

Preterición, de lo que existió y ahora reside en la memoria

(Ecos)

Edwar Alejandro Rueda Espinosa

Trabajo de Grado para Optar al Título de Maestro en Artes Plásticas

Director

John Jairo Orozco Pérez

Licenciado en Artes Plásticas

Universidad Industrial de Santander

Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia

Programa de Artes Plásticas

Bucaramanga

2025

Dedicatoria

A mis queridos padres, por su constante apoyo y por enseñarme el valor del esfuerzo y la perseverancia.

A mi hermano, por motivarme en cada paso de este camino.

Y, especialmente, a mi compañera, por ayudarme a mantenerme enfocado y ser ese impulso en los momentos más difíciles.

.

Tabla de Contenido

	Pág
Introducción	2
1. Contextualización	3
1.1 Planteamiento del Problema.....	3
1.2 Título	5
1.3 Objetivo General	5
1.4 Objetivos Específicos	5
1.5 Justificación.....	6
2. Antecedentes.....	7
2.1 Exploración Artística con Archivos Fotográficos y Memoria	7
3. Marco Teórico	11
3.1 Memoria y territorio	12
3.2 Archivo fotográfico como herramienta artística	13
3.3 Técnicas Digitales y Arte Contemporáneo.....	14
3.4 Elementos Arquitectónicos como Símbolos	15
3.5 Referentes Artísticos	16
3.6 Conclusión del Marco Teórico	20
4. Desarrollo del Proyecto	21

ECOS	2
4.1 Construcción del Archivo Fotográfico.....	21
4.2 Creación de las Piezas Bidimensionales	27
4.3 Creación de las Piezas Tridimensionales	33
4.4 Propuestas de montaje museográfico	36
4.5 Resultados y obras terminadas	38
4.6 Ficha técnica de cada obra	38
4.7 Resultado Final.....	42
5. Conclusión	42
Referencias	43

Lista de Tablas

Tabla 1. Manipulación digital de imágenes para el proyecto de “Rastros de los que Soy”	7
Tabla 2. Materialización de las imágenes para el proyecto de “Rastros de los que Soy” ..	8
Tabla 3. Intervención con bordado para el proyecto de “Rastros de los que Soy”	8
Tabla 4. Materiales utilizados en el proyecto “Bajo Sombra”	10
Tabla 5. Dimensiones de fotografías impresas en el proyecto “Bajo Sombra”	10
Tabla 6. Viajes realizados	21
Tabla 7. Criterios para la organización del archivo	26
Tabla 8. Pro y Contras de los Materiales	31
Tabla 9. cantidad de obras realizadas	38

Lista de Figuras

Figura 1. Camino al horno	4
Figura 2. Visita de Campo al horno.....	4
Figura 3. Proceso creativo "Rastro de lo que soy"	8
Figura 4. Materialización de "Rastros de lo que soy"	9
Figura 5. Recopilación de archivo fotográfico Plaza Central, Bucaramanga	9
Figura 6. Impresión fotográfica "Bajo Sombra"	10
Figura 7. Intervención en espacio público "Bajo Sombra"	11
Figura 8. Copillo en ruinas.....	13
Figura 9. Boltanski, C. (1997). Les archives du cœur. [Fotografía].	14
Figura 10. Vectorización de imagen.	15
Figura 11. Untitled (mirror Mirror)	16
Figura 12. Animitas [Instalación]	17
Figura 13. Internal Objects [Instalación]	18
Figura 14. Silencio Puerto Torres	19
Figura 15. Untitled: Silueta Series	20
Figura 16. Copillo	22
Figura 17. Escuela Unión Sur	22
Figura 18. Vereda el Centro "Horno de Teja"	23
Figura 19. Casco Urbano, Betulia, Santander.....	23
Figura 20. Untitled	24
Figura 21. Rosita	25
Figura 22. Puerta Copillo	26

Figura 23. Elementos Vectorizados	27
Figura 24. Bocetos limpios con fondos planos	28
Figura 25. Composiciones limpias con la intención de evocar el recuerdo imaginado	29
Figura 26. Composiciones con la estética esperada para la producción plástica.....	30
Figura 27. Intervención Fotográfica	30
Figura 28. Pruebas de materiales	31
Figura 29. Puertas Deterioradas	33
Figura 30. Ventanas Deterioradas.....	34
Figura 31. Materiales para las piezas tridimensionales	35
Figura 32. Restauración piezas tridimensionales.....	35
Figura 33. Acabado Final piezas tridimensionales	36
Figura 34. Alternativas de instalación pieza tridimensional.....	37
Figura 35. Alternativa instalación #1	37
Figura 36. Posible montaje de la obra.....	38
Figura 37. Caracol.....	39
Figura 38. Pueblo de paja.....	39
Figura 39. Lo que queda	40
Figura 40. Caminante en el mar de nubes.....	40
Figura 41 .Destello.....	41
Figura 42. Vestigio.....	41
Figura 43. Montaje en sala.....	42

Resumen

Título: Preterición, de lo que existió y ahora reside en la memoria. (Ecos)

Autor: Edwar Alejandro Rueda Espinosa

Palabras clave: Territorio, Archivo fotográfico y memoria

Descripción: Este proyecto explora la interrelación entre el territorio, el archivo y la memoria, destacando su influencia en la percepción y construcción de identidades individuales y colectivas. Se centra en el municipio de Betulia, Santander, donde a través del archivo fotográfico, se recopilaron fragmentos de su arquitectura, su gente y más objetos del paisaje que evocan al recuerdo imaginado del autor.

El objetivo principal es desarrollar una serie de piezas bidimensionales mediante el uso de técnicas digitales y una tridimensional mediante el ensamble de elementos encontrados, integrando memorias personales y encapsulando elementos del territorio que nos hagan reflexionar sobre la conexión entre pasado y presente. Este trabajo combina la exploración, introspección y creación artística a partir del archivo fotográfico para materializar y reinterpretar el paisaje cultural, promoviendo un puente entre lo vivido y lo representado.

Abstract

Title: Preterición, of what existed and now resides in memory. (Echoes)

Author: Edwar Alejandro Rueda Espinosa

Keywords: Territory, Photographic archive and memory

Description: This project explores the interrelationship between territory, archive and memory, highlighting their influence on the perception and construction of individual and collective identities. It focuses on the town of Betulia, Santander, where through the photographic archive, fragments of its architecture, its people and objects of the landscape that evoke the imagined memory of the author were collected.

The main objective is to develop a series of two-dimensional pieces through the use of digital techniques and a three-dimensional one through the assembly of found elements, integrating personal memories and encapsulating elements of the territory that make us reflect on the connection between past and present. This work combines exploration, introspection and artistic creation from the photographic archive to materialize and reinterpret the cultural landscape, promoting a bridge between the lived and the represented.

Lista de Anexos

Ver anexos adjuntos y pueden visualizarlos en la base de datos de la biblioteca UIS

Anexo A: El último horno de Betulia

Anexo B: Archivo Fotográfico realizado en las visitas de campo

Introducción

La memoria es una función mental que nos permite guardar sentimientos, imágenes, ideas y experiencias del pasado, pero no sólo es un proceso mental, también es un espacio tangible donde se guardan y recrean las huellas del pasado. Por medio de la fotografía, como medio visual, podemos documentar vivencias y preservar la memoria a partir de imágenes, encapsulando lo efímero y convirtiéndolo en un archivo que muda el recuerdo de lo que existió a través del lente y del fotógrafo.

Betulia, Santander, es el territorio que ha servido como puente entre las experiencias vividas y el recuerdo, mediante recorridos en rutas rurales, como urbanas, se busca conservar mediante la fotografía elementos del entorno y de interés como lo son: personas, arquitectura, y naturaleza. Además, estos registros construyen lo que ha sido, y lo que perdura en la memoria; en esta búsqueda se creó un archivo fotográfico que, aunque la mayoría siguen presentes en el territorio, habitan más en la memoria colectiva que en la realidad visible.

De acuerdo a lo anterior en este trabajo de grado se exploró la relación entre estos elementos y a partir de ellos mediante el uso técnicas digitales y manuales se creó la obra plástica.

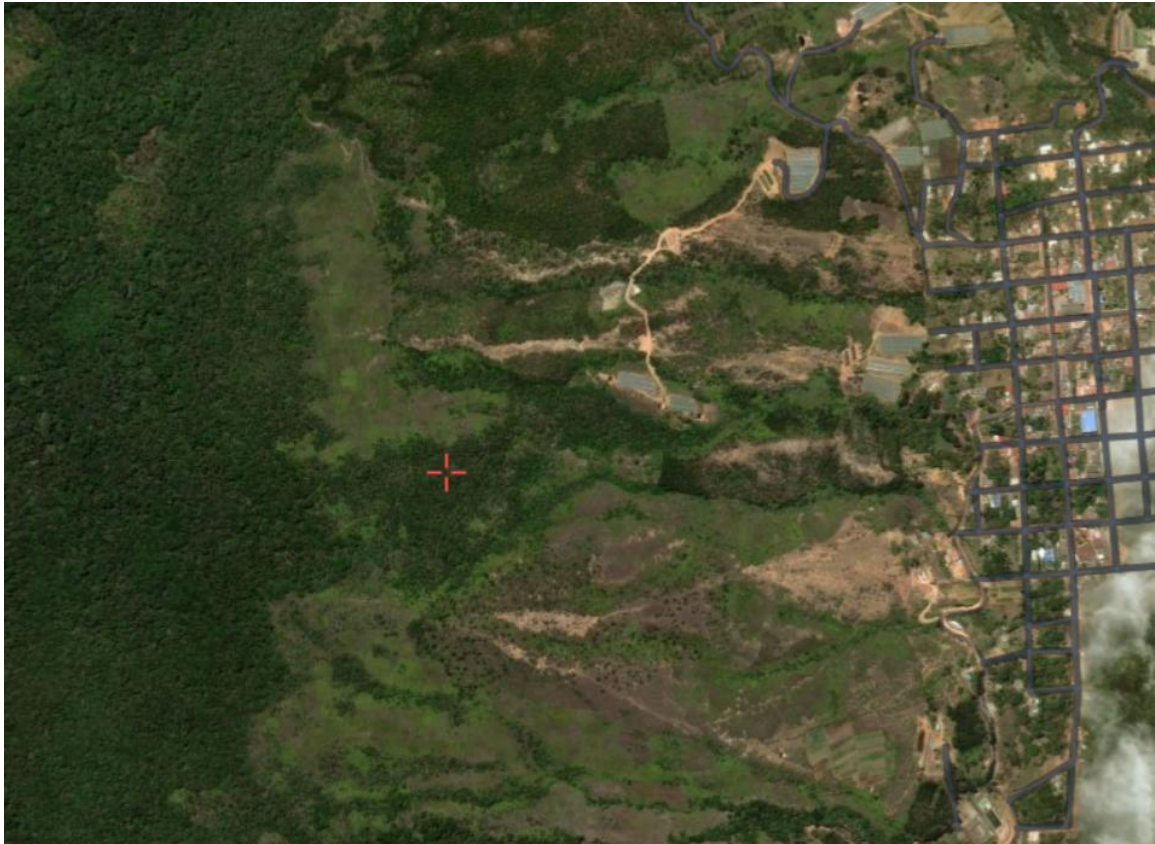
1. Contextualización

1.1 Planteamiento del Problema

En Betulia, Santander, existe una historia que se muestra mediante su estructura arquitectónica, el cambio de la naturaleza y recuerdos que están presentes en la memoria colectiva e individual. Sin embargo, hay una desconexión y desinterés en las nuevas generaciones por conocer y preservar la historia de su territorio. Con el paso del tiempo, las casas coloniales se convierten en escombros, la naturaleza comienza a escasear y las historias que relata la población adulta van quedando en el olvido.

La pérdida del patrimonio cultural y arquitectónico, afecta la identidad y pertenencia de los habitantes de Betulia. Las casas que fueron construidas durante la fundación del pueblo, la mayoría, hoy se encuentran en ruinas; parte de su material en este caso el tejado, fue realizado por viejos hornos que hoy están situados alrededor del casco urbano, Según Gabriel Carreño, un habitante local entrevistado durante una de las visitas a Betulia, Santander en (febrero del 2023), existen 3 o más hornos, de los cuales dimos con el paradero de un horno ubicado en la vereda el centro (Figura 1); con la ayuda de nuestro guía Gabriel y junto con el apoyo de Nestor José Rueda, comunicador social y habitante de Betulia, se hizo recopilación de un archivo audiovisual y fotográfico (Anexo A), el cuál sería el testigo material de cómo la naturaleza juega un papel importante, cubriendo lo que un día fue la principal fuente de construcción de tejas para las casas de tapia (figura 2).

Figura 1. Camino al horno

Nota. Adaptado de Mapa de Betulia, Santander, 2024, World Map

Figura 2. Visita de Campo al horno.

Nota. Fotografía realizada por Alejandro Rueda, 2023. Archivo fotográfico.

De acuerdo con lo anterior, los más afectados por este problema son los jóvenes, las nuevas generaciones, no poseen una conexión entre el pasado de su territorio y el presente. Al no existir

esta conexión, la historia de Betulia podría quedar en el olvido, dejando a las nuevas generaciones sin un legado que refuerce la identidad y sentido de pertenencia. Según (Foucault, 2002) los archivos son estructuras de poder que determinan qué elementos se preservan y cuáles son excluidos, conformando las bases del saber histórico.

Este proyecto busca abordar esta problemática desde un enfoque plástico, dando respuesta a nuestra pregunta de “¿Cómo proponer una obra plástica mediante el archivo fotográfico, creando piezas que conjuguen estos factores y formen una simbiosis materializada de lo que en algún momento existió y ahora solo es el recuerdo? proponiendo una obra, mediante el archivo fotográfico recolectado en las visitas realizadas al municipio y la reconstrucción de la memoria materializando los ecos del pasado, resignificando la memoria individual y colectiva, siendo suficientes elementos para la realización de piezas artísticas, haciendo del proyecto una solución factible y significativa.

1.2 Título

Preterición, de lo que existió y ahora reside en la memoria (ecos)

1.3 Objetivo General

Desarrollar una obra plástica, que aborde la memoria colectiva e individual, mediante el uso del archivo fotográfico, utilizando técnicas digitales y elementos del territorio para reinterpretar lo que alguna vez existió en Betulia, Santander.

1.4 Objetivos Específicos

- Explorar el territorio de Betulia, Santander, para la creación de un archivo fotográfico que registre los elementos del entorno que serán primordiales para la obra.
- Identificar los elementos primordiales del territorio de Betulia, como arquitectura, naturaleza, habitantes y objetos que representen la memoria colectiva e individual del lugar.

- Analizar y seleccionar elementos presentes en el archivo fotográfico que representen el paso del tiempo y la memoria del territorio.
- Materializar piezas bidimensionales y tridimensionales mediante el uso de técnicas digitales y la construcción de elementos físicos, asegurando que ambos reflejen la memoria individual y colectiva del territorio.

1.5 Justificación

Los recuerdos están sujetos a variaciones influenciadas por estados de ánimo, son fragmentos moldeados por emociones y experiencias pasadas, que buscan revivir hechos concretos vinculados a nuestra historia personal y que, con el paso del tiempo, pueden desdibujarse. En Betulia, Santander, estos fragmentos se evidencian en la desconexión con la historia, siendo visible en elementos culturales, paisajísticos y arquitectónicos que alguna vez definieron la identidad del municipio. De acuerdo con lo anterior, este proyecto aborda la memoria desde un enfoque artístico, explorando la memoria individual y colectiva del territorio (Betulia, Santander), utilizando como enlace la fotografía para la generación de archivo y ofreciendo una lectura de la memoria y el espacio de lo que alguna vez fue el territorio.

Este trabajo es relevante porque invita al espectador a conectarse con sus propias experiencias, creando un espacio de reflexión sobre la identidad y la historia colectiva del territorio, fortaleciendo el sentido de pertenencia hacía su historia. Este conjunto de piezas, es el medio por el cual podemos conectar el pasado con el presente, permitiendo que lo que fue trascienda en el tiempo.

2. Antecedentes

2.1 Exploración Artística con Archivos Fotográficos y Memoria

Mis primeros acercamientos en cuanto a la creación de archivo fotográfico para la producción de obra plástica fueron en proyectos académicos, de los cuales dos de ellos dejaron grandes enseñanzas y me incentivaron a seguir por esta línea. A continuación, daré una breve descripción de lo que fueron cada uno de ellos:

2.1.1 *Rastros de lo que Soy: Archivo y Memoria Álbum Familiar*

Se basa en una propuesta que pretende generar una introspección mediante el archivo fotográfico del álbum familiar, y el conocimiento que tenemos de nosotros mismos sobre el pasado, con el fin de darle otras interpretaciones.

Los siguientes detalles describen las técnicas y materiales utilizados:

Tabla 1. Manipulación digital de imágenes para el proyecto de “Rastros de los que Soy”

Categoría	Detalles
Herramienta utilizada	Adobe Photoshop
Técnicas usadas	Superposición de imágenes del archivo fotográfico familiar para generar nuevas composiciones visuales.
	Añadir texto como elemento gráfico
	Ajuste de color, contraste para crear un efecto nostálgico en la pieza.

A continuación, se muestran las imágenes finales (Figura 3) que resultan de la manipulación digital.

Figura 3. Proceso creativo "Rastro de lo que soy"

Nota. Fotografías por Alejandro Rueda. Recopiladas del Archivo familiar.

Tabla 2. Materialización de las imágenes para el proyecto de "Rastros de los que Soy"

Categoría	Detalles
Tipo de papel	Propalcote
Dimensiones	33 cm x 50 cm
Gramaje	Gramaje medio (aproximado)

Tabla 3. Intervención con bordado para el proyecto de "Rastros de los que Soy"

Categoría	Detalles
Técnica	Bordado en imagen
Herramienta	Máquina de coser
Objetivo	Agregar textura que conecta con la idea de construir recuerdos

La siguiente imagen muestra el proceso de intervención del bordado (Figura 4)

Figura 4. Materialización de "Rastros de lo que soy"

Nota. Fotografías por Alejandro Rueda. Recopiladas del Archivo familiar

2.1.2 Bajo Sombra

Este proyecto fue realizado para el taller de apropiación e intervención artística, donde surge la idea de realizar registro fotográfico por los alrededores de la plaza central de Bucaramanga (Figura #), con el fin de recopilar información del lugar, respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Quiénes lo habitan? Y ¿Qué actividades realizan en el sector?

Se hicieron visitas de campo, donde se recolectó archivo fotográfico (Figura 5) que se utilizó en la intervención en el espacio público.

Figura 5. Recopilación de archivo fotográfico Plaza Central, Bucaramanga

Nota. Fotografías realizadas por Alejandro Rueda, 2023. Archivo Fotográfico.

En la siguiente tabla se describe los materiales utilizados:

Tabla 4. Materiales utilizados en el proyecto "Bajo Sombra"

Categoría	Detalles
Tipo de papel	Papel Bond
Técnica	Paste Up

La siguiente imagen (Figura 6) muestra como quedaron las fotografías impresas y listas para ser pegadas en las paredes del sector (plaza, centro de Bucaramanga).

Figura 6. Impresión fotográfica "Bajo Sombra"

Nota. Fotografías por Alejandro Rueda. Archivo Fotográfico.

La siguiente tabla muestra las dimensiones de las fotografías utilizadas:

Tabla 5. Dimensiones de fotografías impresas en el proyecto "Bajo Sombra"

Fotografía	Dimensiones (m)
Carreta de piñas	2 x 1.50
Papaya	2 x 2
Vendedora de aguacates	2 x 2

Por último, se hace la intervención en el espacio público (Figura 7) con las fotografías seleccionadas.

Figura 7. Intervención en espacio público "Bajo Sombra"

Nota. Michelle Murcia (2021), [Fotografía]. (Foto realizada en la Plaza Central, Bucaramanga).

Las experiencias recolectadas en estos dos proyectos me despertaron el interés en la memoria y el territorio, además me enseñaron a utilizar el archivo fotográfico no sólo como registro del proceso, sino como material plástico para la resignificación de la memoria.

3. Marco Teórico

El archivo fotográfico es un espacio que resguarda miles de imágenes en distintos formatos ayudando al artista a investigar, analizar y producir piezas plásticas. Al revisar los archivos fotográficos, el artista puede reinterpretar imágenes, relacionarlas entre sí o incluso deconstruirlas para darles nuevos significados, según (Derrida, 1995) el archivo transforma y redefine lo que consideramos memoria, a partir de esto el artista puede desarrollar la creación de piezas bidimensionales, tridimensionales entre otras, permitiéndole integrar símbolos que se enlazan con la memoria y transformación del territorio.

Por lo tanto, para comprender a profundidad este proyecto es necesario definir los conceptos de memoria, territorio y archivo, así como la relación con las piezas bidimensional y tridimensional.

3.1 Memoria y territorio

Según (Halbwachs, 2004) la memoria son recuerdos individuales influenciados y estructurados por marcos sociales, creando memoria colectiva, estos marcos en la fotografía actúan como lugares de memoria (Nora, 1984), permitiendo una conexión con lo que existió de Betulia, Santander.

Por otro lado, el territorio “es una porción de la superficie terrestre que pertenece a un país, una provincia, una región” (Julián Pérez Porto y María Merino, 2023), actuando como punto físico donde se encuentran elementos icónicos como estructuras en ruinas, puertas y ventanas deterioradas (Figura 8), que actúan como marcadores territoriales que transforman el espacio (Raffestin, 1980), de acuerdo con lo anterior, el territorio es entendido como un espacio vivido y cargado de significados (Santos, 2000), prácticas y símbolos que se reflejan en las composiciones artísticas creadas para este proyecto.

Figura 8. Copillo en ruinas

Nota. Alejandro Rueda. (2021) [Fotografía]. (Foto realizada vía Copillo, Betulia, Santander)

3.2 Archivo fotográfico como herramienta artística

Un archivo fotográfico según un artículo sobre la gestión y conservación de patrimonio fotográfico en Colombia (Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, s.f.), se entiende como un “conjunto ordenado de materiales afines a la fotografía” que se conserva y organiza para proporcionar su acceso y conservación. No obstante, se transforma en una herramienta para interpretar y reconfigurar el archivo y memoria en el arte contemporáneo (Derrida J. , 1995).

El archivo fotográfico se convierte en una construcción visual que permite recordar historias y recuerdos que se han olvidado con el paso del tiempo, pero que permanecen presentes en alguna forma, por ejemplo, en el arte es utilizado como un medio de exploración de memoria

colectiva e individual para la creación artística. Así como (Boltanski C. , 1997) es conocido por explorar la memoria colectiva, el olvido y el archivo utilizando fotografías, objetos y otros elementos para evocar recuerdos que ya no están mediante instalaciones artísticas (Figura 9).

Figura 9. Boltanski, C. (1997). Les archives du cœur. [Fotografía].

Nota. Recuperado de https://i0.wp.com/farm3.static.flickr.com/2779/4194021317_ecbb051b20_o.jpg

3.3 Técnicas Digitales y Arte Contemporáneo

Las tecnologías digitales en el arte contemporáneo han transformado la manera en cómo el artista crea piezas plásticas. Estas técnicas ayudan al artista a transformar, unir o fusionar los elementos visuales recolectados, reinterpretando imágenes y conceptos, ofreciendo nuevas formas de visualizar la memoria sobrepasando las limitaciones de los métodos tradicionales.

A través de programas como Corel Draw, Illustrator, Photoshop entre otros, es posible trabajar con técnicas digitales, tales como superposición de imágenes, ajustes cromáticos, texturización, y vectorización (Figura 10), transformando la imagen.

Figura 10. Vectorización de imagen.

Nota. Vectorización realizada por Alejandro Rueda.

Las tecnologías digitales amplían las posibilidades estéticas, a la vez que redefinen los procesos conceptuales según (Manovich, El lenguaje de los nuevos medios de comunicación, 2005) teórico del arte digital, también en su libro “El software toma el mando” (Manovich, El software toma el mando, 2008) analiza cómo las herramientas digitales, como After Effects y Photoshop han transformado los procesos creativos y la estética en obras contemporáneas.

En este trabajo de grado, estas técnicas me permitieron reinterpretar el archivo fotográfico realizado en Betulia, Santander, creando composiciones que contrastan el pasado y el presente.

3.4 Elementos Arquitectónicos como Símbolos

En este trabajo de grado se emplearon elementos arquitectónicos y del entorno como símbolos con el fin de reflexionar sobre cómo el espacio y el territorio son portadores de memoria.

En este caso, las puertas, ventanas y partes de estructuras arquitectónicas antiguas son elementos que aparecen marcados en el archivo fotográfico, percibiendo en ellas el desgaste físico como representación del paso del tiempo. Un ejemplo de esto son las obras de Rachel Whiteread,

donde los espacios negativos de estructuras arquitectónicas, se convierten en esculturas que resignifican su función original (Figura 11)

Figura 11. Untitled (mirror Mirror)

Nota. Rachel Whiteread. (2021) [Fotografía]. Recuperado de Gagosian

3.5 Referentes Artísticos

La propuesta artística se construye a partir de la influencia de referentes artísticos que son fundamentales para contextualizar y enriquecer el desarrollo de la obra, a continuación, mencionaré los artísticas que influyeron en la construcción de las piezas plásticas.

3.5.1 Christian Boltanski: Memoria colectiva y emocional

Artista Frances conocido por explorar la memoria, muerte y el olvido en su obra “Animitas” (Boltanski, 2014), presenta instalaciones que utilizando pequeños altares que evocan la presencia y ausencia de personas a través de sonidos y luces sutiles, creando una conexión entre los espacios físicos y las historias que representan (Figura 12).

Figura 12. Animitas [Instalación]

Nota. Boltanski, C. (2014). Recuperado de Google Arts & Culture.

3.5.2 *Rachel Whiteread: Huellas del pasado*

En su obra “White Blight” (2004), Rachel Whiteread (Figura 13) crea espacios negativos de estructuras en esculturas mostrando la ausencia de lo que alguna vez fue (Gagosian, 2021).

Figura 13. *Internal Objects [Instalación]*

Nota. Rachel Whiteread. Recuperado de Hyperallergic.

3.5.3 *Juan Manuel Echavarría: Silencios y resistencia*

El trabajo de Juan Manuel Echavarría, artista colombiano, aborda temas de memoria, violencia y olvido en el contexto colombiano. Mediante fotografías de lugares abandonados por el conflicto armado, Echevarría estudia cómo la violencia impacta a las comunidades quedando como testimonio el silencio de vidas interrumpidas. En su obra “Los silencios” (Figura 14) convierte su archivo fotográfico como evidencia de historias silenciadas.

Figura 14. Silencio Puerto Torres

Nota. Juan Manuel Echavarría. Recuperado de TraHs.

3.5.4 Ana Mendieta: Diálogo entre naturaleza y memoria

En sus obras relacionadas con naturaleza y memoria, representa historias individuales y colectivas, utilizando el entorno como medio para crear sus obras. “Siluetas Series” (Figura 15) refleja su identidad, conectando cuerpo y territorio.

Figura 15. *Untitled: Silueta Series*

Nota. Ana Mendieta, 1948. Recuperado de GUGGEHEIM.

Estas obras plantean la ausencia y la presencia, entre lo material y lo intangible, elementos que son desechados por el paso del tiempo y que se encuentran también en mi obra, sirviendo como fuente de inspiración para la recreación de elementos arquitectónicos encontrados en la mayoría de las fotografías del archivo, transformado lo que alguna vez existió en un espacio de reflexión y recuerdo mediante piezas bidimensionales y tridimensionales.

3.6 Conclusión del Marco Teórico

Este marco teórico abarca los fundamentos conceptuales y artísticos del proyecto, creando una conexión entre el archivo fotográfico, la memoria y el territorio, como lenguaje visual y artístico contemporáneo. Permitiendo validar las decisiones formales y conceptuales del proyecto, integrando elementos del archivo fotográfico y reinterpretando las fotografías para construir

narrativas visuales mediante procesos digitales y manuales que enlazan las experiencias individuales y colectivas, a su vez amplia su impacto simbólico y físico.

4. Desarrollo del Proyecto

4.1 Construcción del Archivo Fotográfico

4.1.1 Viajes Realizados

Se realizaron 4 viajes al municipio de Betulia, Santander, para la construcción del archivo fotográfico. A continuación, menciono las fechas, lugares y los objetivos que tuvo cada una de las visitas de campo.

Tabla 6. Viajes realizados

Fecha	Lugar	Objetivo
2021	Copillo (salida del pueblo)	Enfoque en toma de fotografía de naturaleza.
2022	Escuela Unión Sur	Realizar fotografías en la zona rural y escuela.
2023	Vereda el Centro	Fotografiar uno de los hornos que servía como fuente de producción de tejas.
2024	Betulia Casco Urbano	Fotografiar arquitectura y habitantes

En las siguientes imágenes se muestran las ubicaciones donde se hicieron las visitas de campo (Figura 16,17,18 y 19).

Figura 16. Copillo

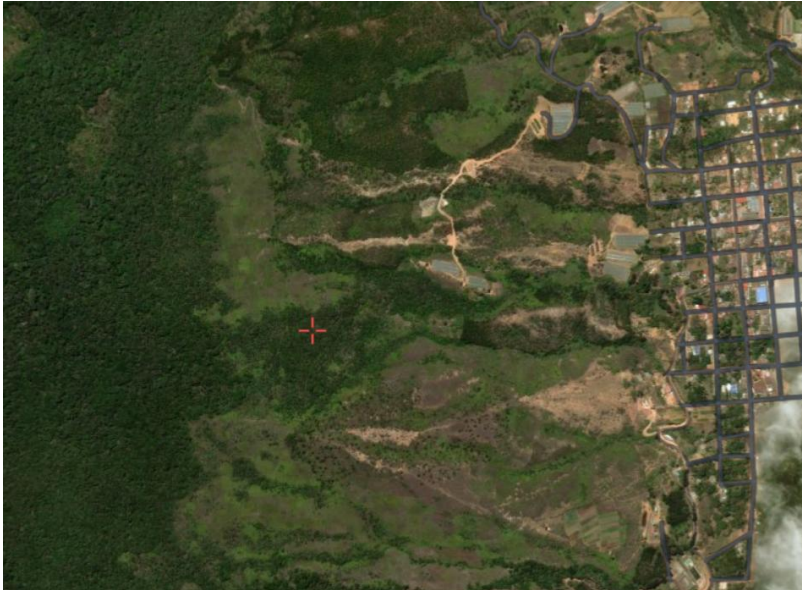
Nota. Adaptado de Mapa de Betulia, Santander, 2024, Recuperado de World Map.

Figura 17. Escuela Unión Sur

Nota. Adaptado de Mapa de Betulia, Santander, 2024, Recuperado de World Map.

Figura 18. Vereda el Centro "Horno de Teja"

Nota. Adaptado de Mapa de Betulia, Santander, 2024, Recuperado de World Map.

Figura 19. Casco Urbano, Betulia, Santander

Nota. Adaptado de Mapa de Betulia, Santander, 2024, Recuperado de World Map.

4.1.2 Toma de Fotografías

La toma de fotografías se hizo con dos cámaras, una Nikon D5200 utilizando los lentes 18-55 mm, 50mm y 70-300 mm y una Sony DSC-WS610, y al momento de tomar la fotografía todas se realizaron con luz natural. En las siguientes imágenes se muestra la información específica de tres fotografías (Figura 20,21,22).

Figura 20. Untitled

Untitled

ALEJANDRO RUEDA

Cámara	Sony Dsc-w610
Distancia Focal	4x optical zoom
Iso	Automatico
Punto F	Automatico
Tiempo de Exposición	Automatico
Luz	Natural
Plano	General
Formato	jpg

Figura 21. Rosita

Rosita

ALEJANDRO RUEDA

Cámara	Nikon D5200
Distancia Focal	50 mm
Iso	ISO-500
Punto F	F/2.5
Tiempo de Exposición	1/640 S
Luz	Natural
Plano	Americano
Formato	jpg/Raw

Figura 22. Puerta Copillo

Puerta copillo

ALEJANDRO RUEDA

Cámara	Nikon D5200
Distancia Focal	70 mm
Iso	ISO-1600
Punto F	F/4
Tiempo de Exposición	1/640 S
Luz	Natural
Plano	General
Formato	jpg/Raw

Para una revisión completa del archivo fotográfico realizado en este proyecto, se puede consultar (Anexo B).

4.1.3 Organización del Archivo

Para la organización del archivo se tuvieron en cuenta dos criterios:

Tabla 7. Criterios para la organización del archivo

Criterio	Detalle
----------	---------

Temática	Imágenes clasificadas en categorías como arquitectura, naturaleza, objetos y personas.
Relación conceptual	Fotografías seleccionadas por su capacidad de transmitir simbolismos relacionados con el paso del tiempo.

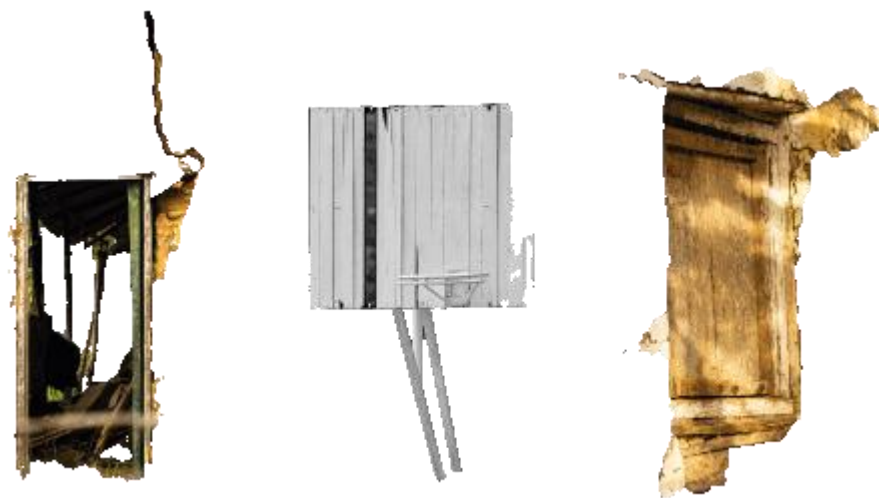
Estos criterios me permitieron identificar qué patrones visuales destacaban en las fotografías para poder guiarme en la creación de la obra plástica.

4.2 Creación de las Piezas Bidimensionales

4.2.1 *Procesos Digitales*

Para dar vida a las piezas bidimensionales, se utilizaron herramientas digitales como Corel Draw, Adobe Lightroom Classic, Adobe Photoshop y Adobe Illustrator. Estos softwares facilitaron el trabajo de edición de las fotografías, la vectorización y composición, destacando como técnica principal la vectorización de las fotografías (Figura 23), para luego proceder con la unión de diferentes fotografías para así obtener nuevos significados.

Figura 23. Elementos Vectorizados

El proceso creativo evolucionó desde composiciones limpias con una o dos imágenes en fondos planos (Figura 24), sin embargo, estas composiciones no cumplían con el objetivo de involucrar más elementos del territorio, luego se añadieron más fotografías (Figura 25), con elementos del archivo con en fin de evocar el recuerdo imaginado, pero finalmente se llega a la conclusión de trabajar con elementos de todo el archivo ya esta vez sin llevar un orden de fotografía por fecha para así ir transformando las piezas, para que conectaran entre sí, buscando un resultado que evocara a memoria, y abarcara todo el territorio como algo colectivo, perteneciente a todos. (Figura 26).

Figura 24. Bocetos limpios con fondos planos

Figura 25. Composiciones limpias con la intención de evocar el recuerdo imaginado

Figura 26. Composiciones con la estética esperada para la producción plástica

Para la intervención fotográfica de las piezas finales se muestra en la siguiente imagen (Figura 27).

Figura 27. Intervención Fotográfica

4.2.2 Realización de las Piezas

Se realizaron pruebas de posibles materiales y color para plasmar la obra bidimensional, tales como DTF sobre tela, pintura sobre tela e impresión en vinilo (Figura 28).

Figura 28. Pruebas de materiales

DTF

Acrilico

Adhesivo (vinilo)

En la siguiente tabla se muestra los criterios de evaluación para la selección del material para las piezas bidimensionales.

Tabla 8. Pro y Contras de los Materiales

Material	Técnica	Pros	Contras
DTF	DTF sobre tela	- Diseños detallados -Colores Vivos	-Toma entre 30% y 50% más en adherirse a la tela que la serigrafía. -Necesita calor y presión precisos, lo que dificulta el proceso.

			-Costo elevado en grandes formatos.
--	--	--	-------------------------------------

	Acrílico sobre lienzo	-Versatilidad para adaptarse a diferentes estilos artísticos. -Acabado con textura visible.	-No se alcanza a terminar la cantidad de cuadros que se tenían previstos hacer para este tiempo. - Imprecisión en los detalles digitales.
--	-----------------------	--	--

Vinilo UV	Impresión en Vinilo	-Impresión rápida. -Excelente calidad. -Precisión en los detalles. -Fácil instalación.	-Costo elevado por unidad. -No versátil.
------------------	---------------------	---	---

De acuerdo a lo anterior se llegó a la conclusión que las piezas bidimensionales se iban a imprimir en vinilo UV, ya que la calidad de esta impresión superaba a las otras opciones, el color de la impresión se asemejaba más a los archivos digitales diseñado y las dimensiones de cada pieza son de 80 cm de alto y 50 cm de ancho. Una vez impresas, se procedió a montar sobre MDF de 25 líneas (2.5 mm)

4.3 Creación de las Piezas Tridimensionales

4.3.1 Selección de Elementos Arquitectónicos

Se analizó el archivo fotográfico y se buscaron elementos comunes que evocaran a la memoria, dentro de ellos se notaron rasgos muy peculiares como desgastes por el clima y el deterioro de la madera al pasar de los años en puertas (Figura 29) y ventanas (Figura 30). Estos elementos fueron elegidos como símbolos de transición, ausencia y olvido para la construcción de dos piezas tridimensionales.

Figura 29. Puertas Deterioradas

Nota. Fotografía realizada por Alejandro Rueda. Archivo fotográfico.

Figura 30. Ventanas Deterioradas

Nota. Fotografías realizadas por Alejandro Rueda. Archivo fotográfico.

4.3.2 Construcción de las piezas tridimensionales

Para la construcción de las dos piezas tridimensionales se utilizaron materiales reciclados (Figura 31), como viejos retazos de madera, candados, bisagras y tornillos de anillo, la madera pasó por un estado de restauración (Figura 32) para luego ser modificada dándole un acabado de deterioro (Figura 33).

Figura 31. Materiales para las piezas tridimensionales

Figura 32. Restauración piezas tridimensionales

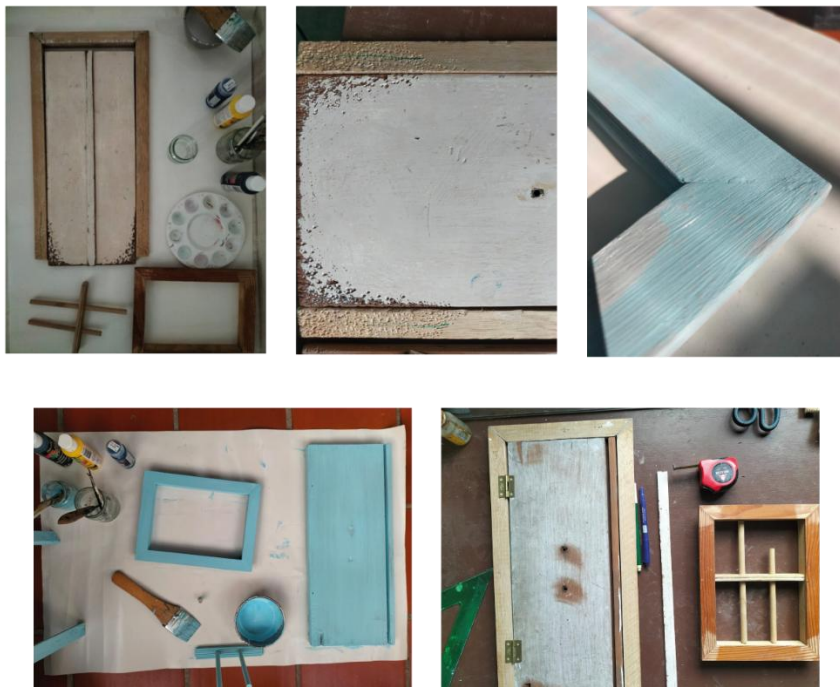

Figura 33. Acabado Final piezas tridimensionales

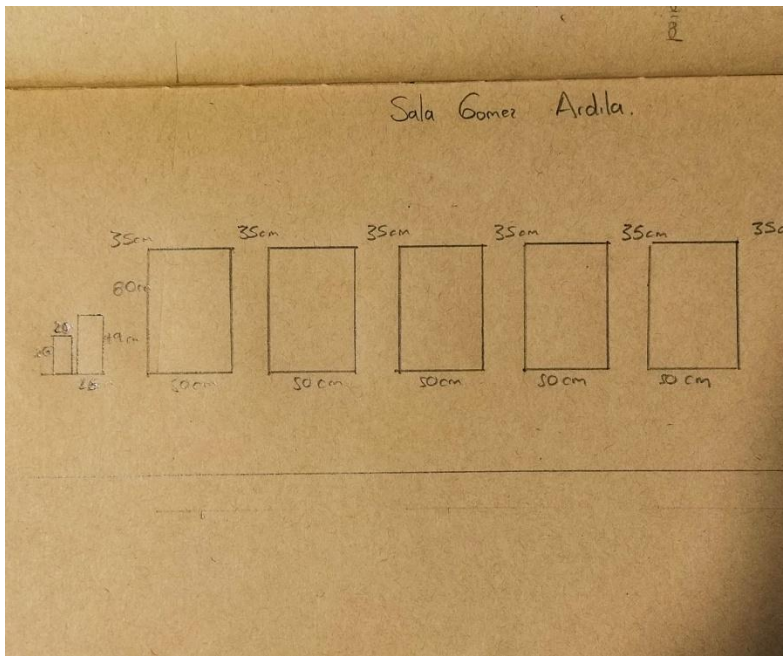

4.4 Propuestas de montaje museográfico

Se plantearon alternativas de montaje para la instalación de la obra. Como primer paso se quiso solucionar la instalación de las piezas tridimensionales por lo que se hicieron bocetos de cómo podría quedar las piezas en la sala (Figura 34), de acuerdo con esto se llegó a la conclusión que la alternativa 1 (Figura 35), expone los elementos de tal manera que el espectador tiene una experiencia más envolvente en los detalles que incluyen la pieza. Seguido de esto se planteó un esquema donde se integró la obra bidimensional y la tridimensional (Figura 36) en la sala Gustavo

Figura 36. Posible montaje de la obra

4.5 Resultados y obras terminadas

4.5.1 Cantidad de obras realizadas

Tabla 9. cantidad de obras realizadas

Piezas	Número
Bidimensionales	5
Tridimensionales	2
Total	7

4.6 Ficha técnica de cada obra

En las siguientes imágenes se muestran las fichas técnicas de las obras. (Figura 37,38,39,40,41 y 42)

Figura 37. Caracol

CARACOL

ALEJANDRO RUEDA

DESCRIPCIÓN:

La pieza presenta elementos de interés en el proyecto y mediante la casa en ruinas de color gris y el personaje a color como lo está el bosque y el piso, busca resaltar como las personas que han habitado el territorio durante mucho tiempo, son portadores de memoria y archivo, el cual construye el imaginario que da espacio a la reflexión y a la exploración del territorio a través de la tradición oral.

TÉCNICA

Fotografía
intervenida

DIMENSIONES

Alto: 80 cm
Ancho: 50 cm

Figura 38. Pueblo de paja

PUEBLO DE PAJA

ALEJANDRO RUEDA

DESCRIPCIÓN:

La pieza está compuesta por tres fotografías de las cuales en el fondo se resalta parte de una casa en ruinas, y otra que da la perspectiva evocando al olvido y a lo que en algún momento existió, la última foto que es de un campesino de la tercera edad también nos ubica en un contexto donde el paso del tiempo y la memoria sobre un territorio en otros tiempos fue totalmente distinta, así esta pieza explora la conexión que existe entre las personas y su entorno.

TÉCNICA

Fotografía
intervenida

DIMENSIONES

Alto: 80 cm
Ancho: 50 cm

Figura 39. Lo que queda

LO QUE QUEDA

ALEJANDRO RUEDA

DESCRIPCIÓN:

La pieza que presenta elementos y texturas de antiguas paredes de tapia pisada y una puerta en ruinas, mediante los infantes como nuevas generaciones, busca crear una conexión entre pasado y presente, a modo de ser el territorio y el espacio arquitectónico un vehículo con memoria y resaltando la importancia de conservar el patrimonio arquitectónico y cultural como un ente de conexión con nuestras antiguas generaciones.

TÉCNICA

DIMENSIONES

Alto: 80 cm
Ancho: 50 cm

Figura 40. Caminante en el mar de nubes

CAMINANTE EN EL MAR DE NUBES

ALEJANDRO RUEDA

DESCRIPCIÓN:

La pieza presenta mediante el ensamble de tres fotografías a un caminante que se asoma a un vacío compuesto por una puerta gigante y una ventana, las cuales a modo de portal pretenden evocar al paso transitorio del tiempo y como los elementos arquitectónicos de un territorio, mediante su deterioro hablan por sí solos del paso del tiempo.

TÉCNICA

Fotografía intervenida

DIMENSIONES

Alto: 80 cm
Ancho: 50 cm

Figura 41 .Destello

DESTELLO

ALEJANDRO RUEDA

DESCRIPCIÓN:

En esta composición podemos observar como mediante elementos arquitectónicos se forma una especie de portal, con el fin de mostrar dos direcciones opuestas, una hacia el pasado y otra al presente, está compuesta por 5 fotografías de la cuales destacan elementos del territorio mismo, a la vez que se muestra lo documental, destellos que es el nombre de la pieza hace honor a los campesinos y a su conexión con el territorio lo cual refuerza el sentido de pertenencia ya que al habitar tanto tiempo los mismos lugares se convierten en portadores de saberes y memoria.

TÉCNICA

Fotografía
intervenida

DIMENSIONES

Alto: 80 cm
Ancho: 50 cm

Figura 42. Vestigio

Estas dos piezas tridimensionales están compuestas por colores y texturas basados en el archivo fotográfico, donde podemos observar que está en parte deteriorada. Esto a manera de mostrar como elementos que conforman un territorio en este caso una puerta y ventana objetos presentes en el territorio y sobre todo en antiguos muros de tapia pisada y casas antiguas mediante su estado reflejan el paso del tiempo y cómo pueden ser interpretados como portadores de memoria.

Vestigio

ALEJANDRO RUEDA

TÉCNICA

Ensamble de
objetos encontrados

DIMENSIONES

Alto: 47 cm
Ancho: 65cm
Profundo: 25 cm

4.7 Resultado Final

Figura 43. Montaje en sala

Nota. Fotografía realizada por Alejandro Rueda.

5. Conclusión

Referencias

- Barthes, R. (1980). *La cámara lúcida*. Ediciones Paidós.
- Boltanski. (2014). Obtenido de Google Arts & Culture:
<https://artsandculture.google.com/asset/animitas/JQGeI7oh5uNIMw?hl=es-419>
- Boltanski, C. (1997). *Art contemporain*. Obtenido de Artistes, oeuvres et réflexions.:
<https://artcontemporaindesign.wordpress.com/2013/11/18/les-archives-du-coeur-boltanski/>
- Derrida. (1995). *Mal d'archive: Une impression de l'archive [El mal del archivo: Una impresión del archivo]*. Le Seuil.
- Derrida, J. (1995). *Mal d'archive: Une impression freudienne*. Galilée.
- Foucault, M. (2002). *La arqueología del saber*. Siglo veintiuno editores.
- Fundación Mar adentro*. (2024). Obtenido de
<https://fundacionmaradentro.cl/proyectos/exposiciones-de-arte/almas-christian-boltanski-en-chile-museo-nacional-de-bellas-artes/>
- Gagosian*. (12 de April de 2021). Obtenido de <https://gagosian.com/exhibitions/2021/rachel-whiteread-internal-objects/>
- Gagosian*. (11 de Mayo de 2021). *Gagosian*. Obtenido de *Gagosian*:
<https://gagosian.com/premieres/episodes/rachel-whiteread/>
- Glover, M. (2021 de 12 de 2021). *hyperallergic*. Obtenido de
<https://hyperallergic.com/645638/rachel-whiteread-white-blight/>
- Halbwachs, M. (2004). *La Memoria colectiva*. Prensas Universitarias de Zaragoza .
- Julián Pérez Porto y María Merino. (21 de Junio de 2023). *Definición.DE*. Obtenido de
<https://definicion.de/territorio/>

Manovich, L. (2005). *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación*. Paidós.

Manovich, L. (2008). *El software toma el mando*. Obtenido de <http://www.softwarestudies.com/softbook>

Nora, P. (1984). *Les Lieux de mémoire*. París.

Raffestin, C. (1980). *Por una geografía del poder*. Madrid: Diego Marín.

Santos, M. (2000). *La naturaleza del espacio: Técnica y tiempo, razón y emoción*. Ariel.

The Solomon R. Guggenheim FoundatioN. (2024). *GUGGENHEIM NEW YORK*. Obtenido de <https://www.guggenheim.org/artwork/5221>

Unilim. (s.f.). Obtenido de <https://www.unilim.fr/trahs/index.php?id=353&lang=es>

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. (s.f.). *Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano*.

Obtenido de <https://www.utadeo.edu.co/es/nuestra-produccion/observatorio-diseno-y-creacion/219671/gestion-y-conservacion-de-patrimonio-fotografico-en-colombia-reflexiones-desde-y-sobre-los-archivos>