

Principio activo: representación de la flora dentro del campus UIS

Autor: Carlos Fernando Buitrago Osorio

Trabajo de grado para optar al título de Maestro en Artes Plásticas

Director

Martin Camargo Flores

Doctor en Filosofía y Letras

Universidad Industrial de Santander

Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia
Artes Plásticas

Bucaramanga

2025

DEDICATORIA

Con cariño para Solangela Osorio, mi madre.

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
Resumen.....	4
Introducción.....	6
Capítulo 1.....	8
Capítulo 2.....	15
Capítulo 3.....	22
Capítulo 4.....	27
Bibliografía.....	31

Resumen

Título: Principio Activo, Representación de la flora dentro del Campus Universitario UIS*

Autor: Carlos Fernando Buitrago Osorio**

Palabras Claves: Principio activo, espectrómetro de masas, moléculas, proteínas y esencias.

Descripción:

El presente documento, titulado **Principio Activo: representación de la flora dentro del campus UIS**, se materializa en tres pinturas de gran formato. Las tres obras surgen a partir de la experiencia estética de recorrer el Jardín temático *Un mundo en un jardín*, construido alrededor del edificio CENIVAM (Centro de Estudios de Plantas y Aceites Aromáticos). Estas son percepciones personales ilustradas en formato grande para incluir la mayor cantidad de imágenes e información coherente.

El proyecto surge de un interés personal por la representación de la naturaleza, el concepto de naturaleza como puerta hacia el mundo místico y la situación actual de la alarma ambiental por la deforestación. La propuesta artística no busca concientizar activamente a la sociedad, sino ilustrar historias de las plantas que actualmente forman parte de un paisaje específico, como el jardín botánico *Un mundo en un jardín*, extendiéndose a otros dos sectores de la UIS. La obra plástica, elaborada con materiales acrílicos sobre lienzo, está fuertemente influenciada por la importancia y el dramatismo que heredamos del periodo del Romanticismo. Impulsado por la reflexión sobre la actualidad y los distintos límites entre los nuevos medios de observación científicos, como el telescopio James Webb o la realidad aumentada. Inicialmente, al observar el paisaje urbano, reconocí el contraste entre la ciudad y el entorno de la UIS. Estos son los nuevos paisajes, ya que es un espacio protegido y pensado como un todo, dedicado a la contemplación. Dentro de la UIS, el bosque es un espacio amplio y valorado por los estudiantes, pero mi interés era resaltar la historia de los árboles y las plantas que allí se encuentran. Por esto, inicié mi ilustración con un paisaje sobre el bosque.

*Trabajo de grado.

**Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia. Artes Plásticas. Director: Martin Camargo Flores, Doctor en Filosofía y Letras.

Abstract

Title: Active Ingredient, Representation of Flora within the UIS University Campus*

Author: Carlos Fernando Buitrago Osorio**

Keywords: Active ingredient, mass spectrometer, molecules, proteins, and essences.

Description:

This document, entitled Active Ingredient: Representation of Flora within the UIS Campus, is embodied in three large-format paintings. The three works arise from the aesthetic experience of walking through the thematic garden "A World in a Garden," built around the CENIVAM building (Center for the Study of Plants and Aromatic Oils). These are personal perceptions illustrated in a large format to include the greatest possible amount of images and coherent information.

The project arose from a personal interest in the representation of nature, the concept of nature as a gateway to the mystical world, and the current environmental alarm caused by deforestation. The artistic proposal does not seek to actively raise awareness in society, but rather to illustrate the stories of plants that are currently part of a specific landscape, such as the botanical garden "A World in a Garden," extending to two other sectors of the UIS. The artwork, created with acrylics on canvas, is strongly influenced by the importance and drama inherited from the Romantic period. It is driven by reflection on current events and the distinct boundaries between new scientific observational media, such as the James Webb telescope and augmented reality. Initially, when observing the urban landscape, I recognized the contrast between the city and the surroundings of the UIS. These are the new landscapes, as it is a protected space, conceived as a whole, dedicated to contemplation. Within the UIS, the forest is a large space valued by students, but my interest was to highlight the history of the trees and plants found there. Therefore, I began my illustration with a landscape of the forest.

*Thesis.

**Institute for Regional Projection and Distance Education. Fine Arts. Director: Martin Camargo Flores, PhD in Philosophy and Letters.

INTRODUCCIÓN

El concepto de *medio ambiente humano* (*human environment*) fue el título de un evento organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Su definición surgió de la combinación de dos posturas que, en ese momento, reflejaban los intereses respectivos del mundo desarrollado y del mundo en desarrollo. La primera perspectiva, propia del mundo desarrollado, estaba enfocada en la conservación de la naturaleza, el equilibrio ecológico global y los componentes biofísicoquímicos del medio ambiente. La segunda, perteneciente al mundo en desarrollo, priorizaba la superación de la pobreza, con un énfasis en los aspectos sociales del problema (Bielschowsky, 2010).

Según Rozo Gelves (2019):

“La imaginación geográfica colonial rastrea las estrategias discursivas y representacionales empleadas en algunos textos coloniales de los siglos XV-XVII. Esto influyó en las geografías imaginarias occidentales, coloniales e imperiales en relación con el entonces denominado *Nuevo Mundo*, a partir de crónicas de Indias como la *Relación* (c. 1543) de Fray Gaspar de Carvajal o la *Historia natural* (1590) de José de Acosta” (p. 45).

En este sentido, Waldseemüller argumentó que estas estrategias discursivas promovieron la fetichización de la naturaleza mediante dispositivos que operaron sobre el espacio geográfico latinoamericano de tres maneras: **(1)** remitificándolo y representándolo como edénico, abundante e inagotable; **(2)** reduciendo todas las relaciones espacio-geográficas a la bidimensionalidad del mapa o del texto; y **(3)** abstrayendo el espacio geográfico a través de la racionalización y los discursos técnico-cientificistas. Como resultado, las geografías imaginarias produjeron una imagen esquizomorfa del espacio

latinoamericano: abarcable, aunque siempre en expansión; inaprensible, aunque racionalizado; hostil, pero apropiable (Rozo Gelves, 2019).

La relación entre el ser humano, la naturaleza, las plantas y el jardín ha estado presente desde el inicio de la civilización. A lo largo de la historia, la naturaleza ha sido transformada y utilizada de diversas maneras. En Egipto, por ejemplo, se desarrollaron prácticas específicas que han perdurado hasta la actualidad. La importancia de la medicina en distintas civilizaciones ha llevado a la recopilación, estudio e ilustración de plantas en archivos, tratados y colecciones de remedios registrados en papiros, monolitos y otros documentos históricos.

En la actualidad, el conocimiento sobre los componentes activos de las plantas se ha profundizado gracias a herramientas científicas como el espectrómetro de masas. Este enfoque permite ir más allá de la observación tradicional, revelando una nueva realidad en torno a los compuestos químicos que conforman la estructura de las plantas. Dichos compuestos, muchas veces ocultos, están interconectados en redes complejas que influyen en los usos y aplicaciones de las especies vegetales.

CAPÍTULO 1: CONCEPTOS GENERALES

Las imágenes de la naturaleza son interpretadas dependiendo de los gustos e información que tiene una sociedad, en la actualidad los noticieros recurrentemente utilizan las imágenes de la naturaleza vinculándolas a noticias de cambio climático o deforestación.

Tres conceptos modernos: recursos naturales, medio ambiente y sostenibilidad resumen la percepción de la civilización contemporánea hacia la naturaleza, delimitando la relación plantas-humano.

“Los recursos naturales son el verdadero capital natural de la sociedad, surgen de la manipulación que las sociedades humanas hacen de los elementos y procesos de la naturaleza con el objeto de otorgarles valor de uso e intercambio”. El concepto medio ambiente tiene dos acepciones sostenibilidad y patrimonio natural, (Bielschowsky, 2010).

Desde la antigüedad el hombre ha dependido de la naturaleza para su supervivencia, es así como, éste ha utilizado las plantas para su alimento, y curación de algunas dolencias. En el pasado diferentes comunidades persistieron y evolucionaron a partir del conocimiento de la botánica y fueron en ese momento, las plantas apreciadas y valoradas ampliamente. La historia del arte permite diferenciar las distintas posturas filosóficas de las distintas civilizaciones distribuidas en el tiempo, por ejemplo: la representación del paisaje desde la edad media ha estado relegado a un segundo plano, la naturaleza no fue tema sino fondo de los temas representados durante este periodo, otro ejemplo de un periodo histórico de cambio en la utilización y representación de la naturaleza se observa en las pinturas elaboradas en el periodo del Romanticismo, los temas vuelven su interés en representar la naturaleza de forma dramática.

Sin embargo, en la actualidad, no es así, la mayoría de la población se alimenta de productos procesados y habita en entornos urbanos, donde tienen poco contacto con el entorno natural y por tanto existen comunidades modernas desconocen la riqueza del mundo natural. A pesar de esto, el jardín es en esencia un microcosmos, que goza de vida propia y significancia ya que permite la interacción entre la naturaleza y el hombre, y en esta dinámica presenta numerosas facetas que pueden ser analizadas desde enfoques muy distintos a partir del arte. En ese sentido, el arte nos permite comprender y reflexionar en torno al papel que tiene la naturaleza en el acontecer histórico y social de una comunidad e incluso puede ser utilizado para inspirar el cuidado de su entorno y dar a conocer la utilidad de la flora de nuestra región. Por esta razón se hace necesario realizar una descripción pictórica de la naturaleza al “Jardín con sentido” dentro de la UIS.

La percepción de cada cultura no se encuentra en las imágenes ilustradas en los tratados, paredes, papiros o monolitos, la percepción es la información descrita en texto, esta información determina la mirada o decodificación o adicional. Finalmente, y teniendo en cuenta lo anterior, en este trabajo se plantea desarrollar la siguiente pregunta: ¿qué características estéticas y conceptuales debe tener un proyecto de tesis de grado basado en los relatos que se puedan generar a partir de las observaciones realizada en el jardín botánico llamado Jardín con Sentido dentro de la Universidad Industrial de Santander?

La obra final de este proyecto es de carácter pictórico, una representación de una variedad de plantas dispuestas en el espacio es importante señalar que antes de avanzar en la ejecución de las representaciones, se estudiaron las representaciones gráficas de las plantas de los diferentes documentos de medicina de algunas culturas, pero la información escrita en los documentos son los que permiten una noción más amplia de estas relaciones.

DOCUMENTOS REFERENTES

La Comisión Geográfica, fue un proyecto científico impulsado por el gobierno de la República de la Nueva Granada y su objetivo fundamental fue descubrir el territorio nacional para establecer los límites del Estado-Nación y hacer el inventario de los recursos naturales con que contaba el país (REF). Este proyecto constituyó un logro científico y artístico de la mayor trascendencia. Los miembros de la Comisión y sus artistas anónimos atravesaron el país coleccionando especímenes, calibrando instrumentos, midiendo elevaciones, calculando la precipitación pluvial, pintando paisajes, y escribiendo memorias que aparecerían en las principales publicaciones de aquel entonces.

El papiro de Ebers, es un papiro egipcio que data del año 1500 a.c. está fechado en el año octavo del reinado de Amenhotep I, de la dinastía XVIII. Se trata de un rollo de papiro de 110 páginas, La farmacopea egipcia de la época recurría a más de 700 sustancias, extraídas en su mayor parte del reino vegetal.

El libro La Historia General de las cosas de Nueva España, es un libro de medicina que data del año 1590, escrito por el fraile franciscano español Bernardino de Sahagún. Contiene una serie de tratamientos que hacen referencia y describen el uso de varias plantas algunas de las cuales provienen del continente americano.

El libro Tao Te King libro que incluye tratados sobre medicina tradicional China, escrito por el sabio llamado Laozi (gran maestro). Este libro data del año 400 a.c. Las ideas que expone son singulares, y se expresan en tono poético. El Tao te King hace referencia ente otros temas a la medicina y las plantas, por ejemplo, los colores de los alimentos para curar la salud, “Los cinco colores ciegan el ojo. Las cinco notas ensordecen el oído. Los cinco

sabores empalagan el paladar.” (Laozi, Tao Te King). Se encuentran muchas citas relacionadas con la observación entre los ejemplos se hace alusión a los 5 colores y la relación con la comida se refiere a los 5 órganos principales del cuerpo y los alimentos específicos para estos dependiendo del color. Por ejemplo el agua se relaciona con el color negro, por esto los colores que son similares al negro comparten el elemento agua con el órgano riñón y la visera vejiga, frutas como las ciruelas o las semillas como los frijoles negros ayudan a la restauración y el chi específico de cada órgano. “Los platos de comida deben tener los 5 colores” (Tao Te King, Laozi).

El manual de la bruja de Malcom Bird escrito por el autor Malcom Bird en el año 1984. La selección de plantas que son recopiladas en torno al tema de la medicina y las brujas. Manteniendo un contraste entre humor y la carga simbólica negativa que tenían estas plantas en la cultura europea medieval, “Algunos de los ingredientes que usan las brujas para cocinar son difíciles de encontrar hoy en día. Y solo algunas brujas de las de antes tienen un estómago capaz de digerirlo, por eso es preferible que nosotros simples mortales los sustituyamos por otros” (El manual de la bruja, Bird, Malcom, 1984).

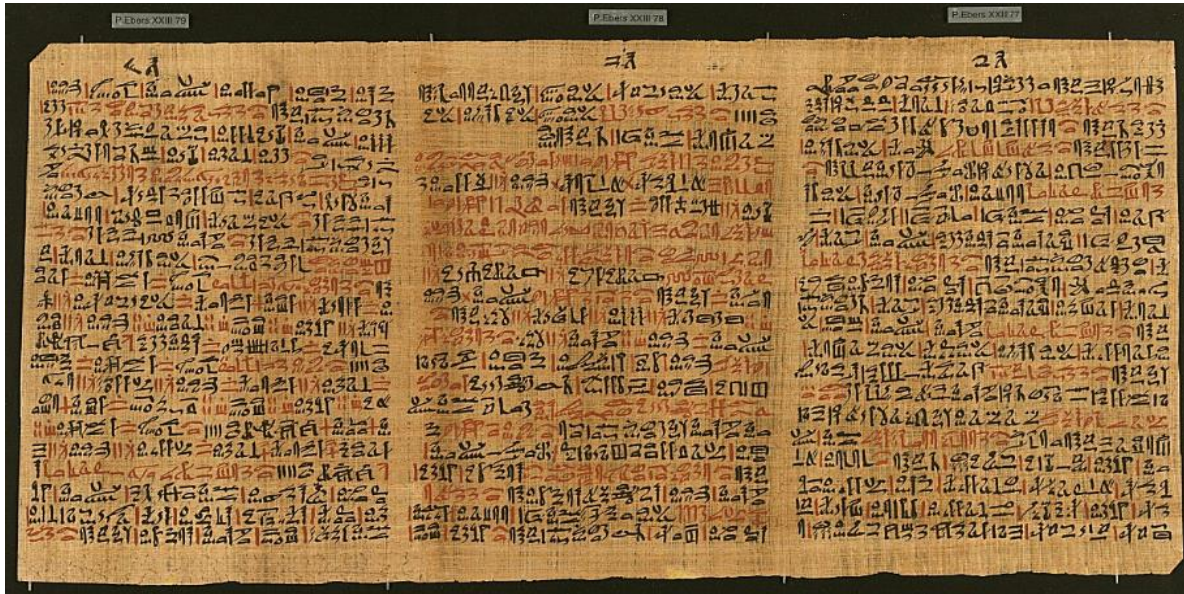

Figura 1. Papiro de Ebers, Wikipedia.

Figura 2. Tao Te Ching, Lo-Tse.

Figura 3. *El manual de la Bruja, Malcom Bird.*

Figura 4. *The Park of Stourhead, Wiltshire, 1741, Colem Cambell.*

Esta herencia nos permite ubicar en una línea de tiempo la primera relación de las personas con las plantas, la descripción de los usos de las mismas en pociones esta imbricado en el contexto de la magia y el lenguaje cifrado para hablar de componentes ocultos: ejemplo de esta percepción estética: No separa magia y medicina. (Badiola María Isabel, 2018)”. En

este texto se la primera colección de plantas archivada sobre medicina y plantas medicinales con respectivas definiciones y descripciones es la recopilada en los papiros egipcios hace más de 2.500 años antes de Cristo, como lo describe en su artículo *egiptología*, la doctora María Isabel Badiola.

Se observa una unión salud magia, la forma de proceder para aplicar los remedios era necesario una invocación:

Yo he salido de Heliópolis con los grandes de los templos. Quienes guardan los medios de protección, Señoría de la eternidad, he salido de SĪes, con la madre de los dioses y las diosas, me han dado sus medios de protección me han dado las fórmulas creadas para alejar la acción causada por un Dios o una diosa un muerto o una muerta... y así sucesivamente: que se manifiesta en esta mi cabeza (...)

CAPÍTULO 2: REFERENTES ARTÍSTICOS

2.1. Nelson Vergara Bobadilla

La obra de Caspar David Friedrich es referente importante para él, dice el Doctor Nelson Vergara, “Caspar David Friedrich, pintor romántico quien muestra desde una mirada de la espiritualidad al ser humano en una especie de soledad íntima y en donde hay dialogo con y en la naturaleza, se observa a un hombre de espaldas en la cima de una montaña contemplando el horizonte (img.7), logra introducirnos en la mirada de quien mira. a partir de esta mirada se entiende buena parte del dispositivo plástico que despliega el artista en su obra: la insistencia en la mirada de quien mira. Mirada mediática que logra configurar un paisaje aún desmembrado”, (Burgos y Gama, 2011).

“La obra del artista Nelson Vergara Bobadilla, Paisaje Desmembrado, responde a los procesos de investigación-creación llevados a cabo por Vergara respecto a la formalización de instalaciones y entornos mediáticos que plantean posibles nexos dados entre: cuerpo paisaje-medio. Cada una de ellas se define como una instancia del paisaje o como presencia de los recorridos que el artista ha realizado por diferentes lugares del territorio colombiano, específicamente desde el Amazonas hasta el Caribe”. (Burgos y Gama, 2011).

“En 1993 tuve acceso a una cámara de video y desde ese momento he trabajado con medios análogos. Paisaje Desmembrado (Img.21) es un conjunto de instalaciones análogas digitales con alta y baja tecnología en las que trabajo varios elementos del paisaje, los miro a través de los diferentes medios que utilizo”, dice Nelson Vergara, (video cultura capital, cap. 78).

2.2. Dioscórides Pérez

Hoy trabaja en un proyecto denominado *El camino de la anaconda*, con el que, mediante el arte y el simbolismo de los mitos, quiere llamar la atención sobre el cambio climático y la urgencia de descontaminar los ríos.

“Artista colombiano, su obra plástica reactiva el grabado y el dibujo, el grabado como línea que tiene intención y fuerza como las líneas de la escritura China, cultura que ha influenciado al artista. Su obra plástica de gran formato es una obra imbricada con la comunicación con la naturaleza desde la línea y el performance de incluir el pensamiento y el movimiento como concepto de la obra, este artista crea grandes imágenes en papel biodegradable que deja llevar por los ríos de Colombia, esta acción es una directa relación con la naturaleza a partir de una cosmovisión alimentada por los relatos de las diferentes culturas que habitaban el territorio colombiano,, incorpore dentro del proceso creativo esta relación formulada por el artista entre la imagen y el pensamiento.

-He invertido mucho tiempo y recorrido mucho paisaje de Colombia y el exterior para dibujar mis anacondas y experimentar el desprendimiento como obra de arte. Este proyecto continúa, quizá por siempre porque la defensa del líquido vital no puede parar-, (declaró el maestro al Centro de Divulgación y Medios de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional,2008)-.

“Yo retomo un mito indígena, amazónico, como una especie de conjuro para realizar una acción ritual, gráfica, que intenta sanar las aguas de los ríos y crear conciencia de la importancia de mantenerlos y conservarlos, así como la selva, el bosque y toda biodiversidad”, explicó el profesor Dioscórides.

El mito al que se refiere el maestro pertenece a la tribu Desana que habita en el Vaupés colombiano y que, según su cosmogonía, relata el origen de los hijos de la anaconda

ancestral. En este sentido, aseguró que “el mito cuenta que los primeros hombres bajaron del cielo en la barriga de una anaconda, que también era una canoa. La serpiente navegó río arriba y los dejó en medio de la selva para que levantaran maloca e hicieran gente serpiente”.

Sin embargo, ese mito no fue tomado tal cual, sino que, en su intento por volcar la atención local, nacional e incluso global hacia las problemáticas medioambientales, lo adaptó con su mirada de artista y lo materializó en dibujos hechos sobre papel de seda con tinta china.

Estas serpientes son dibujadas por el profesor Dioscórides siempre a la orilla de un río en una acción ritual de invocación de la energía cósmica sobre el dibujo. Inmediatamente, él entra al agua las arroja al río para que la corriente se las lleve. Según él, al arrojar el dibujo, cargado de la energía celeste y de su aliento vital, las serpientes cobran vida y sanan las aguas.

Aunque la mayoría de las serpientes posee esas características, también las dibuja en arepas o tortillas, pero siempre con el mismo fin: alertar sobre el peligro y las consecuencias de no preservar los ríos, de no recuperarlos, de no prestar atención al daño que el ser humano ejerce sobre el planeta.

Así mismo, explicó que la serpiente concentra, real y simbólicamente, la energía obtenida en las prácticas del taichí, los rezos y soplos chamánicos que ha recibido, todo ello en una especie de preparación del cuerpo y el espíritu que invoca antes de empezar a dibujar. Sin embargo, según dijo, los dibujos de las anacondas no son fieles retratos de serpientes sino trazos de tinta vivificados con el aliento vital, a partir de los cuales surgen las figuras internas que llenan sus estómagos.

Para finalizar, dijo que sus serpientes son caligrafía y dibujo, energía y aliento tomados del taichí, así como la expresión del desapego aprendida del budismo. Son su manera de alzar la voz, de insistir en señalar la importancia vital del agua y la urgencia de luchar por ella. Pero son también sus huellas de artista, trazos que se deshacen en el agua y aliento que impregna los ríos y el viento, los cuales expanden por doquier sus formas dibujadas.

2.3. David Hockney

En años recientes, los artistas se han valido también del medio de la fotografía para crear efectos nuevos que anteriormente habían estado reservados a los pintores. Este es el caso de David Hockney (nacido en 1937), quien ha disfrutado usando su cámara para la creación de imágenes múltiples que nos recuerdan un poco cuadros cubistas como el de Picasso de 1912 titulado Violín y uvas (ilustración 374). El retrato que hizo de su madre (ilustración 405) es un mosaico de distintas tomas hechas desde ángulos ligeramente distintos que al mismo tiempo registran el movimiento de su cabeza. Cabría esperar que el resultado fuera un revoltijo incoherente, pero el retrato es francamente evocador. Después de todo, cuando miramos a una persona nuestros ojos no permanecen quietos durante mucho rato, y la imagen mental que nos formamos cuando pensamos en ella es siempre una imagen compuesta. Esto es lo que de alguna manera Hockney ha captado en sus experimentos fotográficos.

, (La Historia del Arte, Gombrich, H, David 2006), (img. 20).

2.4. Lucian Freud

“Así, ya no es tan cierto como lo era en 1966 que «Si alguien necesita un defensor hoy por hoy, es el artista que no se entrega a gestos rebeldes». Un ejemplo notable es el pintor Lucían Freud (nacido en 1922), quien nunca rechazó el estudio de las formas naturales.

A diferencia de la arquitectura, lo que se denomina pintura moderna (o de vanguardia) nunca adoptó un principio único. Todo lo que tienen en común los movimientos y tendencias que se han distinguido en el siglo XX es su, rechazo al estudio de las apariencias naturales. Y no es que todos los artistas de la época estuvieran dispuestos a romper con el pasado. Un agradable efecto secundario de este incremento de tolerancia es que el acentuado contraste se las sociedades orientales y occidental. Se ha suavizado considerablemente, hoy día existe

una diversidad mucho mayor de opiniones críticas, lo que ofrece una oportunidad de reconocimiento a muchos más artistas. Algunos de ellos han vuelto al arte figurativo. (E.H. Gombrich).

Figura 5. *Paisaje Desmembrado, Nelson Vergara. Video instalación, 2010.*

Figura 6. Seripente rio Yurupari, Dioscoridez Peres. Dibujo y performance, 2010.

Figura 7. Collage retrato de mi madre, fotografía collage. David Hockney. 2009

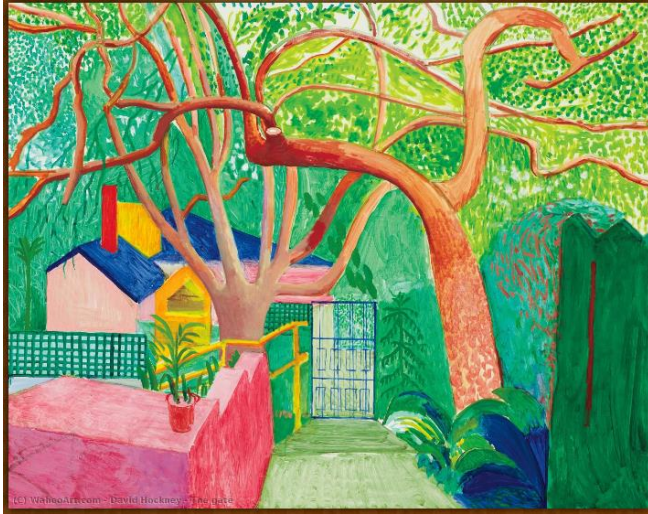

Figura 8. La puerta, David Hockney 2005.

Figura 9. Caspar David Friedrich. 1818. *El caminante sobre el mar de nubes*, 1818.

CAPÍTULO 3. PROCESO

El libro “Punto y línea sobre el plano del Artista Wassily Kamdinsky” influencia y delimita el proceso de elaboración de esta obra, “Si, según tal doctrina, fuera verdad que lo único que importaba en arte no era la imitación de la naturaleza, sino la expresión de los sentimientos a través de una selección de líneas y colores resultaba legítimo preguntar si el arte no sería más puro suprimiendo todo lo concerniente al tema para basarse, exclusivamente, en los efectos de color y forma. El ejemplo de la música, que se desenvuelve perfectamente sin la ayuda de las palabras, sugirió a menudo a críticos y artistas el ideal de una música visual pura. Recuérdese que Whistler dio algunos pasos en esta dirección al poner títulos musicales a sus cuadros. Pero una cosa es hablar de tales posibilidades en general y otra exhibir efectivamente un cuadro sin ningún objeto reconocible en él. Parece ser que el primer artista que lo hizo así fue el pintor ruso Vassily Kandinsky (1866-1944), quien vivía entonces en Munich. Kandinsky, al igual que muchos otros pintores alemanes amigos suyos, fue realmente un místico que aborrecía los valores del progreso y de la ciencia, y anhelaba la regeneración del mundo mediante un nuevo arte de pura interioridad. En el libro *De lo espiritual en el arte* (1912) destaca los efectos psicológicos de los colores puros, según los cuales, por ejemplo, un rojo brillante puede producirnos el mismo efecto que un toque de clarín. Su convicción de que era posible y necesario llegar de este modo a linealmente el proceso de construcción del marco teórico y la composición de la obra obedecen a decisiones drásticas y un largo periodo de tiempo.

Las pinturas fueron cambiando drásticamente durante el proceso, la propuesta inicial contenía decisiones de color y elementos figurativos que fueron descartados posteriormente.

La constante socialización de los trabajos hizo evidente desde un principio la difícil lectura del tema y la necesidad de incluir elementos narrativos como viñetas y cuadros de texto.

Figura 10

Figura 11

Antes de conocer el espacio un mundo en un jardín yo consideraba que el espacio con mayor abundancia de naturaleza era el *bosque*, un sector amplio y sin construcciones dentro de la universidad industrial de Santander. Esta es mi primer acercamiento al paisaje.

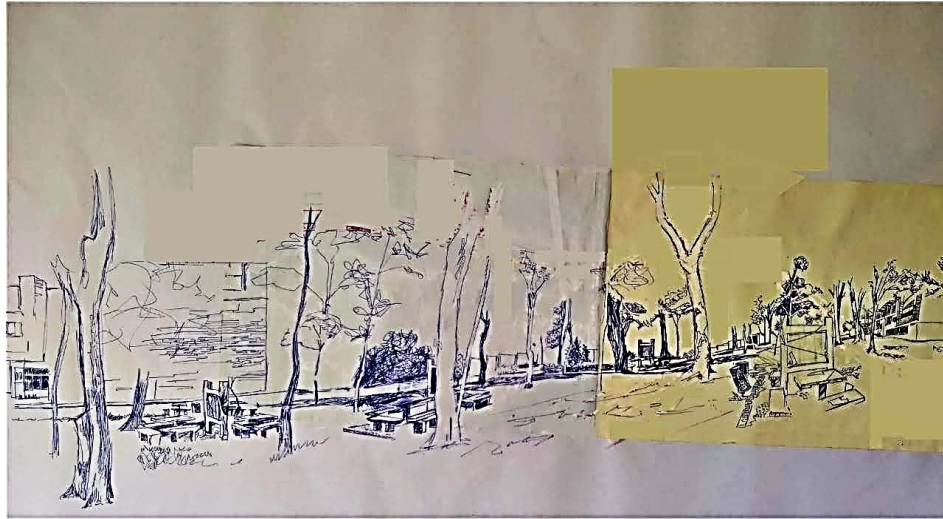

Figura 12: Dibujos a esfero sobre sobre papel de 45 x 15 cm.

Los primeros bocetos en plano general del *jardín con sentido* buscaban ubicar el mejor ángulo para recoger la mayor cantidad de plantas.

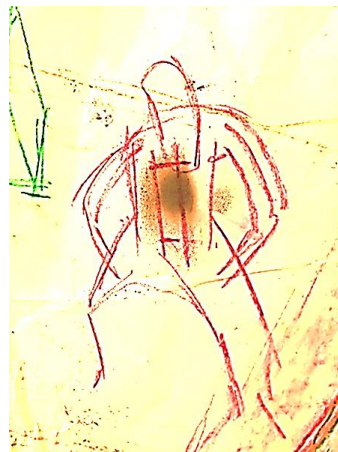

Figura 13: Boceto inicial sobre cartulina y crayolas

Esta obra logra Incluir dentro de una sola imagen una gran cantidad de elementos entre representaciones de plantas y esculturas que constituyen el espacio del jadin *Un mundo en un jardín.*

Figura 14

En diferentes momentos del proceso el fondo pasa a ser negativo.

Figura 15

Inicialmente el cuarto de máquinas estaba representado de forma inversa.

Figura 16

CAPÍTULO 4: OBRA

Figura 17: Estudios de las sombras de los árboles 5x4 metros.

Figura 18. El cuarto de máquinas CENIVAM.

Figura 19: La ardilla en el bosque de la Universidad Industrial de Santander.

Esta propuesta tiene dos conclusiones: por un lado, representa el resultado de mi formación en la Escuela de Artes Plásticas, y por otro, responde a mi objetivo personal. La intención es participar en una exposición para obtener reconocimiento como artista. Este objetivo no ha sido un obstáculo; al contrario, ha impulsado mi obra más allá del proceso de producción-investigación-creación, permitiéndome consolidar mi trabajo en el ámbito de la investigación. La motivación en mi práctica artística ha aumentado gracias a mi participación en el proyecto **Constelación Biodiversa**, el cual me ha brindado la oportunidad de vincularme con un grupo de investigación y explorar un tema específico: los microrrelatos sobre las plantas. Esta relación ha fortalecido mi trabajo al proporcionarme un espacio de confrontación y análisis.

El presente trabajo es el resultado de la observación e interpretación de la forma de las plantas, sintetizándolas a partir del valor de la línea y la abstracción.

Uno de los parámetros fundamentales de esta investigación fue la experiencia como labor creativa, entendida como un **performance** en el que la acción de estar siempre "inspirado" es clave. Para medir esta inspiración, tomé en cuenta mi capacidad de asombro ante las formas de los árboles que, en una primera instancia, me impactaban menos. La contemplación activa ha influido en mi percepción cotidiana de la naturaleza: ahora los árboles captan mi atención por más tiempo, generando un recorrido visual casi laberíntico, de una rama a otra, de un extremo a otro.

Concluyo que la funcionalidad de estas imágenes radica en incentivar y aportar a la propuesta de vincular la investigación científica con la Escuela de Artes Plásticas. Como experiencia personal, este proyecto me ha permitido reafirmar mi identidad como pintor. Aunque en un principio mi intención era cerrar mi formación con una aproximación a los nuevos medios de las artes visuales, finalmente decidí resolver mi trabajo de manera pictórica. Esta decisión representó una confrontación personal que, como resultado, me ha llevado a consolidar un lenguaje visual propio.

Por otro lado, la composición y el impacto visual de estas ilustraciones han sido el resultado de una búsqueda intensa para utilizar los elementos y cualidades de la imagen, aplicando los fundamentos adquiridos en la Escuela de Artes Plásticas. La imagen, para mí, representa una experiencia de observación que me inquieta; sin embargo, aún no encuentro la forma de convertirla en algo más que una representación pictórica para los participantes del proyecto. Se trata de una expresión personal sobre el lugar, una imagen que, a pesar de su carga expresiva y subjetiva, mantiene un carácter científico en términos de composición, saturación y elementos formales. En este sentido, la obra busca generar una discusión sobre el espacio y los recorridos, además de aportar a la reflexión científica en torno a las plantas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Adams, R. (1972). La colina de Watership. Seix Barral.

Colores al vuelo. (s.f.). Ciudades salvajes para cambiar el mundo [Video].
Publicaciones UIS. <https://www.youtube.com/watch?v=02UPogHAi9k>

Ebbell, B. (1937). The papyrus Ebers. The greatest Egyptian Medical document.
Levin & Munksgaard.

Llobell, A. J. J. (2016, abril 13). El arte y la conexión ecología. Revista Bellas Artes,
81–100. ISSN: 1625-761X.

Masateru, O., Morinaga, H., Masuoka, C., Ikeda, T., Okawa, M., Kinjo, J., & Nohara,
T. (2005). New bisabolane-type sesquiterpenes from the aerial parts of *Lippia dulcis*.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 53(9), 1175–1177.

Novacek, M. J. (2008). Engaging the public in biodiversity issues. Proceedings of the
National Academy of Sciences (PNA), 12, 105(supplement_1), 11571–11578.

Pérez, D. (2019). El camino de la anaconda [Performance].

Sahagún, B. de. (1830). C. M. de Bustamante (Ed.), Historia general de las cosas de
Nueva España (Vol. 3, Libros X - XI). Imprenta del ciudadano A. Valdés.

Sánchez, J. (Coord.). (2019). Recursos naturales, medio ambiente y sostenibilidad:
70 años de pensamiento de la CEPAL (Libros de la CEPAL, N° 158, LC/PUB.2019/18-P).
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
[https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/e43ad745-6b7d-48e4-a016-
b753fdd3b659/content](https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/e43ad745-6b7d-48e4-a016-b753fdd3b659/content)

Tàbara, J. D. (2006). Las aves como naturaleza y la conservación de las aves como cultura. Universitat Autònoma de Barcelona.

Vergara, N. (2009). Paisaje desmembrado [Video instalación]. Universidad Nacional.