran dentro de cada individuo. En este caso la creación de ilustraciones fue esa excusa que siguió dinamizando lo auto reflexivo; escogí este tema y este medio visual para encontrarme y perderme constantemente en mis reflexiones. Los actos de indagar en mi son solo pasos para poder relacionarme con los otros de maneras más saludables, son ejercicios descontaminantes para permitirme escucharme realmente lejos del ruido al que ya estamos acostumbrados.

Por otro lado De Certeau propone el pensar la creatividad en función de las prácticas cotidianas, desde esta perspectiva esta fase se volvió un dispositivo personal para encontrarle un sentido intelectual y creativo a un viaje que pude realizar a Ciudad de México, una posibilidad de interacción con otras personas de construcción de conocimiento en función de la sorpresa que se iba generando al enfrentarme a decenas de novedades, personas, situaciones, espacios, trayectos.

Esta práctica que era un gesto sencillo de relación con otros una manera de salir de la cotidianidad pero también de registrar esos momentos que le dan un nuevo sentido a la misma, que finalmente se volvieron el detonante de todo el proceso de creación de imágenes y por ende de la investigación en sí misma.

Y en esta triada que habla de la experiencia desde Larrosa el último concepto “Pasa”; analizando los factores experienciales que me fueron cambiando como sujeto creador en este viaje, es importante estudiar la posición inicial frente a la ilustración la manera en como fue escrito ese primer concepto, el desarrollo de esa primera imagen y el como se fue re construyendo esa posición frente a la ilustración misma lo que cambio y lo que no cambio a través de esas respuestas que iba recogiendo.

Cuando empecé la investigación, la recolección de información la mirada frente a la ilustración era como la de un objeto de estudio, anteriormente me había podido acercar a ella en práctica artística desde diferentes miradas, pero desde que inicie el trabajo de grado me sentí más fuera de la ilustración que dentro de ella; pensando ese afuera precisamente como esa necesidad de objetivarla, enmarcarla y definirla desde los parámetros de lo investigativo.

Sin embargo desde el segundo concepto que empecé a trabajar que llegó con una mirada poética me volví a sentir dentro de la ilustración y el siguiente concepto reafirmo aun más esa posición; sentirse dentro de la ilustración; intentando verbalizar esta expresión de orden abstracto, el estar dentro se relaciona con vivir la ilustración, sentir toda la poética que rodea esta práctica artística, encontrar ilustración en la vida, en las calle, en las personas, en las situaciones, y reflexionarla sin forzar una racionalización de la misma. Después por las materias que estaba viendo en la escuela en el DF (instalación, video arte, dibujo experimental) me alejé de la ilustración y empecé a explorar otros campos de las artes visuales que estaban más relacionados con la narración involucrando el espacio y el tiempo; en algún momento sentí la necesidad de abandonar este trabajo y comenzar de cero con otro.

Pero cuando volví a revisar lo que había elaborado en ese año de trabajo me di cuenta que era necesario terminar esta etapa de mi formación académica

con este trabajo y en este punto de una manera casi natural el problema de la ilustración se transformó en un problema de narración visual , aquí dejé de sentirme agotado, y llegó un segundo aire que empezó con la creación de la imagen propuesta por Ximena Valdés, (Melancolía navegando).

Así mismo la experiencia en general de esta primera fase también fue padecida, no fue amigable conmigo como sujeto creador e investigador, y me movilizo como sujeto en formación; de un lugar seguro hacia el desplazamiento de ese confort que me había llevado al agotamiento; así mismo esta experiencia de creación de imágenes se reunió con una experiencia de viaje, que también fue incontrolable, desde esta manera se reafirma que esa triada entre vida-creación-investigación es solida, por lo menos cuando el asunto es algo tan personal y se mezcla con fibras tan intimas de la vida.

Que tanto cambié como sujeto creador a través de esta experiencia, reflexionando sobre lo que pasó en todo el proceso me doy cuenta que mi cambio como ilustrador fue mínimo en relación a mi cambio como persona.

Tuve la oportunidad de hacer un trabajo de grado cuyo tema es el viaje, viajando fuera del país, este simple hecho cambio mi mirada desde muchos puntos de vista, en palabras de Careri en el andar como práctica estética

“En la base del viaje hay a menudo un deseo de mutación existencial. Viajar es la expiación de una culpa, una iniciación, un acercamiento cultural, una experiencia”.(Careri, 2002).

Imágenes y narración.

Sobre cómo se hicieron.

Desde lo ilustrativo se destacan dos vías generales de producción de imágenes en esta primera fase; una la vía subjetiva en donde sobresale la manera en cómo los ilustradores viven la ilustración y las imágenes dan cuenta de esa experiencia de encuentro con un campo de las artes visuales sobre esta categoría *“la poética del autor que intenta generar una profunda empatía con el lector.”.* (Duran, 2005,p47).

Así mismo hubo un tratamiento experimental de la imagen desde procedimientos análogos, y esta vía de producción responde a un camino semiológico, estas imágenes manifiestan esas maneras particulares de enfrentarse a la ilustración también desde la configuración de un estilo visual que se fue perfilando a medida que se continuaba con la realización de las ilustraciones.

Cada concepto presentó un reto ilustrativo y básicamente fueron cuatro tipos de respuesta las que se trabajaron; las concretas que respondían a un lenguaje descriptivo, preciso, y racional, las poéticas que buscaban la metáfora, la evocación y lo difuso, las concretas poéticas que resultaban de un encuentro de las dos anteriores y las respuestas en imágenes que generaban un lenguaje grafico-visual en sí mismo. Desde Paz, la imagen parece unir dos universos que parecen irreconciliables, pero no todas las imágenes responden a esta particularidad, algunas tienden a lo discursivo, otras a lo narrativo y algunas a lo poético; desde esta manera tan particular en la que Paz reflexiona la imagen surge ese análisis de esos conceptos de ilustración que están en directa relación con el carácter mismo de las personas que los escribieron; la capacidad de síntesis, o la evocación metafórica va de la mano con los rasgos de cada una de las personas que me regalo un concepto de ilustración.

Es evidente la afinidad que existe con los procesos análogos en el tratamiento de la imagen, todas las imágenes fueron resueltas desde estos procesos; y ya parece algo que ni siquiera pienso, lo análogo hace parte de mí, como mi tono de voz, algo así diría mi asesora disciplinar. Por supuesto no he desarrollado tanta práctica en la ilustración digital y es un campo que me interesa abordar, ya que sí me he acercado a lo digital desde medios como la fotografía y el video, sin embargo espero que nunca se valla el deseo de tocar el papel, elegir la herramienta, demorarme horas en una imagen, soy amante del libro, el olor del papel, el rayar, y esta pasión se traslada a la manera en la que creo ilustraciones.

Como lo piensa Ferrer el ilustrador trabaja con materiales que pueden ser tan intangibles como las ideas mismas, por esto resulta muy importante preguntarse por la afinidad que se tienen con ciertos materiales y ciertos

procedimientos, así como el estilo literario considero que esto definitivamente se relaciona con el carácter de cada quien , la forma de ser que por supuesto se va transformando pero esos instantes en los que aparecen ciertas fuerzas que pueden durar días o años se ven reflejadas en los intereses y procedimientos técnicos con los que trabajamos.

Los procedimientos que son constantes en las imágenes provienen en su mayoría del dibujo y la pintura, estos dos grandes campos de las artes visuales fueron los que iban alimentando la creación de las ilustraciones; esto es notorio en las propias imágenes; existen tensiones entre la línea y la mancha, el punto y el color.

Del dibujo se destaca también el pensar la escritura como grafía, las palabras son puntos, líneas, trazos que generan tensiones en un formato; el dibujo también se entendió como un campo expandido que sale del imaginario común del papel y el grafito, hubo una exploración de materiales como hilos y procedimientos como el collage.

La pintura: la mancha empezó a tener un lugar más importante en la realización de las imágenes, acuarelas, acrílicos, tintas, el trabajo del soporte, la preparación del mismo para después aplicar el medio pictórico, estos matices son rescatados del aprendizaje de lo pictórico. Por otro lado las elecciones de color, en donde se construyó una paleta en donde destacan los colores fríos, el interés por el azul, las armonías y contrastes que fueron pensadas desde este color.

El lenguaje cinematográfico también aportó miradas sobre el punto de vista, la composición de las imágenes en relación a esa narrativa y la atmósfera que se intentó generar en relación al viaje. Angulaciones y diferentes perspectivas fueron dinamizando la creación que en un principio era muy rígida desde el punto de vista compositivo.

Fueron 10 conceptos recibidos y trabajados sobre ilustración, fueron 10 discursos distintos. Cada uno respondió a construcciones muy personales de los participantes; algunos pueden relacionarse desde palabras en común por ejemplo la palabra narración es recurrente en varias respuestas. Y es evidente que la narración se volvió el asunto central de esta práctica. Es importante mencionar

que 8 de las 10 respuestas piensan a la ilustración como un campo específico de las artes, con problemas específicos, un lenguaje particular, y dos lo ven en función de algo que pareciera superior a ella como una forma o primer paso de algo superior, un boceto.

Ninguno habló de un público específico que recibe esas imágenes y esto también puede ser entendido como algo positivo ya que no se relaciona a la ilustración con lo infantil o lo comercial de una manera directa, algo que también está en el imaginario colectivo, la ilustración si se dirige a los niños, tanto los de 5 años, como los de 20 y 80, alguna vez alguien me dijo que el ilustrador está encargado de salvar niños y niñas de la contaminación que trae la adultez, sin embargo la ilustración como campo visual no es ingenua, tampoco lo son sus imágenes y requieren que el ilustrador desarrolle conocimientos de áreas muy variadas que se conciba a sí mismo como un collage.

Hilo conductor.

Los títulos: Según Mitt el título es la primera gran elección que adiciona un componente narrativo a la imagen, elegirlo es una labor compleja que definitivamente carga la obra de alguna manera. Desde esa perspectiva se decidió darle uno a cada ilustración para que estos también fueran generando un discurso de continuidad en relación a la intención de narrar la experiencia de la deriva. Cada título está en relación a la respuesta particular que dio pie para la creación de la imagen, y por supuesto se relacionan con la imagen misma. Así mismo la utilización de los mismos tiene una razón práctica; en mi funciona a manera de estructura, me permite generar conexiones entre las palabras que me han sido dadas para ilustrar y mis propias palabras de cierta manera me permite adueñarme de una imagen y recordarla más fácilmente.

Las imágenes y las palabras: La ilustración es un campo comunicativo, tiene como intención plástica cargar una imagen de tanta información que el lector o el público se lleve una idea bastante completa de lo que el artista quería presentar en la obra, desde esta perspectiva la palabra, o la escritura también se vuelven decisiones plásticas, el decidir cuando una imagen debe llevar texto, o

cuando una imagen se compone totalmente de un relato como se dio en una de las ilustraciones responde también al pensar en esa necesidad de información que esta relacionado con lo que propone Mitt cuando habla de la imagen narrada desde la palabra; la posición de este trabajo es que el texto y la imagen debían ser coexistentes, si una imagen iba a estar compuesta de estos dos elementos seria porque juntos generarían un tercer relato necesario; idea que va de la mano con los planteamientos del libro álbum como producto de las artes visuales.

La intención es que esta serialidad genere un relato en el que todas estas decisiones afianzaran esta narración en relación al viaje, la intención no es generar una lectura unidireccional en la que todos los espectadores perciban lo mismo, por el contrario el esfuerzo radicó en generar imágenes que respondieran a un concepto dado, que también llevaran una serie de gestos personales sobre la imagen, y que fueran abiertas para que tuvieran múltiples interpretaciones.

Teniendo en cuenta que la narración visual se preocupa por generar un discurso visual en donde la secuencia de imágenes transmiten las preocupaciones del autor; este factor de la narración visual se da desde la idea de que la imagen tiene el poder de contar historias y el texto muchas veces no es necesario.

Desde Aumont las imágenes como unidad muestran, pero empiezan a contar cuando se ponen unas junto a otras, desde esta mirada se va construyendo el juego de la narrativa, por supuesto hay decenas de posibilidades de contar la historia de la deriva dependiendo del orden que decidiera darle a esa serie de imágenes.

Los elementos que parecen comunes pensando en la narración y la idea de hilo conductor en esta primera experiencia de viaje están dados por la paleta de color como elección consciente y unificadora de las imágenes, el estilo grafico, que se ve reflejado en los factores formales del dibujo, como campo de las artes visuales el uso del formato, el gesto, y la riqueza de la línea.

Desde la representación el tema del viaje empezó a explorarse desde la presentación de elementos típicos como el barco, el navegante, pero también se empezó a metaforizar pensando en el viaje desde distintas perspectivas; así el tema de las imágenes también empezó a configurar otro hilo conductor.

El uso del formato y el soporte bidimensional.

Lo indecible de las imágenes.

(En el que le pido el favor a un amigo imaginario que relate la deriva de Sebastian).

ESPERGESIA

Yo nací un día
que Dios estuvo enfermo.

Todos saben que vivo,
que soy malo; y no saben
del diciembre de ese enero.

Pues yo nací un día
que Dios estuvo enfermo.

Hay un vacío
en mi aire metafísico
que nadie ha de palpar:
el claustro de un silencio
que habló a flor de fuego.

Yo nací un día

que Dios estuvo enfermo.

Hermano, escucha, escucha... Bueno.

Y que no me vaya
sin llevar diciembres,
sin dejar eneros.

Pues yo nací un día
que Dios estuvo enfermo.

Todos saben que vivo,
que mastico... Y no saben
por qué en mi verso chirrían,
oscuro sinsabor de féretro,
luyidos vientos
desenroscados de la Esfinge
preguntona del Desierto.

Todos saben... Y no saben
que la luz es física,
y la Sombra gorda...
Y no saben que el Misterio sintetiza...
que él es la joroba
musical y triste que a distancia
denuncia
el paso meridiano de las lindes a las
Lindes.

Yo nací un día
que Dios estuvo enfermo,
grave. Se empoza, como charco de
culpa, en la mirada.

Fuerzas nómadas y sedentarias.

En este viaje el diario de campo se configuró como el espacio más íntimo en donde nacieron y vivieron las ideas.

En este diario los bocetos respondieron a esas primeras intuiciones visuales frente a un concepto para una posterior realización formal, en esa medida pensando en la inmediatez, en la relación de conceptos con imágenes, la elaboración y registro de los mismos se convirtieron en una forma de comprender no solo como se relacionan las palabras con imágenes sino como esa inmediatez está diciendo asuntos sobre ilustración, del proceso creativo, y permite la posibilidad de comparación entre el boceto y la imagen final.

Después de revisar lo acontecido durante esta primera fase es evidente que pueden ser identificados una serie de procesos que fueron realizados al momento de enfrentarme a estos momentos de creación, estos se vuelven casi constantes desde lo planteado por Careri pueden encontrarse una serie de fuerzas que tensionan el acto creativo. En primera medida en todas las nociones el primer acercamiento que es llevado a cabo es la selección de las palabras claves, aquellas que se sienten como fundamentales en los conceptos de ilustración regalados por los participantes.

Posteriormente se realizaba una relación de cada una de esas palabras con posibles elementos de la futura imagen, intentando llevar esas palabras al lenguaje plástico, buscando en estas posibilidades de texturas, colores, planos, símbolos y demás cualidades visuales.

Estos procesos después de la tercera imagen empezaron a estar relacionadas en términos del viaje como tema. Se buscaban las palabras dentro de la definición que pudiera hacer referencia a este tema y a partir de esto se empezaba a configurar el resto de la imagen. En las que no contenían referencia alguna se intentaba abstraer de alguna forma la relación con el viaje y si en definitiva era muy forzado se buscaban relaciones visuales desde el trazo, el

gesto, el color, la composición, para ir unificando ese lenguaje visual con las otras imágenes ya existentes.

Entendí cada imagen como un micro cosmos de una macro estructura que respondía a la narración de esta primera fase. Cada imagen contenía a todas las demás, y el libro por supuesto las contendrá a todas.

Es interesante ver como algunos de estos procesos creativos se mantuvieron en comparación con otros procesos de creación previos; en relación a los bocetos por ejemplo siempre los he tomado como un muy ligero esbozo de la idea, no son detallados y en mi proceso funcionan recordándome algunas elementos que no deben ser olvidados sobretodo desde la composición, y aunque en estas imágenes los bocetos fueron más desarrollados se mantuvo esa tendencia a no tratarlos en profundidad. Hay un gran cambio del boceto a la imagen final.

Desde los planteamientos de Careri en relación a las fuerzas nómadas y sedentarias que se relacionan con lo planteado por Deleuze en el espacio liso y estriado resulta muy interesante ver la creación como este espacio en donde confluyen estas fuerzas. Desde esta perspectiva el identificar esos impulsos que parecen como constantes en el proceso creativo y aquellas que se van convirtiendo en fuerzas dinámicas que movilizan al sujeto creador a campos que incluso parecen inesperados para el mismo.

Teniendo en cuenta lo anterior se reconoce una exploración más compleja representada en la búsqueda de referentes visuales y teóricos y la investigación de cada imagen en relación a estos conceptos. En mis procesos anteriores de investigación creación no solía buscar referentes en profundidad en cambio en estas imágenes fue una parte muy importante y que fue desarrollada muy conscientemente, se fueron perfilando una familia de artistas y referentes con los que he venido trabajando y generando conversaciones. Provenientes de diferentes campos de las artes; este factor implicó una mirada más diversa sobre la imagen que llevaba a resolverlas desde procedimientos técnicos más interesantes.

Para Careri el nómada es aquel que es capaces de andar y vivir sin dejar huella persistente; las cualidades del nómada están en forjar vivienda en cualquier

espacio y el tener viajes in situ (en los que no es necesario el desplazamiento corporal para viajar).

Desde esta perspectiva las fuerzas nómadas que fueron dinamizando la creación de estas imágenes están en relación con esa metaforización del viaje; las comprensiones que se iban realizando en torno a este tema cada vez eran más profundas y en este hilo conductor las ilustraciones exploraban visualmente esas reflexiones.

La manera en como se iban resolviendo las imágenes desde un profundo estudio del concepto, llevaban a que cada una tuviera una individualidad desde esta perspectiva cada una fue un pequeño viaje, en donde aparecían colores, formas, texturas, luces, sombras todas muy particulares.

La escritura; antes durante y después de la creación de cada imagen algo que en los procesos anteriores era casi inexistente ya que solo escribía después de la realización de cada imagen a manera de recapitulación. Ahora la escritura es fundamental para la creación plástica, es como si no pudiera concebir una imagen si anteriormente no está escrita, y desarrollada, así mismo el ejercicio de la escritura me ha permitido generar relaciones con otras imágenes de mi producción anterior de una manera más fluida y consiente; pensando en el porque estoy haciendo estas elecciones en vez de otras.

El ejercicio de mirar; hay una preocupación cada vez más consiente por lo que se mira y como se mira. Esto ha sido detonado por un perfil que se ha venido definiendo desde la creación de estas ilustraciones en donde ha sido necesario tener más consciencia por las elecciones y soluciones visuales a las que se llegan. Esto ha permitido generar relaciones más fuertes con intereses de todo tipo que se representan en la creación de imágenes.

El proceso de creación de esta serie de imágenes, y la relación con el viaje como metáfora del acto creativo me ha llevado a identificar que en el océano de la creación y en el universo de la vida. Las personas podríamos pensarnos como nómadas y sedentarios en la forma en como habitamos y dinamizamos cualquier espacio, desde esta comprensión hablada por Careri la creación es un práctica

que moviliza estas dos condiciones que están inmersas en nuestra naturaleza y que hemos heredado de una fuerte tradición de caminantes del mundo.

Sin embargo podría pensarse de otra manera y es que esas fuerzas nómadas y sedentarias están en nosotros, más que la creación como un campo al que accedemos esta perspectiva permitirá pensar que la creación está en nosotros por ende estos impulsos también habitan en nosotros y se despliegan en cualquier campo de nuestra vida.

Sin querer afirmar que es lo bueno o lo malo, después de toda la indagación realizada sobre el viaje y la creación, me queda por decir que el verdadero viaje exige desplazamiento, exige desconocimiento, exige incluso la muerte del viajero para que pueda renacer sin forma establecida.

El final del primer viaje.

*Por el bulevar de los sueños rotos
Pasan de largo los terremotos
Y hay un tequila por cada duda.
Cuando Agustín se sienta al piano
Diego rivera, lápiz en mano,
Dibuja a Frida Kahlo desnuda.
"Por el bulevar de los sueños rotos"
Joaquín Sabina.*

Este primer viaje termina (aunque nunca haya un final); entre sensaciones de agotamiento y la claridad de que se realizó lo necesario para continuar. El final de este primer plan permitió observar que hay viajes que se disfrutan en soledad, y por el contrario existen algunos que es necesario realizar en compañía de otras persona. Durante un año me dediqué a crear un juego en el que surgió la necesidad de invitar a otras y otros a jugarlo junto a mí.

Durante "Deriva ilustrada" se abordaron dinámicas y metodologías nombradas como análogas. Desde el sobre, la pregunta que como dinámica obligaba a un contacto personal un encuentro mediado por este artefacto, la

elaboración de las imágenes, la recopilación de la información; todo desde cierto confort que he desarrollado en la escuela que me ha llevado a ciertas zonas seguras en relación a la creación y la interacción con los demás.

EL VIAJE ME PERMITIÓ VIAJAR. planteé una tesis sobre viaje que pude desarrollar viajando, lejos, solo, ajeno a..., de alguna forma maravillosa algo obvio para que esta situación ante mis ojos mágica e imposible fuera real. Durante esta primera fase me enfrenté a maestros que desde la ilustración y otros campos de las artes visuales cuya mirada alimentó no solo este trabajo sino todo lo relacionado con mi hacer artístico.

En Ciudad De México conocí a varias personas, y este trabajo, toda la experiencia planteada con el sobre, la pregunta, me permitió generar lazos, compartir mi trabajo, mi mirada, invitar a jugar. Ahora desde la distancia el concepto de viaje se transforma y se plantea una nueva estrategia para seguir trabajando junto a algunas de estas personas.

Del grupo de participantes que hizo parte de este primer viaje fueron invitados cuatro personas quienes continuarán en este segundo plan ahora produciendo imágenes junto a mí. Estas personas fueron escogidas teniendo en cuenta que aún fuera estudiantes, que estuvieran interesadas en trabajar desde la narración y la creación de imágenes, por su curiosidad; y la suposición de que querrían hacerse algunas de las preguntas que me hice durante esta primera fase.

En términos auto reflexivos ya se ha dicho que pasó conmigo, y de cierta forma las palabras no terminarían de contar todo lo que cambió en mí con este primer viaje; el factor más importante es el de darle otra mirada a este trabajo, proponer un viaje relacional, cooperativo e interactivo, después de haber planeado un trabajo que solo estaría centrado en mi producción.

El dejar pasar, tomar una actitud de pasividad en los acontecimientos que además va de la mano con la idea de que este trabajo piensa la vida como investigación, pero para eso es necesario dejar de controlar, y realmente ser un sujeto que vive experiencias, las analiza, y las interpreta, y en cuanto a la creación entender que no hay creación si no hay mutación, si no se sale de la zona de la comodidad en la que es muy fácil estar.

Comprender que los ilustradores, los artistas, las personas somos seres que consumimos imágenes de todo tipo todo el tiempo, entre más conocimientos en relación a las imágenes, las prácticas artísticas, la cultura visual, los procedimientos plásticos, el diseño y la vida, las imágenes van a ser más ricas, se vuelve casi necesario que haya una constante revisión y reflexión sobre los procesos creativos propios y de otros artistas.

El apreciar como un problema ilustrativo se fue transformando en un problema narrativo, esas respuestas obtenidas por parte de los participantes empezaron a generar relatos, que se fueron enlazando en una necesidad de contar algo.

No poder decir todo de una imagen incluso cuando estas fueron elaboradas por mi, responde a una cualidad mágica del arte, el encuentro con Octavio Paz, y esta mirada sobre la poética y la imagen que ahora está presente cada vez que veo una obra o me propongo hacer una. Y a la vez el reto que esto presume.

Y en cuanto a las metáforas del viaje... La deriva, que me permitió sumergirme en lo más profundo de mi ser, con la posibilidad de siempre salir, me permitió explorarme con ayuda de otros, me permitió conocer a otros sin prejuicio alguno, me permitió re buscar en un campo que percibía como conocido, pero del que realmente no conozco nada, me dio la posibilidad de salirme de ese campo y producir en otros lenguajes de las artes visuales.

La deriva permitió crear una historia atemporal, no lineal, pero igual historia, mi historia, solo 10 imágenes de una experiencia infinita, incontenible e inolvidable.

Derivar para una persona obsesionada con la estructura lineal, el control absoluto y el perfeccionismo en detalle es un total aprendizaje.

Día 9: segundo plan de viaje.

VIAJAR CON ALGUIEN.

De aquí hacia allá.

De el hacia mi.

De rojo a naranja

De el hacia el

De el junto a mi

De el contra mi

De mi hacia el.

De azul a verde

De mi hacia mi

De mi junto a el

De mi contra el

De el amor hacia el miedo

De el miedo hacia el amor.

PLAN #2: METÁFORAS DEL VIAJE

DURACIÓN: Febrero a septiembre de 2014

Perspectiva artística

Perspectiva literaria

ITINERARIO.

Esta segunda fase buscó generar una serie de intercambio de imágenes con cuatro estudiantes de Artes visuales (2 de Ciudad de México y 2 de Bogotá) quienes hicieron parte del primer viaje respondiendo la pregunta planteada. Se propone a través de una plataforma virtual (tumblr) una dinámica de intercambio donde el tema es el viaje como metáfora en relación al proceso creativo de cada uno de los participantes.

-En esta segunda fase buscó que cada participante de la investigación generara sus propias imágenes en relación a su proceso creativo teniendo en cuenta la perspectiva de la narración visual a partir de la metodología de intercambio planteada teniendo como tema el viaje. -Se buscó en el intercambio el salir de la representación grafica y alentar a cada participante a generar narraciones visuales desde medios visuales que les permitieran un desplazamiento creativo. -El investigador-creador siguió creando imágenes ya que su rol en esta fase fue de dinamizador del intercambio a partir de estrategias evocativas.	-Desde la perspectiva literaria esta fase buscó generar relaciones entre la imagen y el texto desde el proceso creativo de cada participante. -Se buscó seguir construyendo ese discurso literario que narra el proceso investigativo teniendo continuando lo que suceda en la fase 1.
PRINCIPIOS DEL VIAJE. -El tema es el viaje como metáfora en relación al proceso creativo. -Las imágenes deben ser creaciones personales. -Desde un inicio debe estar presente la idea de narración visual para que la creación este mediada desde este propósito y se relacione con el concepto de viaje. -El termino imagen puede estar entendido desde las construcciones personales de cada uno de los participantes.	
METÁFORAS DEL VIAJE. Durante el proceso con cada participante deben ser abordados los siguientes conceptos relacionados con la idea de viaje: *Identificación de viajero. (invierno) *El viajero heterónimo (Otoño) *El equipaje. (Verano) *Despedida. (Primavera).	
ARTEFACTOS DE RECOLECCIÓN DE EXPERIENCIAS. -Tumblr: Metáforas del viaje. -Bitácora de viaje del viajero. -Imágenes finales de cada uno de los participantes.	
VIAJEROS. Christian Camelo. Juana Puentes. Ximena Uribe Andrea Ortiz. Juan Sebastian Angulo	

Detalles del viaje.

Intercambio de imágenes.

Este plan de viaje se configura por una parte del antecedente del arte postal que como práctica artística surgida en los años 60 Para esta manifestación el inter texto y el subliminal se volvió un lugar de importancia en la imagen la circulación de la misma.

Otro referente que permitió realizar este plan de viaje abordando el intercambio son Joaquín Roldan y Rafaele Genet quienes realizaron el capítulo *“Foto diálogos”: preguntas y respuestas visuales para el aprendizaje de los conceptos fotográficos*. Del libro Metodologías artísticas para la investigación en educación.

Aunque el capítulo problematiza la imagen fotográfica los autores dicen *“las foto diálogos son un tipo de dialogo de imágenes, otras formas de dialogo visual podrían producirse a través de dibujos, pinturas o combinando diferentes especialidades (Roldan, 164)”*.

Uno de los objetivos que proponen los autores en relación a la importancia del fotodialogo es : *Provocar tanto la creación como el análisis e interpretación de imágenes visuales en el mismo ejercicio*. Esta es una de las intenciones de este trabajo que a la vez esta muy cercano con la idea de lo reflexivo como posibilidad de análisis personal del proceso creativo.

Día 10: de nuevo la trama.

TRAMA.

Trama es tejido; siempre he querido aprender a tejer, considero que es de las habilidades más útiles que cualquier persona pueda aprender.

Tejer para arreglar una prenda de vestir.

Tejer para encuadernar un libro.

Tejer para hacer un lazo con alguien.

Tejer para contar una historia interesante.

Tejer para unir un corazón roto.

Estaciones.

Son ejercicios pensados desde la metaforización de distintos elementos que atraviesan el viaje para detonar experiencias en los participantes de esta segunda parte de la travesía.

Las estaciones están en relación a la vida¹⁰ y la manera en como la creación nos atraviesa como personas en primer lugar y como profesionales dentro de las artes visuales; cada ejercicio esta pensado desde una serie de referentes que desde algún área del conocimiento se han problematizado un asunto similar al de la estación.

Los ejercicios creados para cada estación fueron subidas a cada uno de los tumbler de los participantes; cada ejercicio estaba en consecuencia del anterior, y la intención fue generar un hilo conductor que alimentara el proceso de la narración de cada uno de los participantes.

¹⁰ El uso de las estaciones para nombrar estos momentos del diseño del viaje está inspirado en la película *Primavera, verano, otoño, invierno... y otra vez primavera*, del directo Kim Ki-Duk. Simbolicamente las estaciones se relacionan con etapas de la vida desde la vejez hasta la niñez, así mismo como colombianos estamos ajenos a estas, así que se convierten en un encuentro con eso que también es desconocido, desde esta idea de que el viaje nos enfrenta necesariamente con situaciones que nos sacan de nuestra zona de confort.

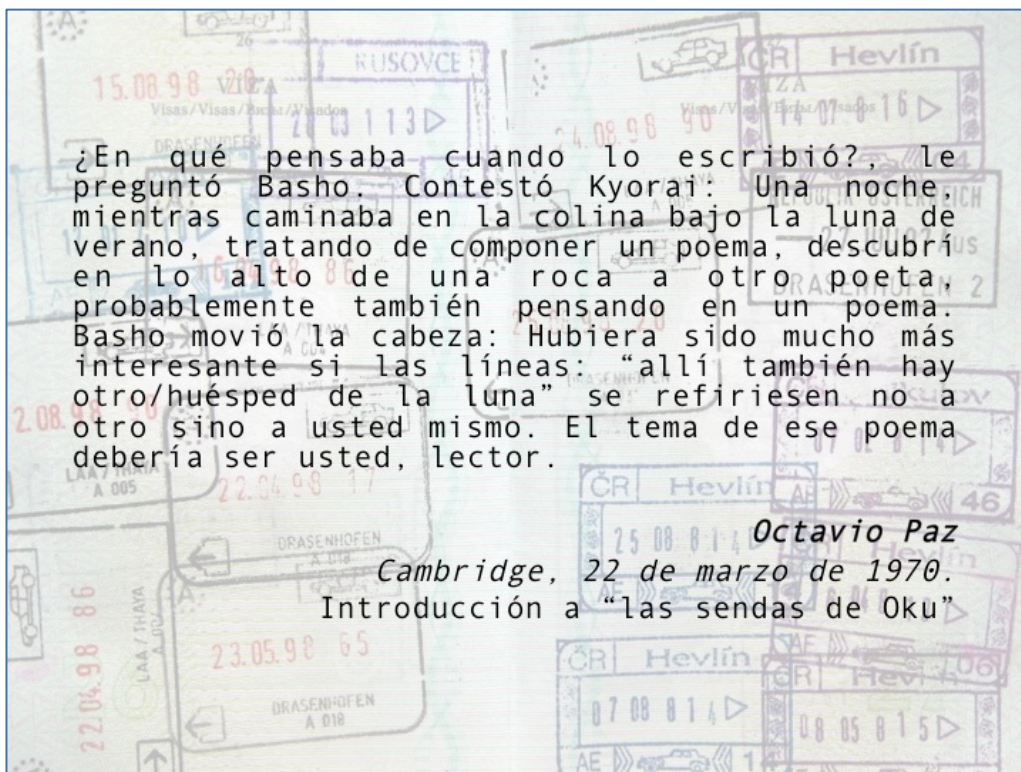
Invierno.

Identificación de viajero

Desarrollar una propuesta visual en torno a la metáfora del pasaporte en donde los participantes de la segunda fase del viaje presenten un perfil personal en donde se identifiquen como sujetos creadores dentro de las artes visuales.

Reconocerse, identificarse es frío y difícil como el invierno, identificarse de cierta forma es delimitarse esto puede ser limitarse pero es un paso

necesario en el viaje, el invierno también trae consigo introspección, y el frío necesario para resguardarse y pensar en su propio eje.

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA IDENTIFICACION DE VIAJER@

Preámbulo

Disponga de hojas y cualquier herramienta de su gusto para escribir y dibujar.

Estimado solicitante ha sido usted convocado a presentar una solicitud de viajero para hacer parte de una serie de viajes con todos los gastos pagos a lo mas profundo de su alma creadora.

Para continuar con este proceso le solicito que escriba su nombre, su verdadero nombre no el que aparece en su documento de identificación sino aquel con el que será reconocido durante nuestro viaje.

Ahora apreciado solicitante lo invito a que piense en el ultimo dibujo que realizo y que dibuje ese ultimo dibujo, solo para probar su buena memoria.

Para no perder el hilo conductor, podria escribir lo que piensa y siente cuando dibuja, si es que piensa o siente algo cuando lo hace, para algun@s es fácil dejar la mente en blanco mientras crea es usted un@ de ell@s?.

Hablemos un poco de su experiencia laboral, podria hacer un pequeño viaje por su producción visual, y si ahí, justo ahí, usted se detuvo en esa obra que hasta el momento representa su visión creadora, cree que podria dibujarla?.

Ahora bien hablando de intereses y gustos personales, tiene alguna palabra favorita, o alguna palabra que lo describa? Solo para cuestiones de organización interna.

Llego el momento en el que debo preguntarle por sus referencias laborales, por favor es indispensable que registre el nombre de aquel artista que halla cambiado su visión creadora, y en lo posible que me cuente que de ese artista es lo que le interesa.

Asi mismo es necesario que presente una referencia personal, para lo que le solicito un dibujo de aquella persona que haya cambiado su vida como creador. (no se preocupe es solo una formalidad).

Teniendo en cuenta nuestros futuros viajes para nosotros es importante saber que necesita para crear, por favor olvide de las modestias, escriba y dibuje todo aquello que crea necesario, nosotros nos haremos cargo de conseguirlo.

Asi mismo es primordial evitar futuros inconvenientes por lo que seria de gran ayuda si nos relata un poco cuales han sido sus frustraciones en cuanto a la creación. (no se preocupe, esto no saldrá de esta dependencia).

Para terminar con esta solicitud es necesario que anexe su foto—dibujo, para poder conocerlo mas y para diligenciar su pasaporte, ya que como usted sabrá todo entra por los ojos. (querido artista visual).

Como dato adicional nos gustaria saber cual y como fue su ultimo viaje. Después de terminada la solicitud envíela en el orden de su preferencia a nuestra plataforma para continuar con el proceso de vinculación laboral.

Atentamente.

Juan Sebastián Angulo

(Este documento se construyo gracias a algunos otros navegantes, para mas información visitar).

-Cortázar, J. (2007). Historias de cronopios y de famas. Madrid: Punto de lectura.

-Ejercicios en espera del Artista y pedagogo Colombiano Nicolás París.

<http://www.arteenlared.com/venezuela/ocio-y-entretenimiento/el-artista-colombiano-nicolas-paris-ofrecera-actividades-academicas-en-caracas.html>

<http://www.banrepcultural.org/prensa/boletin-de-prensa/arte-contemporaneo-de-coleccion>

-Hoja debida por Julián Rodríguez!

<https://www.youtube.com/watch?v=SCKyWN7JgwU>

-Matsuo, B., Paz, O., & Hayashiya, E. (2005). *Sendas de Oku*. México, D.F: Fondo De Cultura Económica.

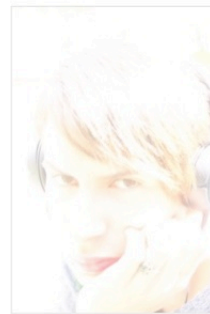
Otoño.

Viajero heterónimo.

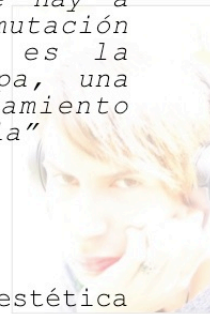
Propiciar en los participantes del viaje un desplazamiento de su lugar establecido como creadores, con unos temas específicos, y unos medios ya apropiados, proponiéndoles un reto creativo en el que tengan que generar nuevas dinámicas de identificación consigo mismos, a través de otros temas y otros medios plásticos y/o visuales.

En otoño los días son más cortos, y las hojas caen constantemente, así como caen los egos que nos obligan a definirnos,

el otoño prueba que siempre es posible morir y renacer.

Viajero(a) heterónimo(a)

"En la base del viaje hay a menudo un deseo de mutación existencial. Viajar es la expiación de una culpa, una iniciación, un acercamiento cultural, una experiencia"

El andar como practica estética

Francesco Careri

2002

Fernando Pessoa solo salió de Portugal hacia Sudáfrica en su niñez para regresar a Lisboa siendo un adulto y nunca más dejar su país natal.

Pessoa no conoció el mundo, pero ha sido de las personas que mas han viajado dentro de si a través de la creación misma.

Este escritor produjo poesía desde más de 72 heterónimos.

Pessoa escribía a través estas 72 personas cada una con una vida particular y una mirada peculiar.

*heterónimo: en el caso de Pessoa son personalidades autónomas que Vivian dentro de el.

Los otros de el mismo.

GRANDES MISTERIOS HABITAN.

Grandes misterios habitan
El portal de mi ser,
El portal donde vacilan
Grandes pájaros que miran
Mi transponer tardío de verlos.

Son aves llenas de abismo,
Como en los sueños las hay.
Necesito si sondeo y desconfío
Y mi alma es cataclismo
El portal donde está.

Entonces despierto del sueño
Y soy alegre de la luz,
Pese a que en un día tristón;
Porque el portal es amedrentador
Y todo paso es una cruz.

Escrito por Fernando Pessoa

ESTOY CANSADO.

Estoy cansado, está claro,
Porque, a cierta altura, tenemos que estar cansados.
De qué estoy cansado, no sé:
De nada me serviría saberlo,
Pues el cansancio está en la misma.
La herida duele como duele
Y no en función de la causa que la produjo.
Si, estoy cansado,
Y un poco sonriente
De que el cansancio sea sólo esto -
Unas ganas de sueño en el cuerpo,
Un deseo de no pensar en el alma,
Y por encima de todo una transparencia lúcida
Del entendimiento retrospectivo...
¿Y la lujuria única de no tener ya esperanzas?
Soy inteligente; acá está todo.
He visto mucho y entendido mucho lo que he visto,
Y hay un cierto placer hasta en el cansancio que esto nos da,
De que al final la cabeza siempre sirve para cualquier cosa.

ESCRITO POR ALVARO DE CAMPOS HETERONIMO DE PESSOA.

ALVARO DE CAMPOS: Era un ingeniero homosexual de educación inglesa y origen portugués, pero siempre con la sensación de ser un extranjero en cualquier parte del mundo.

TODOS LOS DIAS.

Todos los días ahora despierto con alegría y pena.
Antiguamente despertaba sin sensación alguna;
despertaba.
Tengo alegría y pena porque pierdo lo que sueño
Y puedo estar en la realidad donde está lo que
sueño.
No sé lo que he de hacer con mis sensaciones.
No sé lo que he de ser conmigo solo.
Quiero que ella me diga cualquier cosa para
despertar de nuevo.

ESCRITO POR ALBERTO CAEIRO, HETERONIMO DE PESSOA

ALBERTO CAEIRO: nacido en Lisboa, fue la mayor parte de su vida un campesino casi sin estudios formales, solo cursó la instrucción primaria, fue el único que no escribió en prosa. Alegaba que solamente la poesía sería capaz de dar cuenta de la realidad.

NO QUIERO RECORDAR NI CONOCERME.

No quiero recordar ni conocerme.
Somos demasiado si miramos en quienes somos.
Ignorar que vivimos
Cumple bastante la vida.

Tanto cuanto vivimos, vive la hora
En que vivimos, igualmente muerta
Cuando pasa con nosotros,
Que pasamos con ella.

Si saberlo no sirve de saberlo
(¿Pues sin poder que vale conocernos?)
Mejor vida es la vida
Que dura sin medirse.

ESCRITO POR RICARDO REIS

RICARDO REIS:

El heterónimo Ricardo Reis se define como latinista y monárquico. De cierta manera, simboliza la herencia clásica en la literatura occidental, expresada en la simetría, armonía, y un cierto bucolismo, con elementos epicúreos y estoicos. El fin inexorable de todos los seres vivos es una constante en su obra, clásica, depurada y disciplinada.

EL JUEGO DEL VIAJERO (A) HETERONIMO (A)

Querid@ compañer@ de viaje, quiero proponerle que en esta nuestra jornada nos desplazemos del confort y realmente nos permitamos conocernos como sujetos creadores.

Un viaje exige búsqueda, así como la creación es una búsqueda constante de nuevas posibilidades.

A continuación va a encontrar 6 personajes y 6 medios artísticos, el juego consiste en que con un dado le permita al azar elegir un personaje y posteriormente un medio y que cree una imagen que de vida a ese heterónimo.

Por supuesto yo también jugaré.

Buen viaje mariner@.

PERSONAJES.

- 1.Una niña autista.
- 2.Un ingeniero que esta pensando en suicidarse.
- 3.Una mesera que pasa todo su tiempo libre escribiendo.
- 4.Un hombre que engaña a su mujer con otro hombre.
- 5.Una prostituta ninfómana.
- 6.Otro(inventado por usted).

MEDIOS.

- 1.Pintura.
- 2.fotografía.
- 3.Dibujo.
- 4.tridimensional.
- 5.Medios digitales.
- 6.Otro (Elección personal de un medio diferente a las otras opciones.)

Recuerda compañero que lo mejor de un juego es seguir sus reglas.

OTROS VIAJEROS.

-Careri, F. (2002). *Walkscapes: El andar como práctica estética = Walking as an aesthetic practice*. Barcelona: Gili.

-Pessoa, F., & Monteiro, A. C. (1959). *Fernando Pessoa: Poesia*. Rio de Janeiro: Livraria Agir Editôra.

-Wikipedia: Fernando Pessoa.

-Más sobre Pessoa: <http://www.fpessoa.com.ar/>.

Verano.

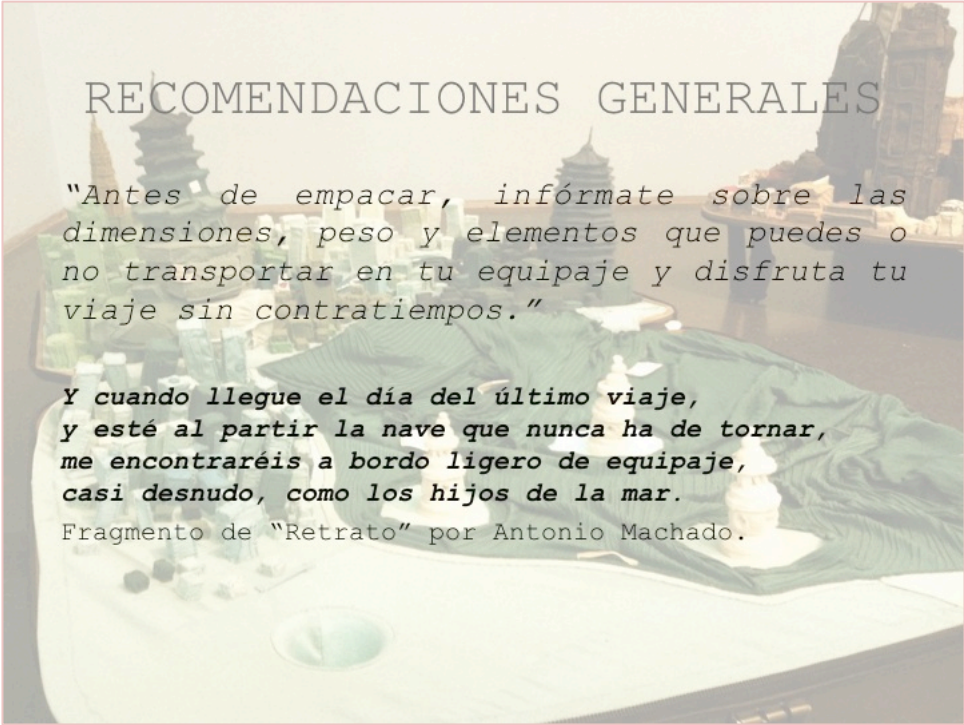
Políticas de equipaje

Conocer los elementos y los procesos con los que los participantes se acercan a la creación. Cuestionando el lugar de los insumos personales en relación al acto creativo.

Después de mucha oscuridad la luz, empieza a conquistar el paisaje, sin embargo es doloroso ver esa luz después de tanto tiempo en las

sombras, el verano llega como una oportunidad de reconocerse en una forma más natural, despojándose poco a poco de la vanidad.

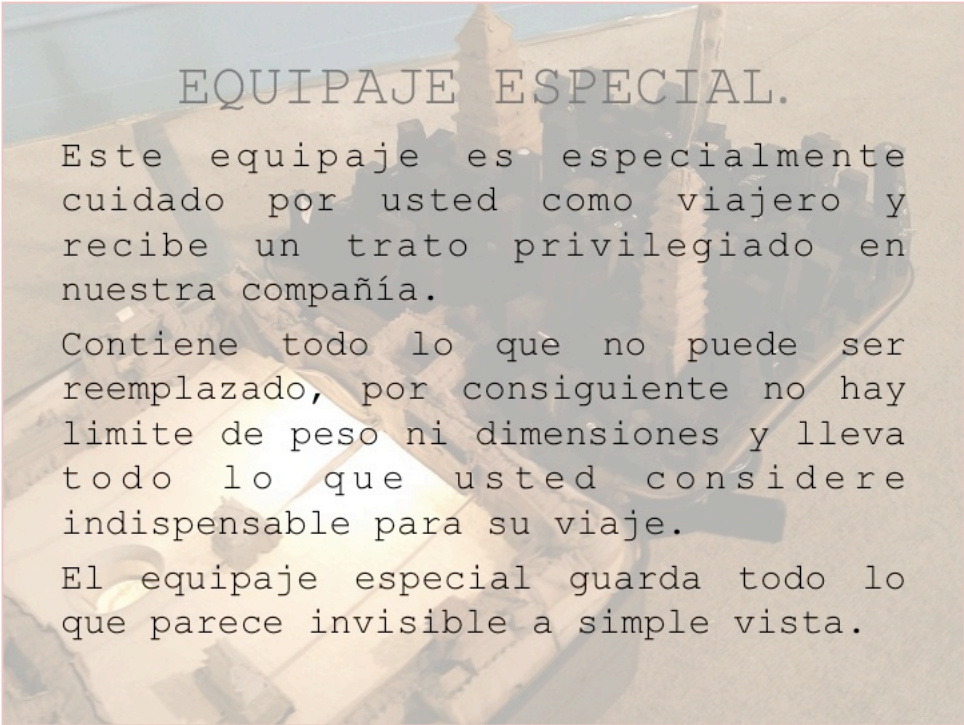

RECOMENDACIONES GENERALES

"Antes de empacar, infórmate sobre las dimensiones, peso y elementos que puedes o no transportar en tu equipaje y disfruta tu viaje sin contratiempos."

*Y cuando llegue el día del último viaje,
y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,
me encontraréis a bordo ligero de equipaje,
casi desnudo, como los hijos de la mar.*

Fragmento de "Retrato" por Antonio Machado.

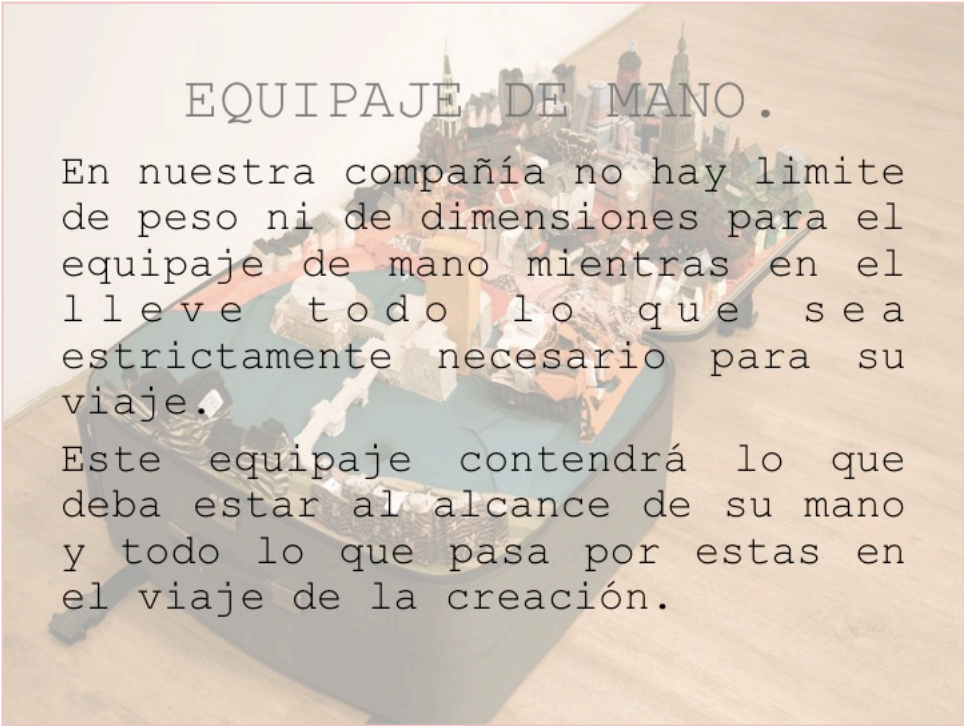

EQUIPAJE ESPECIAL.

Este equipaje es especialmente cuidado por usted como viajero y recibe un trato privilegiado en nuestra compañía.

Contiene todo lo que no puede ser reemplazado, por consiguiente no hay límite de peso ni dimensiones y lleva todo lo que usted considere indispensable para su viaje.

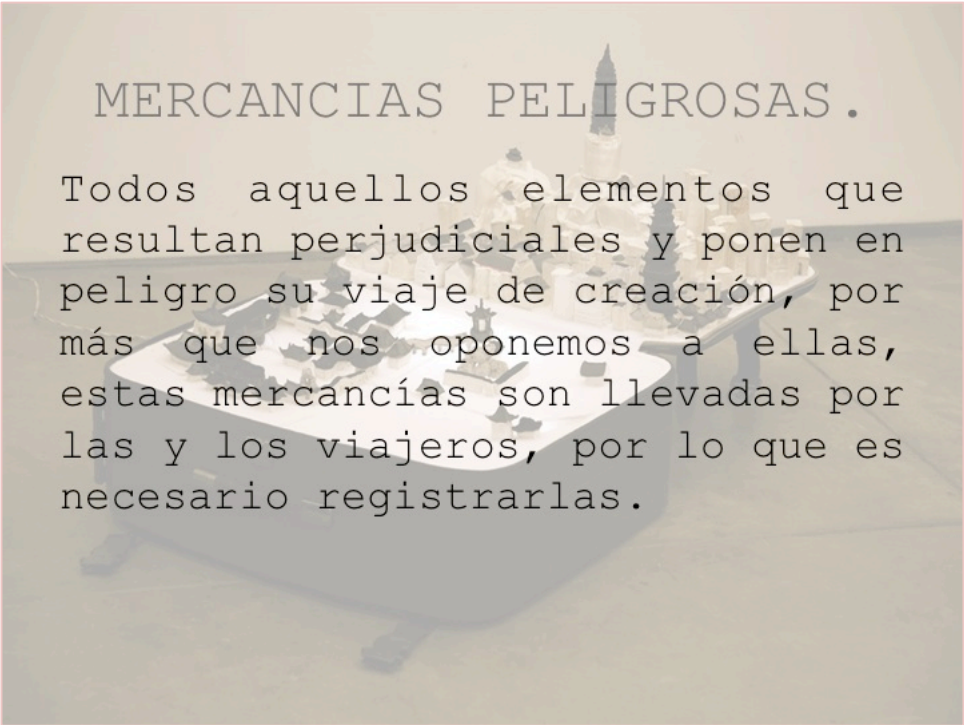
El equipaje especial guarda todo lo que parece invisible a simple vista.

EQUIPAJE DE MANO.

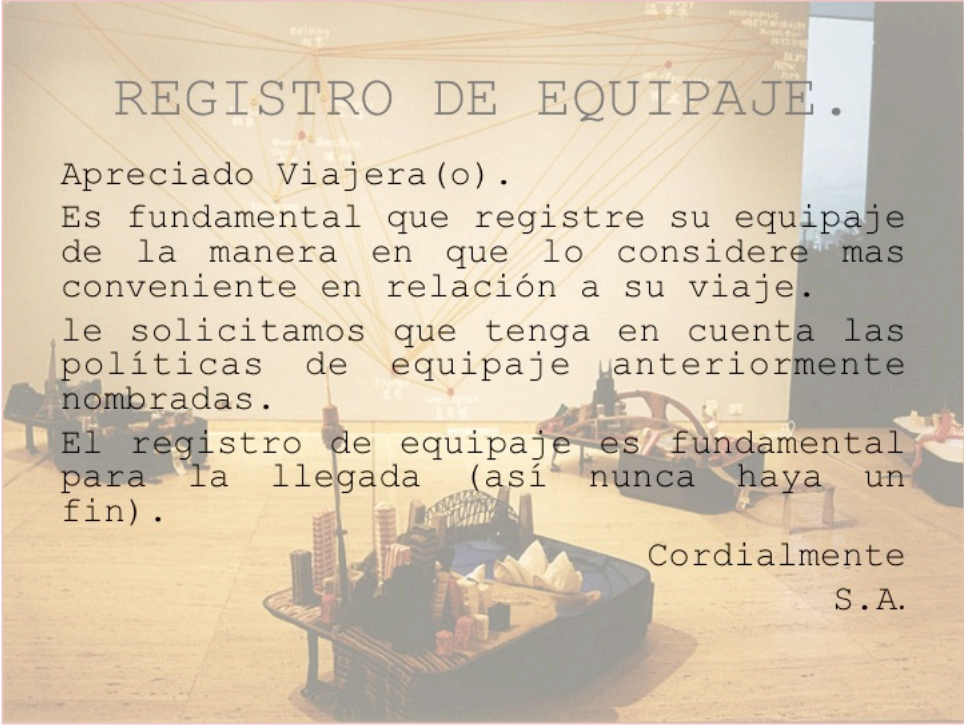
En nuestra compañía no hay límite de peso ni de dimensiones para el equipaje de mano mientras en el lleve todo lo que sea estrictamente necesario para su viaje.

Este equipaje contendrá lo que deba estar al alcance de su mano y todo lo que pasa por estas en el viaje de la creación.

MERCANCIAS PELIGROSAS.

Todos aquellos elementos que resultan perjudiciales y ponen en peligro su viaje de creación, por más que nos oponemos a ellas, estas mercancías son llevadas por las y los viajeros, por lo que es necesario registrarlas.

REGISTRO DE EQUIPAJE.

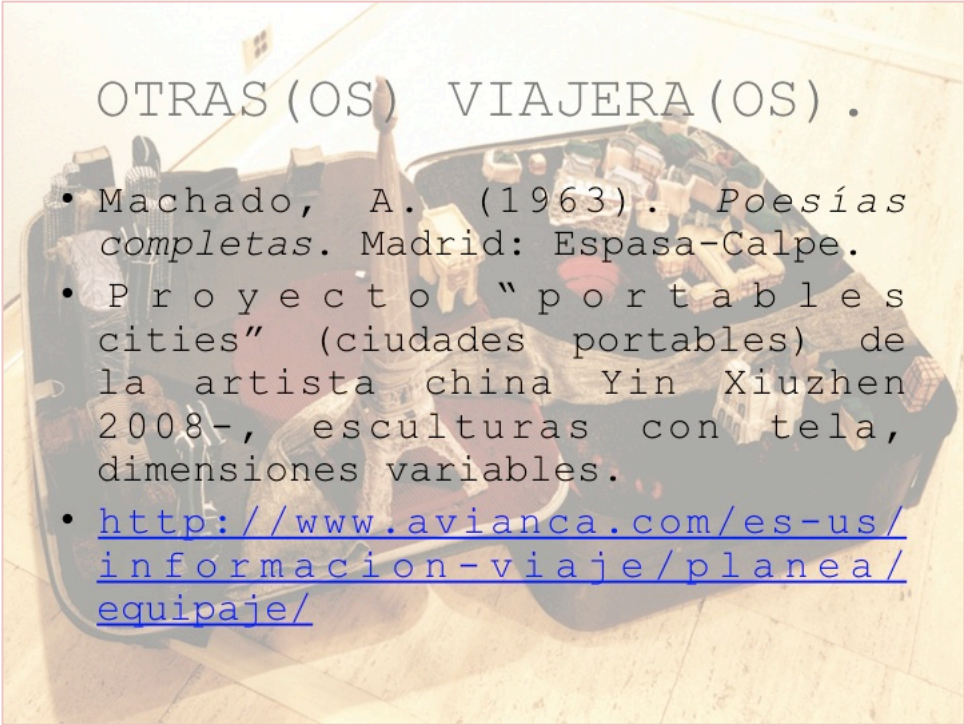
Apreciado Viajera(o).

Es fundamental que registre su equipaje de la manera en que lo considere mas conveniente en relación a su viaje.

le solicitamos que tenga en cuenta las políticas de equipaje anteriormente nombradas.

El registro de equipaje es fundamental para la llegada (así nunca haya un fin).

Cordialmente
S.A.

OTRAS (OS) VIAJERA (OS) .

- Machado, A. (1963). *Poesías completas*. Madrid: Espasa-Calpe.
- Proyecto "portables cities" (ciudades portables) de la artista china Yin Xiuzhen 2008-, esculturas con tela, dimensiones variables.
- <http://www.avianca.com/es-us/informacion-viaje/planea/equipaje/>

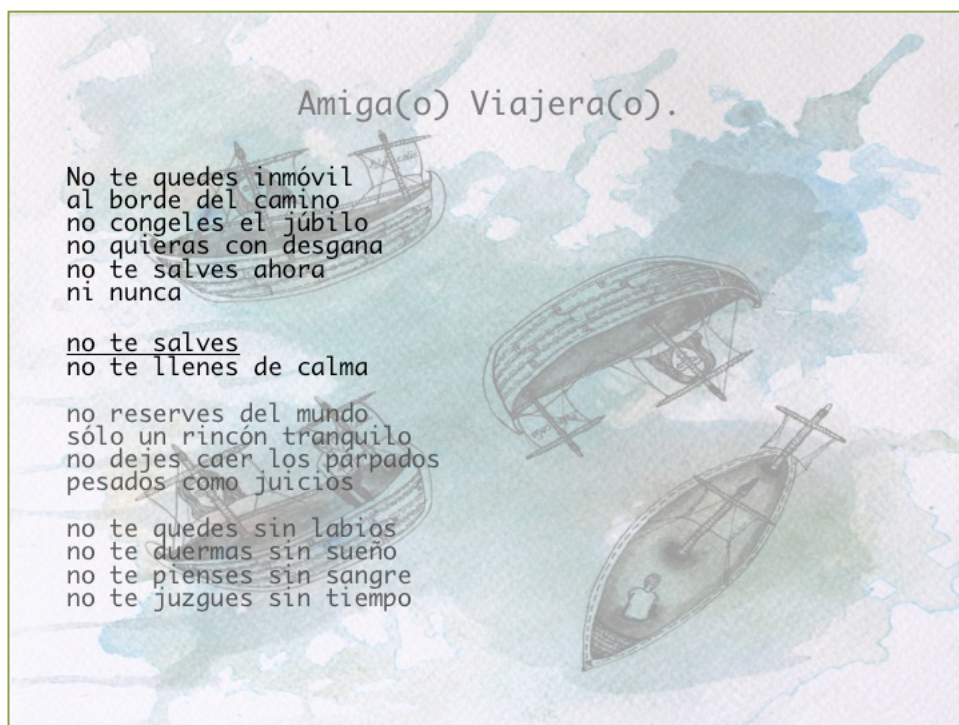
Primavera.

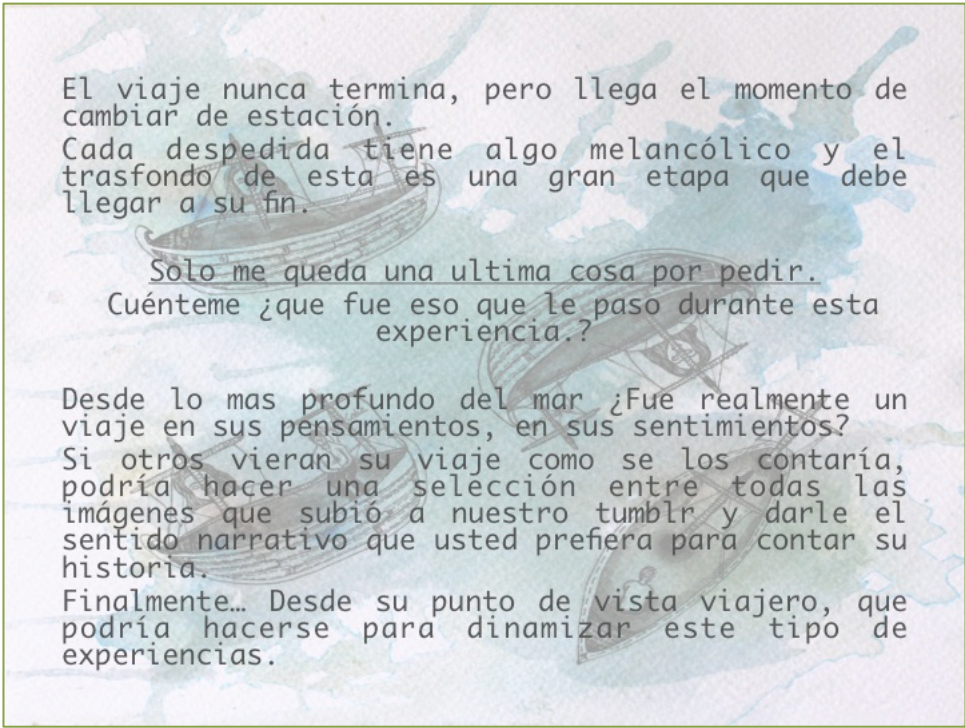
Me (mi). despido.

Recapitular el viaje de cada uno de los participantes propiciando la reflexión personal alrededor de la experiencia vivida en esta segunda fase.

La primavera es la infancia. La reconexión con eso que estaba muy dentro de nosotros pero no era visible. Después de un camino difícil

llega el momento de respirar con fuerza, con tranquilidad. Las despedidas son necesarias.

El viaje nunca termina, pero llega el momento de cambiar de estación.
Cada despedida tiene algo melancólico y el trasfondo de esta es una gran etapa que debe llegar a su fin.

Solo me queda una ultima cosa por pedir.
Cuénteme ¿que fue eso que le paso durante esta experiencia.?

Desde lo mas profundo del mar ¿Fue realmente un viaje en sus pensamientos, en sus sentimientos?
Si otros vieran su viaje como se los contaría, podría hacer una selección entre todas las imágenes que subió a nuestro tumblr y darle el sentido narrativo que usted prefiera para contar su historia.
Finalmente... Desde su punto de vista viajero, que podría hacerse para dinamizar este tipo de experiencias.

Pero si
pese a todo
no puedes evitarlo
y congelas el júbilo
y quieres con desgana
y te salvas ahora
y te llenas de calma
y reservas del mundo
sólo un rincón tranquilo
y dejas caer los párpados
pesados como juicios
y te secas sin labios
y te duermes sin sueño
y te piensas sin sangre
y te juzgas sin tiempo
y te quedas inmóvil
al borde del camino
y te salvas
entonces
te quedas conmigo.

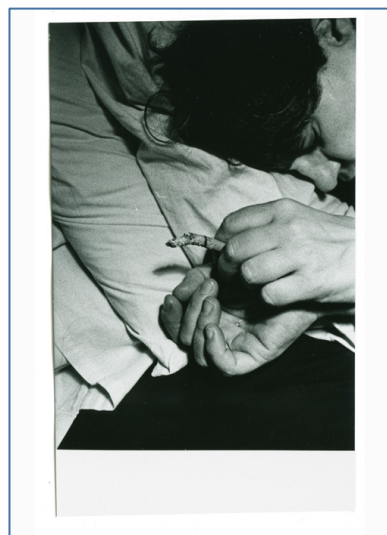
Otro(a)s Viajero(a)s.

- Benedetti, M. (1984). *Antología poética*. Madrid: Alianza.
- Take care of yourself, Sophie Calle, Videoinstalación. 2007.

Día 11: de nuevo el desenlace

El viaje con Christian.

Dos historias (entre) cortadas

Mi nombre es Charlie Christian, tengo 23 años y vivo en una ciudad llena de palabras que flotan sobre el cielo rosado.

¿Palabra favorita? Amnesia.

Amnesia: (del griego ἀμνησία) Pérdida o debilidad notable de la memoria. rae.es/amnesia

Esta palabra llegó a mí cuando en la escuela una profesora me dijo "Charlie, eres un maldito amnésico" y desde ahí no pude olvidarla jamás, es un poco irónico. (la palabra y la profesora)

Amnesia.

Amnesia rima con anestesia.

Y anestesia rima con sentencia.

-"Lo sentencio a pintar por toda la eternidad" dijo uno de los dioses que me creó.

Alguien me preguntó hace un tiempo qué siento cuando dibujo...

Yo diría que siento como la poca sangre de mi cuerpo se evapora y se plasma en un trazo. Un pequeño trazo.

¿y sus frustraciones cuando dibuja?

Frustración.

Sentir que lo poco que hago no vale la pena.

... Y hablando de dibujos frustrados, quisiera mostrarles algo: el trabajo de Hope Gangloff

<http://www.hopegangloff.com/drawings.html>

y de David Oliveira

<http://davidmiguelloliveira.blogspot.com/>

Son dos amigos olvidados que por alguna extraña razón no se han ido de mi casa.

Creo que lo poco que hago se reduce a unas cuantas manchas en el papel.

Manchas estáticas.

Viajar,

volar

Mi último viaje fue a una Villa llena de fuego a media noche. éramos seis pero al final quedé yo solo.

Mirando un cielo vacío con millones de ojos de todos los colores que se asomaban de vez en cuando.

Mi último viaje fue a una Villa que a veces sale a escondidas a cazar luciérnagas enfermas. Villa de Leyva es muchas cosas y es nada a la vez.

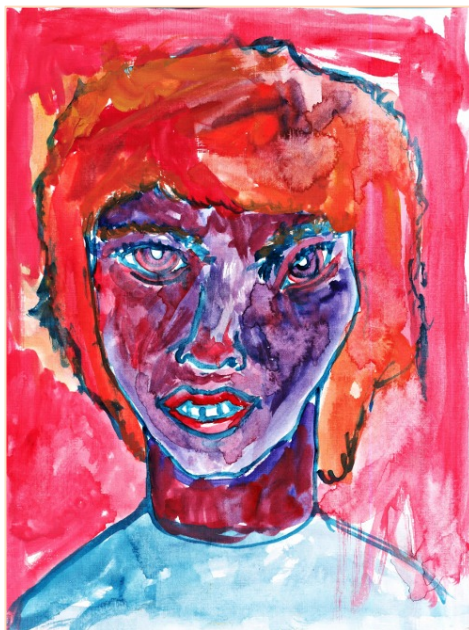
Igual que viajar o fumar.

#Dibujar#Viajar

"Me siento tan aislado que puedo palpar la distancia entre mí y mi presencia"

Fernando Pessoa

Mi nombre es Ramiro pero todos me dicen Red. Soy bailarín profesional y vivo en una pequeña ciudad al lado de la Luna. ¿Que porqué me gusta bailar? Porque así puedo volar y creer que alguien me observa y siente envidia de mí. Aunque también me gusta el teatro. He actuado en algunas compañías independientes. Casi siempre me toca hacer de gato hambriento. Tengo 22 años y vivo con mi esposa en un apartamento en forma de caracol.

También me gusta jugar baloncesto. ¡Soy muy bueno! Los fines de semana trato de pasar la mayor parte del día jugando. Aunque a veces me aburre un poco. Pero siempre me gusta ver los campeonatos por televisión. Y coleccionar las fotografías de los mejores jugadores de la historia. No soy muy bueno para caminar. ¡Sólo me gusta bailar! Siempre estoy bailando.

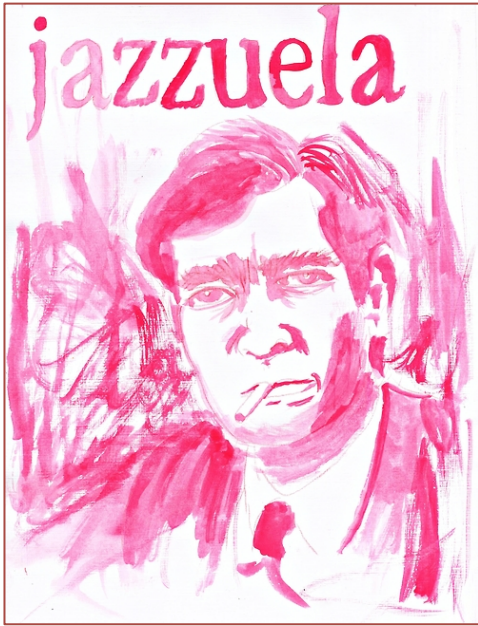
Qué más puedo decir...

Este retrato lo hizo un amigo que no pinta muy bien. ¡Discúlpenlo! No me gusta tomarme fotos. Era una deuda que tenía conmigo.

Pronto les mostraré mis mejores pasos.

¡Adiós!

#Heterónimo #pintura #baile #teatro #baloncesto #Red

Tres kilómetros más allá de la música o anécdota de un viaje intrascendente

Mil quinientos pasos.

Hace ya algún tiempo, escribí un pequeño relato sobre un músico de jazz, un músico capaz de captar las pequeñas improbabilidades de la vida y convertirlas en diminutos fragmentos de poesía sonora. Cuando terminé de escribir el cuento, me acerqué a la ventana a contemplar el día y su paleta de colores en el cielo con la esperanza de alcanzar a ver la explosión molecular que habían anunciado en las noticias. Pero no vi nada.

Tres mil quinientos pasos.

El músico decidió salir de su escondite y refugiarse en una ciudad intergaláctica llena de flores fluorescentes. Llena de escondites interminables. Y en sus ratos libres leía uno que otro libro de poesía maldita o a Cortázar, como para no olvidarse de la tierra de donde venía. De ahí viene la necesidad de escuchar, así sea un rato, las palabras de alguien que ha decidido escapar de la nada y convertirse en un dios de antaño.

Cuando el músico regresa de nuevo a su historia llena de expectativas, se da cuenta que aquél efímero y sutil viaje no fue más que una pausa de su creador para fumar un cigarro, quizá dos.

ochocientos mil doscientos pasos.

Y la historia continúa allí por donde la literatura y la música viajan de la mano, por universos llenos de smog y poetas fracasados.

Y así debería ser siempre.

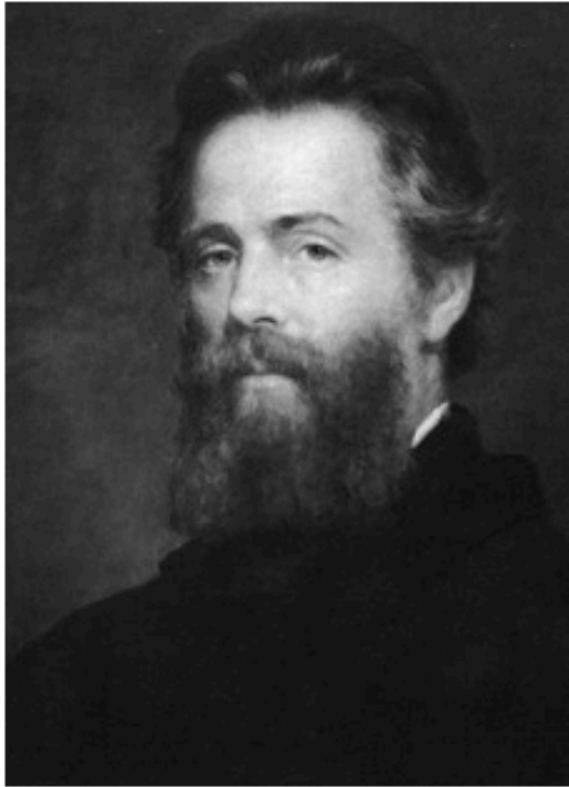
[#Literatura#Música](#)

metaforasdelviaje1

(...)

“Para un inválido, cambiar de habitación ya es un viaje, es decir, un cambio. Descubrir horizontes, explorar nuevas ideas, romper con viejos prejuicios, abrir el corazón y el espíritu; tales son los verdaderos frutos de un viaje correctamente realizado.”

Herman Melville

#Viajar #Herman Melville

metaforasdelviaje1

Siempre he tenido la curiosidad de saber -o por lo menos sentir- qué es lo que permite a los viajeros tomar velocidad y lanzarse a lo desconocido sin atormentarse por el pasado o el presente. Esa energía que intercepta historias construidas para luego desbaratarlas y dejarlas sin un comienzo ni un final. Es una fuerza distinta que atraviesa el cuerpo y lo prepara para la nada.

Quisiera poder sentirla, disfrutarla.

El ejercicio de pensar el viaje más allá de la interacción del cuerpo con un espacio físico, me permitió acercarme a la idea de la inestabilidad y trabajar a partir de ella. La misma que deben sentir los viajeros en un punto inexacto del recorrido.

La dualidad en tratar de afrontar una realidad dada y una que se crea a partir de la experiencia, me permitió acercarme y familiarizarme con un viaje que transcurre en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia para jugar con el azar, con lo irreal.

Esa es finalmente la oportunidad que nos brinda la creación ¿no? El acto creativo supone un estado de desplazamiento interno que intensifica las experiencias sensoriales y las deja salir de formas inesperadas. A veces, después de mucho intentar, resulta que después de todo ese recorrido esa experiencia no se deja ver todavía, y está bien que así sea, porque en suma eso es lo que somos, retazos y retazos de experiencias.

Charlie Christian

Bogotá, septiembre 22 2014

El viaje con Cristian.

En el viaje: ESO/ QUE ME/ PASA.

El recorrido de Cristian se vió determinado como todos los otros viajeros por las estaciones propuestas, cada una con un ejercicio inesperado y ese encuentro genera el primer enfrentamiento con el “eso” que habla Larrosa en relación a la experiencia.

Desde lo anterior este viajero abordó esas estaciones inesperadas dándole una particular importancia a la escritura, y una escritura que además proyecta una reflexión minuciosa sobre el ejercicio mismo. Teniendo en cuenta los planteamientos de Beuys los ejercicios desarrollados por Cristian muestran una preocupación por mirar hacia adentro; navegar en los pensamientos, y ese proceso de navegación se da desde una perspectiva casi de tercera persona como si se tomase a si mismo como un objeto de estudio.

Se resalta de nuevo la importancia que le da este viajero a la literatura; y pensando en De Certeau “*nuestra sociedad vuelve cancerosa la vista, mide toda realidad en su capacidad de mostrar o de mostrarse y transformar las comunicaciones en viajes del ojo*” (De Certeau, 1980, p44) es importante mencionar como este participante casi le da más importancia a la escritura que a la imagen; y esto desde la pregunta que realiza esta investigación en relación a la reflexión alrededor del proceso creativo muestra que este vínculo entre escritura, reflexión e imagen esta presente en este proceso. Así mismo según De Certeau la creación esta en actos tan cotidianos como la lectura y la escritura y no es necesario pensar en un objeto visual que de cuenta de esos procesos ya que la creación para este autor es la invención de un lenguaje propio.

La forma en la que Cristian *pasa* por el viaje desde la perspectiva de Larrosa podría entenderse como ese sujeto paciente que se deja llevar por lo que la experiencia misma le esta intentando decir; el sujeto de la experiencia es un campo de transito; las maneras en como el viajero se enfrente a los ejercicios muestra esa capacidad de ceder el control y responder a esas inquietudes que le

fueron propuestas; sin embargo no es una entrega total; hay un control o una fuerza muy propia que marca sus imágenes y por consiguiente la manera en como se enfrento a esas estaciones que se refleja en una apropiación una mirada critica sobre el ejercicio propuesto.

La experiencia transforma al sujeto del aprendizaje según Larrosa y en la reflexión final que realizó el viajero deja ver esas preocupaciones por las posibilidades del viaje tanto en la vida como en la creación artística además de las posibilidades reflexivas que es posible entablar desde la metáfora misma de un viaje realizado en la virtualidad; así mismo el pensarnos como la unión de experiencias vuelve a realzar esta cuestión casi existencial de la experiencia como constructora de subjetividades.

En este viajero escritor y pintor se evidencia un cambio reflexivo expuesto en la escritura desde esta perspectiva es notorio un cambio del primer ejercicio que realizó con ese vinculo entre imagen y texto, y el ultimo que creado de la misma manera. En el ultimo es posible encontrar una escritura más rica que esta en relación directa con la imagen que realiza es de resaltar que la respuesta que realiza el viajero a la estación políticas de equipaje se da desde la creación de un dibujo y un relato, que dejan ver una apropiación del ejercicio de una manera muy particular; a diferencia del ejercicio de identificación de viajero por ejemplo donde la imagen no es de su autoría.

Charlie Cristian realizó un viaje derivando entre la palabra escrita y la imagen visual, y desde los propósitos de este viaje se permitió crear, se permitió vivir el viaje. Lo que para mi como compañero de viaje me dice que esto fue en algo importante.

Imágenes y narración.

Sobre como se hicieron.

Las imágenes que realizó Charlie Cristian para estas estaciones se caracterizan desde lo general por un tratamiento análogo en relación a la materialidad; ese trabajo análogo se relaciona directamente con una tensión entre

el dibujo y la pintura. La línea y la mancha están presentes en las imágenes en donde además hay un interés por la representación del rostro.

Es de destacar que los relatos son generados desde la herramienta digital, y esta relación se vuelve interesante ya que los dibujos y pinturas son tratados desde lo análogo, y los relatos no responde a ese mismo proceso, no es la letra del viajero, ni son páginas de su diario de escritura escaneadas, son textos producidos desde un programa digital. Este gesto recuerda el libro los astronautas de la cosmopista en donde esta muy presente esta tensión visual del diario de viaje que después se convierte en un libro y pasa por un proceso de digitalización.

La paleta de colores a la que acude el viajero pintor esta en relación a los tonos cálidos donde los rojos tiene predominancia, y hay un trabajo de armonización desde este color esto es evidente en la imagen del ejercicio del heterónimo donde la paleta de colores esta marcada por la elección de colores análogos al rojo. La ultima imagen parece problematizar lo pictórico desde el color y la mancha y el dibujo desde la composición misma de la imagen el trabajo sobre la figura y el fondo y por supuesto el trabajo hacia la línea aunque el tratamiento de la imagen sea desde la mancha.

La mancha se vuelve esencial en estas imágenes, pero una mancha contenida, juiciosa; el trabajo de Cristian busca esa expresión subjetiva de la imagen desde las categorías de lo ilustrativo, una búsqueda personal sobre el medio mismo, en donde el artista intenta generar una poética subjetiva reflejada en el encuentro con la imagen. Así mismo hubo un problema de representación que es evidente en el ultimo retrato; a este viajero le interesa la presentación del rostro de una manera figurativa.

Hilo conductor.

Desde la materialidad de la imagen y su contenido, se destacan algunas generalidades en los ejercicios de Cristian; estas características se vuelven unas constantes que van generando un problema de serialidad sin pensar por el momento que hay un problema narrativo en estas obras.

La preocupación por el rostro; todas las imágenes que subió al tumblr este viajero de autoría propia o no muestran rostros; el retrato como una constante en el trabajo de este participante.

El uso del color, un color expresivo, gestual, que tiene carácter, y es importante en relación al contenido de las imágenes.

Y lo que parece ser más importante en la producción del viajero durante esta experiencia; la relación entre imagen y literatura. Desde Mitt el título es la primera carga narrativa de cualquier obra de arte, de dos de los tres ejercicios propuestos Cristian propone títulos para su serie de imágenes. Estos títulos poseen una fuerte carga simbólica van involucrando un trabajo plástico sobre el relato literario relacionando esto con las imágenes pictóricas que propone.

Así mismo existe la preocupación por narrar la imagen; no parece suficiente la imagen visual sino que el gesto también esta en generar un relato que está en una relación directa de narración con esa imagen. De cierta manera la imagen y el texto se están necesitando para generar ese sentido propuesto en los ejercicios.

Según Mitt. *“La pintura permite moldear el pensamiento estético del observador gracias a su particular fusión con el mundo de las palabras”* esto resulta muy interesante si se observa el trabajo de Cristian con esta lupa, ya que es evidente el interés por la relación entre la pintura y la literatura.

Otra decisión que resulta interesante de analizar esta en relación al formato, la verticalidad; el uso del rectángulo como soporte también se volvieron constantes que permiten ir pensando en una serie.

Desde la perspectiva de Aumont el trabajo de Cristian estaría en el mostrar sí se piensa desde la imagen; en este viajero no hubo una preocupación por la serie en los ejercicios, más bien lo narrativo se dio desde esa búsqueda entre la interacción de imagen y el relato constante en sus ejercicios.

La acción del contar estaría relacionada a la secuencia, el hecho de jugar con unas imágenes fijas que en serie puedan generar un problema narrativo; desde esta perspectiva el contar en la serie de Cristian se daría en ese juego de imagen y texto.

Lo indecible de las imágenes.

(Donde le pido a una amiga imaginaria que relate el viaje de Cristian)

EN ESTA NOCHE EN ESTE MUNDO
las palabras del sueño de la infancia de
la muerte
nunca es eso lo que uno quiere decir
la lengua natal castra
la lengua es un órgano de conocimiento
del fracaso de todo poema
castrado por su propia lengua
que es el órgano de la re-creación
del re-conocimiento
pero no el de la resurrección
de algo a modo de negación

de mi horizonte de mal doror con su
perro
y nada es promesa
entre lo decible
que equivale a mentir
(todo lo que se puede decir es mentira)
el resto es silencio
sólo que el silencio no existe

Fragmento de esta noche en este mundo
de Alejandra Pizarnick.

Fuerzas nómadas y sedentarias.

Retomando la perspectiva de Careri, existen fuerzas sedentarias y nómadas en nosotros, esas fuerzas han dinamizado las maneras en como nos hemos relacionado con el recorrido y con el paisaje; esas fuerzas terminan siendo maneras en como nos relacionamos con los otros, pero también determinan la manera en como nos relacionamos con nosotros mismos en un plano creativo.

Teniendo entonces el viaje como una analogía del proceso de creación es posible entender que estas fuerzas se encuentran en nosotros en el momento en el que nos enfrentamos a un problema creativo.

Los ejercicios planteados como estaciones tenían un sentido aun más profundo que poner a los viajeros a producir imágenes en relación a su proceso creativo; más allá de eso; cada estación intentaba mover el suelo de los viajeros y realizarles preguntas de orden existencial.

Teniendo eso en cuenta el que tanto viajaron como creadores los participantes recae solo en sus reflexiones sin embargo es posible entrever en el proceso de la experiencia algunos acontecimientos que dejan ver esas fuerzas nómadas y sedentarias en relación al proceso creativo. En el caso de Cristian su nomadismo es evidente en la exploración literaria, casi se vuelve un científico de las palabras y empieza a realizar experimentos con las mismas; sus experimentos

no son solo de palabras relacionadas con otras; también de palabras acompañadas con imágenes fotográficas y pictóricas.

Esa profundidad que consiguió desde la palabra escrita muestra un viaje por la literatura que se ve alimentado por la pintura dándole a su trabajo un tratamiento plástico de la palabra.

Las fuerzas sedentarias observables en las imágenes de Cristian están en relación al tratamiento pictórico de las imágenes; hay una zona de seguridad en relación al retrato, que se evidencian en los planos elegido, el uso del formato, incluso la posición de los sujetos representados.

Las elecciones en relación al formato y el uso del mismo, también son constantes, y las relaciones que siempre se establecieron entre imagen narrada desde el relato.

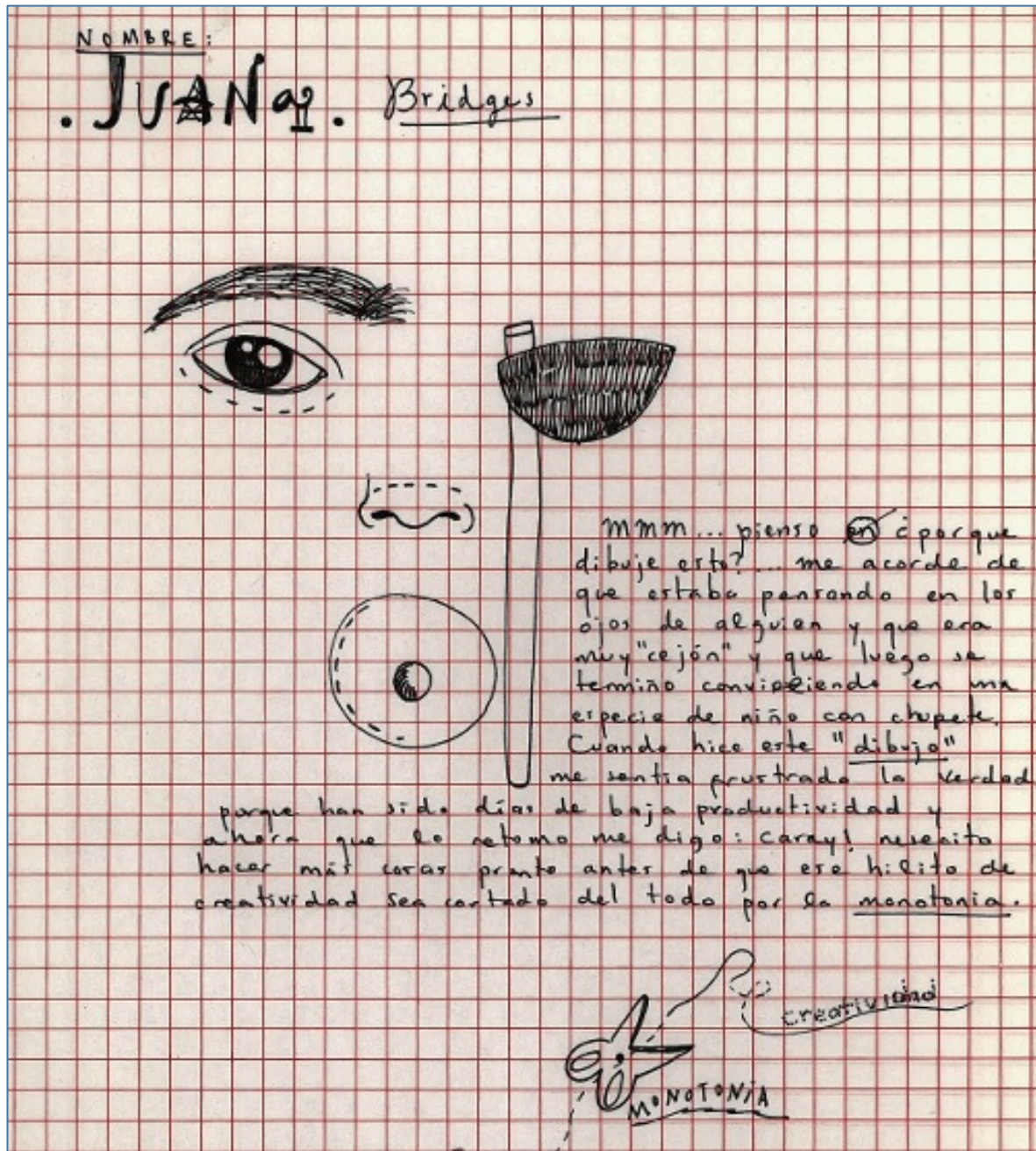
Las imágenes realizadas por Christian dan cuenta de una narrativa no lineal, un encuentro muy personal con los ejercicios propuestos, una apropiación e incluso una crítica muy elaborada a los mismos de esta manera se deja entrever una reflexión por lo que se le dice que haga, y esas reflexiones parecen tan abiertas que recuerdan que es cada espectador el que le puede dar cierre a una obra como lo recuerda un viajero de apellido Eco.

Nota final sobre este viaje.

Un viaje en donde las letras se volvieron puntos, las palabras se volvieron líneas, las frases se convirtieron en trazos, los párrafos, representaciones y en conjunto cada relato se volvieron complejas pinturas.

Fueron los colores, las luces, las miradas, los gestos, las intenciones las que llevaron a este viajero por una reflexión alrededor de la palabra escrita y la palabra pintada en relación a su propia existencia. Sin mucho más que escribir, por que el lo escribió. No puedo sentirme más feliz de haber invitado a este viaje a este increíble amigo.

El viaje con Juana.

Una pieza es una pieza. Rehacerla sería regresar por un camino el cual ha dejado de marcar la ruta y en este preciso momento donde me encuentro parada. Pienso que de igual manera mi “visión creadora” se ha modificado a medida que crezco un poquito y hasta el momento no he creado una pieza que contenga esa visión. igual adjunto una que me a gustado siempre...

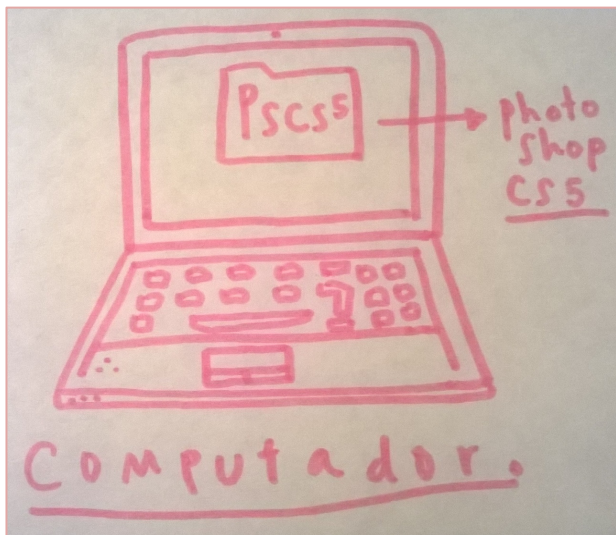
“UNA PALABRA... G.R.A.C.I.A.S por que con ella soy la mas pequeña pero también la mas grande.”

CARLA FUENTES FUERTES, mas conocida como LITTLEISDRAWING ha sido mi "sensei", la admiro profundamente y es una fuente inagotable de inspiración. Me interesa de su trabajo que aborda la ilustración como un acto artistico, el mundo es su lienzo, no se conforma con una hoja de papel, no teme valerse de diferentes técnicas para plasmar su realidad y creo que eso es lo que mas me gusta de su trabajo que cada una de sus piezas reflejan un pedacito de sus pensamientos, de sus aficiones, de su cotidianidad. Sus lineas me marcan una ruta de colores,formas y texturas que me cautivan.

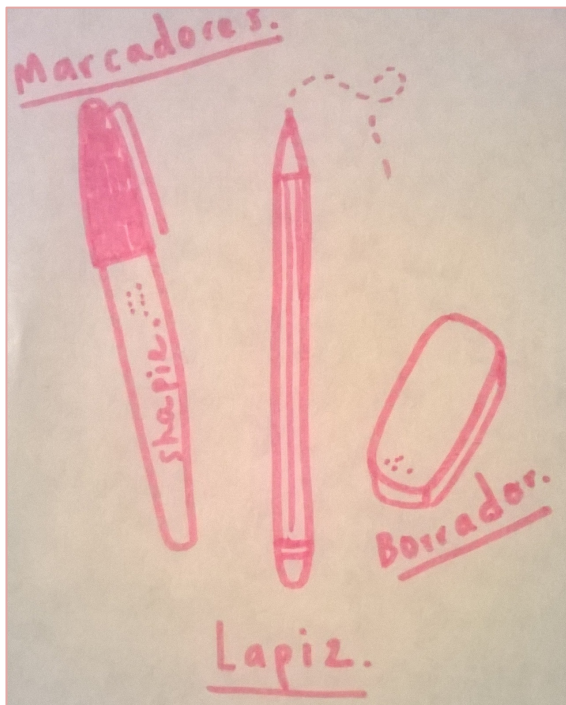
Todos esos platos rotos escondidos bajo el fregadero, nadie lo sabe, pero han sido los corazones rotos de aquellos que han llegado a este restaurant con ilusiones y han salido destrozados, con su carne colgando, con sus lagrimas estiradas, con sus penas olorosas como la sopa podrida y nauseabunda...Mi nombre es mariana, usted no me conoce, pero yo lo veo sentado todos los días en la misma silla de la mesa 10, esperando que ella regrese, una tarde, tal vez una noche durante la cena...es incierto, por que esas ilusiones ya han volado muy lejos de este lugar, de esta tierra, de su alma.

Computador.

Bitácora.

Lapiz.

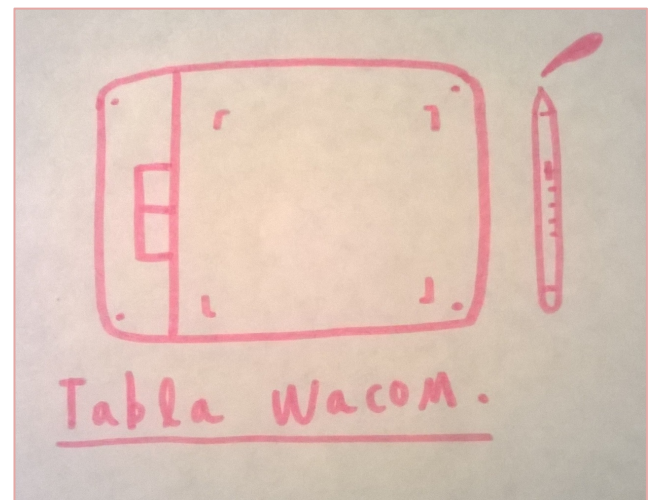

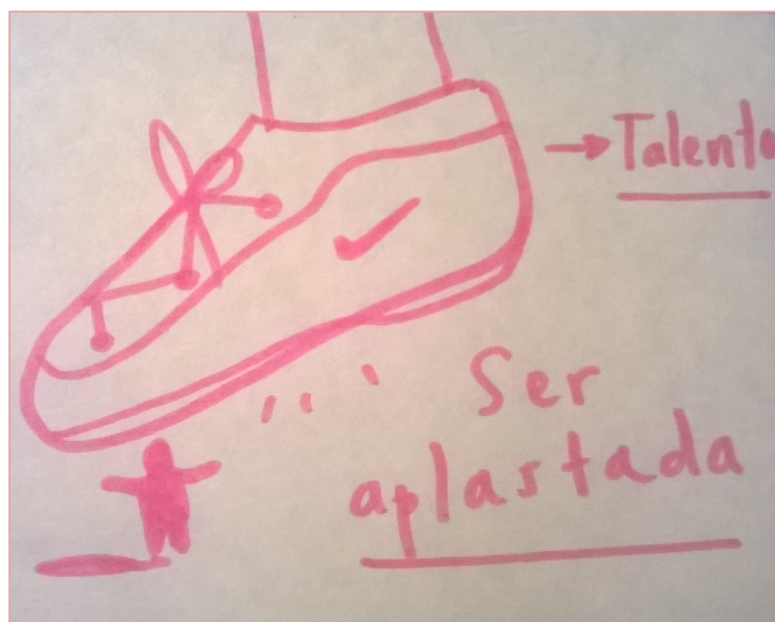
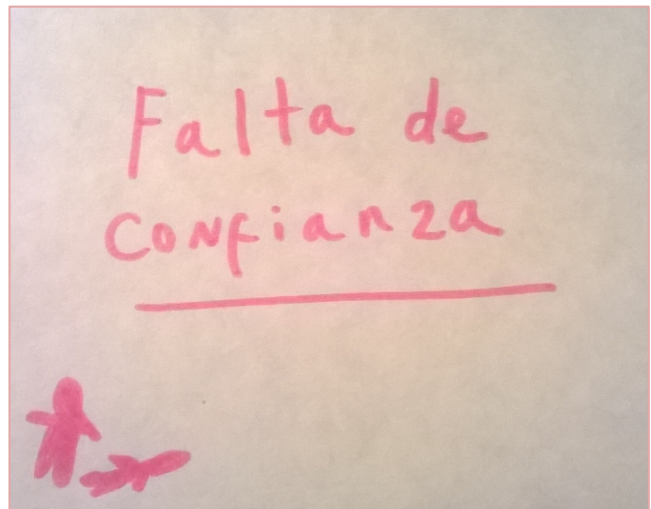
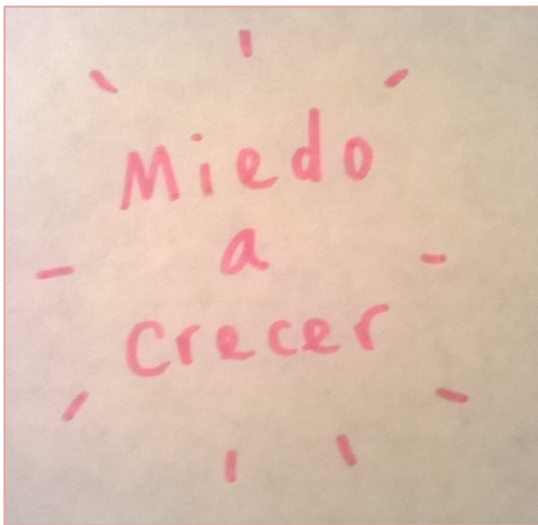
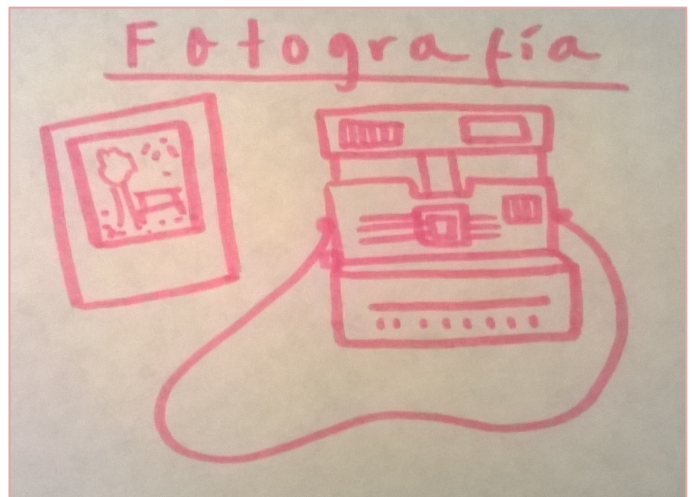
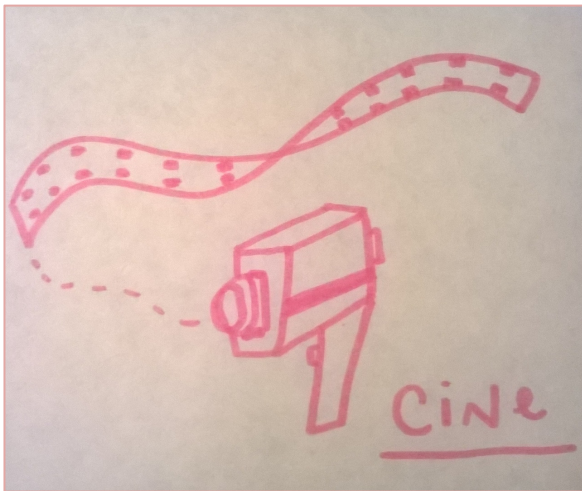
Tabla Wacom.

Gatos

Ver

El viaje con Juana

En el viaje: ESO/ QUE ME/ PASA.

Al igual que con el anterior viajero, se enfrento a esta participante con una serie de ejercicios desde la metaforización del viaje con el proceso de creación. Juana : estudiante de ultimo semestre de la licenciatura en artes visuales de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá; su trabajo se ha desarrollado en la ilustración desde procedimientos análogos y digitales, amante de los gatos y del cine.

En cuanto al ejercicio y la manera en como llegó a esta viajera, es necesario decir que por cuestiones propias de la dinámica del trabajo, esta práctica logro enfrentarla como creadora ya que la obligo a trabajar en dinámicas que ya no son usuales en su trabajo como ilustradora.

Su llegada a este viaje se dio por una invitación que le realicé ya que me interesaba mucho todas las construcciones que ha elaborado alrededor de la ilustración. He conocido algunos de sus procesos artísticos y ese marcado interés por la imagen ilustrada me llevó a invitarla a viajar junto a mi.

Los ejercicios que realizó Juana hablan de una reflexión en donde la imagen esta en constante relación con la palabra escrita. Como contando un cuento. Con Juana hubo cierta dificultad según ella entendiendo los ejercicios, lo cual me cuestiono mucho el sentido de los mismos y la claridad con los que los elaboraba. Además el acto de aclarar y no limitar sus propias comprensiones alrededor de las estaciones para no volverlas aun más condicionantes.

Desde la anterior perspectiva nuestra viajera apropio los ejercicios con una actitud retadora en la que cuestionaba el sentido mismo de la estación desde la respuesta que realizaba, algo evidente en su perfil de viajera. Así mismo sus diferentes ocupaciones interferían con su trabajo en este trayecto, el tiempo se convirtió en un enemigo en nuestro viaje. Se destaca que de todos los participantes fue siempre la que más tardaba en subir los ejercicios a la página, este factor es interesante pensando en la plataforma y la dinámica del trabajo que

acudía a un trabajo no presencial en donde fue complicado delimitar ciertos tiempos de los participantes para que la dinámica fluyera más.

Ahondando en el “pasa” (pasaje, pasión) la posición de Juana frente a la experiencia fue muy dinámica en un principio con mucho interés en el trabajo con un trabajo de creación con una posición muy marcada, y después una actitud más tímida que dejó ver una posición como creadora muy interesante en la estación del viajero heterónimo.

Por otro lado en la estación de políticas de equipaje se enfrentó al ejercicio de una manera muy diferente ese dejarse llevar por la experiencia cambio de sobremanera y más bien controló el ejercicio de tal manera que se convirtió en seguir una serie de instrucciones.

Sí bien las estaciones se planteaban como guías la intención de las mismas es que las y los viajeros las apropiaran de tal manera que incluso las cuestionaran sí sentían que ese era el caso.

Imágenes y narración.

Sobre como se hicieron.

Desde la materialidad el proceso de Juana resulta muy variado; en primer lugar el uso de ambos procedimientos lo análogo y lo digital para la creación de sus imágenes, dejar ver el acoplo de unas herramientas y procedimientos técnicos relacionados con estas maneras de hacer desde la ilustración.

Se destaca el dibujo como lenguaje expresivo ya muy propio en esta viajera. la escritura entendida también como dibujo, ; en cuanto al color hay diversidad en el uso del mismo, se destaca el uso del rojo y el verde desde la armonía de colores complementarios; y el negro como un color importante en el manejo del fondo. Así como el rosa que empezó a tomar más y más importancia y denota cierta delicadeza en relación al tratamiento de las imágenes.

En el ejercicio del viajero heterónimo Juana afrontó el reto de crear una pieza desde lo tridimensional y desarrollo este trabajo desde el origami; así mismo

la escritura sobre esta pieza que sigue indicando una preocupación por el relato desde la palabra escrita,

La vía de producción de imágenes de esta viajera esta relacionada con la semiología y la experimentación en relación a la imagen desde la composición pero también desde la materialidad la experimentación en relación a los materiales y los procedimientos técnicos mediados sobre todo por el dibujo.

La experiencia de Juana en este viaje recuerda la siguiente definición de ilustrador trabajada en el equipaje; *“El ilustrador es un escritor que escribe con imágenes. Es alguien que ordena los materiales con que trabaja de una manera determinada para dotarlos de un sentido”* (Ferrer,)

Desde esta definición el problema de la materialidad en la ilustración es más que importante ya que da cuenta de toda una orden de decisiones formales en relación a ese discurso que plantea el ilustrador.

Hilo conductor.

Aparece como factor común en los ejercicios desarrollados por esta viajera la preocupación por la escritura, tanto la palabra escrita como posibilidad del dibujo, como el relato literario que va generando una serie de imágenes mentales.

En cuanto a la paleta de colores se genera una atmosfera atemporal; con diferentes usos de colores en algunos casos predominan los colores cálidos y en otros en menor cantidad los colores fríos. en las fotos del viajero heterónimo es notorio el uso de filtros realzando esta atmosfera donde se resalta ese contraste entre el rojo y el azul verdoso.

Desde el formato hay un uso variado del mismo pensando en las posiciones en relación a las imágenes, no hay un uso determinado del mismo en relación a la posición; aunque tiende al rectángulo este formato se va pareciendo al cuadrado en algunos casos.

Teniendo en cuenta lo que plantea Mitt, en relación a lo realizado por esta viajera durante el viaje hubo una preocupación por buscar una coexistencia entre el texto y la imagen esto es evidente en la primera estación de identificación de viajero en donde el relato se iba realizando muy a la manera de un libro-álbum.

“En la narrativa visual que hace interactuar texto e imagen, se crea y se expone hace interactuar texto e imagen, se crea y se expone una intertextualidad dialógica propia de la interacción, que invita al observador a una permanente comparación no sólo de las formas y contenidos de los dos. (Radulescu, 2014).

A contraposición del trabajo de Cristian en donde el relato literario parece superar en cierta parte la imagen pictórica, en Juana se da una relación más necesaria entre la imagen y el texto. En los dos ejercicios es notorio esa preocupación por la narración desde la palabra y la imagen generando ese tercer texto que describe Mitt.

Desde Aumond los ejercicios que desarrollo Juana estarían en la perspectiva del Telling, el contar; hay una preocupación por la secuencia de imágenes y se podría pensar desde varias perspectivas la organización de esos planos, el montaje de los mismos para otorgarles varios sentidos narrativos.

El segundo ejercicio de Juana responde a una narración más espacial en donde desde decisiones técnicas se genera una narrativa sobre ese objeto de papel, problematizando el espacio y generando en el un relato.

Así mismo en la estación de política de equipaje es notorio el problema de la secuencia y hay toda una serie de decisiones en relación a la unidad de las imágenes, desde la materialidad y por supuesto el hilo conductor de las mismas.

Lo indecible de las imágenes.

(Donde le pido el favor a una amiga imaginaria que relate el viaje de Juana).

L'obscurité des eaux

Escucho resonar el agua que cae en mi sueño.
Las palabras caen como el agua yo caigo. Dibujo
en mis ojos la forma de mis ojos, nado en mis
aguas, me digo mis silencios. Toda la noche
espero que mi lenguaje logre configurarme. Y
pienso en el viento que viene a mí, permanece
en mí. Toda la noche he caminado bajo la lluvia
desconocida. A mí me han dado un silencio
pleno de formas y visiones (dices). Y corres desolada
como el único pájaro en el viento.

Por Alejandra Pizarnick.

Fuerzas nómadas y sedentarias.

En esta viajera también confluyen esas fuerzas nómadas y sedentarias que van dinamizando el proceso de creación. Es de resaltar el viaje que realiza en su propio proceso de creación desde la mirada de la revisión de sus imágenes previas. En esta perspectiva el acto de mirarse es fundamental para pensar en futuras producciones de imágenes; esto de mano de los planteamientos de Joseph Beuys, el acto de mirar hacia adentro es lo que nos permitirá generar conexiones hacia fuera y con otros.

Desde lo dicho por Deleuze y Guattari retomado por Careri en relación al espacio liso y al espacio estriado, surge la inquietud por pensar la creación desde esa perspectiva; en ese orden de ideas un acto creativo podría ser liso o estriado y más allá de eso la manera en la que concebimos la creación podría tratarse desde esa manera.

En esta viajera se encuentran fuerzas nómadas que están en relación al desplazamiento de sus medios habituales de creación, el paso de lo bidimensional hacia lo tridimensional fue un acto importante que gracias al azar del juego propuesto en el ejercicio del heterónimo propicio la creación de unas imágenes que se salen del común de esta viajera y sin embargo no se pierde esa voz que resuena en sus procesos creativos.

Así mismo la exploración relacionada con la representación que en general no cayó en lugares comunes, hubo una exploración visual en cuanto lo que quería representar; la exploración de lo literario en relación a la imagen y esa fluida conexión a la que llega desde estos dos campos, muestra que hay una reflexión alrededor de este problema y que ha habido viajes previos en los que se ha preguntado por esto.

Desde las fuerzas sedentarias que son notorias en las imágenes es posible identificar un marcado estilo gráfico que es característico, fue muy positivo el ejercicio en relación a lo tridimensional ya que como fue nombrado permitió otras búsquedas plásticas.

Es notorio una necesidad de control frente al material, frente a la imagen, que lleva a pensar que la viajera estaba preocupada de sobre manera por los

resultados apreciativos de las imágenes, cualidades de bonito o feo; y finalmente esto está de más en esta práctica, ya que como fue mencionado la intención más que la producción de imágenes era el cuestionamiento sobre la vida misma desde la creación .

Así mismo es notoria la necesidad de controlar el ejercicio en especial la estación de políticas de equipaje en donde la solución visual pareció responder casi a una guía de lo planteado, cuando el ejercicio se bosqueja desde la necesidad de que cada viajero jugara con esas categorías presentadas en relación al equipaje.

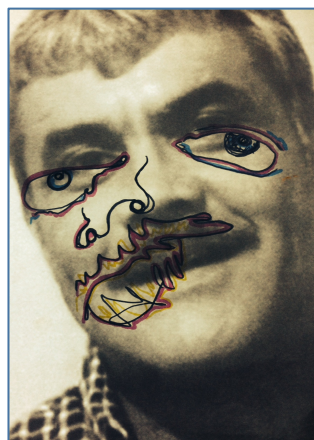
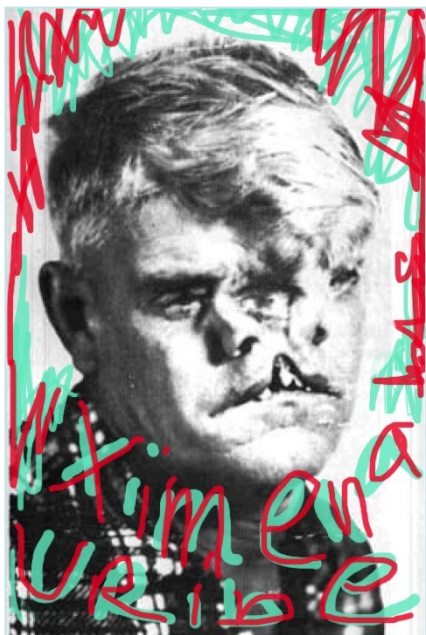
Desde esa perspectiva en lo que se ve y se lee hay una introspección una preocupación por temas que parecen ser superiores que la imagen y esto resulta positivo desde la idea del sujeto creador como un sujeto capaz de realizar catarsis.

Nota final sobre este viaje.

Juana constructora de Puentes nunca olvidare el día en el que nos encontramos por casualidad en una ciudad lejana, ese día sentí que eres el tipo de personas que siempre sabe estar en el lugar indicado.

Espero que de alguna forma este viaje te halla movilizado como creadora.
Buen Viaje!.

El viaje con Ximena.

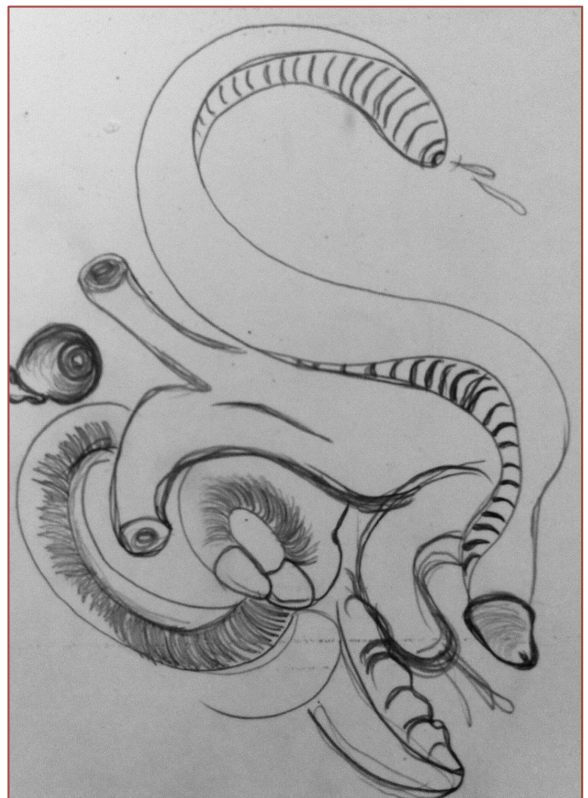

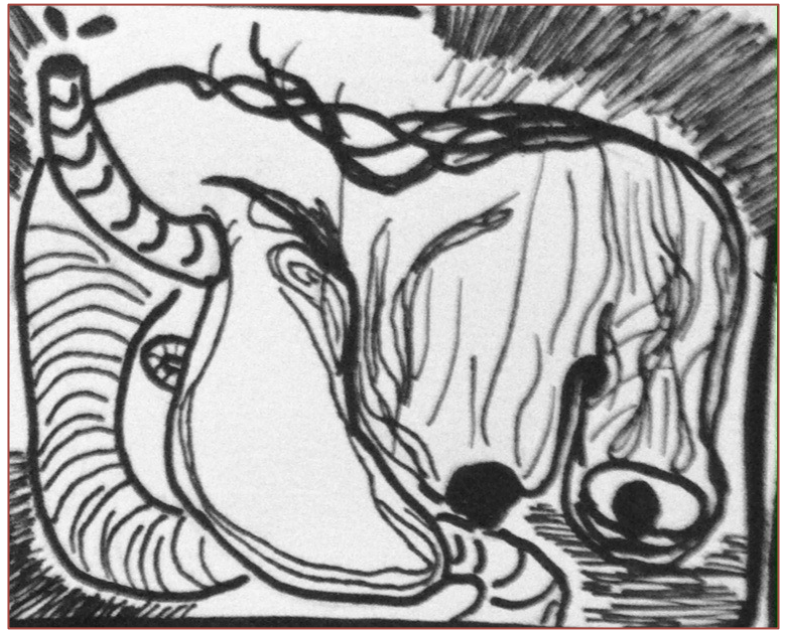
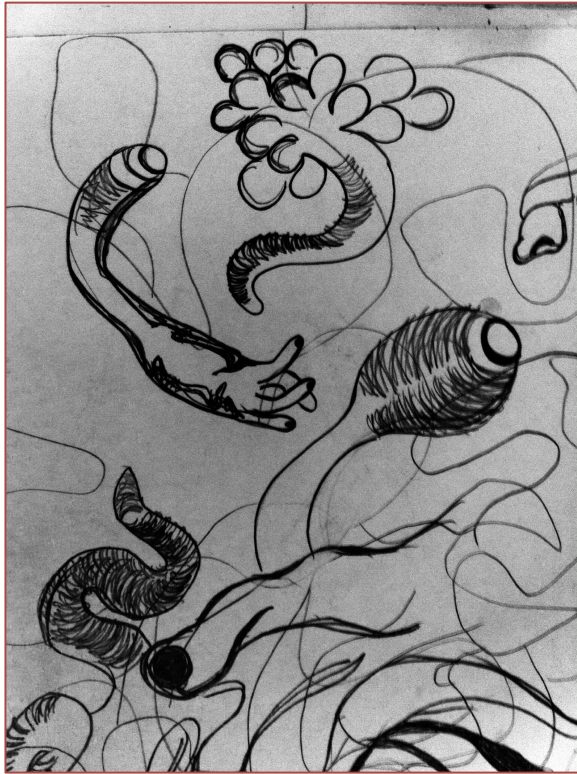

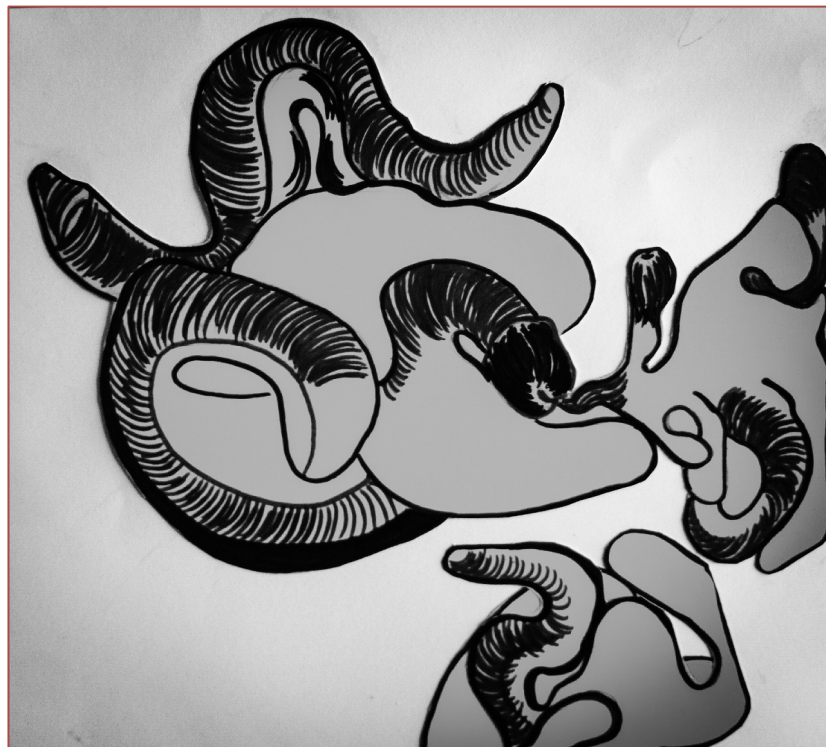

Era la peste, la pus, la muerte, no soy humano, nadie, nada , un insecto en un basurero

El viaje con Ximena.

En el viaje: ESO/ QUE ME/ PASA.

Ximena, querida viajera. Ninguno de los otros compañeros de viaje se tomó esta experiencia con tanta irreverencia como la que tu ofreciste, espero poder dar cuenta de algo de lo que pasó en ti durante la realización de estas imágenes.

La manera en como esta viajera se enfrentó con las experiencias propuestas, deja entrever una postura misma frente a la producción y la circulación artística; Ximena estudiantes de arte de la facultad de artes y diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México, grabadora, entre sus intereses artísticos se encuentra el gusto por el fanzine, la estética punk, el Underground y la preocupación por la circulación fuera de la institución artística tradicional.

La perspectiva en como esta viajera abordó los ejercicios; muestra un control absoluto sobre los mismos; según Larrosa la experiencia se diferencia del experimento porque no es una situación controlable; cuando experimentamos tenemos control de variables en cambio la experiencia nos obliga a ser sujetos pasivos, la experiencia es incontrolable y es allí donde ocurre el aprendizaje. Teniendo esto en cuenta Ximena desarrollo las estaciones desde una postura de subjetividad extrema, esto es evidente en la estación de identificación de viajero; las imágenes que subió al tumblr no parecieran tener relación alguna con lo que el ejercicio solicitaba.

Es evidente la manera tan particular en la que cada viajero se enfrentó a los ejercicios cuando Larrosa se refiere al “me”, precisamente habla de que las experiencias por más ajenas e incontrolables pasan en uno como sujeto de aprendizaje y transforman a ese sujeto de la formación, con esta claridad el viaje de Ximena está marcado por esa fuerte subjetividad que además se relaciona con una estética muy personal de comprender la imagen y la circulación de la misma, pero su viaje es tan marcado visualmente que hace complicado entrever esas posibles derivaciones en su propio proceso creativo, ya que ese discurso visual no parece responder a las estaciones propuestas en el viaje.

Cabe destacar que pensando en el tiempo esta viajera fue quien más rápido pasaba por las estaciones; fue la primera en finalizar el viaje, y estaba en constante interés por el desarrollo de los ejercicios. Además de proponer más intercambios de los que yo como compañero de viaje le iba entregando.

La experiencia no pasó por Ximena, Ximena pasó por la experiencia, y de una manera muy contundente abordó los ejercicios; sin decir que sea bueno o malo deja entrever distintas maneras de enfrentarse con este tipo de procesos; a diferencia de los viajes anteriores este esta marcando fuertemente por la realización de imágenes, la escritura es casi inexistente, y el relato se da por las imágenes además provenientes de muy diversos lenguajes plásticos.

Imágenes y narración.

Sobre como se hicieron.

Las imágenes pertenecientes al viaje de Ximena responden a procesos análogos y digitales; que derivan del dibujo en su mayoría, , la pintura, el collage y procedimientos propios del grabado como la xilografía.

Algunas imágenes devienen de procedimientos totalmente análogos, y otras por el contrario fueron trabajadas con intervención digital.

Las imágenes en cuanto a contenido son tan variadas como los campos de las artes visuales de donde provienen; debido a esto la paleta de color es muy amplia, sin embargo es notoria una predominancia de la escala de grises. Rojos, verdes y amarillos en menor cantidad.

Es de resaltar que es la única participante que se alejó de lo figurativo representativo y se acercó a la abstracción en sus imágenes. En el primer ejercicio de identificación de viajero realizó un ejercicio muy interesante y fue el trabajar a partir de imágenes ya existentes, interviniéndolas desde gestos gráficos y pictóricos.

Desde un campo tan tradicional en las artes visuales como el grabado y teniendo en cuenta que la producción de esta viajera se ha dado desde el mismo

es evidente una búsqueda exploratoria y experimental sobre el mismo medio del grabado desde procedimientos pictóricos, y dibujísticos.

Es notorio también un interés por el cuerpo, desde diferentes perspectivas, el cuerpo representado, las abstracciones del mismo en todas sus imágenes se siente esa composición orgánica que esta hablando de movimiento y dinamismo.

Hilo conductor.

El factor común que aparece en casi todas las imágenes y podría problematizarlas como serie es el asunto de la presencia del cuerpo, trabajado desde los medio ya nombrados cada imagen responde a un problema visual diferente.

El formato problematiza la serie ya que están abordados desde muy distintas perspectivas, aunque se mantiene un interés por el rectángulo como formato.

De una manera muy abstracta se percibe una historia, y está relacionado con el estilo grafico tan marcado que utilizo la viajera en la creación de las imágenes. Se percibe que surgieron de una artista quien en este momento tiene un estilo grafico, o unos intereses que están siendo explorados y desde está misma perspectiva sus imágenes se leen como serie así desde contenido no tengan un hilo conductor definido.

De todos los ejercicios solo uno llevaba texto, algo bastante diferente si se compara con los otros viajeros, en este sentido las categorías que propone Mitt entrarían a pesar la imagen en sí misma como un texto narrativo ya que no esta esa coexistencia de la palabra y la imagen.

Esta serie problematiza los planteamientos de Aumont en relación al mostrar y al contar, en primer lugar cada una de las imágenes tiene mucho contenido en si, cada imagen realizada por esta viajera parece una microhistoria; y teniendo en cuenta que son varias imágenes es posible pensar en un “Telling” una narrativa, que seria organizada desde decisiones de montaje.

Otro asunto para destacar es que Ximena la viajera trabajo los ejercicios como series pero aun así si se observan todos los ejercicios en conjunto es

posible identificar un factor común en todos, que de manera casi obligada empieza a generar lecturas en relación al espacio y el tiempo como lo diría Aumont.

Estas imágenes están muy en relación a una postura del libro-álbum que solo trabaja con imágenes sin decir que son lo mismo ya que en esas propuestas esta más que pensado y definido lo que se quiere decir; el hilo conductor. Sin embargo es posible pensar en procesos narrativos en donde es la imagen la que esta encargada de hacer el relato sin apoyarse en el texto escrito y esto es rescatable en el viaje de Ximena.

Lo indecible en las imágenes.

(Donde le pido el favor a un amigo imaginario que relate el viaje de Ximena).

¿Dónde?

¿Me extravié en la fiebre?	adherido a la ausencia,
¿Detrás de las sonrisas?	mezclado a la ceniza,
¿Entre los alfileres?	al horror,
¿En la duda?	al delirio.
¿En el rezo?	No estaba con mi sombra,
¿En medio de la herrumbre?	no estaba con mis gestos,
¿Asomado a la angustia,	más allá de las normas,
al engaño,	más allá del misterio,
a lo verde?...	en el fondo del sueño,
No estaba junto al llanto,	del eco,
junto a lo despiadado,	del olvido.
por encima del asco,	No estaba.
	¡Estoy seguro!
	No estaba.

Oliverio Girondo. 1942

Fuerzas nómadas y sedentarias.

Desde la idea de desplazamiento como lo argumenta Careri, el nómada es capaz de ver en lo invisible, y hacer vivienda en el desierto. Por el contrario el

sedentario construye de tal manera que esas edificaciones perduran en un tiempo y espacio determinados.

El proceso de Ximena fue muy variado en cuanto al tipo de imágenes creadas, sin embargo desde la perspectiva del sedentarismo pareciera que la solución técnica a la que llegaba para resolver las estaciones era la misma siempre así fueran explorados medios visuales distintos.

Así mismo y aunque es de las únicas viajeras que abordó algunas abstracciones en sus imágenes sí se pone en relación con lo que solicitaba en las estaciones resulta complicado establecer un vínculo certero entre la intención de Ximena, las imágenes resultantes y el ejercicio elaborado.

En cuanto a las fuerzas nómadas que es posible entrever en el proceso de esta viajera se encuentra precisamente esa exploración y experimentación desde los medios empezando por el grabado hasta la fotografía. Desde los planteamientos de esta investigación el hecho de que ella como creadora se haya dado la oportunidad de explorar varios medios en este proceso más aun cuando su trabajo previo esta casi totalmente ligado a la gráfica.

Es posible entrever una deriva en el proceso de Ximena, un ir y venir por varios problemas técnicos, varios problemas de representación en relación al cuerpo, y como ha sido mencionado se percibe una postura casi contestataria frente a algo, no es evidente sí hacia las estaciones, la propuesta o una mirada en relación a las artes en sí misma.

Nota final sobre este viaje.

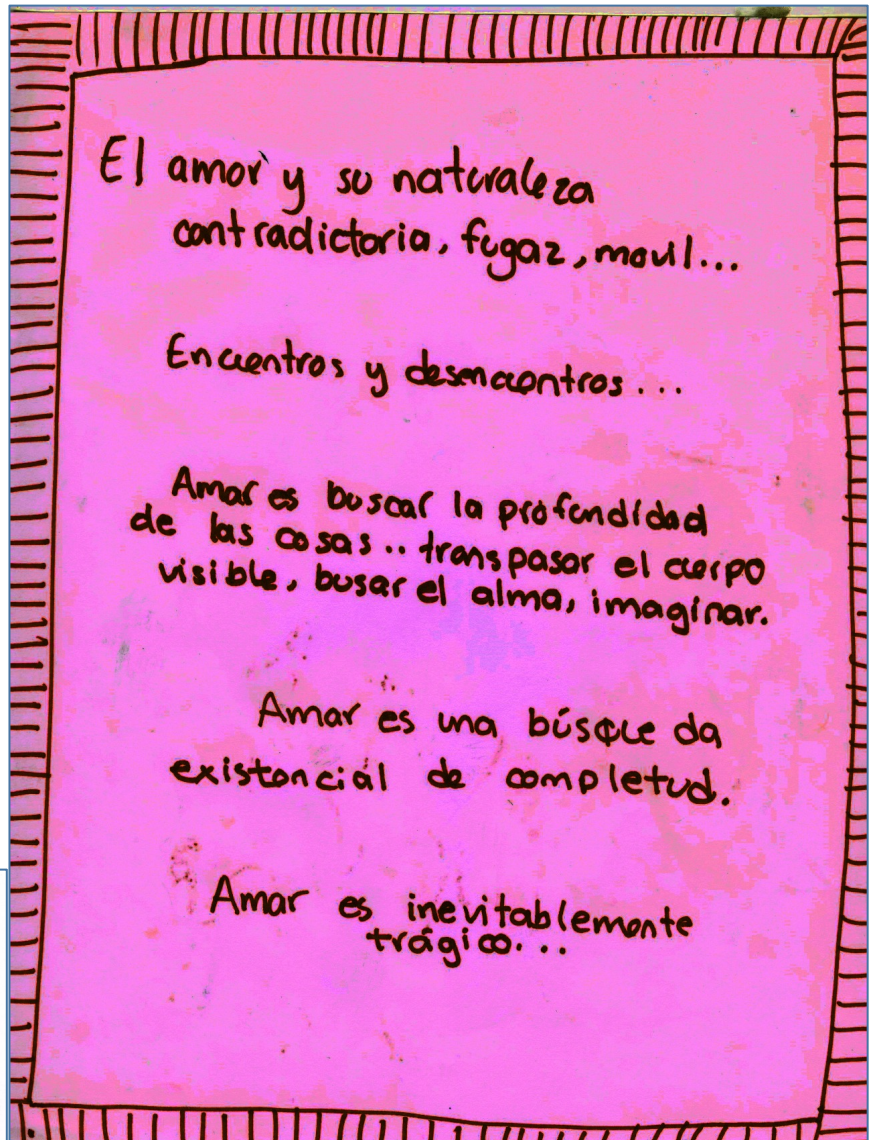
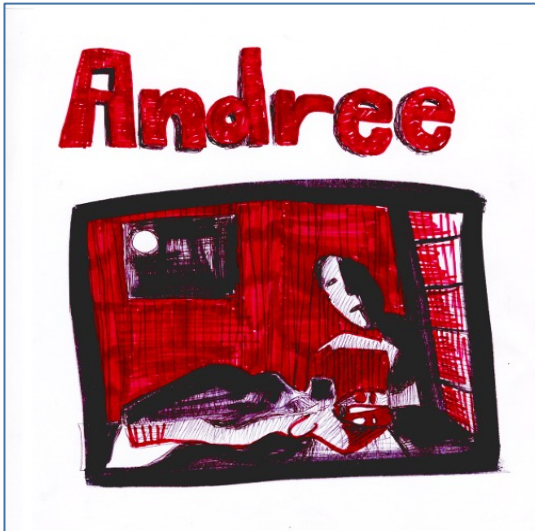
Desde curvas y colores viajo Ximena, un viaje que como ella no puede ser estructurado desde algún planteamiento lineal. Una viajera que definió un estilo muy propio desde sus imágenes y me llevó como compañero de viaje a preguntarme varias cosas. Entre ellas y de las más importantes por el como leer este tipo de imágenes pensando en una narrativa.

Pienso mucho en las imágenes de esta viajera en relación a los ejercicios, y me cuestiono la claridad que pude tener o no desde las propuestas mismas de las estaciones, sin embargo este viaje muestra y resalta una de las apuestas de esta

investigación, el señalar que cada creador entiende el mundo desde una perspectiva tan distinta que incluso un mismo ejercicio puede ser interpretado desde muchas posibilidades.

Y así fue contigo querida Viajera. Las imágenes nos han mantenido cerca, así nos separen kilómetros y países; este viaje permitió que siguiéramos en contacto, juntos, cercanos, Gracias.

El viaje con Andrea

Un amor, un desamor, que más
allá de cambiar mi ser creador
penetraron en mi corazón para
influir directamente en mi
búsqueda plástica; ésta
búsqueda soy yo... mis
experiencias, mis inquietudes,
mi corazón... mi amor,
mis ganas de crear...
y de creer.

Rufino Tamayo.

Su amor por los elementos
primordiales y por los seres elementales,
tiene un temperamento erótico.

Busca otro realismo, no para reproducir
las apariencias de la realidad; es un
realismo que lucha por transformar
la realidad.

Rufino Tamayo es
transfiguración.

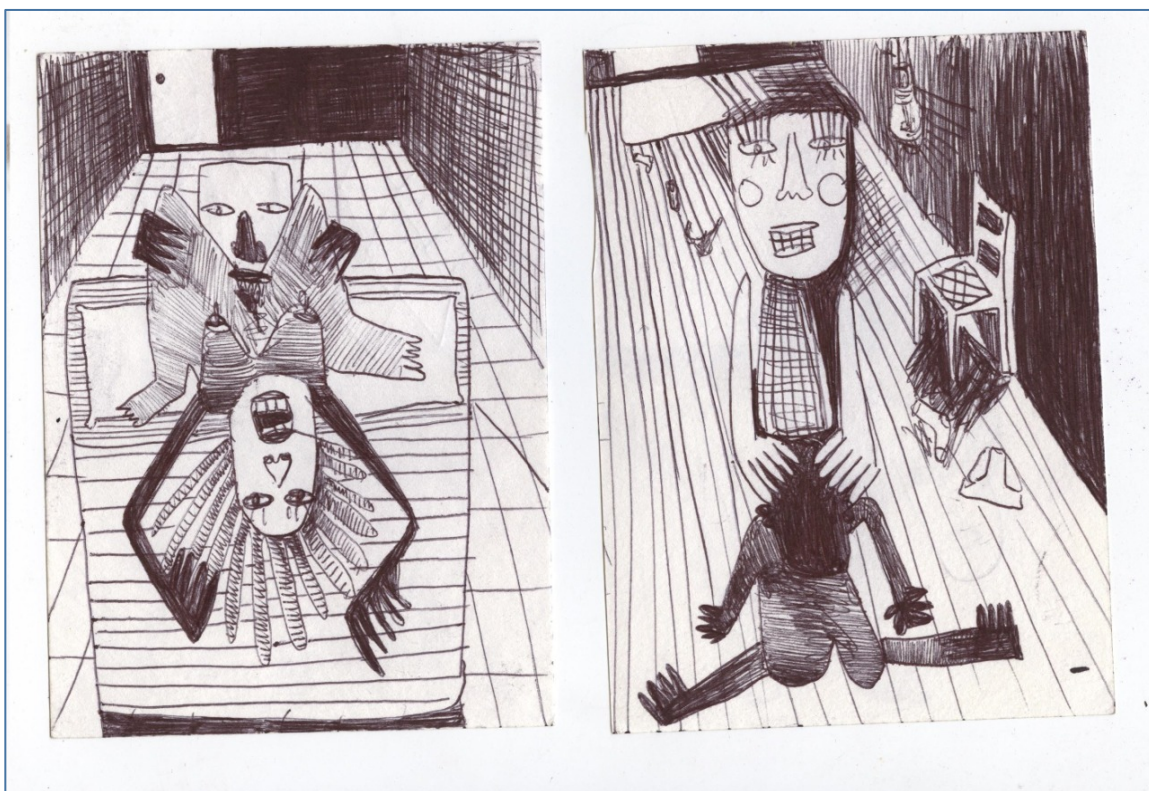
Una hoja, un lápiz, plumón, tinta,
una historia, un amor, un sueño,
vida

también mis manos palpando
el mundo con los ojos, un camino,
un cuerpo ...

una idea, una pulsión creadora,
un cigarrillo, una ceniza.

Un miedo, una ausencia, una
carencia, una búsqueda.

Un pedazo de arena a la
orilla de cualquier mar, una varita,
una ventana empañada ...

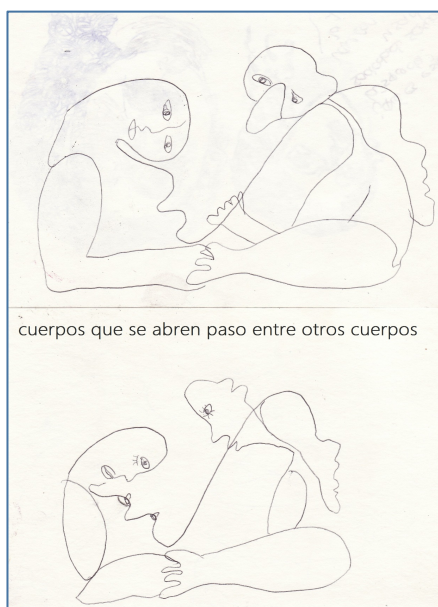

El amante ama al cuerpo como si fuese alma y al alma como si fuese cuerpo. El amor mezcla la tierra con el cielo: es la gran subversión. Cada que el amante dice: te amo para siempre, confiere a una criatura efímera y cambiante dos atributos divinos: la inmortalidad y la inmutabilidad. La contradicción es en verdad trágica: la carne se corrompe, nuestros días están contados. No obstante, amamos. Y amamos con el cuerpo y con el alma, en cuerpo y alma...

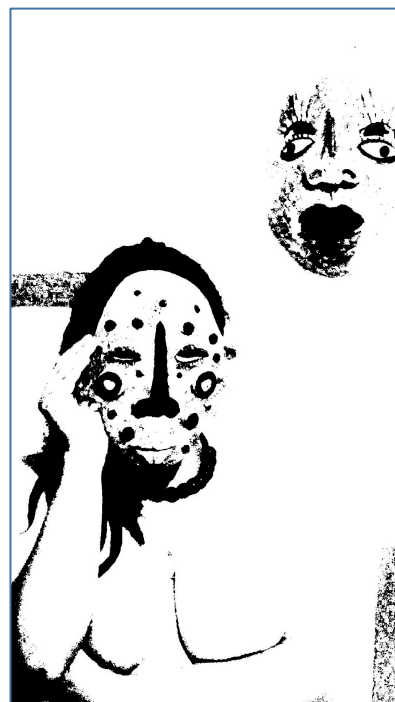
...

Sí, somos mortales, somos hijos del tiempo y nadie se salva de la muerte. No sólo sabemos que vamos a morir sino que la persona que amamos también morirá. Somos juguetes del tiempo y sus accidentes: la enfermedad y la vejez, que desfiguran al cuerpo y extravían al alma. Pero el amor es una de las respuestas que el hombre ha inventado para mirar de frente a la muerte. Por el amor le robamos al tiempo que nos mata unas cuantas horas que transformamos a veces en paraíso y otras en infierno. De ambas maneras el tiempo se distiende y deja de ser una medida.

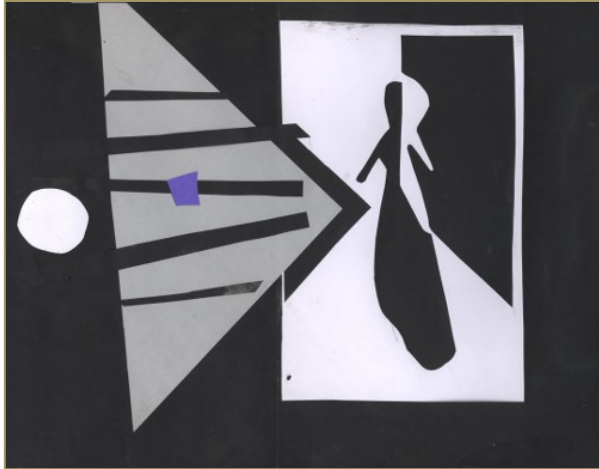
Octavio Paz

cuerpos que se abren paso entre otros cuerpos

Hacer el amor... sentir su cuerpo que se cierra sobre sí, existir con toda su densidad, entre las manos del otro. Bajo los dedos del otro que te recorren, todas las partes invisibles de tu cuerpo se ponen a existir, contra los labios del otro los tuyos se vuelven sensibles, delante de sus ojos semicerrados tu cara adquiere una certidumbre, hay una mirada finamente para ver tus párpados cerrados.

El hombre que engañó a su mujer con otro hombre en busca de sus deseos más profundos

Ellas se aman bruta y apasionadamente ...

Unos buenos zapatos...
cómodos para andar el camino que espera..
pero resistentes para no retroceder por si éste no es el más fácil de los caminos.

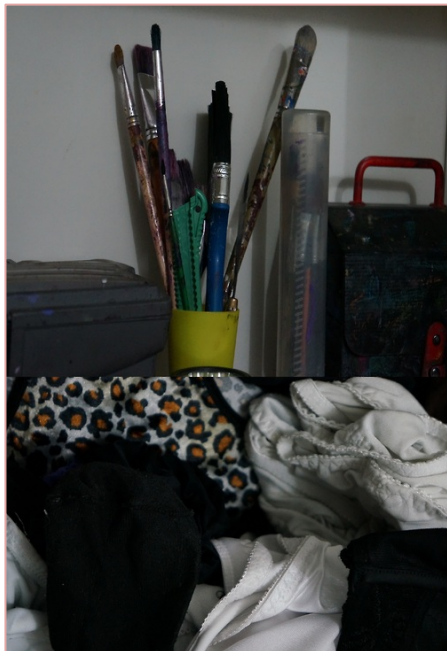
Libros,
poesía..
por los amores pasados.. los presentes y futuros..
literatura..
no olvidar tu proyecto ese que tanto te motiva ..

Vestidos para los encuentros bajo la luna oscura

Que no se te olviden tus colores favoritos..

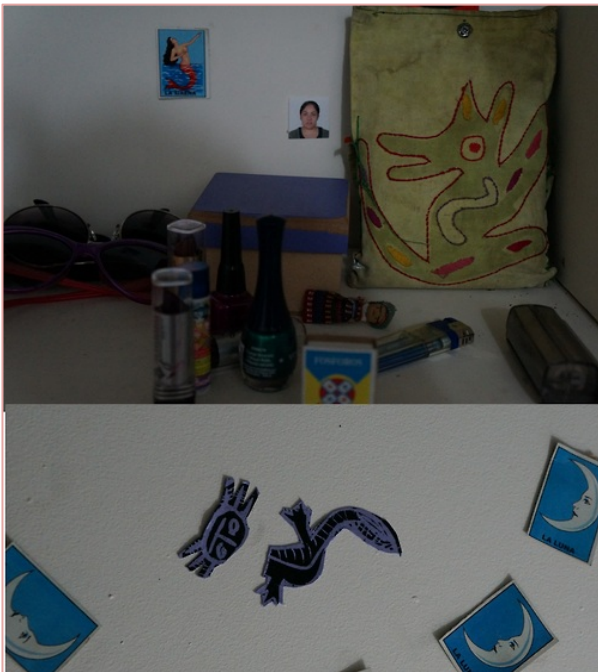
unos para crear espacios, otros para hacer cuerpo.

... cargar con tus impulsos y pasiones..
para cualquier búsqueda profunda..
para seguir creando.

... Lo que una necesita para satisfacer su vanidad..
no mucho.. lo necesario para re-encontrarte frente al espejo, pero también con
el lápiz sobre el papel..

.. memorias en el cuerpo..
en el corazón..
que hacen quien soy.. dan fuerza para caminar.. y recuerdan que ya se tropezó,
si vuelve a pasar se vuelve a levantar.

Tener espacio para que los encuentros no sean fugaces, para construir lazos afectivos..

En el viaje: ESO/ QUE ME/ PASA.

Encuentros y desencuentros.

Desde la perspectiva de Bourriaud y los planteamientos de la estética relacional es de destacar que fue la imagen lo que genero el vinculo con esta viajera; el interés por la narración visual, su participación en la primera fase “*deriva ilustrada*” nos acerco de tal forma que empezamos a generar proyectos juntos. Por ende fue invitada a formar parte de este viaje.

La esencia de la práctica artística residiría así en la invención de las relaciones entre sujetos; cada obra de arte en particular sería la propuesta para habitar un mundo en común que generaría a su vez otras relaciones, y así sucesivamente hasta el infinito (Bourriaud, 23)”. La dinámica que se genero con Andrea en este viaje fue muy especial ya que el vinculo creado desfaso la creación de imágenes hubo una conexión desde lo emocional, en relación a algunos temas que fueron tocados en el proceso; esperaba con ansias sus respuestas ya que siempre sabia que algo muy profundo en mi se movería desde sus elecciones plásticas.

Andrea navegó por las estaciones propuestas con fluidez, sus respuestas en imágenes siempre fueron una sorpresa, tanto en forma como en contenido. Pareciese que estas experiencias propuestas para esta viajera fueron lugares de paso, lugares de descanso, y cada respuesta me presento a mi como dinamizador una sensación de estabilidad; Andrea también se convirtió en un polo a tierra para mi y me ayudo a pensar en estrategias para el trabajo con los otros compañeros de viaje.

Su proceso se dio desde reflexiones entre imágenes y palabras, y en sus escritos se percibe una reflexión alrededor de la imagen y el ejercicio propuesto; como fue ya mencionado la manera en que interiorizo las estaciones dejan ver cierta pasividad que se relaciona con lo planteado Larrosa en relación al sujeto de aprendizaje frente a lo experiencial; desde esa perspectiva esta viajera se dejo sorprender por lo que le fue planteado y así mismo logro interiorizar esos ejercicios y exteriorizarlos con una mirada muy personal.

Se destaca entonces en esta viajera una capacidad de concretismo en relación a la solución de los ejercicios pero también una poética que envuelve su producción en este trabajo, su proceso deja ver la racionalización de los ejercicios expresados desde la poética misma de esta viajera como creadora; es de rescatar que logro seguir las indicaciones propuestas sin perderse en esas limitaciones, apropiándose de las estaciones haciéndolas suyas indicando que había pasado por ahí.

En cuestión de tiempo de respuesta los ritmos de Andrea fueron variados en algunas ocasiones fue de las primeras en responder, y en otras se tardaba más que los demás, sin embargo es de las viajeras que más interés mantenía en el proceso esto es evidente desde las imágenes que colgaba a la página.

Actualmente Andrea se encuentra estudiando un semestre en la universidad de caldas, se encuentra viajando en otro país, trabajando en sí misma, en sus imágenes, es inevitable no sentir empatía con ella.

Imágenes y narración.

Sobre como se hicieron.

Analizando las imágenes de esta viajera desde la individualidad es notorio una preocupación por la abstracción; desde las categorías presentadas por Duran estas imágenes estarían dentro de la vía subjetiva en cuanto una exploración personal de la viajera en sus propias concepciones de la imagen y una vía semiológica que aborda el tratamiento experimental de la imagen desde el medio y el lenguaje visual.

Se destaca en el proceso de Andrea un interés por los procesos análogos de la imagen. Sin embargo en la estación de poéticas de equipaje sorpresivamente sus imágenes se dieron desde el relato fotográfico, esto resulto muy sorprendente para mi como compañero de viaje ya que en este año que la conozco no había visto acercamientos de ella hacia la imagen fotográfica; esto me

deja entrever una exploración de medios que fue uno de los fines de esta segunda fase del viaje.

En cuanto al uso del color se destaca una paleta que tiene hacia los colores cálidos en su mayoría, en donde sobresalen los rojos y los violetas, así mismo existe la preocupación por la armonización del color desde los complementarios, también trabajo algunos colores fríos, y el uso del blanco y el negro también está presente en varias imágenes. Es de resaltar la formación desde la pintura que ha recibido esta viajera.

Se destaca la composición que trabaja Andrea que tiende a ser encajonadas en rectángulos, y desde allí puede organizarse ese recorrido visual. En cuanto al manejo del formato todas las imágenes están trabajadas desde el rectángulo ya sea horizontal o vertical.

Desde la representación es notoria la preocupación por el cuerpo que es abordado en todas las imágenes; desde la abstracción del mismo en figuras geométricas; así mismo el interés por la palabra escrita que en algunas de sus imágenes se vuelve imagen, dibujo y en otras se mantiene como relato, narración.

Hilo conductor.

Retomando los planteamientos de Aumont un primer elemento que genera la idea de hilo conductor en las imágenes de Andrea son las representaciones del cuerpo, constantes en casi todas las imágenes y además abordadas también desde el relato literario en sí mismo. Estas representaciones del cuerpo podrían ser incluso organizadas y reorganizadas replanteando toda la idea de montaje y pensando en el contar narrativo.

Esta viajera también tuvo una preocupación por la relación entre imagen y relato; a diferencia de Cristian, en sus ejercicios la imagen esta trabajada como serie y el texto funciona como un refuerzo de estas imágenes; sin embargo pensando en los planteamientos de Mitt también se vuelve una cuestión en relación a la imagen narrada.

Así mismo se rescata esa importancia por el micro relato que Andrea va generando en sus ejercicios desde la poética y la reflexión que realiza en la

imagen y el texto desde la estetización de su cotidianidad algo que sobresale en la estación de políticas de equipaje.

Cabe destacar que en este proceso la palabra escrita genera imagen, esto es evidente en el primer ejercicio de identificación de viajero, pero también el relato es en si mismo y nos va contando una historia que deja ver las preocupaciones de la viajera suscitadas por el ejercicio.

La composición, el formato y la abstracción también se vuelven una constante que van generando ese hilo conductor sumado a los factores nombrados anteriormente.

Lo indecible en las imágenes.

(Donde le pido el favor a un amigo que relate el viaje de Andrea).

- *Es muy difícil.*

- *¿Qué?*

- *El amor. ¿Cómo amar sin poseer? ¿Cómo dejar que te quieran sin que te falte el aire? Amar es un pretexto para adueñarse del otro, para volverlo tu esclavo, para transformar su vida en tu vida, ¿cómo amar sin pedir nada a cambio, sin necesitar nada a cambio?.*

Oliverio Gironde.

Fuerzas nómadas y sedentarias.

Teniendo en cuenta el viaje de Andrea llega un planteamiento de Careri en el andar como práctica estética; el viaje es la expiación de una culpa, viajar en un sentido metafórico es una catarsis. Desde esta perspectiva pensaba que no hay viaje sí en ese recorrido no nos vamos desapareciendo a nosotros mismos y nos vamos reconstruyendo constantemente.

En el viaje de Andrea es notorio una preocupación casi existencial por ella como persona creadora y como las circunstancias que la atraviesan son constantes insumos para sus procesos artísticos. Su cotidianidad es un motivo recurrente para crear imágenes.

Desde la anterior perspectiva esta viajera hace evidente la importancia que tiene para ella el mirarse muy profundo y navegar en sus propias construcciones visuales reconstruirse y crear a partir de eso.

Andrea como los demás viajeros tiene un estilo visual característico; sin embargo es posible ver en sus creaciones esa constante exploración por eso que se vuelve casi como un gesto involuntario, pero no se amarra a eso más bien viaja en sus propias construcciones visuales y se las replantea. En esta viajera es notorio que no hay miedo frente a la imagen, tampoco hay miedo frente a los lenguajes de las artes visuales.

Como nómada Andrea conquisto las estaciones sin perderse en ellas, se volvió viajera del viaje, se empoderó del mismo y me cuestiono a mi como compañero de travesía mucho en relación a mi trabajo y a la práctica en si misma.

Nota final sobre este viaje.

Como concluir este viaje con Andrea, sí me ha cuestionado fibras tan intimas que ni yo mismo conocía. El viaje con esta viajera se configura como un lugar de exploración plástica, en donde ella como creadora se dio la oportunidad de vivir las experiencias propuestas y de verdad mirarse, espero que con mucha profundidad.

Andrea querida amiga, era tan difícil imaginarme viajando con alguien quien en superficie puede ser tan diferente a mi, pero resulta que la creación visual puede atraer formas muy distintas de disfrutar el mundo, al final lo que importa siempre es la perspectiva y esa la compartimos.

El viaje con Sebastian.

Nombre: Sebastián Pioredda
Ángulo Anónima

La escritura es dibujo.
A.

Cuando dibujo... curiosamente es
el momento en que más tranquilo y
despejado me siento.
Creo que nunca he podido dejarla
mente en blanco mientras dibujo.

mi palabra es... Melancolía.

Sophie Calle. y su dolor exquisito

Fotografía
narración
historia de vida
amor / Desamor.
lágrimas.

Para crear necesito: un cuerpo
un espacio
Silencio
una libreta
un lápiz.

Mi frustración es el dibujo, y mi más
grande amor... suele pasar.

Antes de dormir suelo tener viajes
es un estado de conciencia, cansancio,
imaginación... usualmente mis sueños
se relacionan con esos viajes.

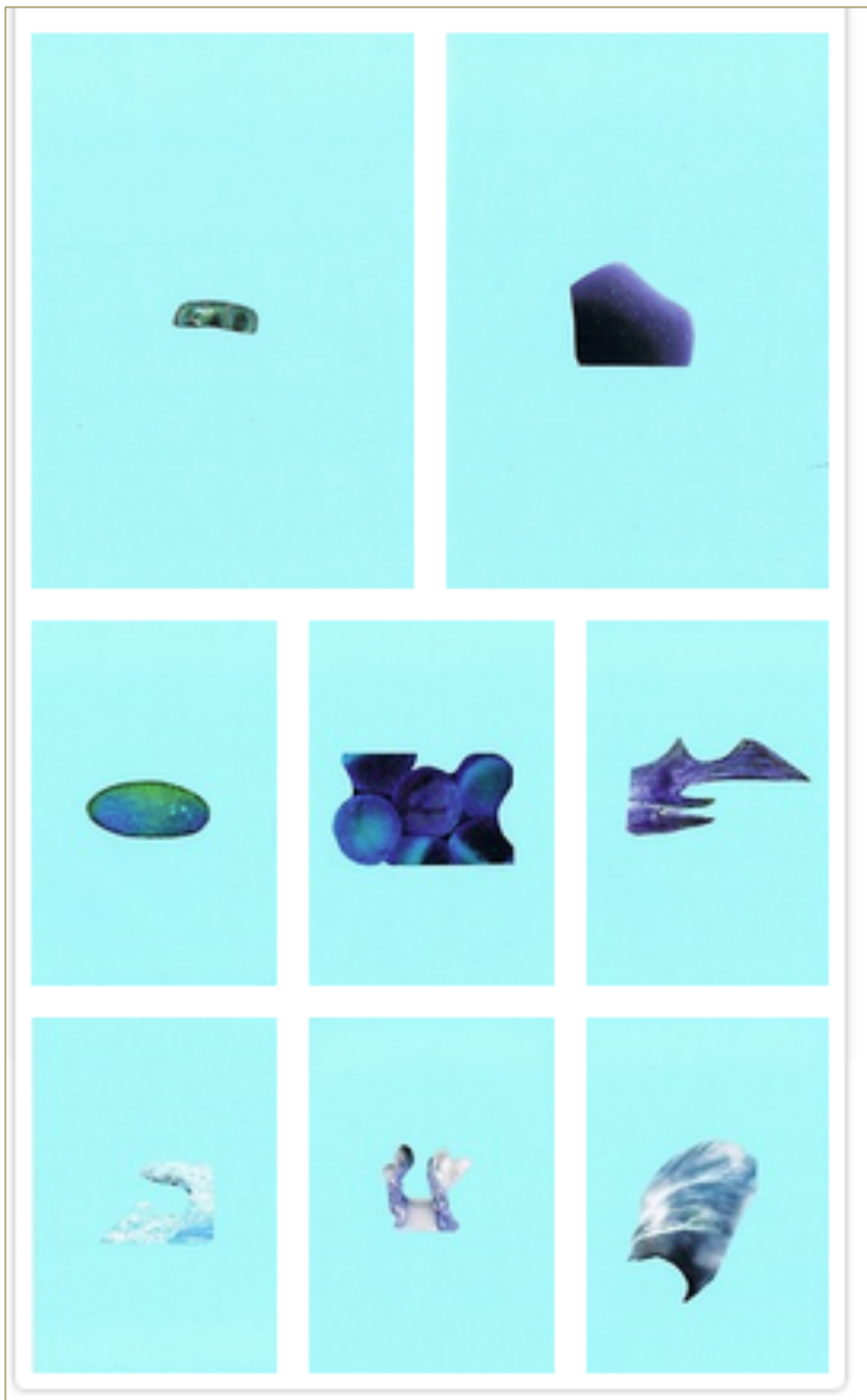

Mi heteronima. nueva amiga.

CORROSIVO.

Alguna vez conocí a un sujeto corrosivo, literalmente se hacia llamar así. Caminando por mi calle favorita de la ciudad hablando de muchas cosas, y viendo muchas otras. Llegamos a un parque , fumándonos un par de cigarrillos me hablo de su nombre "Un tal cual" Corrosivo.

Mirándome fijamente a los ojos me contaba su tremenda habilidad para dañar a cualquier persona con la que entrara en contacto. Sin dejarme impresionar lo seguía escuchando atentamente, pero con la claridad de que las personas aman generarse un aura de maldad para producirse de una manera mas interesante.

Después de 20 minutos de incansable relato de sus ojos corrosivos empezaron a salir lagrimas corrosivas; y la conversación empezó a llenar de silencios, palabras cortadas, sollozos y de una manera casi inexplicable me traspaso sus cualidades causticas.

Ahora sin entrar mucho en detalle soy un hombre corrosivo, en esencia destructivo.

El viaje con Sebastian

En el viaje: ESO/ QUE ME/ PASA.

Corrosivo

De nuevo acá, pensando en el viaje, en mi viaje, uno que ahora realicé junto a cuatro personas con las que he podido aprender sobre mi mismo, sobre ellos, sobre la imagen, sobre el viaje.

Esta segunda fase se ve marcada por un trabajo relacional y colaborativo en donde mis procesos de creación estaban delimitados no solo por mis motivaciones personales sino también por las dinámicas que se iban generando con los otros viajeros desde las estaciones planteadas.

La particularidad de este proceso desde mi viaje es que la experiencia justamente se volvió experimento ya que tenía conocimiento y claridad de las estaciones por donde transitaría, por ende no llegaban a mi de manera inesperada, ni eran ajenas a mi ya que nacían de mis preocupaciones y reflexiones en relación al viaje y las relaciones con los demás viajeros.

Sin embargo la creación trae consigo experiencia, y en mi caso esa otredad de la que habla Larrosa se ve reflejada en los procesos de elaboración de las imágenes; esta fase buscaba tanto en los demás participantes como en mi un desplazamiento del lugar ya establecido como creador, en esa medida también fue necesario entregarse al viaje y de cierta manera soltar el control sobre la situación.

Desde los planteamientos de Beuys, se vuelve abordar la mirada auto reflexiva la necesidad de cuestionarse y crearse a uno mismo más aun cuando se esta generando un trabajo junto a otras personas.

En este viaje la experiencia también se daba cuando me topaba sorpresivamente con las imágenes que iban subiendo a los tumblogs mis compañeros de viaje, en ese momento esas imágenes transitaban por mi cuerpo, me desestabilizaban y me obligaban a pensar posibilidades para seguir dinamizando el viaje. cuando me encontraba con las respuestas de los viajeros, hay llegaba la sorpresa, eso inesperado e incontrolable, maravilloso, que me ponía en una situación de aprendizaje y me transformaba.

En cuanto a mi proceso, la reflexión se dio en relación a la imagen en su mayoría y el relato también tuvo un lugar importante sobre todo en la estación de políticas de equipaje, en donde se generó una narración donde el relato literario se hizo presente como no se había evidenciado en los anteriores ejercicios. Algo que tampoco había estado presente en mis anteriores procesos de creación visual aparte de este viaje.

Desde los planteamientos de De Certeau en la *invención de lo cotidiano* es de resaltar como se intentó cambiar la mirada sobre una página de internet que puede pensarse como una red social desde la imagen, hacia una experiencia educativa y creativa, en la que con medios que ya pertenecen a nuestra cotidianidad se intenta generar estrategias que nos permitan reflexionar sobre nosotros mismos desde gestos que pueden ser muy simples, de esta forma se piensa la creación en un sentido más amplio y así mismo se intenta encontrarla en rincones donde pareciera desapercibida.

Imágenes y narración.

Sobre como se hicieron.

Se sigue manteniendo esa vía de exploración subjetiva sobre la imagen, sin embargo es importante mencionar que hay problemas de representación por ejemplo en la estación del viajero heterónimo el problema objetivo de representar el mar mediado por una reflexión de la pintura desde el color; en este viaje hubo una preocupación por el dibujo desde lo figurativo que viene también de una reflexión personal sobre mi hacer como ilustrador.

Es de resaltar el uso de medios más variados que en la primera deriva, desde el dibujo, la pintura, la fotografía, el video y la escritura se realizaron los ejercicios que dan cuenta de este nuevo viaje, aunque en esta ocasión la producción no fue tan variada desde el problema de la representación.

Color: en observable una paleta de colores que es pensada desde el azul, los colores fríos, y se mantiene el rojo en algunas imágenes para generar contraste de cálido-frío. El color es un factor fundamental en mi producción, que además sigue en relación con la paleta utilizada durante la creación de la primera

fase. Y con trabajos previos, la exploración del azul y sus análogos que se relaciona con fuerzas internas, y significados tal vez demasiado subjetivos que le he heredado a estos colores desde hace un tiempo. Se destaca también el uso del blanco y negro en algunas imágenes pero en menor cantidad.

Es de resaltar el tratamiento análogo sobre la imagen sin embargo en esta fase se incluyeron procedimientos digitales como el uso de la fotografía para el ejercicio de políticas de equipaje, y algunos retoques digitales en las ilustraciones. El uso del formato rectangular en posición vertical y horizontal también es una constante en la elaboración de estas imágenes, un cambio en relación a la primera fase en donde el formato fue el cuadro.

Así mismo y como casi como todos los participantes existe una preocupación por la relación entre la imagen y la palabra, y la escritura como posibilidad de dibujo.

Hilo conductor.

Se resalta el uso del título en algunos de los ejercicios se configura como la primera gran carga simbólica en una imagen según Mitt, estas decisiones no son deliberadas y le impregnan a la obra una fuerte carga narrativa.

Desde lo que plantea Mitt el ejercicio de políticas de equipaje responde a esa categoría denominada como el tercer texto en donde la imagen y el relato escrito se necesitan el uno del otro y generan un discurso nuevo.

En la primera estación de identificación de viajero se muestra un ejercicio de escritura mediada por el dibujo en donde según los planteamientos de Mitt se podría hablar del narrador la voz del relato, en donde el problematizar la literatura y por ende las palabras es generar en el espectador una serie de imágenes mediadas precisamente por la palabra.

Se destaca también la importancia de la relación entre texto e imagen como una característica de la narración visual en este trabajo. En este proceso el discurso que es una característica de la narración visual es difuso ya que cada una de las maneras en como se resolvieron los ejercicios son muy diferentes los unos a las otras.

Desde Aumont se mantienen los dos niveles de narratividad de la imagen el mostrar, evidente en la singularidad de las imágenes, y el Telling o contar que se evidencia desde el problema de la serie y la secuencia, en este caso el ejercicio que mejor ejemplifica ese contar es el del viajero heterónimo. Ya que permitiría una organización de los planos

Lo indecible.

(Donde le pido el favor a un amigo imaginario que relate el viaje de Sebastian).

EL REMORDIMIENTO

He cometido el peor de los pecados
que un hombre puede cometer.
No he sido feliz.
Que los glaciares del olvido
me arrastren y me pierdan, despiadados.

Mis padres me engendraron para el
juego
arriesgado y hermoso de la vida,
para la tierra, el agua, el aire, el fuego.
Los defraudé. No fui feliz. Cumplida

no fue su joven voluntad. Mi mente
se aplicó a las simétricas porfías
del arte, que entreteje naderías.

Me legaron valor. No fui valiente.
No me abandona. Siempre está a mi lado
La sombra de haber sido un desdichado.

Jorge Luis Borges, 1976

Fuerzas nómadas y sedentarias.

En cuanto a las fuerzas en relación al viaje creativo que atravesaron esta fase es de destacar el hecho del control sobre los ejercicios y las experiencias lo que naturalmente es un factor que genera una zona de confort en relación al proceso creativo.

Desde esta perspectiva las actividades no eran sorpresa para mi como creador, y esto generaba toda una preparación mental para la estructuración y la realización de las respuestas sobre las estaciones.

Teniendo esto en cuenta la creación de las imágenes estuvo mediada por ese conocimiento de lo que se requería; así mismo existe todavía ciertas zonas

seguras que no permiten una exploración total desde el medio por ejemplo el formato que siempre es muy similar y la composición que tiende a ser central y simétrica.

Hay cierta seguridad relacionada con las decisiones plásticas que se vienen manteniendo desde la primera fase de este viaje; algunas de estas son fuerzas que ya están muy dentro del proceso creativo, que son tonos muy particulares de mis concepciones como creador. Otras son lugares seguros que invitan a una nuevas exploraciones de los lenguajes visuales.

Desde lo nómada se destaca una reflexión más profunda en relación a los ejercicios planteados; en la estación del viajero heterónimo la mirada en relación a la pintura que fue el medio elegido fue trabajada desde la interacción de color y los planteamientos de Joseph Albers, y se propuso un problema de representación desde el color, lo cual resultó también algo nuevo en relación a la producción previa.

Se continúan perfilando unos temas y unos intereses en cuanto la representación visual, de nuevo en esta segunda fase se aborda el tema del viaje pero esta vez desde una perspectiva aun más metafórica; la relación con el mar la mirada sobre el mismo, se empieza a generar una mirada más amplia y reflexiva sobre un asunto de interés de más de un año en este caso el viaje; desde esta perspectiva es observable como estos ejercicios si promovieron una reflexión en mi como creador ya que les permití circular dentro de mi y estas en devolución me dieron reflexiones sobre temas que me interesan y sobre mi mismo.

Nota final sobre este viaje.

Acá estamos, finalizando esta etapa encontrándome en esta ocasión con un viaje compartido con un grupo de artistas y amigos quienes ayudaron a dinamizar esta experiencia.

En esta ocasión el lugar de creación se da no solo desde el lugar de la imagen, la elaboración de los ejercicios, esas estaciones que me pusieron en la posición de actuar como mediador en el proceso de cada uno de los viajeros, la creación de estas actividades es todo un ejercicio pedagógico y artístico en el que

hay una cuidadosa selección de todo lo que rodea la ejecución de las propuestas. Es importante mencionar esto porque hay una interpretación del rol importante sin embargo se mantiene el rol de creador solo que desde una perspectiva diferente.

Esta fase trajo consigo la necesidad de pensarse desde perspectivas nuevas comprender que es posible trabajar junto a otros y acercarse a esas dinámicas en las que factores como el tiempo, la comunicación y finalmente la mediación se convierten en elementos que hay que analizar constantemente para este tipo de dinámicas de trabajo.

Queda la experiencia de trabajo con otras personas, en una plataforma digital algo que es muy actual tanto en prácticas artísticas como pedagógicas, es necesario enfrentar estas posibilidades de interacción virtuales.

Día 12: Epílogo.

Alejarse

Hoy me alejo

Me encuentro decidido, hoy quiero irme.

Encuentro tu silencio cada vez que busco una razón para quedarme.

Tu sin embargo siempre encuentras las palabras correctas.

Sin mí, no puedo pretender estar más contigo.

Mi amor acaso no ves me has llevado al límite

Amor es el pretexto para no decidir.

Es que ya no llegas con la noche.

Que alejado estás hoy de mí.

Alejado Alejo

Alejo, adiós.

En relación a las generalidades de los viajeros después de analizar lo acontecido durante los recorridos es evidente la demora por parte de los participantes en la realización de los ejercicios que deja ver la dificultad de trabajar en este tipo de plataformas en las que el contacto con los otros está mediado por una página web, este fue uno de los factores comunes de este segundo plan de viaje.

Pensando en la introspección que se dio en cada uno de los procesos, desde las imágenes y los textos creados por los viajeros es notoria esa preocupación por ellas y ellos como sujetos creadores; la estetización de su

cotidianidad, y la problematización de su propia vida, esto era una de las inquietudes fundamentales de esta práctica; que el viaje dinamizara más que una serie de imágenes, la creación del sujeto, la constante reinterpretación de uno mismo como creador, y como persona, los acontecimientos que pasan en nuestra vida son los insumos por medio de los cuales creamos y nos creamos, desde esa perspectiva la vida es una creación constante y siempre tenemos la posibilidad de recrearnos; las imágenes serían entonces registros de ese proceso y también tienen la cualidad de archivo de esas transformaciones.

Como temas emergentes en el viaje resultaron los asuntos del amor y la soledad estos se fueron desarrollando durante la experiencia de una manera amorfa y borrosa y fue casi hasta el final cuando se pudo mirar en perspectiva y comprender que algo pasa con estos temas, que están latentes en todos los viajeros; desde esta mirada la ayuda de los “compañeros imaginarios” se volvió muy importante para poder aterrizar lo que sucedía en este plano de lo increíble con respecto a estos temas.

Los tumbhrs se convirtieron en ese álbum visual en donde se iban desplegando esas imágenes que dan cuenta del viaje, cada una de los tumbhrs “Metáforas del viaje” es un archivo muy distinto en donde es posible enterarse de las preocupaciones de los viajeros y las viajeras; así mismo esta herramienta se volvió registro de la experiencia y un registro dinámico que podrá ser consultado por cualquiera que le interese observar y entender más a fondo el proceso.

Desde el hacer de las imágenes se destaca el uso de lo análogo sobre la herramienta digital en casi todos los participantes. Y en casi todos los viajes. Así mismo la creación de una serie de narrativas no lineales en donde no es fácil realizar un hilo conductor en los ejercicios que desarrollaron los viajeros; más bien cada solución de las estaciones parece una pequeña historia, un pequeño capítulo de un libro que reúne varias historias muy diferentes.

La relación entre imagen y palabra que es casi una constante en los cinco viajes. Desde la representación la relación con el cuerpo, que se ve en cada uno de los viajeros, un interés por el rostro, el retrato abordado por supuesto desde

miradas muy distintas pero si es una constante que se puede encontrar en las cinco propuestas.

La necesidad de control sobre el ejercicio que se mezcla con esa exigencia sembrada desde la escuela de arte por crear algo que responde a lo novedoso, deja ver esas tensiones entre las fuerzas sedentarias y nómadas que se encuentran muy dentro de nuestras fibras creadoras. El entregarse a la creación es un ejercicio que parece más difícil que la creación misma.

Surge también el cuestionamiento por sí lo anterior está relacionado con el hecho de que los cinco participantes hemos pasado por academias de arte, en donde el problema del acto creativo es abordado desde la institución misma y esto genera una serie de pros y de contras; por un lado el conocimiento del arte su devenir y sus modos de hacer, por el otro la preocupación por la elaboración, la imagen terminada, la factura, más que la reflexión por el proceso y la verdadera interiorización de un medio plástico.

Hay un nivel indecible en todos los viajes, y como viajero guía decidí que ese plano de lo poético debe mantenerse en la poesía misma, es totalmente injusto intentar bajar ese nivel de la imagen a la sistematización de una práctica por eso acudí a una serie de amigas y amigos poetas quienes con sus palabras logran expresar mejor que yo aquello que encuentro indecible en los procesos de cada uno de mis amigos viajeros.

En eso indecible se rescata de nuevo esta relación latente entre arte y vida que se termina resolviendo desde esa actitud experimental casi inherente al verdadero acto creativo, crear es crearse y crearse implica todas unas apuestas que están en relación justamente a esa actitud con que afrontamos aquellas cosas que nos generan molestias existenciales.

Retomando el asunto de la deriva es evidente como los viajeros de la segunda fase también derivaron en su propio proceso creativo algunos más que otros, esto es visible justamente en las imágenes, y textos que elaboraron en esa búsqueda casi existencial que proponían las estaciones, el ir y el venir por algunos medios, y algunos problemas de representación, el salir y entrar en si mismos y en otros deja ver como constantemente e incluso sin proponerlo el derivar es algo

casi instantáneo, estamos siempre generando relaciones de todo tipo con la imagen, con el pasado, con las personas.

Finalmente en comparación al primer viaje “deriva ilustrada” este viaje muestra la diferencia de trabajar de una manera más colaborativa y los beneficios y dificultades que esto puede traer. Así mismo la práctica artística que iba buscando rizomaticamente nuevas maneras de proceder, así como nuevos medios en donde interactuar, la ilustración se va complejizando de maneras más consientes y más vividas.

Día 13: recomendaciones para un próximo viaje.

Síndrome del eterno viajero.

Es la enfermedad que salva la vida.

Entre sus síntomas se encuentra la sensación incontrolable de sentirse siempre extranjero.

Entre más se viaja, más se quiere seguir viajando (no olvidar nunca que para viajar no es necesario desplazar el cuerpo).

Para próximos viajes o más bien para este viaje que nunca termina, se recomienda pensar de una manera más estructurada los tiempos en relación al trabajo con los participantes. Aunque es complicado tener una limitante en relación al tiempo es necesario generar desde la misma dinámica ciertas reglas que delimiten este factor temporal, sin generar presión en los viajeros pero teniendo la claridad de que el viaje tiene ciertos nodos que son necesario abordar.

Así mismo se recomienda generar nuevas dinámicas en el trabajo desde la plataforma virtual integrando nuevos medios como el audio y el video; propiciando también nuevas maneras en que los viajeros puedan producir imágenes desde medios visuales más variados.

Seguir metaforizando aun más aspectos del viaje es un tema que no se agota fácilmente y en esta pequeña práctica solo le alcanzaron a tocar algunos

aspectos del mismo. El viaje puede ser tan infinito como el viajero se lo permita en esa medida puede seguir explorándose desde perspectivas muy variadas.

Desde los resultados del viaje es posible pensar en una interacción de los viajeros. Para esto sería necesario pensar estrategias y una plataforma virtual más conveniente para que esos intercambios de imágenes pudieran ser más interactivos, invitando a los viajeros a que se comuniquen entre ellos e incluso que la práctica sea más orgánica desde esa perspectiva.

Pensar en una práctica de esta naturaleza que pueda ir integrando la presencia corporal para que no todo se quede en el lugar de la virtualidad especialmente en la segunda fase del viaje.

Se reitera de una manera muy especial lo importante, divertido e incluso delicioso que es darse la oportunidad de ahondar en el propio proceso creativo, desde esta perspectiva sujeta(o) licenciada(o) de las artes visuales, recuerde siempre que usted es un artista formador.

Finalmente solo me queda invitar a seguir viajando, contagiarlos del síndrome del eterno viajero, no salvarse.

Juan Sebastián Angulo

Otros viajeros.

-Andreotti, L., Costa, X., & Internationale Situationniste. (1996). Teoría de la deriva y otros textos situacionistas sobre la ciudad. Barcelona: Actar.

-Arango, A, Castro, G, Caminantes, artistas y espejos: actores de un viaje in situ en el mundo de la locura, revista nómadas, 105-112.

-Arias J, (2010) La investigación en artes: el problema de la escritura y el "método", revista , cuadernos de MÚSICA, ARTES VISUALES Y ARTES ESCÉNICAS, pag 5- 8.

-Aumont, J. (1992). La imagen. Barcelona: Paidós.

-Benjamin, W., Tillman, R., & Navarro, P. J. (2012). *Imágenes que piensan*. Madrid: Abada.

-Bosch, E. (2012). ¿Cuántas palabras puede tener un álbum sin palabras?. *Ocnos: Revista de Estudios sobre Lectura*, (8) 75-88. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=259124566007>

-Bourriaud, N., Beceyro, C., & Delgado, S. (2006). Estética relacional. Buenos Aires . Argentina: Adriana Hidalgo editora.

-Careri, F. (2002). Walkscapes: El andar como práctica estética = Walking as an a esthetic practice. Barcelona: Gili.

-Carrillo, M. La Huella del Caminar. Estudio Sobre el Concepto Ampliado del Arte de Joseph Beuys" En: Colombia 2006. Ed: Editorial Malucaco.

-Certeau, M. ., Giard, L., & Pescador, A. (2007). La invención de lo cotidiano. México: Universidad Iberoamericana.

-Chiuminatto Orrego, Magglio. (2011). Relaciones texto-imagen en el libro álbum. *Universum (Talca)*, 26(1), 59-77. Recuperado en 20 de septiembre de 2014, de http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

-Colombi Nicolía, Beatriz. (2006). El viaje y su relato. *Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos*, . 11-35.

-Córdoba, T, 2008 *Veinticuatro historias, diez noches y un mesero extraño, reflexiones en torno a la libreta de apuntes la escritura y el amor*, pontificia universidad javeriana, Bogotá, Colombia.

23762011000100004&lng=es&tlng=es. 10.4067/S0718-23762011000100004.

-Deleuze, G., Guattari, F., Vázquez, P. J., & Larraceleta, U. (2003). Rizoma: (introducción). Valencia: Pre-Textos.

- Dunlop, C., & Cortázar, J. (1983). Los astronautas de la cosmopista, o, Un viaje atemporal Paris - Marsella. Buenos Aires: Muchnik Editores.
- Eco, U. (1984). Obra abierta. Barcelona: Ariel.
- Ferrer, V. (1988), (Los muebles del ilustrador. El ilustrador como mueble») en el libro Atlas. Encuentro internacional de la industria del mueble. Colección de ilustraciones La casa del futuro
- Gadamer, Hans-Georg, 1999, "La Educación en Crisis - una Oportunidad para el Futuro"
- Gómez, P., Acosta, C., González, A.(2007) La Textualidad y la autoría: un ejercicio desde los trabajos de grado en artes plásticas y visuales. CALLE14: revista de investigación en el campo del arte, Norteamérica, 1, nov.
- Hanán, D. F., & In Puerta, D. C. (2007). Leer y mirar el libro álbum: ¿un genero en construcción?. Bogotá: Grupo Editorial Norma.
- Hernández, H. F. (2008). La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación -Volumen 5 - Número 2 / Julio - Diciembre de 2010 / ISSN 1794-6670 Bogotá, D.C., Colombia / pp. 5 – 8
- Larrosa, J, (2006), Sobre la experiencia. Aloma: revista de psicología, ciències de l'educació i de l'esport, ISSN 1138-3194, N° 19, 2006 , págs. 87-112
- López, S (2006) *orientación y desorientación en la ciudad, la teoría de la deriva, indagación en las metodología de evaluación de la ciudad desde un enfoque estético-artístico. Universidad de granada, Granada, España.*
- Marín, M. (2007). Imagen. Zapopan, Jalisco: Petra.
- Martínez Vesga, Orlando. (2006). Investigar, crear, experimentar el mundo Reflexiones sobre la investigación en las artes plásticas. El Artista, noviembre, 57-68
- Mit, G. (2008). El tercer texto: Imagen y relato. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
- Ortiz, 2008, Uno de estos días *Arte postal tomado de* <http://arteporcorreo.blogspot.com/2008/05/manera-de-presentacin-en-el-momento-en.html>
- Pabon, C. (1992) Ampliando espacios para la creatividad, memorias del primer congreso internacional de creatividad, Universidad Javeriana, Bogotá, 1992.
- Paz, O. (1972). El arco y la lira: El poema ; la revelación poética ; poesía e historia. México: Fondo de Cultura Económica.

- Pérez, S, (2008), libro de experiencias-experimentos (que han sido divididas en dos) método experimental para experimentar experimentalmente, pontifica universidad javeriana, Bogotá, Colombia.

-Reyes, Trigos, Claudia. (2003). Visión Panorámica de los estudios sobre narración. *Revista de Humanidades: Tecnológico de Monterrey*, . 95-119.

-Roldán, J., & Marín, V. R. (2012). Metodologías artísticas de Investigación en educación. Archidona (Málaga: Aljibe.

-Salisbury, M., & Styles, M. (2012). El arte de ilustrar libros infantiles: Concepto y práctica de la narración visual. Barcelona: Blume.

-Gaitán, Andrés. El Investigador en artes, ¿es mejor tener pinta que pintar?. Revista puntos.

Algunas películas.

*Bom yeoreum gaeul gyeoul
geurigo bom (primavera verano otoño
invierno... y primavera)
Director: Kim Ki-duk
Fecha de estreno: 19 de septiembre de
2003 (Corea del Sur)

*El viaje de Chihiro
Dirigida por: Hayao Miyazaki.
Fecha de estreno: 20 de julio de 2001
(Japón)

*Midnight in paris
Dirigida por: Woody Allen
Fecha de estreno: 13 de mayo de 2011
(España)

* Lisbon Story
Dirigida por: Win Wenders.
Fecha de estreno: 1994.