

Casa a Oscuras

María Paz Angarita Amado

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

Directora

Andrea Rey

Magister en Artes de la Universidad Federal del Ceará

Universidad Industrial de Santander

IPRED

Programa de Artes Plásticas

Bucaramanga

2025

Dedicatoria

A mi apreciada familia,

Este trabajo de grado es un homenaje a cada uno de ustedes, quienes a lo largo de mi vida me han enseñado a valorar la importancia de los recuerdos que giran en torno al hogar en el que crecí. Su influencia ha sido la brújula que ha guiado mi desarrollo como artista, y cada trazo de esta obra refleja la profunda gratitud que siento por su apoyo constante. Gracias por inspirarme a explorar la memoria y los lazos que nos unen a nuestro hogar. Con cariño y gratitud.

Agradecimientos

Agradezco sinceramente a mi familia por ser la fuente inagotable de inspiración en mi camino artístico. Han inculcado en mí la apreciación por los recuerdos que orbitan alrededor del hogar donde crecí, y eso ha sido la piedra angular de mi desarrollo como artista. En particular, a mis queridos abuelos paternos, cuya casa es el epicentro de mis más preciados recuerdos y el punto de partida de mi obra, les dedico un agradecimiento especial.

También quiero expresar mi gratitud a las personas del barrio San Alonso en la ciudad de Bucaramanga que generosamente me abrieron las puertas de sus hogares, compartieron sus historias y brindaron valiosa información que enriqueció este proyecto. Su contribución ha sido esencial.

Finalmente, un agradecimiento especial a mi directora de proyecto, cuya orientación y correcciones han sido fundamentales para alcanzar los resultados que hoy presento.

Tabla de contenido

Introducción	10
1. Planteamiento del problema	12
1.1. Fachada: delineamiento del espacio, prácticas y horizontes por abordar	12
1.2. Justificación.....	14
2. Objetivos	16
2.1. Objetivo General.....	16
2.2. Objetivos específicos:.....	16
3. Cuerpo del trabajo	17
3.1. Antecedentes formales y conceptuales.....	17
3.1.1. Memoria y Percepción del Espacio	17
3.1.2. La casa... es más que una casa	21
3.1.3. La casa como prolongación de las relaciones humanas	22
3.1.4. El uso de la fotogrametría como instrumento para revivir espacios.....	33
3.1.5. El arte de instalación.....	34
3.2. Referentes artísticos	35
3.2.1. José Ricardo Contreras González:.....	35
3.2.2. Fredy Alzate Gómez:.....	37
3.2.3. Interspecifics.....	39
3.3. Método.....	41
4. Procesos y resultados	42
4.1. Bitácora de proceso.....	42
4.1.1. Fachadas.....	42

4.1.2.	Intervención a casa abandonada.....	43
4.1.3.	Relatos de un preso.....	44
4.1.4.	Laboratorio	45
4.2.	Trabajo de campo	46
4.3.	Pruebas de material.....	52
4.4.	Descripción de la propuesta	54
Conclusiones		60
Referencias		61

Lista de Figuras

	Pág.
Figura 1. Registro “En la intimidad de las paredes”	36
Figura 2. Lo que puede una mesa	38
Figura 3 Aire_V3	40
Figura 4. Registro escultura Fachadas In situ	43
Figura 5 Casa abandonada con intervención en escultura de papel	44
Figura 6 Relatos de un preso.....	45
Figura 7 Laboratorio del abuelo Aldana	46
Figura 8 Objetos característicos de las casas de San Alonso.....	48
Figura 9 Espacios domésticos (San Alonso).....	49
Figura 10 Fotografías compartidas por familiares y vecinos.....	50
Figura 11 Fotografías familiares y recuerdos del barrio San Alonso	51
Figura 12 Pruebas con luz láser	53
Figura 13 Casas en acrílico transparente	54
Figura 14 Disposición de los objetos en sala	57
Figura 15 Montaje de la instalación y toma de decisiones	58

Listado de Tablas

	Pág.
Tabla 1. Fases del desarrollo.....	41

Resumen

Título: Casa a oscuras

Autor: María Paz Angarita Amado

Palabras Clave: Recuerdos, hogar, casa, barrio, olvido, pasado, fachada y diseño interior.

Descripción: El proyecto de trabajo de grado se concentra específicamente en los recuerdos asociados a una casa en San Alonso, Bucaramanga, Colombia. A través de este análisis, se examina de qué manera el barrio a través de su identidad ha dejado su marca en las construcciones locales. Este trabajo resalta la vulnerabilidad de la memoria humana al desafiar la autenticidad de los recuerdos y su impacto en la percepción colectiva del pasado. Adicionalmente, el proyecto de grado se sumerge en la exploración de la representación artística de la memoria personal de la autora, utilizando una metáfora visual que emplea luz láser y oscuridad. Esta elección simbólica busca capturar la esencia de los recuerdos oscurecidos y difusos que se desvanecen en el olvido, mientras que la oscuridad actúa como símbolo de la fragilidad inherente a la memoria humana. La instalación resultante tiene como objetivo cuestionar la veracidad de los recuerdos tanto a nivel individual como colectivo, profundizando así en su influencia en la formación de una comunidad. Se convierte, entonces, en una experiencia simbólica que indaga en las complejidades de la identidad y la memoria.

*Trabajo de grado

** Facultad de Ciencias Humanas. IPRED. Programa de Artes Plásticas. Directora: Andrea Rey, Magíster en Artes.

Abstract

Title: House in darkness

Author: Mari0061 Paz Angarita Amado

Keywords: Memories, home, house, neighborhood, oblivion, past, facade, interior design.

Description: The thesis project specifically focuses on memories associated with a house in San Alonso, Bucaramanga, Colombia. Through this analysis, it examines how popular culture has left its mark on local constructions. This work highlights the vulnerability of human memory by challenging the authenticity of memories and their impact on the collective perception of the past. On the other hand, the undergraduate project delves into the artistic representation of the author's personal memory, employing a visual metaphor utilizing laser light and darkness. This symbolic choice aims to capture the essence of obscured and diffuse memories that fade into oblivion, with darkness serving as a symbol of the inherent fragility of human memory. The resulting installation aims to question the veracity of memories both at an individual and collective level, thus delving into their influence on community formation. It becomes, therefore, a symbolic experience delving into the complexities of identity and memory.

*Bachelor thesis

** Faculty of Human Sciences. IPRED. Visual Arts Program. Supervisor: Andrea Rey, Master of Arts.

Introducción

La memoria se presenta como un valioso tesoro arraigado en el ser de cada individuo, una recopilación de momentos vividos y experiencias que definen quiénes somos. La memoria individual, única e intransferible, es un componente esencial de nuestra identidad, pero a menudo nos enfrentamos a la pregunta inquietante de si lo que recordamos realmente sucedió. Los recuerdos, al igual que la identidad misma, pueden ser frágiles y moldeados por el tiempo, las circunstancias y la influencia del entorno.

Este trabajo de grado se sumerge en la exploración de la memoria, la trascendencia de las casas y la construcción de recuerdos en el contexto de una obra instalativa. La autora de esta obra busca que los espectadores contemplen su propio pasado y encuentren una conexión con sus vivencias a través de los objetos usados en la exposición. Al mismo tiempo, esta obra lleva consigo un toque de fantasía, ya que plantea la idea de que la verdad absoluta de un recuerdo es escurridiza, y que la memoria humana puede ser susceptible de modificaciones y distorsiones.

En este contexto, nos preguntamos si es posible hablar de "memoria falsa", y si la autora siente que es propensa a experimentarla. A lo largo de este trabajo, se presentarán argumentos, experimentaciones y toma de decisiones que aportarán en el desarrollo de la obra.

La memoria, la percepción del espacio, la influencia de los sentidos, la importancia de la casa y el entorno social en la vida humana, son temas importantes en la realización del proyecto.

"Casa a Oscuras" busca, en última instancia, ofrecer una experiencia sensorial y estética que propicia la construcción de un escenario recreado a partir de recuerdos cuya veracidad a menudo se cuestiona. El propósito de este trabajo no solo se limita al ámbito individual, también

tiene significancia en la comunidad bumanguesa y santandereana en general, la preservación de los recuerdos y costumbres de los habitantes del barrio San Alonso son fundamentales para mantener viva la identidad de la comunidad a través características en común como las fachadas de las casas, su construcción, distribución de espacios y del mobiliario doméstico que las componen.

A través de la representación visual de cómo eran los hogares en la ciudad y sus características que se han conservado durante generaciones, esta obra destaca la importancia de no dejar en el olvido los objetos de las casas que a su vez traen historias de los abuelos, los santandereanos y la manera en que ellos compartían y dejaban de generación en generación experiencias y objetos de uso cotidiano.

La importancia de dar visibilidad a estos aspectos y de qué manera influyen en la memoria, radica en el enriquecimiento de la identidad de las personas y en la construcción de una comunidad que perdura en el tiempo, ya que sus hijos y nietos son muchos ahora los nuevos dueños de estos hogares. A medida en que se avanza en la época, es fundamental recordar de dónde se viene y honrar las raíces, ya que esto contribuye a la consolidación de una identidad colectiva y a la preservación de lo que hace única a una comunidad. En este sentido, esta investigación proporciona valiosos aportes para el campo de las artes visuales y tiene un impacto enriquecedor en la comunidad Bumanguesa que reside en el barrio San Alonso, representando los recuerdos, hogares y el nivel simbólico y cultural de los objetos domésticos que moldean su identidad compartida.

1. Planteamiento del problema

1.1. Fachada: delineamiento del espacio, prácticas y horizontes por abordar

Desde temprana edad, la autora se ha visto inmersa en una introspección constante acerca de la autenticidad de sus propios recuerdos, siempre ha sentido una profunda curiosidad por la naturaleza de su propia percepción, esta inquietud, enraizada en la constante pregunta de si sus recuerdos reflejaban fielmente los eventos tal como ocurrieron.

María Paz, la escritora del texto busca la forma de combatir la mala memoria, ya que su entorno y conocidos frecuentemente le recordaban que sus recuerdos estaban sujetos a interpretaciones y distorsiones. Sin embargo, esta experiencia personal la impulsó a explorar más el tema, convirtiéndolo en un punto central de su interés artístico.

Fue en este proceso de autodescubrimiento que surgió su fascinación por la interrogante fundamental de si sus recuerdos reflejaban fielmente la realidad de su entorno, incluyendo los espacios que habitaba, los objetos que componían esos espacios, las personas con las que compartía su infancia y las vivencias familiares. En particular, su interés se centró en la casa de sus abuelos ubicada en el barrio San Alonso en Bucaramanga.

San Alonso es uno de los barrios más antiguos y pintorescos de Bucaramanga; destacado la arquitectura de sus casas tradicionales y su ubicación conveniente, es amplio y el vecindario se conserva casi con las mismas personas propietarias desde hace décadas, de generaciones heredadas. Desde un punto de vista personal, la autora ha residido en la ciudad de Bucaramanga durante toda su vida; poco a poco, empezaron a surgir preguntas sobre la naturaleza de ese espacio ya que este lugar no solo es su ciudad natal, sino también donde su padre creció en el barrio San

Alonso. Siempre ha sentido intriga por los diversos aspectos que conforman la estructura de las casas en este lugar, incluyendo las fachadas, el diseño interior, los objetos antiguos, los pisos, las paredes, así como los olores y los sonidos, entre otros elementos.

La autora tenía la certeza de que muchos de sus recuerdos se apoyaban en registros visuales proporcionados por antiguas fotografías y videos que su padre le mostraba, es por eso que este proyecto se centra en una exploración de la memoria colectiva asociada a los hogares, especialmente en el contexto de un barrio antiguo de la ciudad y un interés fundamental que radica en el análisis externo e interno del barrio, desde la arquitectura y la cartografía, hasta el diseño interior de las viviendas de esta zona, ya que los espacios de vida y su disposición desempeñan un papel esencial en la formación de recuerdos y experiencias compartidas.

Debido a esto, se comienzan a cuestionar los hogares que componen esta comunidad del barrio San Alonso, que a menudo están subestimados como simples lugares de residencia, pero son en realidad vínculos entre el individuo y su entorno, un reflejo de la identidad de una comunidad y recuerdos que se entrelazan en la memoria colectiva. Estos espacios, principalmente en los barrios antiguos, son testigos de la vida cotidiana de sus habitantes, y en sus detalles más íntimos se encuentran las huellas de la historia de una comunidad.

Después de trazar este horizonte de inquietudes e intereses de la autora de la obra, se plantea la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo crear una obra inmersiva que explore la memoria individual acerca del barrio San Alonso en Bucaramanga y las características compartidas entre sus casas?

1.2. Justificación

La investigación se nutre de la nostalgia, la empatía y el interés en comprender cómo estos espacios han influido en la vida de las personas que habitan el barrio San Alonso, en especial a la autora del proyecto, no solo como lugares físicos, sino como escenarios donde se han forjado vínculos, se han compartido historias y se han experimentado momentos significativos.

A través de la exploración de estos aspectos, se busca fortalecer la afirmación consignada en la tesis doctoral “La percepción como fundamento de la identidad personal” por Rodrigo Carrillo Primerano: “Los recuerdos ejercen una influencia significativa en nuestra percepción de la realidad, desempeñando un papel crucial en la forma en que interpretamos el mundo que nos rodea. No solo condicionan nuestra visión de la realidad, sino que también tienen el poder de moldear nuestros comportamientos.” (Primerano, 2015).

La ejecución de este proyecto artístico contribuye al crecimiento personal y profesional de la autora. A lo largo de su carrera universitaria como estudiante de artes plásticas, ha mantenido un interés constante en la representación del hogar y la simbología de la casa en sus trabajos y experiencias prácticas. El enfoque en el tema del hogar y la casa es especialmente relevante para la autora, ya que le permite plasmar su origen, su perspectiva y, sobre todo, los recuerdos que se entrelazan con su relación directa con el espacio que ha habitado durante muchos años.

Estos recuerdos pueden ser vagos y difusos, pero están enriquecidos por las narrativas compartidas por la comunidad del barrio y sus familiares, los relatos y fotografías que se identifican con el mismo tema. La importancia de que la obra sea una experiencia dinámica y participativa radica en la posibilidad de que el espectador se convierta en parte de ella. A través de una instalación, se exploran los elementos necesarios para construir una escena que evoca un

recuerdo vivido y compartido, brindando la sensación de habitar tanto dentro como fuera del barrio.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Realizar una instalación inmersiva que explore la memoria individual de la autora y su vinculación con la memoria del barrio San Alonso en Bucaramanga, reconociendo las distorsiones en sus recuerdos, lo que permitirá construir una interpretación propia tanto externa como interna de las memorias que conforman las casas del barrio.

2.2. Objetivos específicos:

1. Investigar sobre las temáticas a tratar en la obra, haciendo una revisión bibliográfica de publicaciones y autores que soporten las ideas que se expresan en la instalación.
2. Recopilar información sobre la memoria y su relación con los recuerdos para una mejor comprensión de la memoria individual de la autora y la memoria colectiva de los habitantes del barrio San Alonso.
3. Realizar visitas al barrio San Alonso en Bucaramanga, haciendo fotografías de las calles, la arquitectura de las casas y algunas en su interior, los espacios y sus objetos, generando un archivo de imágenes documentales propias para la construcción instalativa de la obra.
4. Llevar a cabo exploraciones creativas en las dimensiones sonoras, olfativas y táctiles, recopilando objetos y realizando pruebas de materiales para la creación de las escenas propuestas en la obra inmersiva.
5. Hacer pruebas instalativas para tener mayor control de la luz en el espacio y su contraste con los láseres, entre otros elementos que componen la obra.

3. Cuerpo del trabajo

3.1. Antecedentes formales y conceptuales

En el siguiente capítulo se tocan conceptos directamente relacionados con la carga emocional que llevan los recuerdos en las diferentes memorias empleadas en el proyecto, además de la importancia de la casa desde su forma (interna y externa) y significación.

3.1.1. Memoria y Percepción del Espacio

El ejercicio de percepción de un espacio, como la casa, implica una exploración multisensorial que se extiende más allá de la mera observación visual. La persona se sumerge en un mundo donde los detalles arquitectónicos, los sonidos ambientales, los aromas y las texturas cobran vida. A medida que exploran el espacio, cada uno de estos elementos contribuye a su percepción general.

El estudio realizado por Rita Redondo Flores en su tesis sobre “Memoria autobiográfica, cambios cognitivos y regulación emocional en el envejecimiento”, menciona la influencia del proceso cognitivo de procesar y almacenar un recuerdo de un lugar específico es un acto de la memoria que abarca varias etapas. Inicialmente, los detalles del lugar se almacenan en la memoria a corto plazo, donde son registros temporales que pueden desvanecerse con el tiempo. Sin embargo, cuando un espacio cobra importancia emocional y se experimentan momentos significativos en él, estos detalles sensoriales se consolidan en la memoria a largo plazo. (Flores, 2017)

Cuando se trata de recrear mentalmente un espacio basándose en la percepción y la memoria, el proceso es un acto de imaginación y evocación. La mente recupera fragmentos de detalles visuales, auditivos, táctiles y olfativos almacenados en la memoria. Estos elementos sensoriales se ensamblan para formar una representación mental del espacio original. A través de la activación de conexiones neuronales y patrones, la mente crea una imagen que es única y personal para cada individuo.

El proceso de evocar un espacio en la mente es una manifestación de la capacidad humana para comprender y relacionarse con su entorno. Permite revivir experiencias pasadas, reconectar con lugares queridos y explorar la riqueza de la memoria. A través de la percepción, el proceso cognitivo y la creatividad, las personas pueden mantener vivos los recuerdos de los espacios que han dejado una impresión duradera en sus vidas.

Compartiendo la idea de Julia García Sevilla en su artículo “Implicación de la memoria visoespacial y fonológica en la heterogeneidad clínica del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) por Sevilla et al., (2018), donde resalta estos aspectos importantes a la hora de reconocer sensorialmente un espacio y cómo son archivados en la memoria estos recuerdos, cuando menciona que:

Visualizar es ver con la mente. Se sabe que una persona tiene menos dificultades a la hora de recordar si codifica y almacena la información con imágenes. Evocar imágenes es más fácil que evocar conceptos en abstracto o verbalmente.

Y la asociación, cuantas más conexiones se establezcan mentalmente entre los conceptos nuevos y los que ya se poseen más fácil resultará la memorización (Sevilla et al., 2018)

La relación entre el cuerpo y el espacio habitado revela la capacidad de la mente para entrelazar experiencias sensoriales, emociones y recuerdos. Esta interconexión dinámica significa que la percepción de un lugar es fluida y subjetiva, y evoluciona con el tiempo y el estado emocional del individuo. La memoria de un espacio se nutre de estas influencias, creando una representación única y personal de cada lugar que habitamos.

Así como lo afirma Soledad Ballesteros (1999) en su texto “*Memoria humana, investigación y teoría*”. La memoria es un proceso psicológico que sirve para almacenar información codificada. Dicha información puede ser recuperada, unas veces de forma voluntaria y consciente y otras de manera involuntaria. Aunque el funcionamiento de la memoria no es totalmente perfecto, lo cierto es que cumple su función bastante bien en situaciones normales y en personas sanas. La memoria se ha ido desarrollando a lo largo de la historia de la especie para responder a las necesidades de adaptación al medio (Ballesteros, 1999).

Por esta razón, cuando se aborda la memoria en el proyecto, la autora busca relacionar la memoria individual y memoria de los habitantes del barrio San Alonso en la ciudad de Bucaramanga para unificar una idea plástica a través de la instalación.

Existen diferentes obras de arte que muestran la importancia de recordar y enfrentar el olvido. No solo buscan recordar, sino también explorar activamente la memoria, examinando los recuerdos. Lo hacen contando historias, pero no de una manera típica y ordenada; utilizan una forma de contar flexible y adaptable que permite muchas interpretaciones diferentes.

En este contexto, se acude a la memoria a través de la recolección como en el caso de la obra que se está desarrollando en este documento, cuando se seleccionan y reúnen diferentes objetos domésticos característicos en la composición de las casas del barrio San Alonso los cuales

generan narrativas diversas, así mismo, dentro de este archivo no están confinados a interpretaciones fijas; al contrario, están intrínsecamente abiertos a la posibilidad de ser seleccionados y reconfigurados de nuevas maneras.

Esta perspectiva dinámica y siempre evolutiva subraya el poder de las obras de arte para desafiar el olvido, ofreciendo una plataforma flexible y rica para la creación constante de significado. Como lo relata Anna Maria Guasch en su texto “Los lugares de la memoria: El arte de archivar, coleccionar y recordar” “donde expone variedad de artistas que se han vinculado al arte de archivo y lo han abordado desde distintas posturas; menciona “Al archivo se le pueden asociar dos principios rectores básicos: la *mneme*, (la propia memoria, la memoria viva o espontánea) y la *hypomnema* (la acción de recordar). Son principios que se refieren a la fascinación por almacenar memoria (cosas salvadas a modo de recuerdos) y de salvar historia (cosas salvadas como información)” (Guasch, 2005).

Complementando la idea, la memoria individual adquiere una expresión evocadora a través de la obra plástica, que se nutre de la interpretación y perspectiva de la autora del proyecto acerca de sus propios recuerdos y su conexión con su hogar. Esta exploración artística se adentra en la intimidad, la percepción y el entorno que marcaron su infancia y que han continuado influyendo a lo largo de su vida. Elementos como la ubicación geográfica, la época, las costumbres, el clima, el idioma, la comunidad y la educación, desempeñan un papel crucial en la construcción de la percepción sobre los espacios físicos y en la manera en que estos transmiten significados y emociones.

La producción artística no solo captura la apariencia visual de los espacios que se han estudiado como lo son la casa familiar y las casas de los habitantes del barrio San Alonso; cada

objeto, luz, color y textura es una expresión de la conexión entre la autora y los espacios que han sido testigos de su vida. La obra se convierte en un medio para preservar la historia personal y colectiva, un puente entre el pasado y el presente.

3.1.2. *La casa... es más que una casa*

Desde una apreciación personal, la autora decide explorar la estética y composición de la intimidad en el espacio interior particularmente en el contexto de la casa. La casa, cuando se contempla en su totalidad, no solo como una estructura física sino como un ente complejo que alberga recuerdos y experiencias.

“La casa, para mí, es más que simples paredes y techos; es un conjunto de imágenes dispersas y, al mismo tiempo, un cuerpo de imágenes que conforman nuestra realidad. En este proceso creativo, demuestro cómo la imaginación tiene el poder de amplificar y enriquecer la realidad de lo que hoy en día solo es un recuerdo.” Expresa la autora del proyecto, María Paz Angarita Amado; como reflexiones en su bitácora de artista. **

A través de los recuerdos que residen en cada rincón de las casas que la autora ha albergado y de aquellas que solo existen en sus sueños; este cuestionamiento es el corazón de la obra en desarrollo, que busca explorar y representar visualmente la esencia de la intimidad y la memoria que reside en los hogares.

De acuerdo a las ideas de Gastón Bachelard en su texto “La poética del espacio”, donde afirma:

** Bitácora de ideas y notas de la artista, María Paz Angarita Amado

Porque la casa es nuestro rincón del mundo. Se ha dicho con frecuencia- nuestro primer universo. Es realmente un cosmos. Un cosmos en toda la acepción del término. Vista íntimamente, la vivienda evoca muchos elementos que componen la poética del espacio. Pero dicha evocación peca de sucinta (Bachelard, 1965).

Adicionalmente, Loftus afirma en su texto “Psyciencia” que:

El empeño por recordar y reconstruir no solo es un acto de preservar el pasado, sino también una forma de honrar las conexiones familiares y de la comunidad, las historias que se entrelazan en ese espacio. A pesar de las dificultades y las imperfecciones de la memoria, la búsqueda persiste, impulsada por el deseo de capturar la esencia de un lugar que sigue siendo, en muchos aspectos, un misterio en el olvido (Loftus, 2022).

La casa, en la mente de la autora del proyecto, adquiere contornos borrosos, como si estuviera envuelta en la bruma del tiempo. La disposición de las habitaciones, los colores de las paredes, los sonidos que resonaban en cada rincón; todo ello se desdibuja en cierta medida. Es así como, las fotografías, aunque valiosas como registros visuales, son solo un eco lejano de lo que fue; ayudan a recordar una idea vaga de la casa, pero no pueden capturar la complejidad de las emociones y experiencias que vivieron entre esas paredes.

3.1.3. La casa como prolongación de las relaciones humanas

El barrio San Alonso de Bucaramanga se revela como un escenario único donde la importancia de la familia y la unión comunitaria se entrelazan de manera intrínseca con la memoria y la historia de la cultura popular. Al reconocer el espacio doméstico como una extensión de las

relaciones humanas, es posible entender el barrio no solo como un conjunto de viviendas autoconstruidas, sino como el tejido mismo de una identidad grupal y familiar.

En este contexto, el análisis de las formas de expresión estética presentes en las casas del barrio no solo revela la unión arquitectónica, sino que también abre una ventana a las dinámicas familiares que caracterizan a cada hogar. Cada detalle, desde la distribución del espacio hasta las manifestaciones artísticas que adornan las viviendas, refleja la historia y los valores compartidos por las familias del barrio San Alonso.

La importancia de la familia se manifiesta a través de las historias compartidas, las tradiciones arraigadas y la conexión entre vecinos que contribuye a crear un tejido social robusto y significativo.

En resumen, el barrio San Alonso no es solo un conjunto de viviendas, sino un testimonio vivo de la importancia de la familia, la unión comunitaria y la preservación de la memoria cultural en la cotidianidad de sus residentes.

Las ideas que plantea Alejandro García García en su texto “Vivienda, familia e identidad” refuerzan la importancia del hogar y lo que significa reconocer el espacio doméstico habitado por una familia. García afirma “El hombre es también su espacio, así que el análisis de las características estéticas de sus expresiones materiales busca identificar el esquema ético desde el cual se generan” (García A. G., 2005).

Por tanto, entre identidad y vivienda –como territorio concreto– hay una relación directa. En resumen, el grupo familiar que construye su propio territorio doméstico proyecta ahí su identidad, su manera particular de ser en el mundo.

Actualmente, cuando se visitan estas casas se comprende el interés de la autora por usar este tema como componente del proyecto y su gusto por las casas que le despiertan memorias por cómo se ven; quiere volver y seguir visitándolas para sentirse cerca de su pasado e intentar recordarlo mejor.

Para complementar, en el artículo "La casa expandida (o cómo volver a querer volver a casa)" resuena de manera significativa con el interés personal por revivir los recuerdos de la casa de los abuelos de la autora del proyecto. Aunque esos recuerdos tiendan a ser difusos y a desdibujarse con el tiempo, la noción de casa expandida abre una puerta a la posibilidad de redefinir el concepto de volver a casa.

Su conexión emocional con la casa de sus abuelos va más allá de la simple estructura física; es la amalgama de experiencias, emociones y momentos que conforman lo que considera hogar. Además, despierta su interés por el diseño interior y el mobiliario doméstico de las casas del barrio. Este enfoque de casa expandida resuena con su deseo de reavivar esos recuerdos y encontrar un espacio emocional que trascienda las limitaciones de la realidad física.

La casa expandida, según el artículo, abarca todas las experiencias y espacios que conforman el concepto de hogar, trascendiendo la mera domesticidad y habitabilidad (Costa Diez, 2020).

Así mismo, en el ejercicio de recordar la casa y lo que se vivió en ella, como los encuentros familiares, los almuerzos en donde invitaban a los vecinos y familiares cercanos, las celebraciones y las fechas especiales, las tardes de televisión en casa de los vecinos, los fines de semana de bingo en el barrio y muchos más.

Si se le pregunta a la familia Angarita que es la del padre de la autora, cada uno tiene una historia parecida pero no totalmente igual. Además, es casi imposible recordar detalles y por esto es que la memoria puede distorsionarse, caer en el olvido o inventar acontecimientos que no sucedieron realmente.

El interés en recordar los acontecimientos que tuvieron lugar en el hogar de la familia paterna de la autora de la obra se sumerge en una búsqueda a veces esquivada de componer un recuerdo colectivo. La casa donde vivieron, celebraron y compartieron se convierte en un enigma fascinante, una especie de rompecabezas emocional que está decidida a reconstruir a través de relatos y de los pocos recuerdos que logra rescatar.

Intentar describir cómo eran las casas en su totalidad, desde su estructura exterior hasta el más mínimo detalle del interior, se convierte en un desafío intrigante durante el desarrollo de la creación artística.

Describir las antiguas casas del barrio San Alonso en Bucaramanga implica adentrarse en una atmósfera de nostalgia y encanto. Desde el exterior, estas residencias emanan un aire de solemnidad y tradición, con fachadas de colores vivos que contrastan con las enredaderas que trepan por las paredes y los techos de tejas de barro que se inclinan con el paso del tiempo. Los portones grandes, rejas con patrones, son testimonios de la artesanía local y el cuidado meticuloso con el que se construyeron estas viviendas.

Al adentrarse en el interior, se descubre un mundo de historia y calidez. Los pisos de baldosas de barro pulido, gastados por el roce de generaciones, crujen bajo los pasos, mientras que los altos techos proporcionan una sensación de amplitud y grandiosidad.

Cada rincón está impregnado de detalles cuidadosamente seleccionados: muebles de madera robusta, teléfonos, relojes, espejos con marcos decorativos, alfombras tejidas a mano y cortinas de encaje que dejan filtrar la luz del sol de manera delicada. En las estancias, se mezclan aromas de madera antigua, especias y flores frescas, creando una sinfonía sensorial que transporta a tiempos olvidados.

En estas casas antiguas, el tiempo parece detenerse, permitiendo que los recuerdos se entrelacen con la realidad presente. Cada elemento, desde el más grande hasta el más mínimo detalle, cuenta una historia de generaciones pasadas y añade un toque de magia a la creación artística que busca capturar la esencia única del barrio San Alonso en Bucaramanga.

Partiendo de esta descripción, como lo demostró Elizabeth Loftusen sus estudios de psicología sobre la memoria, es un proceso mental complejo y maleable. Sus intentos por reconstruir la casa se enfrentan a la realidad de que la memoria puede distorsionarse con el tiempo, integrando elementos falsos o modificando la percepción original de los eventos.

Para complementar, los objetos y el mobiliario residencial dentro de una casa son elementos fundamentales en la conformación de experiencias en un espacio interior. Este proceso de diseño y disposición implica la intersección de diversas disciplinas, como la arquitectura, el diseño industrial y la psicología ambiental, entre otras. El diseño de interiores se orienta hacia la creación de espacios que no solo sean estéticamente agradables, sino que también sean funcionales y capaces de satisfacer las necesidades de quienes los habitan. Al considerar el diseño interior, es esencial tener en cuenta tanto el espacio arquitectónico como los elementos que lo componen, tales como la iluminación, los materiales utilizados y su funcionalidad.

En este contexto, se reconoce la importancia de los sentidos humanos en la concepción de los espacios interiores. Como lo menciona Betancourt en su texto *Diseño de arquitectura efímera y diseño de interiores*: "El Diseño de Interiores en la vida moderna tiene que definir la habitabilidad de los espacios en todas las formas que las necesidades del confort y estéticas requieran para impresionar satisfactoriamente los diferentes sentidos humanos" (Betancour, 2011).

Es así como cada familia atesora sus hábitos y costumbres, algunos de los cuales se perpetúan de generación en generación a través de objetos de decoración y elementos con un valor simbólico significativo. Estos pueden variar desde macetas, cuadros, relojes, fotografías y libros hasta costumbres arraigadas que influyen en la disposición y configuración espacial de la residencia. Este arraigo cultural y tradicional se refleja en el diseño interior de las casas antiguas del barrio San Alonso, que a menudo exhiben patrones repetitivos característicos entre ellas.

Es relevante mencionar la idea de Le Corbusier, renombrado arquitecto del siglo XX, en su artículo titulado *Casa con memoria: ¿Cuál es nuestra relación con ella?*, donde comenta que al igual que las memorias heredadas, las vivencias y recuerdos personales, construidos a lo largo del tiempo, también se encuentran plasmados en los ambientes de la casa. Estos recuerdos personales, que abarcan desde momentos familiares íntimos hasta logros individuales, contribuyen a la singularidad y la historia viva de cada hogar, aportando capas adicionales de significado a su diseño interior y configuración espacial (Corbusier, 2021).

Las casas tradicionales y antiguas de la ciudad de Bucaramanga conservan muebles y electrodomésticos característicos de la época principalmente debido a una combinación de factores culturales, económicos y de disponibilidad de materiales. En muchas familias, estos objetos se han transmitido de generación en generación, formando parte del patrimonio familiar y contribuyendo

a mantener viva la memoria colectiva; a menudo comparten similitudes en diseño y funcionalidad. Por ejemplo, los muebles suelen ser de madera maciza, tallados con detalles intrincados y líneas elegantes que reflejan la artesanía local y los estilos tradicionales de la región. Los sofás y sillas están tapizados con telas de colores ricos y estampados llamativos, mientras que las mesas y aparadores exhiben adornos de hierro forjado y mosaicos decorativos.

En los electrodomésticos y objetos decorativos conservados en las casas de los barrios antiguos de Bucaramanga, se pueden observar varios estilos tradicionales reflejados:

Art Decó: Este estilo, popular en la primera mitad del siglo XX, se caracteriza por líneas geométricas, formas estilizadas y acabados brillantes. Los relojes, teléfonos y espejos decorativos pueden exhibir elementos de diseño Art Decó, como formas aerodinámicas, detalles cromados y motivos geométricos.

Neoclásico: El neoclásico, inspirado en la arquitectura y el diseño de la antigua Grecia y Roma, se manifiesta en objetos como mesitas y espejos decorativos.

Vintage/Retro: Estos estilos hacen referencia a objetos de épocas pasadas, especialmente de mediados del siglo XX. Los electrodomésticos los espejos decorativos pueden tener marcos de metal dorado o plateado con formas intrincadas.

Artesanal/Regional: En las casas de los barrios antiguos de Bucaramanga también se pueden encontrar objetos artesanales y regionales, como mesitas y espejos decorativos elaborados a mano con materiales locales como madera, mimbre o cerámica. Estos objetos reflejan la identidad cultural y las tradiciones locales de la región.

Los diseños de objetos caseros y elegantes en Bucaramanga y en la región en general a menudo están influenciados por la rica herencia cultural del área, así como por las tendencias

estilísticas de la época. Muchos de estos diseños tienen sus raíces en la artesanía local y en las tradiciones ancestrales de la región, incorporando elementos decorativos inspirados en la naturaleza y en la vida cotidiana de la comunidad.

Por otro lado, la cartografía social desde la perspectiva de la cultura popular del barrio San Alonso, de Bucaramanga, ubicado en Santander, revela una riqueza cultural arraigada en sus casas antiguas y su entorno. Estas viviendas son testigos de la historia de diversas familias que han habitado el sector a lo largo del tiempo. Cada una de estas casas tiene una narrativa propia, representando una memoria viva y palpable de las vivencias de quienes las ocuparon.

Las características de las casas antiguas del barrio San Alonso destacan por su arquitectura particular y su arraigo a la cultura popular. Además, la influencia de estilos arquitectónicos europeos, como el barroco y el neoclásico, también se refleja en la estética de las falladas y colores elegantes de la época.

Estas edificaciones exhiben elementos únicos que reflejan tanto la identidad local como la historia de la comunidad. Sus fachadas coloridas, jardines, detalles ornamentales y distribución espacial a menudo revelan la influencia de estilos arquitectónicos y diseños de interior tradicionales de la región.

La importancia de la cartografía en este contexto radica en su capacidad para ubicar geográficamente lugares precisos como el barrio San Alonso en la ciudad de Bucaramanga. La cartografía no solo proporciona una representación gráfica del área, sino que también permite comprender la disposición y distribución de las casas, calles y espacios comunitarios. Esta herramienta facilita la comprensión del entorno, ayuda a preservar la historia del lugar y a ubicarse en el contexto geográfico, contribuyendo a la valoración y conservación del barrio.

Por esta razón, la autora busca la relación entre la importancia de la cartografía y las artes plásticas y la capacidad de esta disciplina para representar y plasmar visualmente el espacio geográfico.

Partiendo de la afirmación de Hanny Suárez "La cartografía es la más científica de las artes y sin dudas la más artística de las ciencias" sugiere una dualidad entre la ciencia y el arte en el campo cartográfico. En las artes plásticas, la cartografía puede ser una fuente de inspiración y un medio creativo para explorar la representación del espacio y sus implicaciones culturales. Los artistas pueden utilizar elementos cartográficos, como mapas, planos o imágenes geográficas desde un dron, como base para la creación de obras visuales (Suárez, 2017).

La cartografía, con su capacidad para mostrar territorios, límites, paisajes y detalles geográficos, proporciona a los artistas una forma de explorar la relación entre el ser humano y su entorno, así como también de reflexionar sobre temas de identidad, historia y geografía cultural.

Entonces, la obra se nutre de la memoria individual de la autora, motivada por el deseo de recordar los eventos vividos allí, la autora comienza una búsqueda a través de conversaciones con sus padres, indagando detalles sobre la disposición interna y externa de la casa, las actividades realizadas en cada espacio y los recuerdos asociados a ella. La colaboración de familiares, quienes aportan fotografías y recuerdos compartidos, amplía y enriquece esta memoria individual. La autora, no satisfecha con su propia rememoración, recorre las calles del barrio como reconocimiento del espacio teniendo en cuenta la cartografía y se acerca a vecinos de la comunidad, especialmente personas de edad madura, compartiendo imágenes para revivir y confirmar esos recuerdos. Así, descubre patrones recurrentes en las estructuras residenciales del Barrio San Alonso y en los diseños interiores, en un contexto específico; el carácter cultural del

mismo, según la autora, está determinado por la economía, la política, el arte y la tecnología del momento, y está directamente ligado con la evolución de la sociedad.

Como lo afirma el Profesor Darío Betancout Echeverry en su escrito sobre los tipos de memorias “Se advierte cómo el narrador cuenta la historia de manera impersonal, para recaer luego sobre su propia experiencia. Sin embargo, aquí lo impersonal no es más que la experiencia yuxtapuesta de lo que el narrador conoce; es su memoria individual relatada, a partir de los saberes de su medio, como memoria colectiva. En ellos la memoria individual atrae lo colectivo a través de comparaciones, sin que esto lo aleje de su propia experiencia” (Betancourt Echeverry, 2004).

Con base en la premisa anterior, se espera encontrar en los sistemas de objetos características similares y estilos que permitan identificar tendencias en la selección y colocación desde la función, la estética y lo icónico. Es así como el relato de los vecinos destaca elementos comunes en las casas, como un reloj particular, una mesa para la biblia con mantel de encaje, pinturas murales similares y patrones de pisos característicos de la época. Se menciona también que muchas de estas casas fueron construidas por sus propios dueños; las mujeres eran responsables del diseño interior y el jardín, mientras que los hombres se encargaban de las fachadas. Este relato revela una memoria colectiva que se entrelaza con la memoria personal de la autora.

Entonces, el mobiliario para efectos de este trabajo, usa la descripción de Rodríguez (1995), visto como el conjunto de objetos que interactúan en un espacio determinado, para el caso puntual, los objetos que se encuentran en la sala de las casas del barrio San Alonso y la casa de los abuelos de la autora, para la segunda mitad del siglo XX hasta hoy en día y lo que se conserva.

Compartiendo la idea de Pablo Dávila Vélez en su trabajo de grado titulado *La sala de la casa como sistema de objetos en un municipio del paisaje cultural cafetero en la segunda mitad del siglo XX*, donde afirma:

El mobiliario es visto como aquellos objetos usados con el fin de satisfacer las necesidades básicas de un hogar en cuanto a su vida diaria, por lo tanto, es fundamental para la configuración de un ambiente, mostrar por medio de sus características, la forma de vida de las personas en una época determinada. Para el área de estudio, es fundamental establecer los sistemas de objetos principalmente a través del mobiliario, puesto que, además de tener cargas de la cultura de la época, podrían ser fundamentales para el entendimiento de las tradiciones y costumbres, la tecnología, los usos, etc. (Vélez, 2023).

Entonces, es relevante para la autora reconocer que la época también es un aspecto que define más su acercamiento a los objetos y mobiliario doméstico para una selección más precisa en su recolección. Además, resalta que es necesario establecer un sistema de objetos para comprenderlos mejor y analizar lo valiosos que son, ya que perduran en el tiempo como tesoros familiares y su colocación en el espacio, de manera que, cada objeto como pieza de un conjunto complejo, responde principalmente a una necesidad de uso, de decoración, y estatus.

Se puede concluir continuando a partir de las afirmaciones de Dávila Vélez (2023), el método aplicado a la fabricación de los objetos que permitió desarrollarlos en todos los aspectos desde su fabricación hasta la comercialización. La estandarización de los procesos fue precursora de la “globalización” de los objetos. Y la estética basada en la inventiva, la funcionalidad, la practicidad, el método de creación, los materiales, entre otras, diferentes de la ornamentación

muchas veces innecesaria y poco práctica. Nace entonces el SAP, Sistema Americano de Producción, a finales del siglo XIX. Fabricar en masa, comercializar en masa, distribuir en masa.

Es por esto que se repiten algunos objetos específicos en las casas del barrio San Alonso, ya que fueron los que estaban en auge en ese momento y gracias a su buena calidad perduran en el tiempo y se conservan hasta hoy día.

3.1.4. El uso de la fotogrametría como instrumento para revivir espacios

La fotogrametría, es una técnica que crea modelos tridimensionales a partir de fotografías, precisa en detalle la geometría y apariencia de objetos y entornos. Su vínculo con el uso en instalaciones artísticas para traer diferentes espacios desde medios digitales a una sala de exposiciones se manifiesta en múltiples formas.

En primer lugar, la capacidad de capturar y digitalizar espacios reales con gran precisión permite recrear entornos relevantes para la narrativa o el concepto artístico. Desde escenarios urbanos como las calles del barrio San Alonso hasta interiores específicos como las salas de las casas que lo componen, la técnica permite la transferencia completa de experiencias espaciales desde su origen a la sala de exposiciones, permitiendo a los visitantes sumergirse en entornos distantes o inaccesibles. Esta inmersión en espacios digitalmente recreados amplía las oportunidades de exploración y experiencia sensorial para el espectador.

La relación entre la fotogrametría y la cartografía radica en la representación del espacio. Al crear modelos digitales precisos de lugares con fotogrametría y organizarlos con cartografía en la exposición, se facilita la comprensión y presentación de estos espacios dentro de un contexto artístico.

Finalmente, al traer espacios capturados mediante fotogrametría a la sala de exposiciones, se permite la exploración de la relación entre el espacio físico y la identidad cultural o personal. Estos entornos digitalizados funcionan como elementos narrativos que evocan recuerdos, emociones o conexiones con esos lugares, enriqueciendo la experiencia del espectador.

De acuerdo con el texto de Falcón (2018). “El uso de la fotogrametría para la digitalización de documentos cartográficos de gran formato” el autor reflexiona sobre la importancia de valorar la legibilidad, la escala, la proporción y otros atributos definatorios de un documento cartográfico en el marco de un proceso de digitalización con fines de salvaguardia patrimonial. Con base en ello, se realiza un breve análisis sobre los componentes que plantea la digitalización de espacios. (Falcón, 2018)

3.1.5. El arte de instalación

El arte de instalación se revela como una experiencia artística que va más allá de la simple contemplación visual. En este tipo de práctica, el espectador no solo observa pasivamente, sino que se sumerge físicamente en el entorno creado por la obra. Se le trata como una presencia tangible en el espacio, marcando una conexión única entre la obra de arte y el observador.

Según Toni Simó Mulet y Jesús Segura Cabañero en su texto “tiempo, realidad y narrativa en el arte de instalación” donde debaten las ideas del tiempo y la esencia del arte de instalación radica en la incorporación y encarnación del espectador, donde el tacto, el oído y el gusto son elevados a la misma importancia que la visión. La obra de arte deja de ser un objeto independiente y se convierte en una situación, una experiencia completa para ser vivida y visualizada. La

materialidad propia de la instalación, en contraste con la representación estática de la pintura, impulsa al cuerpo del espectador hacia el escenario de la obra.

Desde esta perspectiva, las nociones fundamentales de espacio, tiempo, narrativa, medio ambiente, memoria y percepción son abordadas de manera crítica y, a menudo, filosófica. El arte de instalación se presenta como un medio para crear, ubicar, dar forma, cuestionar e incluso contradecir los significados tradicionales asociados con estos conceptos (Cabeñero, 2011).

La autora opta por esta forma de expresión porque cree que es la mejor manera de transmitir sus emociones y pensamientos, permitiendo que el espectador se sumerja en sus recuerdos como si estuviera experimentando sus vivencias en primera persona. Su objetivo es que el espectador se identifique con la obra y transforme su entorno al experimentar el arte desde dentro de la instalación. Para lograr una experiencia aún más inmersiva, la autora planea incorporar un láser manual suspendido en la sala, disponible para el uso público. Además, que el arte se experimente a través de todos los sentidos, desafiando la percepción convencional y fomentando una conexión más profunda entre la obra y el espectador.

3.2. Referentes artísticos

3.2.1. José Ricardo Contreras González:

La obra de José Ricardo Contreras González gira en torno a la pintura. El artista originario de Bucaramanga, es maestro de Bellas Artes de la Universidad Industrial de Santander. Como resultado de su trabajo, ha realizado exposiciones individuales y colectivas en Colombia y España.

El artista explora la imagen a través del examen de registros físicos y digitales que involucran fotografía, cine y otras expresiones artísticas.

Tomando como referencia el trabajo de grado de José Ricardo “En la intimidad de las paredes” donde aborda temas como la familia, el habitar, composición del hogar, muebles residenciales, archivos domésticos, infancia, entre otros; que pueden relacionarse con algunos conceptos de la obra a desarrollar. Además, formalmente abordan la instalación usando mobiliario residencial, generando un entorno familiar o de espacio doméstico.

Tal y como se observa en la Figura 1 el registro de su obra “En la intimidad de las paredes”

Figura 1.

Registro “En la intimidad de las paredes”

Nota: Fotografías de Trabajo de grado de José Ricardo Contreras, 2013. Fuente: Trabajo de grado publicado por José Ricardo Contreras

Ficha técnica:

Título: La intimidad de las paredes

Año: 2013

Técnica: Instalación (Muebles domésticos, pinturas al óleo, objetos de archivo personal)

3.2.2. *Fredy Álzate Gómez:*

Magíster en Producción Artística de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá (2006), y sus estudios universitarios en Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia (2000). Fredy Álzate reflexiona sobre el urbanismo desenfadado y la naturaleza amenazada a través de estrategias que revisan la arquitectura espontánea en ciudades Latinoamericanas, la recursividad propia de situaciones contingentes y la emergencia del habitar. Atiende diferentes dimensiones significantes de territorio, movilizándolo signos que retoma del paisaje transformado por la acción humana, para problematizar los sistemas de representación e inquietar imaginarios sobre nociones de abigarramiento y vacío, estabilidad y vértigo, densidad y oquedad, formalidad e informalidad, centro y márgenes, con los cuales configura gestos distópicos que refieren contextos geográficos o políticos específicos.

Las relaciones encontradas entre la obra de Fredy Alzate y la obra en proceso, van desde la formalidad de la instalación y la escultura con materiales cotidianos y el interés por crear espacios que luzcan cinematográficos; por otro lado, conceptualmente comparten temas como en su obra “Lo que puede una mesa” donde toca temas como territorios domésticos, casas de encuentro con piezas en madera que son muebles de hogar apilados formando un ensamble que lleva una luz móvil en su interior.

Figura 2.

Lo que puede una mesa

Nota: Instalación de Fredy Alzate Gómez, 2019. Fuente: www.fredyalzategomez.com

Ficha técnica:

Título: Lo que puede una mesa

Año: 2019

Técnica: Instalación (Madera, bombilla, sensores, mecanismo electrónico),

Dimensiones: 380 x 280 x 300 cm.

3.2.3. *Interspecifics*

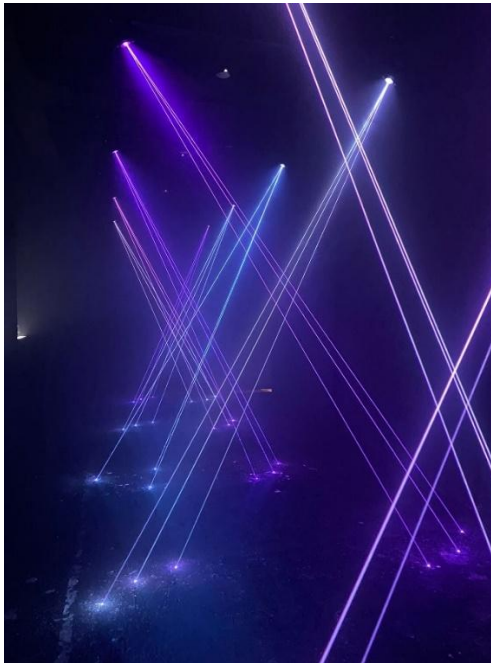
Interspecifics es un colectivo de investigación artística independiente fundado en la Ciudad de México en 2013. El colectivo ha centrado su investigación en el uso del sonido y la inteligencia artificial, para explorar patrones que surgen de bioseñales y la morfología de diferentes organismos vivos como una forma potencial de comunicación no humana.

Proponen Aire_ V.3 es un álbum audiovisual generado con herramientas de aprendizaje automático que analizan patrones de contaminación en diferentes ciudades del mundo: Ciudad de México, Bogotá y Sao Paulo. Los datos provienen del sistema predictivo Resource Watch, diseñado por el World Resource Institute y la NASA. Interspecifics ha creado una serie de composiciones sonoras y visuales que muestran la dinámica de la contaminación en el aire de cada una de estas tres ciudades.

Su obra “Microritmos V2” Usa láser en una habitación oscura, además de usar el sonido y la IA para obtener que surgen de bioseñales, es una instalación de Bioarte, con variaciones de voltaje que generan diferentes arreglos de patrones de luz láser, el algoritmo detecta secuencias y las convierte en sonido, el resultado audiovisual evoca los orígenes de los lenguajes codificados.

Figura 3

Aire_V3

Nota: Instalación en sala oscura con luz láser, 2023.

Ficha técnica:

Título: Microritmos V2

Autor: Colectivo INTER ESPECIFICS (Leslie García, Paloma López, Emanuel Anguiano, Felipe Rebolledo y Alfredo Lozano)

Técnica: Instalación

Año: 2023

3.3. Método

El desarrollo metodológico del proyecto se llevó a cabo en cuatro fases articuladas entre sí. En primer lugar, se realizó una revisión teórica y e referentes artísticos que permitió delimitar el problema, construir el marco conceptual y precisar las categorías de análisis. Luego se adelantó un trabajo de campo en el barrio y en las viviendas de interés, con registros fotográficos, notas de campo y relatos de los habitantes, que nutrieron el banco de imágenes y memorias. A partir de esa información se desarrolló una fase de exploración creativa, en la que se experimentó con objetos, materiales, luz y configuraciones espaciales para traducir las experiencias de memoria en propuestas plásticas. Finalmente, se concretó el diseño y ajuste de la propuesta final.

Tabla 1.

Fases del desarrollo

Fase	Propósito principal	Actividades clave
1. Revisión teórica y conceptual	Construir el marco conceptual y afinar el problema de investigación	Búsqueda y lectura de textos, selección de referentes teóricos y artísticos, elaboración de fichas y categorías de análisis
2. Trabajo de campo	Reconocer el contexto y recopilar información del entorno de estudio	Visitas al barrio / escenario de estudio, registros fotográficos, notas de campo, conversaciones informales y relatos de los habitantes
3. Exploración creativa y experimental	Traducir la información en propuestas plásticas y sensoriales	Pruebas con materiales, luz, sonido, objetos significativos, bocetos y maquetas de posibles configuraciones espaciales
4. Diseño y ajuste de la propuesta final	Definir y depurar el producto final del proyecto	Selección de elementos definitivos, organización del espacio, ajustes de recorrido y experiencia del usuario, definición de montaje

4. Procesos y resultados

4.1. Bitácora de proceso

A continuación, se presentan algunas obras en las que la autora ha trabajado el concepto de HOGAR:

Durante su travesía en el estudio de artes plásticas, la autora ha inmerso su exploración creativa en temas intrínsecamente ligados al concepto del hogar y la casa. Su compromiso con la representación de la cultura popular y la identidad de los barrios en Bucaramanga ha sido una constante en su obra. Ha indagado sobre la significancia del hogar para diferentes personas, explorando diversas perspectivas que definen este concepto fundamental. En su búsqueda por manifestar estas reflexiones, ha incursionado en diversas formas artísticas tridimensionales, desde la instalación hasta la escultura, además de adentrarse en nuevas tecnologías como la fotogrametría. Estas exploraciones multidisciplinarias convergen en un espacio instalativo, donde la autora busca fusionar su comprensión de la cultura popular, la noción de hogar y la experimentación con formas de arte contemporáneo.

4.1.1. Fachadas

Mini escultura realizada In situ en medio de dos barrios juntos de la ciudad de Bucaramanga (Los pinos-Morro Rico) en donde se quiso representar las fachadas de las casas más representativas de cada barrio para mostrar la dualidad de un espacio que a pesar de sus diferencias estéticas presta la misma significación: Hogar, refugio, descanso, intimidad, morada. A través de la obra se muestra el hogar y su significado para quien lo habita.

Figura 4.

Registro escultura Fachadas In situ

Nota: Escultura instalada en el Barrio el Diviso, Bucaramanga, Santander, 2022.

4.1.2. Intervención a casa abandonada

Intervención en el espacio público en la ciudad de Bucaramanga a una casa abandonada. Rindiendo tributo a los lugares que en algún momento fueron habitados, generaron recuerdos y hoy en día están abandonados y solo se conservan en la memoria de quienes los visitaron. Se instalaron casas de color negro con detalles en papel fotoluminiscente, cobrando más vida en la noche por su brillo, así dejando de pasar desapercibida por ser un lugar que ya nadie le presta atención.

Figura 5

Casa abandonada con intervención en escultura de papel

Nota: Instalación en el espacio público, hogar y abandono. 2022.

4.1.3. Relatos de un preso

Ensamble/Escultura de la construcción de un espacio imaginario a través de relatos contados por cartas de una persona privada de su libertad en la cárcel. Se quiere representar la realidad que viven las personas que habitan las cárceles y los diferentes desafíos que a diario viven; pasando un periodo de su tiempo en un mismo lugar que con el tiempo autodenominan su hogar.

Figura 6

Relatos de un preso

Nota: Escultura, ensamble con objetos mencionados a las cartas recogidas en el trabajo con comunidad presidiaria. 2021.

4.1.4. Laboratorio

La instalación evoca el espacio de trabajo de una familia dedicada a la producción y fabricación de medicinas alternativas a base de plantas y otras materias naturales. Por medio de la fotogrametría se tomó registro del espacio y se construyó una video-proyección que simulara la inmersión en la obra; adicionando objetos propios del espacio y el olor particular del laboratorio. El olor, el sonido, los objetos acompañados de la video-proyección buscan traer el espacio recreado a la sala.

Figura 7

Laboratorio del abuelo Aldana

Nota: Registro de instalación usando un video editado con fotogrametría y medicamentos naturistas. 2021

4.2. Trabajo de campo

Para comenzar a tener una noción del espacio y la construcción del diseño interior de una casa, (específicamente la sala) se realizó una visita en el barrio San Alonso a seis casas con características similares y que fuesen antiguas como la casa de los abuelos paternos de la autora de la obra; teniendo en cuenta los objetos que conservaban y cómo los ubicaban, la distribución de

los espacios, los pisos, las paredes, etc. Se tomó registro fotográfico del diseño interior de los hogares y se recogió información a través de relatos y preguntas a los dueños de las viviendas.

Los resultados obtenidos a través de las conversaciones con el padre de la autora y los habitantes del barrio San Alonso revelan las historias que componen la identidad del barrio. Se pudo recopilar información sobre cómo se construyó el barrio, con detalles sobre por qué los propietarios mismos se encargaban de construir sus casas, optando por hacerlas similares y tomar ideas de la arquitectura europea.

La distribución de las casas en su interior se asemejaba entre sí, lo que sugiere una planificación uniforme que buscaba optimizar el espacio y la funcionalidad. Además, los objetos que componían y decoraban estas casas también exhibían similitudes, reflejando quizás una aspiración compartida por un estándar de vida y estética común entre los residentes.

Las historias compartidas por los vecinos, especialmente las narradas por el padre de la autora sobre su infancia en el barrio, proporcionaron información valiosa sobre la vida cotidiana y las tradiciones que marcaban la comunidad. Además, las fotografías proporcionadas, tanto del interior de las casas como de las calles en días de celebración, ofrecieron una ventana a través del tiempo, permitiendo visualizar cómo era la vida en el barrio en distintas épocas y eventos importantes.

En conjunto, estas conversaciones y materiales visuales proporcionaron una comprensión más profunda de la historia y el tejido social del barrio San Alonso, contribuyendo significativamente al desarrollo del proyecto artístico y a la narrativa que busca capturar la esencia única de este lugar.

Figura 8

Objetos característicos de las casas de San Alonso

Nota: Objetos encontrados repetitivamente en diferentes casas del barrio San Alonso.

Figura 9

Espacios domésticos (San Alonso)

Nota: Habitaciones y espacios de las casas de San Alonso para la construcción de un archivo visual.

Figura 10

Fotografías compartidas por familiares y vecinos

Nota. Registros fotográficos de las casas del Barrio San Alonso, proporcionados por sus habitantes que acompañaban los relatos que compartieron con la autora de la obra.

Figura 11

Fotografías familiares y recuerdos del barrio San Alonso

Nota: Registros fotográficos que complementan las historias sobre celebraciones y recuerdos en sus casas.

4.3. Pruebas de material

La realización de pruebas y experimentación ha sido fundamental en el avance de los procesos creativos, particularmente en la exploración y acercamiento a materiales y técnicas específicas.

Entonces, se analiza la razón por la que la autora quiere emplear luz láser en su trabajo de grado:

En primer lugar, la luz láser actúa como un estímulo sensorial distintivo y poderoso. Su prominencia en un entorno oscuro genera una experiencia visual intensa que puede evocar respuestas sensoriales y emocionales, recordando o asociando eventos, experiencias o sensaciones pasadas. Esta interacción entre la luz láser y la oscuridad simboliza la relación entre la memoria y la experiencia pasada, incentivando una búsqueda interna de recuerdos y asociaciones.

Adicionalmente, la ausencia de luz, en la búsqueda por representar los recuerdos ocultos en las sombras y las experiencias que permanecen en la oscuridad, pero no caen en el olvido, la autora utiliza la ausencia de luz como medio artístico y plantea la premisa “Todos guardamos recuerdos en la oscuridad, los cuales no desaparecen ni emergen a la luz”.

Conforme a ello, se realiza la experimentación llevada a cabo en una habitación oscura con elementos domésticos, donde se observó el comportamiento del láser sobre diversas superficies. Durante este proceso, se identificó una gama diversa de reacciones: algunas superficies resaltaban la luz, otras reflejaban y otras generaban destellos característicos.

Estas observaciones condujeron a decisiones estratégicas en el desarrollo de la obra. Se determinó la necesidad de incorporar espejos para dirigir la luz en múltiples direcciones, maximizando su efecto visual. Además, se optó por la inclusión de objetos prismáticos que, al

reflejar la luz láser, crean destellos cambiantes y dinámicos según el ángulo de incidencia de la luz. Este proceso de toma de decisiones, basado en la observación y la comprensión del comportamiento de la luz en diferentes contextos, ha sido esencial para definir la dirección y los elementos clave de la obra instalativa.

Figura 12

Pruebas con luz láser

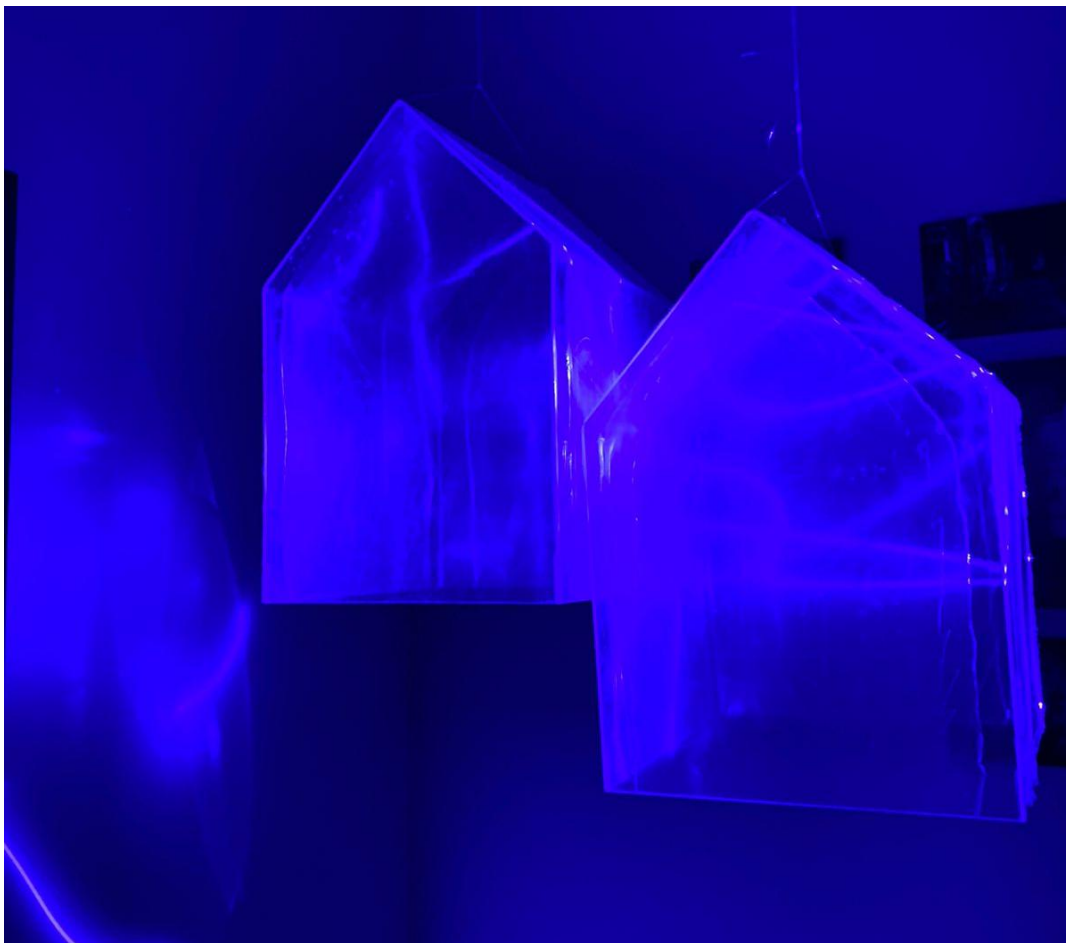
Nota: La toma de decisiones en las pruebas y comportamientos de la luz láser.

Adicionalmente, se realizaron acercamientos con el material (papel pergamino) por sus propiedades translúcidas y la dureza del mismo para la fabricación de casas de una sola pieza de 30cm x 45cm x 30cm y fueron expuestos a experimentar con la luz en su interior para resaltar las propiedades del material en espacios oscuros.

Partiendo de la forma se considera otro material como el acrílico transparente; el cual funciona bien con los destellos al interactuar con la luz láser.

Figura 13

Casas en acrílico transparente

Nota: La toma de decisiones en las pruebas de montaje con respecto al material de las piezas escultóricas, comportándose con la luz láser.

4.4. Descripción de la propuesta

La propuesta del proyecto Casa a Oscuras combina elementos sensoriales y tecnológicos para representar la memoria individual y colectiva del barrio San Alonso en Bucaramanga,

Santander. A través de una instalación inmersiva en un ambiente oscuro, se fusionan nuevas tecnologías como láseres y fotogrametría con la estructura tradicional de las casas del barrio. Los aspectos emblemáticos de la cultura local se reflejan en la cartografía de las calles, las fachadas y los objetos característicos, reviviendo espacios y recuerdos. La oscuridad y las luces láser generan sensaciones de desconcierto e intriga, mientras que la proyección tridimensional de fotogrametrías y videos sumerge a los espectadores en los lugares y recuerdos familiares. Esta experiencia es una experiencia sensorial, gracias a la oscuridad de la habitación que pasa por los objetos domésticos propios de las casas de barrio y se refleja en diferentes superficies. Además, la obra puede ser participativa y contemplativa, invitando a los espectadores a interactuar con los elementos presentes y reflexionar sobre la identidad del barrio y su conexión emocional con el pasado y los espacios familiares.

La instalación se compone de dos espacios, uno en donde se proyectará un video en loop y el otro que es una habitación oscura con láser.

A continuación, algunos registros fotográficos y un enlace de video de las pruebas de montaje realizadas en la galería Totem, el lugar en donde se llevará a cabo la exposición; se realizaron ensayos de la disposición de los objetos, la proyección y colores de la luz láser, la ubicación de las casas en acrílico y la proyección del video en sala junto con el audio que acompaña la exposición.

Durante este proceso, se tomaron decisiones que consideran diversos aspectos, incluyendo la adecuación de la luminosidad en relación con la oscuridad del espacio, el diseño del recorrido para el visitante a lo largo de la instalación y la experiencia sensorial que se espera generar. Se ha

tenido en cuenta la participación activa del espectador, quien se convertirá en parte integral de la obra al interactuar con ella. Específicamente, se ha diseñado una experiencia interactiva que permite al espectador utilizar un láser manual de color verde, el cual contrasta con el láser principal de la sala, de un tono azul.

Además de esta interacción lumínica, se ha previsto la posibilidad para el espectador de adentrarse en las estructuras acrílicas en forma de casas, brindándole la oportunidad de contemplar la obra desde una perspectiva interna única. Al ubicar su cabeza dentro de estas estructuras, el visitante podrá observar las luces desde una perspectiva inmersiva, generando así una experiencia visual y sensorial diferente.

La obra está compuesta por: La selección de objetos previamente escogidos (7 relojes, 3 teléfonos, 3 espejos grandes, 4 mini espejos, 3 lámparas, 3 mesitas), tres estructuras en acrílico en forma de casa cada una de 30cm x 45cm x 30cm, un láser manual de color verde, láser industrial de color azul con su estructura, un proyector con el video de las fotogrametrías y las tomas con el dron, un sillón para la visualización del video y computador portátil.

Figura 14

Disposición de los objetos en sala

Nota: Pruebas de montaje con objetos para toma de decisiones.

Figura 15

Montaje de la instalación y toma de decisiones

Nota: Pruebas de montaje en la sala en que se realiza la exposición.

A continuación, los enlaces de las pruebas de montaje y del video que se proyectará en sala:

Pruebas de montaje: <https://www.youtube.com/watch?v=dhmX-XE7IX8>

Video fotogrametrías San Alonso: https://www.youtube.com/watch?v=6NbG_G9gHQ4

Aclaraciones: El montaje se realizó con una obra que está en exposición en la sala en ese momento, son los cuadros colgados en las paredes, por eso los relojes quedaron en el piso, realmente irán en pared colgados, también los espejos. Se adicionará una mesita más bajo el espejo con marco decorado en la que irán los elementos que se quedaron en el piso.

Adicionalmente, la obra llevará tres estructuras de acrílico en forma de casa, es decir, una más; las cuales irán ubicadas en diferentes niveles teniendo en cuenta las diferentes alturas que tienen los espectadores que visitan la instalación.

El video proyectado aún está sujeto a correcciones y mejoras.

Conclusiones

El proyecto de grado, desarrollado a lo largo de dos semestres académicos, ha sido una exploración de la memoria individual de la autora, centrada en su vínculo emocional con el hogar y el barrio donde creció. A través de una inmersión en las calles y las vivencias compartidas con los vecinos, la autora ha reconstruido narrativas y recuerdos que han dado forma a su identidad. A pesar de la naturaleza difusa y distorsionada de su memoria, el esfuerzo por construir un legado de relatos ha sido gratificante, destacando la importancia de preservar la historia personal dentro de la comunidad.

Las técnicas artísticas empleadas, como la fotogrametría, la instalación y el uso de la luz como recurso evocador, han permitido a la autora traducir sus experiencias pasadas en una expresión visual vívida y emotiva. El tema recurrente del hogar ha servido como hilo conductor, explorando cómo los espacios domésticos se entrelazan con los recuerdos familiares y comunitarios.

El análisis de objetos domésticos como parte integral de la investigación ha revelado su poder como portadores de significado y memoria. Esta colección de objetos ha actuado como anclas tangibles para las narrativas exploradas, enriqueciendo la comprensión de la autora sobre su propio pasado y el de su comunidad.

Además de la dimensión artística, el proyecto ha fortalecido los lazos familiares y comunitarios de la autora, proporcionando un espacio para revivir momentos compartidos y dialogar sobre la historia del barrio San Alonso. En última instancia, este trabajo ha establecido una conexión más íntima entre la autora, su familia y su entorno, resaltando la importancia de preservar y compartir las historias que se comparten en comunidad.

Referencias

- Bachelard, G. (1965). *Poética del espacio*. (E. d. Champourcin, Trad.) Buenos Aires: Fondo de Cultura económica.
- Ballesteros, S. (1999). *Memoria humana, investigación y teoría* (Vol. XI). Oviedo, España: Psicothema.
- Betancourt Echeverry, D. (2017). Memoria individual, memoria colectiva y memoria histórica: Lo secreto y lo escondido en la narración y el recuerdo. *Hojas Universitarias*, (47), 17–22.
<https://revistas.ucentral.edu.co/index.php/hojasUniv/article/view/1386>
- Betancour, V. O. (2011). *Diseño de arquitectura efímera, diseño de interiores* [Tesis de grado, Universidad Católica de Pereira]. Repositorio RIBUC. <http://hdl.handle.net/10785/7583>
- Cabeñero, S. (2011). *Tiempo, realidad y narrativa en el arte de instalación* [Material docente, Universidad de Murcia]. <http://hdl.handle.net/10201/19451>
- Castillo Ramírez, D. y Moreno Falcón, M.(2018). El uso de la fotogrametría para la digitalización de documentos cartográficos de gran formato: la experiencia de la Planoteca de la Junta de Adelanto de Arica (PJAA), Chile. *Intervención* (México DF), 9(17), 80-90.
<https://www.redalyc.org/journal/3556/355657563007/html/>
- Centro virtual Cervantes. (2010). *Definición proxemia*.
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/proxemica.htm#:~:text=Se%20conoce%20como%20prox%C3%A9mica%20la,proximidad%2C%20de%20alejamiento%2C%20etc

- Corbusier, L. (2021). *casa con memoria: Cual es nuestra relacion con ella?* Madrid, España: AdminEliane. <https://www.eliane.com/blog/casa-com-memoria-qual-a-nossa-relacao-com-ela?lang=es>
- Costa, I. (2020). La casa expandida (o cómo volver a querer volver a casa). *HipoTesis Serie Numerada*. N° 8 (2020), p. 49-57.. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8173893&orden=0&info=link>
- Dávila Vélez, P. E. (2023). *La sala de la casa como sistema de objetos en un municipio del paisaje cultural cafetero en la segunda mitad del siglo XX* [Tesis de grado, Universidad de Caldas]. <https://repositorio.ucaldas.edu.co/server/api/core/bitstreams/ff98241a-af36-4c3d-a603-e96378ebf876/content>
- Flores, R. (2017). *Memoria autobiográfica, cambios cognitivos y regulación emocional en el envejecimiento: estudio comparativo entre personas mayores sanas y con patología neurodegenerativa* [Tesis Doctoral, Universitat de València]. <https://producciocientifica.uv.es/documentos/5eb09cd92999527641120bcc>
- García, A. G. (2005). Vivienda, familia, identidad. La casa como prolongación de las relaciones humanas. *Trayectorias*, 7(17), 43-56. <https://www.redalyc.org/pdf/607/60722197006.pdf>
- Gombrich, E. H. (1979). *Arte e ilusión*. Barcelona: Alianza forma.
- González Torres, I. (2015). *Percibir en la oscuridad : alteraciones de la noción de cuerpo, espacio y tiempo escénico en la percepción auditiva y visual* [Tesis de Maestría, Pontificia Universidad Católica de Chile]. <https://www.proquest.com/docview/2531331265?fromopenview=true&pq-origsite=gscholar>

- Guasch, A. M. (2005). *Los lugares de la memoria: El arte de archivar y recordar*. Revista del Departamento de Historia del Arte. Universidad de Barcelona, vol. 5, 2005, pp. 157-183. https://annamariaguasch.com/pdf/publications/Los_lugares_de_la_memoria:_el_arte_de_archivar_y_de_recordar.pdf
- Loftus, E. (2022). *PSYCIENCIA*. <https://www.psyciencia.com/elizabeth-loftus-biografia-memoria-distorsionada/>
- Mejía, D. I. L., de Yahya, A. V., Méndez-Díaz, M., & Mendoza-Fernández, V. (2009). El sistema límbico y las emociones: empatía en humanos y primates. *Psicología iberoamericana*, 17(2), 60-69. <https://www.redalyc.org/pdf/1339/133912609008.pdf>
- Primerano, R. C. (2015). *La percepción como fundamento de la identidad personal* [Tesis de grado, Universidad de Barcelona]. <http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/66229>
- Salamanca, D. V. (2016). *El video mapping como nuevo formato audiovisual que abre espacios*. [Tesis de grado, Universidad Javeriana]. <http://hdl.handle.net/10554/34379>
- Sevilla, J.,-Martínez, A., & Fenollar, J. (2018). Implicación de la memoria visoespacial y fonológica en la heterogeneidad clínica del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). *Anales de psicología*, 34(1), 16-22. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6256545>
- Suárez, H. (2017). *Cartografía Social*. Bogotá: [Tesis de grado, Fundación universitaria del área andina]. Repositorio Areandina. <https://core.ac.uk/download/pdf/326426107.pdf>