
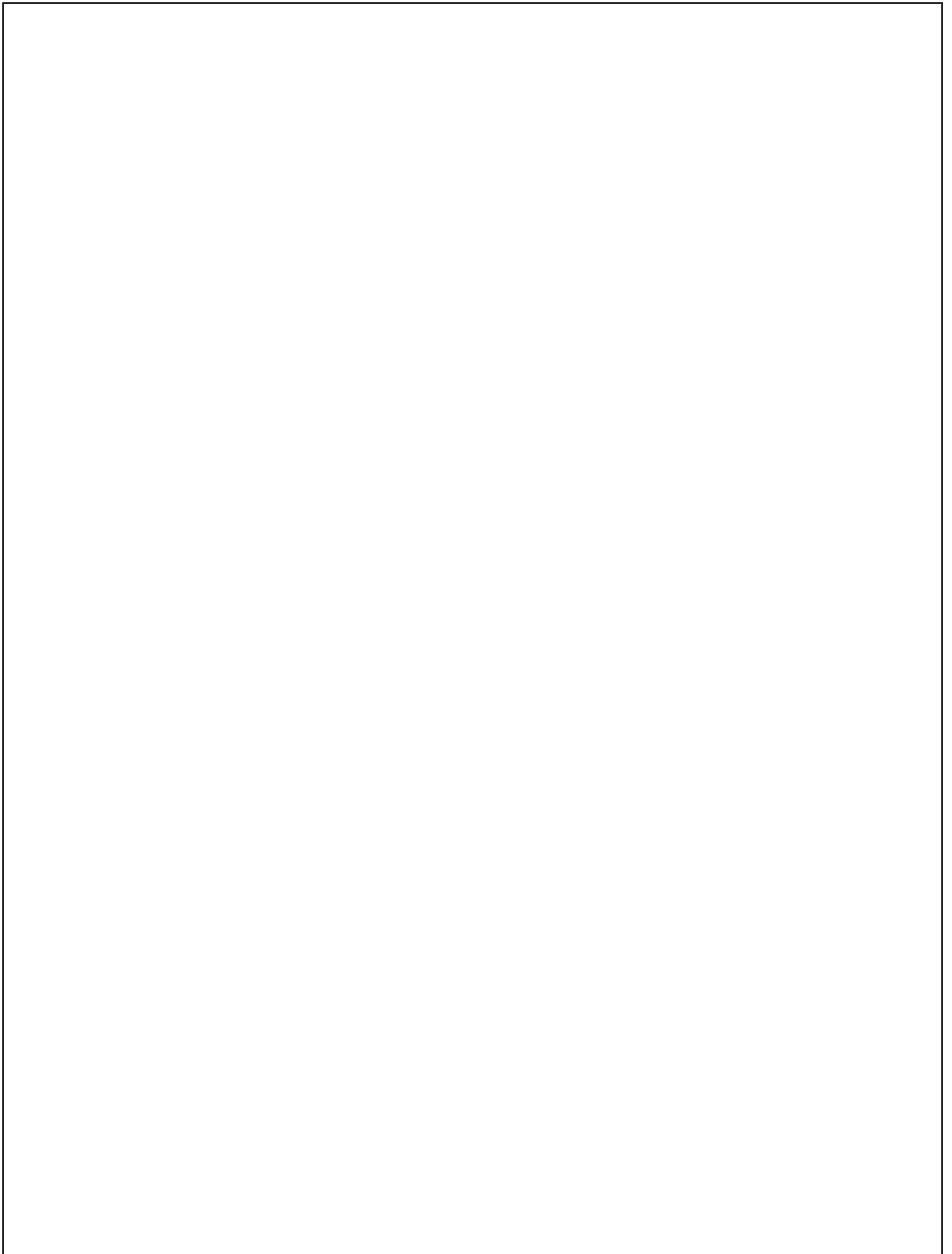

Bitácora

Daniela Alejandra Espinosa Salazar

Arte y ciencia
Arte y Biología

La realidad supera a la ficción

La visión es una selección del mundo que se quiere ver

Arte - Fundamental la mentira
- Integración
- Ligado a la vida y a la libertad

Híbrido - Que procede de la unión de dos individuos de un mismo género pero de especies diferentes.

- Que es producto de elementos de distinta naturaleza.

Hibridación "irreal"

Jugar con lo real

Extrañamiento - curiosidad

Concepto - Resultado de términos

Hibridar - Subjetividad

- ¿Cuál es el concepto?

Curiosidad

Que se considera digno de interés o llama la atención por ser llamativo, raro o poco conocido.

Artes Visuales y Biología

Zoología - Ecología

Relaciones de los seres vivos entre si y con el medio ambiente en el que viven.

Estudio de los animales

Creación
Nuevo
Combinación

Extrañamiento (Cosas "extrañas")
Engañar la lógica

Ciencia Ficción

- Cualquier tema que plantee un relato ficcional sostenido de la extrapolación (exageración, suposición, teorización) del discurso de la ciencia y la tecnología puede pertenecer a este genero narrativo.

- Eminentemente narrativo
- Interesado en el discurso científico así sea como excusa para interrogarse respecto a la realidad.

Observar Lo que está

Lo que sucede

Desapercibido - Acontecimiento - Contemplación - Vida

Narración - Investigación Creación

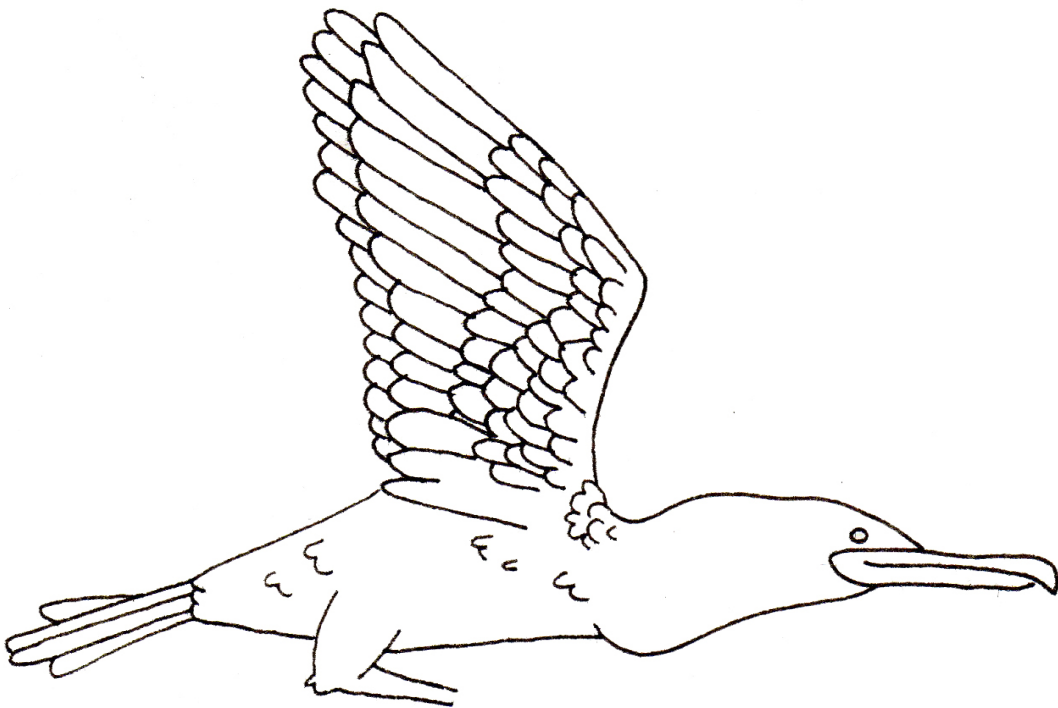
Sujeto consciente que se percata y contempla (Observación del naturalista,
del expedicionario).

Hibridación como exageración de la realidad

- Realidad
- Cotidianidad

Biodiversidad

Extrañamiento de la cotidianidad

¿Honestidad?

Para lograr descubrir que en un espacio hay un pequeño eden, es necesario detectar el acontecimiento, celebrar su presencia y su aparición.

Para eso es necesaria una paciencia especial.

Aldo Brando (2019)

Andamio construido en una base que no existe.

"La importancia de abstraer la forma, rechazando todo lo irrelevante, lo que pueda oscurecer su lógica y, especialmente despojándola de todos los significados usuales para que se pueda abrir a nuevos. Lo primero que hay que hacer es abstraerla de la actualidad, otorgarle otredad, autosuficiencia. Esto se logra al crear un reino de ilusión en donde funcione como semblanza, liberada de sus funciones mundanas.

Lo segundo que hay que hacer es volver la plástica para que pueda ser manipulada en aras de la expresión en lugar del sentido práctico. Esto se logra de la misma manera, desacoplándola de la vida práctica, abstrayéndola como un producto perceptual libre. Solo las formas liberadas pueden ser plásticas, sujetas a torsiones deliberadas, modificación y composición en nombre de la expresión (Expresividad)

La "expresión" en el sentido lógico - presentación de una idea a través de un símbolo formal es el propósito y aquello que gobierna el arte. Y el símbolo es, ante todo, algo creado

La ilusión que constituye una obra de arte no es solamente un acoplamiento de materiales en un patrón estéticamente agradable; es lo que resulta de ese acoplamiento y es literalmente, algo que el artista crea. Viene en su trabajo y muere en su destrucción"

Susanne Langer

Separar por medio de una operación intelectual una cualidad de la cosa en la que existe y considerarla aisladamente de esta cosa.

Se basta a sí misma

Hacer cambios o alteraciones en una cosa interesadamente para conseguir un fin determinado.

Realismo mágico

La narrativa visual se basa en la capacidad de la imagen de contar historias, a través de un discurso visual que remite a la existencia de un mundo al cual revela parcialmente, desde el punto de vista de determinada interpretación. La innovación del libro, meta editorial actual que ha definido un amplio territorio de creatividad, enfoca la narrativa visual bajo la luz especial. Se trata de las interacciones entre texto - imagen - objeto, haciendo de la creación un proyecto de comunicación y a la vez un proyecto de representación...

Proyecto editorial

Gráfico

"A modo de diario de campo"

- Desde mi experiencia en la biología y la contemplación cotidiana de mi entorno natural.

Sorpresa

Observador

Actos estéticos cotidianos

Proyecto editorial a modo de diario de campo, describiendo creaturas fantásticas, siguiendo los procesos para la descripción de nuevas especies.

Se debe conseguir un "especimen tipo". Esto conlleva la muerte del espécimen.

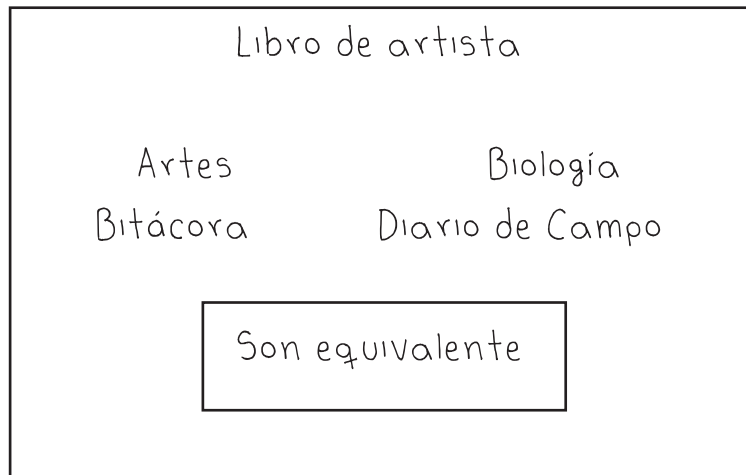
Se realiza una descripción formal de la especie, se toman fotografías y las ilustraciones, y se le adjudica un nuevo nombre científico.

En ciencia, el 99% de las veces, las cosas no salen bien.

En términos generales, solo hemos identificado el 20% de las especies con las que compartimos el planeta.

Perseguir acontecimientos que otros no son capaces de ver

¿Qué tan especial o excéntrico debe ser un acontecimiento para llamar su atención al menos por un instante?

Proyecto editorial ilustrado narrativo

Transmisión de conceptos científicos

- Muchas veces, la mejor forma de comprender una idea compleja o poco intuitiva es a través de una representación visual.

Quiero realizar una propuesta visual. (Libro de artista instalativo), en donde el espectador se involucre y se asombre con aspectos ASOMBROSOS de la naturaleza.

Estructuras sorprendentes

Adaptaciones

Colombia

Biodiversidad

"No explicar la ciencia me parece
perverso. Cuando uno se enamora
quiere contarlo al mundo"

Carl Sagan

MODELO DE GELL

La idea de evocación y encantamiento involucra a los espectadores y busca que ellos se impacten y salgan pensando en lo que acaban de ver y experimentar.

Describiendo animales/estructuras asombrosas con una estructura narrativa a través de un personaje ficticio.

Desarrollar una obra visual que permita explorar lo autorreferencial para...

- Explorar las técnicas gráficas y de impresión para la creación de la propuesta visual, basados en los métodos de narración.

Desarrollar un proyecto editorial ilustrado mostrando particularidades y cotidianidades del mundo animal a partir de la observación e investigación.

¿Pregunta?

¿Cuál es mi postura?

¿De que manera...

¿Cómo...

¿Que tanto entendemos de las relaciones / lo que sucede / lo que sucede / cómo funciona nuestro entorno natural?

Realizar un proyecto editorial ilustrado desde la experiencia personal dentro de la biología, plasmando particularidades y curiosidades con las que me he ido encontrando.

PEDRO, el biólogo - por Decur

Ella es la Mariposa alas de pájaro, una de las más grandes del mundo.

Pedro el biólogo

Decur

2017

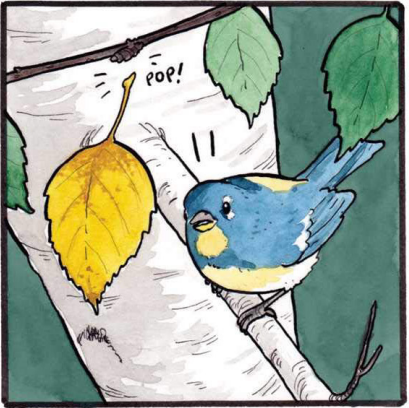

Pedro el Biologo

Referente artistico

- Delucidar algo
- Simático
- Pedagógico

Offers view into the secret surprisingly hilarious world of...

False Knees
2019

El arte hace visible...

Mapa Mental

Arte Biología (Estudio de la vida)
Entorno natural
Animales (Zoología)
Pedagogía Sorpresa
Cotidianidad Asombro
Biodiversidad

Desarrollar una propuesta visual mostrando particularidades y cotidianidades del mundo animal a partir de la observación, experiencia personal e investigación.

Reflexiones e inquietudes

Memorias / Experiencias ilustradas

Ilustración

Aventura

Ilustración - Narración

Conferencia

Twelve views in the interior of guiana

Expedición - seeking el dorado

Espacio visual - Paisaje

Lugare legible

Cartografía - Registro del espacio

Otra forma de ver

Medio ambiente - Lugar real

(Geogistoria)

Kinetic art - Color

Fisicromía

"La construcción de un lenguaje" (1989)

En la historia de la humanidad los animales siempre han acompañado al hombre.

...El animal era considerado el ser de mayor rango, de mayor poder, y mayor hermosura.

Investigación II

Objetivo general

- Analizar las posibilidades pedagógicas del fanzine en el contexto caleño actual, revisando producciones realizadas en los últimos dos años. Para identificar las estrategias con el fin de generar una propuesta visual.

Objetivos específicos

- Examinar las posibilidades pedagógicas del fanzine en el contexto caleño actual, a través de la categorización de la producción de los últimos dos años en Cali para generar estrategias importantes en el marco de la biología.

- Revisar las estrategias de producción, edición y difusión de las producciones realizadas en Cali en los últimos dos años para establecer cuáles pueden ser los parámetros de aplicación en una propuesta visual.

- Generar una propuesta visual sobre aspectos de la Biología utilizando las estrategias pedagógicas de producción, edición y difusión encontradas para realizar una propuesta que integre Arte y Biología.

Generar una propuesta visual sobre aspectos de la Biología utilizando estrategias pedagógicas desde una narrativa basada en la experiencia personal.

Efectuar una narración alrededor de un personaje ficticio infantil que se embarca en una aventura, desarrollandola a partir de los elementos estructurales de la historieta.

Efectuar una narración alrededor de un personaje ficticio infantil que se embarca en una aventura en la naturaleza, desarrollandola a partir de los elementos estructurales del comic.

Observación

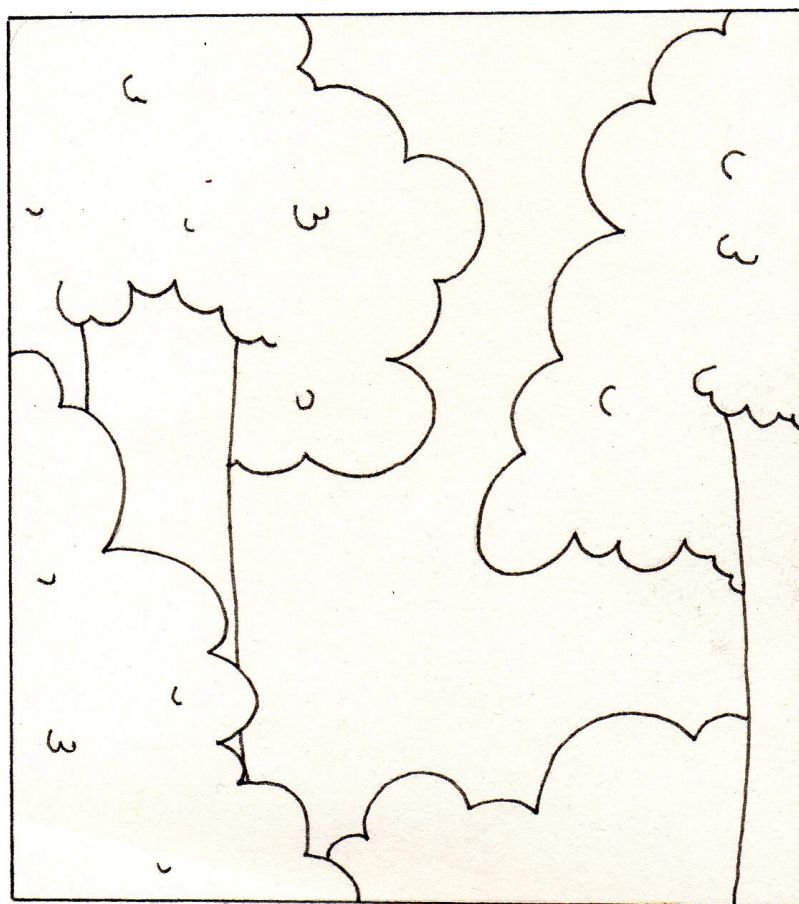
Desde la experiencia propia.

"Desde que estudio Biología siempre me he sentido como una niña pequeña. Siempre hay algo que me asombra y me sorprende"

Eterna novedad del mundo
¿Por que algo te encanta?

Encantamiento por la vida - Fauna y Flora

Drawing is not or shouldn't be a passive activity. As we draw from observation the marks we make do not only describe the form or contours of the subject. But they also begin to express those aspects of it that we are consciously or unconsciously, most interested in or curious about as individuals...

Los objetos tienen algo en nuestra memoria

- Lenguaje metafórico
- Lenguaje narrativo

Contemplación

- Dar cuenta de lo invisible
- ¿Qué hay que no vemos?

Poética del objeto

¿Qué se puede generar en el espectador?

Biología - Sistemático

- Ciencia

Encanto

- Entorno
- Reflexión

Visibilización

Concientización por estas especies

Tributo

Lo que no se ha visto

Entorno "invisible"

Cuidado

Respeto

Amor

Alberto Baraya - Artista

Lupa

ENCANTAMIENTO DE LA VIDA MEDIANTE LA CONTEMPLACIÓN

- Enaltecer el asombro del estar
- Paciencia
- Cotidianidad
- Observar - Contemplar - Recolectar
- Relacionar
- Preguntarse
- Experiencia

"Lo infraleve, la recuperación del acto contemplativo de fenómenos sutiles que se escapan al ojo fijo por su velocidad y su transparencia"

Contemplar - Recolectar - Investigar

Observación a escala ecológica

Ecosistemas y paisajes, interacciones entre organismos y con el territorio.

"Se enfoca en investigar y cuestionar nociones tales como conocimiento científico y los instrumentos que lo legitiman, el viaje los museos y el exotismo, para generar discursos de reivindicación cultural"

Recolección de material encontrado

¿Cómo desde las artes visuales se puede plasmar la cotidianidad desde la contemplación y la experiencia?

¿Contemplación de que?

Comportamientos y relaciones que suceden

Fauna

Modelo de Gell

- La idea de evocación y encantamiento involucra a los espectadores y busca que ellos se impacten y salgan pensando en lo que acaban de ver y experimentar.

Asunto de reflexión

¿Qué quiero investigar?

¿Cómo lo cotidiano altera lo natural y la experiencia que de esto se tiene?

"En la lógica de la experiencia estética y en su relación con la aparición de lo artístico, la cuestión de la "reflexividad" nos remite al concepto de "autorreferencial"

¿Cómo desde las artes visuales se puede plasmar la cotidianidad desde la contemplación de los comportamientos y relaciones de la vida animal?

Impactar

Espectador

Experimentar

Fauna - Animales

Cotidianidad

Infraleve

Observación - Contemplación

Tiempo - Paciencia

Sensaciones - Sonidos

"Es el mismo lugar, pero se transforma constantemente"

Estos frágiles acontecimientos extraídos de la contemplación de la vida cotidiana son señalados por Duchamp como la verdadera materia del arte, un rayo de sol cortando el humo, algo indeterminado y específico a la vez, como la vida misma.

Contemplación - Cotidianidad

Observar, esperar, recoger, mirar, guardar, coleccionar.

Identificar

Ni realismo ni representación estética... pura experiencia cotidiana

- Cotidianidades bien contadas, desde mi perspectiva, vistas y trabajadas a partir de una experiencia de las estesis... que requieren, no obstante, de ese sentir creativo que las interioriza, que las hace parte del cuerpo sensible, y que posteriormente son exteriorizadas con pinceladas certeras que las enaltece y permiten denominarlos o considerarlas como salidas de un supuesto realismo mágico... o más bien, como dice el título de este documento, de la pura experiencia cotidiana.

- Me nutro de la vida que vivo y que cada actividad es motivo de reflexión sensible y potencialmente apta de ser motivo de creación, y hoy en día se ha vuelto mi interés de investigación.

Ferney Shamboo

Al arte le interesa la contemplación

- Dar cuenta de lo "invisible".
- ¿Qué hay que no vemos?
- Visibilización
- Tributo
- Lo que no se ha visto

Examinar
Identificar
Registrar
Relacionar
Determinar

Reflexiones sobre investigación - creación desde mi lugar de enunciación

- Pensar el arte como una forma de conocimiento no es nada nuevo; es más, cada vez se plantea como un proceso de investigación, necesariamente aparecen muchas de las figuras del renacimiento donde ciencia y arte eran una sola cosa.
- La investigación en artes, al igual que la vida, acuden a pensamientos y acciones cuantificables y también de carácter cualitativo; en otras palabras, a una interrelación de aquello que han implantado como opuestos, donde la experiencia sensible descubre relaciones que de otra manera no se harían visibles.
- Sin la experiencia sensible los científicos en razonamientos e hipótesis o en lo que concierne al arte, no se podría cuantificar el impacto de sus acciones.
- El proceso investigativo es como la vida misma, donde lo racional y lo sensible hacen parte del mismo ser.
- Lo racional puede aparecer en cualquier momento del trabajo, dependiendo de la intención o del desarrollo de la idea que se tiene; puede ser el generador de la obra o lo que permite darle un sustento teórico o conceptual a aquello que pudo surgir a nivel intuitivo o experimental.
- Lo racional y lo emocional cohabitan en nosotros, cada uno tiene su momento y su lugar, y son indispensables para la comprensión del mundo. Son las interconexiones con los otros campos, sobre todo con los aparentemente distantes, los que amplían nuestra capacidad de acción.

Javier González Páez

Arte y Biología

Contemplación de la cotidianidad

Darse cuenta de las relaciones, de lo "invisible"

"Infraleve"

Autobiográfico, narrativo

Experiencia como estudiante de artes visuales y biología

Investigación etnográfica

- Se encarga de observar los comportamientos de los individuos y buscar información que permitan plantearse nuevas teorías.

Yo Como elemento discursivo

Autobiográfico

Autorreferencial

Habitar ¿Cómo habito?

¿Cómo me relaciono?

Contemplación - Observación

Recuerdo el jardín de mi casa anterior.
Era un jardín interior

Me gustaba mucho buscar lombrices.
También las plantas que ahí crecían.

Un día estaba leyendo un libro de anatomía humana y animal.
En una de las páginas decía que las lombrices tenían diez corazones.

¿Cómo era posible que un ser tan pequeño tuviera tantos corazones?
Yo solo tengo uno.

La curiosidad me carcomía, me parecía casi mentira.

Mi mamá al ver mi curiosidad me propuso abrir una para comprobar.

Buscamos entre la tierra y encontramos a una pobre víctima.

Mi mamá no es una experta diseccionando animales. Es contadora.

Teoría de la naturaleza

- Cuando reparamos en los objetos de la naturaleza y en particular en los vivientes, deseamos tener una visión de conjunto de su ser y de su actuar y creemos que podemos lograr mejor ese conocimiento mediante la descomposición de sus partes, en realidad, también este camino es apropiado para llevarnos a eso.
- Si consideramos todas las formas, en particular las orgánicas, no encontramos en ninguna parte formas susistentes, o sea, formas que no se muevan porque hayan alcanzado ya su perfección, sino que todas fluctúan en un **continuo devenir**.
- Si queremos alcanzar una intución viviente de la naturaleza, tenemos que mantenernos **flexibles y en movimiento**, según el ejemplo que ella nos da.
- "Todo ser viviente no es un ser individual, sino una pluralidad"
- Y aun cuando se nos muestre como individuo, sigue siendo una reunión de seres vivientes y autónomos que son iguales según la idea o según el lugar, pero que en la apariencia, pueden llegar a ser tanto iguales o análogos, cómo desiguales o diferentes. Estos seres están en parte, originariamente ya unidos y en parte, se reúnen ellos, luego se separan, y de nuevo vuelven a buscarse, generando así una producción infinita en todas las direcciones y en todas las modalidades.

johann wolfgang von goethe

Se consciente

- Observar
- Relacionarse
- Importancia del tiempo - espacio

- Habitar ¿Qué es el habitar?
 - Es siempre un residir junto a las cosas.
 - Todo está en equilibrio. Es perfecto.

- Comunicar a través de un lenguaje sensible.
- Comunicar experiencias.

Sensible

Comunicar experiencias

- El cuaderno es un espacio donde se construye conocimiento.

"Cuando estoy dibujando miro de más cerca y hago y respondo preguntas que no había considerado preguntarme"

David Allen Sibley

Forma de ver el mundo

Forma PROPIA de ver el mundo

- Forma propia de percibir y habitar en la naturaleza.
- Experiencia (Pasado)
- Registro (Actual)
- El dibujo tiene posibilidades que escapan de la técnica fotográfica. Se pueden simplificar cosas para facilitar la comprensión. Además de que se pueden resaltar detalles que podrían haber pasado desapercibidos.
- Conocimientos y experiencias
- Arte como medio para manifestarse.

Proceso de producción audiovisual o de cualquier narrativa.

Hay que documentarse sobre el tema a explorar.

Artes narrativas

Desarrollar una idea hasta finalizarla.

Hay personaje ¿Personas? ¿Soy yo? ¿Es mi alrededor?

La voz propia en la escritura.

- Novela gráfica
- Proceso editorial
- Universo propio
- Concept art - Espacios y personajes
- Guión
- Storyboard
- Experiencia
- Historias
- Narración
- Lector
- La autobiografía en la novela gráfica

Matar para entender
Literal y metafórico

¿Que queda en mí de lo que hago?

- Coleccionista de preguntas

Memoria

Psique y Physis

- Todo
- Vacío
- Naturaleza

Prosa del observatorio -
Julio Cortázar.

Contemplación estética

- No moverse del sitio.

Nada se crea ni se destruye

- Movimiento
- Crecimiento
- Fluidez
- Transformación
- Muerte

Taxonomías

Historias de Lisboa - Wim Wenders

- Poner en diálogo la idea
- Marco teórico

Observar

Reflexionar para decantar

- Análisis
- Extraer conceptos principales
- Necesidades a solucionar.

Propuesta

- A través de la exploración

Espacio del silencio

- Contemplación

Demanda a un sujeto. Un espectador

No nos detenemos. Detenerse y mirar es importante.

...Queremos imitar a Dios. Y por eso hay artistas. Los artistas quieren recrear el mundo, como si fueran pequeños dioses. Y hacen una reflexión constantemente sobre la historia, la vida, cosas que pasan en el mundo, cosas que pensamos que ocurrieron pero solo porque creemos. Porque todo ha pasado ya.

Pero, ¿Quién puede estar seguro de que lo que creemos ha ocurrido realmente? Este mundo es una ilusión. Lo único verdadero es la memoria. Pero la memoria es una invención. La memoria capta un momento. Pero ese momento ya ha pasado. Lo que hace el cine es dibujar las sombras de ese momento. Ya no estamos seguros de que ese momento haya existido fuera de la película. ¿O la película es la prueba de que ese momento existió? No lo se...

Cada vez se menos...

Después de todo, vivimos en una duda permanente.

Y a pesar de ello, vivimos con los pies en el suelo.

Comemos, disfrutamos de la vida...

Fragmento de "Historias de Lisboa" - Wim Wenders

Los proyectos me permiten pensar cosas que no sabía.

A real education for an artist consists of preparation for a pure research of the unknown.

La práctica artística como una oportunidad para conocer, así como para generar y compartir conocimiento, da pie a pensar la práctica artística como investigación.

Cuadernos de campo de biólogos - antropólogos.

- Darwin
- Mutis
- Siglo XVII - XIX
- Registros con la memoria.

Descriptivo - Científico

- Convergencia arte - biología

Cualitativo especulativo

- Dos o tres fases
- Recolección
- Especulación y reflexión (Analizar)
- Recursos plásticos

"El dar significado es una función inherente a la conciencia humana. No hay nada más difícil que aceptar pasivamente fenómenos casuales carentes de sentido, sin que nuestro poder de asociación, nuestra fantasía (aunque fuera bromeando), confiera algún sentido a cada fenómeno".

Bela Balázs

- Humboldt
- Darwin
- Botánicos
- Cuaderno de campo - Bitácora

Estructura

- Contextualizar y dialogar

Vito Acconci

- Autobiográfico
- Performático
- Land Art
- Esculturas

Wolfgang Laif

Infrave - Duchamp

Entre - Intersección

- Memoria con - Diálogo con la bitácora

Capitulo - Darle nombre

¿Yo y el ecosistema? Clasificar.

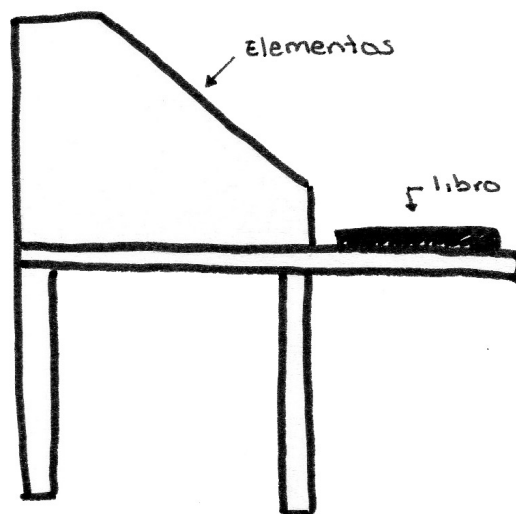
- Ecosistema.

- Palabras clave

- Clasificación

Gabinete de curiosidad

- Contenedor de contenido

Hacer referencia a la naturaleza

Una forma de crear un idioma

Se trata de nosotros y cómo vemos las cosas

Espiritualidad contemplativa

Se puede convertir el pensamiento en acción

No todas las narrativas sobre el clima tienen que ser negativas

Registro de la obra

- Cámara lenta

- Detalle

- Tiempo - Observar

Medidas de la habitación

