

Laboratorios de Investigación - Creación

“Procesos de Memoria y Creación”

Aracataca, Magdalena

AGRADECIMIENTOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE
ARACATACA

Pedro Javier Sánchez
Alcalde

Fabián Marriaga Huguet
Secretario de Desarrollo Social

BIBLIOTECA REMEDIOS

LA BELLA
Edgar Pérez
Director

Luz Marina García
Ex Directora

CASA MUSEO GABRIEL
GARCIA MARQUEZ

Rafael Darío Jiménez
Director

Carlos Silva y Carlos Villazon
Asistentes

MUSEO BOLIVARIANO DE
ARTE CONTEMPORANEO

Zarita Abelló de Bonilla
Directora

Lizeth García
Jefe de prensa

Rosa Cotes Palacín
José Castillo

Mongui Osorio

Departamento de Educación.

Sandro Rúa

Joel Villegas

Orlando Salazar

Asistentes de Montaje

Cuerpo de Guías Voluntarios.

ALCALDIA DISTRITAL DE
SANTA MARTA

Eliécer Linero

Coordinador de Cultura

UNIVERSIDAD DEL NORTE -
CENTRO CULTURAL CAYENA

Zandra Vásquez

Directora

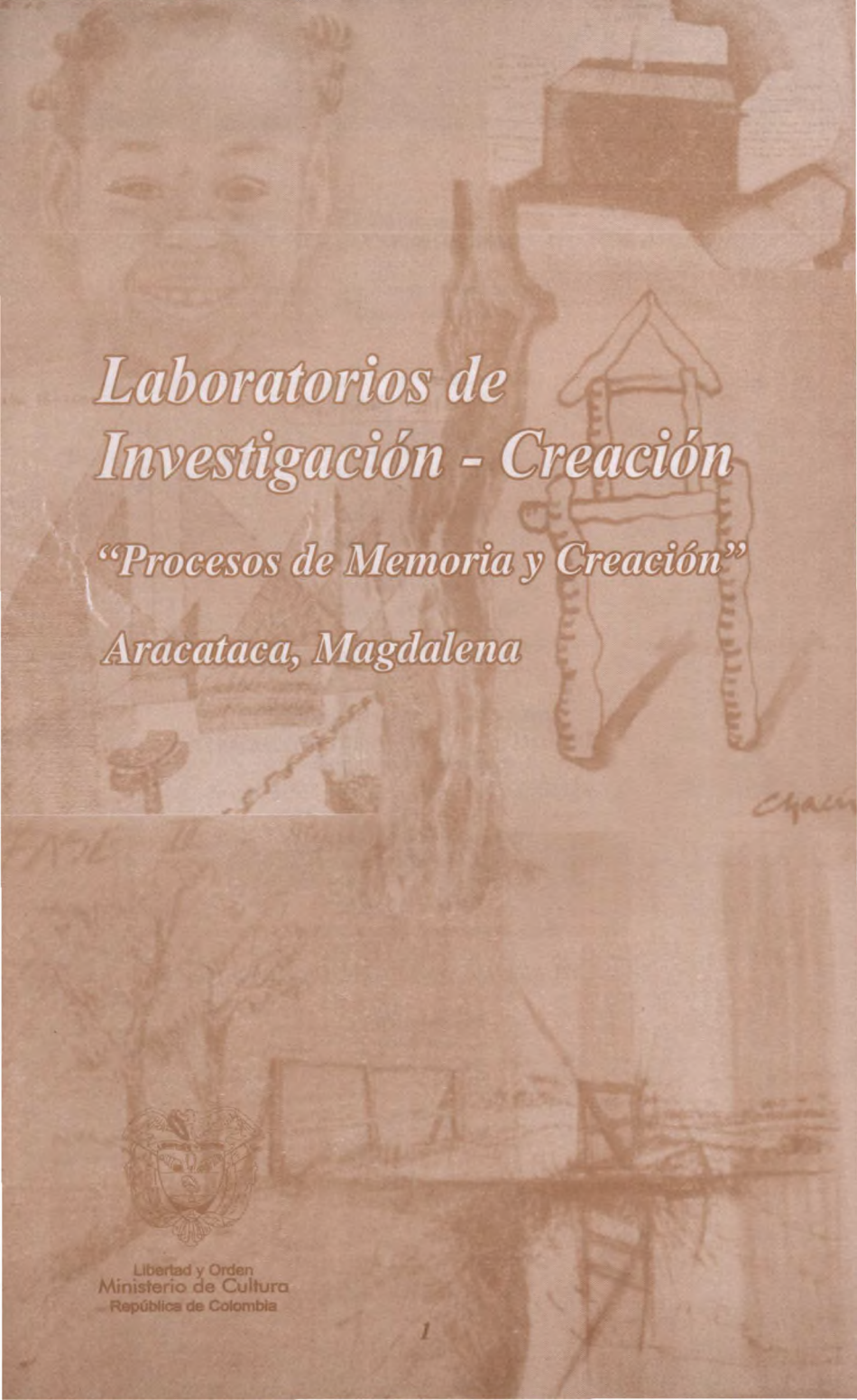
MUSEO DE ARTE MODERNO
DE BARRANQUILLA

María Eugenia Castro

Diana Acosta

Libertad y Orden
Ministerio de Cultura
República de Colombia

*Laboratorios de
Investigación - Creación*

“Procesos de Memoria y Creación”

Aracataca, Magdalena

Libertad y Orden
Ministerio de Cultura
República de Colombia

*Laboratorios de
Investigación - Creación*

*"Procesos de Memoria y Creación"
Aracataca, Magdalena*

*Elvira Cuervo de Jaramillo
Ministra de Cultura*

*Clarisa Ruiz Correal
Directora de Artes*

*Javier Gil Marín
Asesor de Artes Visuales*

*Maria Sol Caicedo
Maria Victoria Benedetti
Mónica Romero
Grupo de Artes Visuales*

*DIRECCION DEL PROYECTO
FUNDACION MUSEO BOLIVARIANO DE ARTE
CONTEMPORANEO*

Quinta de San Pedro Alejandrino - Santa Marta

*Zarita Abelló de Bonilla
Directora*

*Javier Mejía
Coordinación del Proyecto*

LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CREACIÓN

*Javier Mejía
Edwin Jimeno
Julio Ruslan Torres Leyva
Juan Carlos Dávila
Tutores*

*Aracataca, Magdalena
Octubre de 2005 - Marzo de 2006*

Procesos de Memoria y Creación

Los laboratorios de investigación - creación son el espacio idóneo para la producción artística, en esta ocasión el Museo Bolivariano ha desarrollado la versión para el Departamento del Magdalena en el mágico entorno del Municipio de Aracataca, lugar lleno de memoria y espacio propicio para dejar volar la imaginación. Los resultados los pudimos apreciar en la exposición que se inauguró en nuestras salas y ponemos a disposición de ustedes la experiencia de este seminario taller por medio de esta publicación.

La formación en artes en una necesidad latente en la región ante la falta de escuelas formales, los laboratorios de investigación creación liderados por la Subdirección de artes del Ministerio de Cultura son la alternativa ideal que permitirá el desarrollo creativo de nuestra región y una presencia más fuerte en todos los eventos artísticos de nuestro país.

Zarita Abelló de Bonilla

Directora

Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo

Quinta de San Pedro Alejandrino

Ante la idea de realizar en el municipio de Aracataca el seminario-taller "Procesos de Memoria y Creación", con miras a fortalecer el talento de los artistas plásticos del Departamento del Magdalena, lo primero que hice fue dirigirme al Consejo Municipal de Cultura para que informara y convocara sobre su realización.

Y en efecto, la respuesta fue la esperada, ya que se seleccionaron 30 artistas de Santa Marta, Ciénaga, Fundación, El Retén y Aracataca, quienes luego de cumplir académicamente con los módulos propuestos en una intensidad de 80 horas, realizaron una exposición en el auditorio Ramón Vinyes, "el sabio catalán", de la Casa Museo Gabriel García Márquez y en la Sala de Lectura de la Biblioteca "Remedios la Bella", visitada por toda la comunidad cataquera, en especial la estudiantil.

El seminario-taller "Procesos de Memoria y Creación", fue una oportunidad brindada a los jóvenes talentos que por múltiples razones, no han podido trasladarse a importantes centros artísticos del país para perfeccionar su obra; también, este seminario-taller fue la oportunidad de iniciación de muchos artistas mantenidos en clandestinidad, sin la promoción y el boato; pero también, es una excelente respuesta de los artistas plásticos magdalenenses, acogida desde la provincia por el Ministerio de Cultura, y que amerita continuidad para la sana y libre convivencia de la región, a través del Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo y la Fundación Casa Museo Gabriel García Márquez.

Pedro Javier Sánchez Rueda
Alcalde de Aracataca

El arte en la provincia tiene significados distintos al de las grandes ciudades. Y aunque universalmente tenga el mismo valor, en las aldeas, pueblos, veredas y rancherías, su significado va unido a la existencia. Es parte del cuerpo, de los acontecimientos sociales, va inmerso en la cultura de cada miembro. Es una consecuencia social y una génesis.

De esta forma, los convocados al seminario-taller "Procesos de Memoria y Creación", percibieron el arribo de maestros venidos de otras latitudes, dispuestos a intercambiar experiencias del color, la imagen y el concepto.

Ellos, como manojo de flores, ofrecieron su ingenio y captaron el conocimiento procedente de los artistas urbanos. Se mezcló la madera y el plástico; el metal y el cieno; hizo aparición la alquimia.

Cada reunión provocó espacios de imaginación, de análisis críticos, aprovechada para la formación integral. Siempre estuvo manifiesta la expresión de identidades, facilitando la comprensión de conceptos teóricos que permitieran aplicar técnicas acordes al desarrollo de sus habilidades.

El concepto de artesano se revaloró, reconociéndolo como gran paso inicial en la plástica, proporcionando herramientas propias, necesarias para el oficio.

El arte de matices folclóricos de pronto giró a visos grandiosos. Su forjador soportó y asimiló la diversa información de referentes visuales. De igual forma expresó su tono personal, reclamando un lugar en el contexto artístico nacional y universal, entendiendo la ausencia de promoción artística y la necesidad de gestionar empresas propias.

El seminario-taller "Procesos de Memoria y Creación" logró los propósitos establecidos por el Ministerio de Cultura, a través del Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, la Alcaldía de Aracataca y la Fundación Casa Museo Gabriel García Márquez.

Esta experiencia de artistas de la metrópolis y la provincia enseñó a unificar conceptos estéticos, a ubicar expresiones locales con lenguajes vigentes y universales, a evitar procesos culturales aislados, a emprender el oficio haciendo uso de las nuevas tecnologías, a fortalecer el fomento de prácticas artísticas, a relacionar a artistas, artesanos, gestores, docentes y medios de difusión, para pensar estéticamente en su territorio.

Para fortuna de la cultura y de la región Caribe colombiana, este acontecimiento cultural ocurrió en Aracataca, cuna del realismo mágico macondiano.

Rafael Darío Jiménez

Director

Casa Museo Gabriel García Márquez.

El Laboratorio de Investigación Creación: Procesos de Memoria y Creación

Orientado con base en módulos que permiten el desarrollo de temas y procesos de principio a fin y que van concatenados entre sí. En el Laboratorio "Procesos de memoria y creación", se desarrollaron tres módulos abordando las diferentes temáticas del curso, acompañados con ejercicios de sensibilización y exploración plástica. Cada uno de los artistas participantes lleva su libro de apuntes o "Bitácora", la cual es el alma del taller; allí consignan todas sus dudas, comentarios, planteamientos de trabajo y proyectos a concretar, al igual que las imágenes y ejercicios que se realizan en cada sesión.

La metodología del laboratorio se basa en talleres de sensibilización, sesiones académicas y talleres de empoderamiento y autocrítica, a partir de estos componentes se fue dando forma a la creación individual y se fue gestando el proceso de memoria y creación.

Cada módulo inicia con un **Taller de Sensibilización** orientado por el artista Edwin Jimeno, de esta manera se van abriendo espacios para la reflexión y la integración del grupo, explorando procesos de memoria y a la vez se va abonando terreno para la realización de las sesiones académicas, a cargo de artistas y maestros de artes plásticas, quienes orientaron a los participantes a la exploración de posibilidades plásticas desde sus propias experiencias, con el entorno y el espacio, se realizó un recorrido por toda Aracataca, el cual fue guiado por el Director de la Casa Museo Rafael Darío Jiménez, donde los artistas se relacionaron con el espacio de Aracataca, tomaron fotografías y realizaron bocetos que fueron consignados en las bitácoras de trabajo de cada uno.

Las **Sesiones Académicas**, estuvieron a cargo de artistas y maestros de artes plásticas, la primera estuvo a cargo del maestro Julio Ruslan Torres Leyva, artista cubano egresado del Instituto Superior de Artes de La Habana, quien trabajo sobre la relación entre imaginación y creación, a partir de su experiencia con el colectivo de creación L-conductart y DUPP, que participaron en la pasada versión de la Bienal de la Habana. La segunda sesión académica estuvo orientada por el artista colombiano Juan Carlos Dávila Vera, candidato a una maestría en artes en la Universidad Nacional, quien desarrollo un taller de exploración plástica a partir de la imagen que puede ser evocada, un taller de exploración espacial a manera de trabajo de campo, en este último se llevo a cabo un recorrido por el cementerio local aprovechando la coyuntura del día de los muertos y de esta manera apoyarnos en la cotidianidad del lugar, observando las manifestaciones y ritos alrededor de los muertos, los participantes del taller tomaron fotografías y apuntes que posteriormente fueron utilizados y consignados en las bitácoras. También se desarrollaron sesiones académicas con conferencistas invitados como el maestro Ángel Almendras, de Santa Marta.

El **Taller de Empoderamiento y Autocrítica** orientado por Javier Mejía, propone que los participantes expongan sus bitácoras e inquietudes frente a los profesores y compañeros, aquí se discuten y plantean posibles soluciones a cada uno de los casos y se comparten respuestas y posibles soluciones de acuerdo a las necesidades e ideas planteadas en cada uno de los proyectos de creación la autocrítica y la puesta en común permiten determinar opciones de creación, a partir de aquí se asignan las tareas para trabajar en el intervalo del taller, a los proyectos se les hace un acompañamiento permanente en **Sesiones de Seguimiento** donde se concretaron los procesos y se dio forma a cada una de las obras que se exhibieron en la exposición final.

La **Exposición Final** nos permite determinar que los proyectos presentados ejecutados en el laboratorio giran alrededor de tres categorías, la memoria personal, que busca desde lo introspectivo la fuente conceptual de sus procesos,

indagando en la vida y los recuerdos personales del artista, para proyectarlas al imaginario colectivo. La segunda categoría es la preocupación por el entorno geográfico y medio ambiental, vinculando el arte como elemento pedagógico y de denuncia. La tercera categoría que se aprecia es la que apunta hacia lo social y político, donde los participantes han encontrado la fuente de su expresión conceptual, abordando temáticas que afronta la nación, como la violencia, pobreza, desplazamiento y la libertad. En general los resultados vistos en la exposición nos muestran como las temáticas abordadas por los artistas giran alrededor de la apropiación de lo espacial, la territorialidad y sobre todo de la memoria personal y colectiva, de cada lugar de donde provienen cada uno de los participantes, haciendo eco con una problemática nacional, donde más que tomar una posición de denuncia política y partidista gira alrededor de la poética evocadora que pone al espectador a pensar sobre su problemática local y personal.

El impacto de los laboratorios de investigación-creación "Procesos de Memoria y Creación", en el Departamento del Magdalena, no solo arrojó la capacitación de un grupo de artistas, cultores y docentes de arte de la región, sino también logró despertar el interés de los participantes en su producción artística personal a través del proceso de empoderamiento y autocrítica. Esto ha motivado a los artistas a tomar la iniciativa de liderar procesos culturales y de docencia como en el caso del maestro Jorge Carrillo quien se encuentra liderando la apertura de una galería de arte ubicada muy cerca de la Casa Museo Gabriel García Márquez, donde los visitantes al museo puede apreciar y adquirir la producción de los artistas de la localidad. Igualmente Ana Rosa Vargas y Hena Correa, docentes de educación artística en Aracataca, han replicado las experiencias del taller en el aula de clases, obteniendo una muy buena participación y entusiasmo por parte de sus alumnos. Igualmente los artistas participantes y que son autodidactas se les ha motivado y orientado para participar en la convocatoria del Salón BAT de Arte Popular.

Artistas plásticos como Carlos Chacín a partir de la vivencia adquirida en el taller, logró concretar un importante proyecto de exposición curado con el título "Movimientos". El artista Jhon Quintero ha seguido explorando en el tema de la memoria, en la producción de su serie de ensamblajes titulada "Colchas", ambos proyectos se concretaron y exhibieron este año en sendas exposiciones en el Museo de Arte de la Universidad del Magdalena. La artista Lourdes Durán, inspirada en el concepto de memoria ha generado un proyecto de investigación creación titulado "Atavismos", que ha aplicado a las becas de investigación creación del Ministerio de Cultura en la convocatoria vigente a nivel nacional.

Estas son algunas de las experiencias positivas que se han generado alrededor del Laboratorio de Investigación-Creación realizado en el municipio de Aracataca, pero la experiencia más importante se da en cada uno de los participantes, que ha ampliado sus horizontes conceptuales y creativos, abriéndolos a la experimentación y la búsqueda del conocimiento a través de la investigación, hecho esté que no podemos ponderar hoy, pero que seguramente generará cambios importantes en el corto y largo plazo, ampliando la presencia de los artistas del Magdalena en el escenario nacional y generando nuevas opciones frente al futuro de los jóvenes de nuestras regiones que encontrarán en el arte las posibilidades de desarrollo económico y humanístico que nuestros artistas con su amplio potencial creativo se merecen.

Javier Mejía
Curador
Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo

Tutores

JAVIER MEJIA

Coordinador del Laboratorio de creación "Memoria y Creación"

Actualmente es el subdirector y curador de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, Museólogo y docente de historia y teoría del arte de la Universidad del Magdalena. Durante su estancia en España se desempeñó como curador asistente en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid.

En 1996 fue enviado en Misión de estudios a la Escuela de Artes de Ámsterdam a la Facultad de Museología, por la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo. En el 2003 es becado por el Instituto Smithsonian para adelantar investigación en los fondos de las Bibliotecas y Museos del instituto. Washington D.C. Estados Unidos.

JUAN CARLOS DAVILA

Artista Plástico. Nace en Barranquilla en 1970, en 1997 termina estudios en Artes Plásticas en la Universidad Nacional de Bogotá, donde actualmente cursa estudios de Maestría en Artes.

Desde 1997 ha participado en diferentes salones y exposiciones colectivas e individuales a nivel regional, nacional e internacional, obteniendo reconocimientos como el primer premio en el XXIV Salón Cano y el primer premio Salón Nominados en 1997 en Bogotá. Luego en 1998 recibe el segundo premio en el XIII Salón Regional de Arte Joven en la ciudad de Cartagena. En el 2002 recibe Mención Especial en el XVII Salón del Fuego y en el 2005 gana el primer premio en el XV Salón de Artistas Costeños en Barranquilla; la Beca Carolina Oramas para Artistas por el ICETEX y gana la Residencia Artística en México, del grupo del los tres (Colombia, México y Venezuela), por el Ministerio de Cultura.

EDWIN JIMENO TARAZONA

Artista plástico. Nace en Santa Marta y cursa estudios de Licenciado en Artes en su ciudad natal, se ha caracterizado por una propuesta a través del cuerpo y el manejo del espacio, ha sido docente de escultura, estética e historia del arte en centros como la Universidad del Magdalena (Santa Marta), Escuela Superior de Bellas Artes (Cartagena) y Universidad del Atlántico.

Ha expuesto en diferentes museos y galerías del país, recibiendo reconocimientos y premios, como el Premio Compartido "Salón Nuevos Artistas Costeños", Barranquilla (2001), 2 Premio "Salón Nacional de Artes" (2001), 1 Premio XVII Salón del Fuego, Bogotá (2002) y catalogado como artistas del cuerpo en el Proyecto Pentágono (2000).

JULIO RUSLAN TORRES LEYVA

Artista plástico.

El maestro Julio Ruslán Torres, cursó estudios de 1996 a 2001 en el ISA - Instituto Superior de Arte de La Habana, Cuba; actualmente es profesor de la cátedra de pintura de la Facultad de Artes Plásticas en el Instituto Superior de Arte de la Habana, Cuba.

Ha expuesto en diferentes museos, entre sus exposiciones tenemos "El lugar construido" (2005), "Cuban Arts" (2004), "III Salón de Arte Cubano Contemporáneo" (2001), "VII Bienal de la Habana" (2000), "Antes de la lluvia" (97) y "El pero ciego, el que no ve el objeto" (94). Ha recibido premios y menciones como Premio de la X Romería de Mayo 2003, Premio Raúl Martínez 2001, Premio UNESCO 2000.

Artistas Participantes

ALTAHONA JOSE MARIA

Nace en El Reten en 1968. Artista autodidacta, que se ha inclinado por las artes en especial la literatura y la plástica hace varios años, en los últimos años ha participado en diferentes talleres de arte.

CARRILLO GUZMAN JORGE

Nace en Aracataca. Artista autodidacta y polifacético, pintor, escultor, músico y escritor, sus obras se han expuesto en diversos lugares de la región caribe y hoy lidera una galería de arte en su ciudad natal Aracataca.

CORREASANCHEZ HENA

Nace en Aracataca en 1960. Realiza estudios superiores en la Universidad Autónoma del Caribe obteniendo el título de Tecnóloga en Diseño Textil en 1982.

CHACIN CARLOS

Nace En Santa Marta en 1974, realiza estudios en la Academia de Artes San Alejandro en La Habana, Cuba. Ha participado en diversas exposiciones colectivas e individuales a nivel regional, nacional e internacional.

DIAZ CALDERÓN ALEJANDRA

Nace en Bogotá, realiza estudios de Licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad de la Sabana. De 1996 al 2001 se desempeñó como docente catedrática de la universidad del Magdalena y actualmente dirige el taller de grabado y pintura Diarte.

DURANLINERO LUORDES

Nace en Santa Marta, en 1959. Realiza estudios en la Universidad de la Sabana, donde recibe el título de Licenciada en Bellas Artes en el año de 1982.

GARCÍA LUZ MARINA

Nace en Santa Marta en 1959. Realiza estudios de Tecnología en Diseño Textil, de igual forma a adelantado estudios de historia del arte y técnicas pictóricas y fotografía entre otros.

M'CAUSLAND RASCH ALVARO

Nace en Barranquilla en 1927, realizó sus estudios de química en la Universidad Nacional de Colombia. Siempre ha estado vinculado al arte, la literatura, la poesía, el teatro, la música; en los últimos años ha participado en diferentes talleres de pintura, grabado y cerámica.

NAVARRO MARIA DEL ROSARIO

Nace en Cartagena en 1969. Realiza estudios de diseño textil en la Universidad Autónoma del Caribe. Así mismo ha adelantado estudios en diferentes talleres de artistas de la ciudad en pintura y vitral.

OROZCO THOMAS

Joven artista autodidacta, oriundo de Fundación (Magdalena), se destaca por su trabajo en la talla en madera, desde hace dos años ha expuesto sus obras en diferentes lugares del departamento.

PEREZ MARTAR ROSARIO

Es una de las nuevas exponentes de la estructura tejida en Colombia, realizó estudios de diseño textil en la universidad de los Andes en Bogotá y en el internacional Skills Exchange en Nueva York.

POLO RODRIGUEZ EFRAIN

Nace en Aracataca, artista autodidacta y polifacético, desde niño sintió la inclinación por el arte y propiamente por la escritura, su vida artística ha girado alrededor de las letras, ha escrito libros poesías, novelas y guiones teatrales.

POLO GUSTAVO

Nace en Ciénaga en 1965. Realiza estudios como Licenciado en Ciencias Sociales en la Universidad del Atlántico. Desde 1998 se ha desempeñado como gestor cultural del municipio de Ciénaga, organizando diversos eventos relacionados con la cultura.

QUINTERO JHON

Nace en Santa Marta en 1971, es arquitecto egresado de la Universidad la Gran Colombia (Bogotá), ha realizado estudios de diseño arquitectónico y dibujo técnico, taller de diseño paisajístico y espacio público.

TORREZ JORDAN

Nace en Santa Marta, es licenciado en Artes Plástica, egresado de la Universidad del Magdalena y se desempeña como docente de artes en el municipio de Ciénaga; ha participado en varias exposiciones a nivel departamental.

VARGAS, ANAROSA

Nace en Barranquilla en 1962. Realiza estudios de diseño textil en la Universidad Autónoma del Caribe, se ha desempeñado como docente de Educación Artística.

VILLAMIZAR, ALCIDES

Nace en Santa Marta en 1963. Artista autodidacta. Desde 1992 ha presentado sus obras en diferentes lugares del país, incluyendo, Santa Marta, Bogotá, San Andrés Islas, entre otros.

También participaron en el taller: Raquel Angulo, Alfonso Cantillo, Martha Corvacho y Patricia Valencia, Rafael Ávila, Frank Domínguez, Agustín Mojica, Carlos Silva, Carlos Villazon. Y Julio ahumada.

FUNDACION

MUSEO
BOLIVARIANO
DE ARTE
CONTEMPORANEO

