

Polillas, escarabajos y café: entre el desgaste y el rendimiento

Laura Sofía García Betancourt

ARTÍCULO 23 de la Resolución No. 13 del 6 de Julio de 1946, del Reglamento de la Pontificia Universidad Javeriana.

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católica y porque las Tesis no contengan ataques o polémicas puramente personales; antes bien, se vea en ellas el anhelo de buscar la Verdad y la Justicia”.

Polillas, escarabajos y café: entre el desgaste y el rendimiento

Laura Sofía García Betancourt

Elías Heim

Artes Visuales

Proyecto de Grado

Facultad de Creación y Hábitat

2025

Contextualización

Abstract

Polillas, escarabajos y café: entre el desgaste y el rendimiento, es un proyecto que explora desde la filosofía y la experiencia personal una contemporaneidad comandada por el deber hacer y el rendimiento, habitada por sujetos que asumen la autoexplotación, la hiperproducción y su nivel de utilidad como caminos por defecto para experimentar la vida y para poder validarse como sujetos. Se busca exponer y cuestionar las dinámicas de hiperproductividad y autoexplotación impuestas por el sistema educativo y laboral, pues estos modelan cuerpos maquinizados que viven para producir y consumir, sucumbiendo al desgaste mental y físico como síntoma del mandato del rendimiento sobre la integridad del ser. La existencia queda cautiva entre el deber hacer y el deseo de parar.

Problemática

Ser sujetos que asumen la autoexplotación, nuestra utilidad y el consumo inconsciente como significantes de nuestra vida conlleva a gestar cuerpos modelados para producir y consumir sin cesar; siendo esto no un suceso aislado y personal sino que a la vez es promovido por la industria y la academia. Esas dinámicas conllevan en muchos casos a experimentar desgaste mental y físico y un cansancio profundo. Es por ello que hay que replantearnos si la validación de nuestra existencia se mide en qué tan útiles seamos, qué tanto produzcamos y qué tanto tengamos. Hay que preguntarnos si queremos seguir replicando mundos infinitamente aspiracionales frente a un cuerpo que tiene límites.

Objetivos de este proyecto

Objetivo general

Indagar sobre el desgaste del cuerpo sometido a la hiperproductividad y consumismo a través de una propuesta visual para la exploración de la percepción maquínica del cuerpo.

Objetivos específicos

1. Recopilar información teórica sobre la sociedad hiperproductiva y de consumo mediante la revisión de documentos filosóficos, examinando cómo generan la percepción maquínica del cuerpo para el establecimiento de una base teórica y el entendimiento del desgaste.
2. Explorar a través de entrevistas e introspección las implicaciones de la experiencia subjetiva del desgaste corporal y mental para la condensación de elementos conceptuales, visuales y estéticos.
3. Ejecutar una propuesta visual que dé cuenta del desgaste del cuerpo, la mente y el impacto de este en la vida.

Conclusión del proyecto

Quiero invitarnos a reflexionar sobre nuestra condición como sujetos de rendimiento, travesados por el apetente deseo incesante que nos lleva a consumir no solo “cosas” sino a nosotros mismos. Me parece pertinente entender como el rendimiento atraviesa la academia para constituirnos como sujetos destinados a encajar en los engranajes económicos a través del dominio, maquinización del cuerpo y su explotación, volcando así nuestra existencia sobre el rendimiento y el trabajo (producción). Por último, pero no menos importante, permítete el tiempo de reflexionar: ¿A qué le estás entregando tu cuerpo, mente y experiencia vital en realidad? Olvídate también por un momento de todo lo que te enseñaron a desear y de lo que te dijeron que es el éxito y pregúntate ¿Qué deseas tu genuinamente para tu vida?

Entrevistas

1. ¿Cómo describirías tu relación con el rendimiento académico?

“En el colegio la carga académica era algo que veía como una responsabilidad con los demás, encajar en la idea de ser un buen estudiante, de ser juicioso, de tener esta imagen construida que fue construida en algún momento para mi. Me di cuenta de que yo me estaba poniendo un peso muy grande. “

“Toxica, no mentira... sí un poquito. En mi primera carrera la sobre exigencia académica si estaba motivado por ganar los estímulos académica ya que eso era un descuento significativo en la matricula y la situación económica en mi casa no era buena. Ahora pienso mucho en el futuro (...) y pienso en ese tipo de reconocimientos académicos que me sirven para una beca para el posgrado y así”.

2. ¿En algún punto de la vida has sentido desgaste físico o emocional con relación al sistema educativo?

“El icfes fue un punto crítico y también el examen final de las materias, que definía si aprobaba o no sin importar las notas de los talleres y otros trabajos.”

“He sentido que para destacar tenía que sobre exigirme más aún para que los profes se fijaran en mí. Siempre las oportunidades se les daban a las personas que veían. En las artes sí siento que la competencia se siente, que todo el mundo cuando entramos y hoy, siento que todo el mundo entró a competir muy fuerte y que eso se mantuvo y se ha mantenido y eso es algo que a mí me parece muy denso porque yo creo que nunca lo había vivido tan fuerte como como en artes.”

“Si hay algo que me cuesta mucho, apenas lo estoy aprendiendo o todavía no le he cogido el tiro, ahí si me dedico un montón y me sobre exijo un montón. Entre a la carrera con mucha inseguridad de mis habilidad, necesitaba mucho tiempo para hacer todo porque me sobre exigía mucho.”

3. ¿Has sentido que tu cuerpo o mente se han visto afectados por las exigencias académicas? ¿Cómo lo experimentas?

“Que te dejas de ver como persona y te ves como números escritos en un papel y si te enseñan a tener miedo al error, la línea de aprendizaje se corta. Ese desgaste que se origina en lo académico a través de definirse por el logro se traslada y migra a todas las otras partes de tu vida y se afectan negativamente, entonces el desgaste sumado generan a nivel mental y emocional efectos negativos. Tuve estrés y un bloqueo mental en muchos niveles, así fuera hornear un pastel, si había algo que salía mal entonces no me gustaba y me generaba incomodidad. El inicio de la universidad y la pandemia coincidieron y estando lejos de casa me sentía sin una base, esto me llevó a tener el impulso de apegarme a priorizar el rendimiento académico que siempre ha sido importante para mi, no lo pensé; los efectos fueron muy fuertes, estaba durmiendo mal, no salía ni a caminar, estaba dejando mi salud de lado guiado por ese impulso. Se prioriza el rendimiento pero no piensas en ti, en que lo más importante es tu propia salud. Esto conllevó a que por 3 semestres siempre me quemaba, lo que llaman Burnout, porque había cogido un método de fuerza bruta, solo hacer entregas sin ningún tipo de pensamiento en mi; los semestres son como de 14 semanas y siempre llegaba a la semana 10 quemado, mal, desgastado, sintiendo una neblina en la cabeza de que no podía pensar claramente, no tenía ganas de hacer nada, no tenía la energía para sentarme en el escritorio o tomar agua; en las vacaciones no me concentraba en mi y en sanar, sino que seguía enfocado en la carrera pensando en las fechas de examen y me pasaba semanas pensando “mañana me pongo a estudiar”, eso era lo único que estaba en mi cabeza. No quería dormir, solo lo hacía cuando estaba demasiado cansado y me era físicamente imposible quedarme despierto... esto me causó rigidez y dolores musculares, articulares, de cabeza por estar pegado al computador o al celular.”

3. ¿Has sentido que tu cuerpo o mente se han visto afectados por las exigencias académicas? ¿Cómo lo experimentas?

“En la primera carrera yo tuve un colapso re denso porque pues fue una mezcla muchas cosas (...) si siento que afectó mucho el rendimiento académico porque me metí en muchas cosas (...) cuando sentía que las cosas eran muy sencillas me sobre exigía 3 veces más, eso hizo que colapsara emocionalmente, con temas de depresión y ansiedad y pasé de cumplir con todo a pesar de lo mal que estuviera, a no cumplir con nada, no podía pararme de la cama. Mi cuerpo ha sufrido mucho. Todas mis hormonas están re desbalanceadas por el estrés.”

4. ¿Podrías describir una situación en la que sentiste un agotamiento extremo o desgaste, ya sea físico, emocional o mental?

“Al final pasé por una depresión donde el día y la noche se me intercambiaron por completo y aún así el pensamiento seguía siento “mañana me pongo a estudiar”, esto por 3 semestres donde me estancué. Por ver una clase o resolver talleres y tareas no comía nada o comía por 2 días seguidos pan con queso y humus y ni siquiera salía de la habitación; llegué a pesar 20 kilos por encima de lo que debería y mis niveles de energía estaban por el piso a demás del desgaste psicológico. Yo escapaba de mi realidad comiendo dulces y viendo videos y películas en Instagram y YouTube, porque este tema de las redes sociales es comparable con una droga (...) la industria de las redes sociales le dice a sus usuarios “users” así como en el mundo de las drogas. Estas cosas me causaban satisfacción inmediata para escapar del dolor. Llegar al punto más bajo de mi depresión fue que empecé a hacer la transición, de que mi prioridad es mi propia salud y mi felicidad.”

“No es solamente la sobre exigencia académica sino temas de dinero, de la estabilidad económica, es una de las cosas que más me golpea a mí, y ahora por ejemplo proyecto de grado me tiene super desgastada porque no solo es el esfuerzo físico, mental y el tiempo, sino que tengo que trabajar, pero estoy endeudada, pero tengo que pagar materiales”.

5. ¿Qué factores, del sistema educativo o relacionados con este, crees que han influido en que llegues a experimentar ese desgaste? (pueden ser internos, como autoexigencia, o externos, como presión institucional).

“En general para mi, he logrado estar más tranquilo en ese sentido por mi proceso aprendizaje de esa experiencia pasada, pero, la filosofía del sistema en general dice que las cosas se definen por las notas que tenga uno y esto es algo que se usa para aplicaciones a estudios en el futuro, como una maestría. En carreras como medicina o psicología donde las exigencias por las notas son muy altas y esto conlleva a que las personas se exploten para tener buenos resultados y genera ambientes tóxicos entre pares.”

“Hay muchas personas a las que se les ensaña a definirse a través de sus logros, de sus notas, y no solo en la casa sino en otros sistemas como el colegio con los profes y los demás compañeros, que te hacen sentir mal cuando sacas malas notas; si se gana algo super pero si no la historia es distinta. Esto es algo que se inculca.”

“Presión institucional como tal no, pero siento que es algo propio de la disciplina y el mundo de las artes. Como que la sobre exigencia está en que tenes que moverte y hacer cosas fuera de la carrera para poder activarte que te conozcan y que tengas algo que hacer cuando te gradúes. Hay una mentalidad muy extraña de que todavía se cree el cuento del ingenio y el talento y el ingenio y eso a mí me parecen muy densos porque eso perjudica mucho porque llegas a un lugar intentando demostrar que esos para que te crean, para que te validen, te aíslas por completo, lo que hacen es como instaurar esa competitividad que hace que todo el mundo pelee con todo el mundo, como estas condiciones extrañas que pareciera que no permiten que las comunidades se entretejan.”

6. ¿Sientes que existe una presión por ser constantemente productivo/a dentro del contexto académico? ¿Cómo se manifiesta eso?

“Las cargas son fuertes, es demandante. El sistema está diseñado para un cierto número de semestres pero la carga para lograrlo así es absurda, no tiene sentido, y en mi opinión, seguir esa forma estipulada no dejaría tiempo para tener una vida y sufriría. Muchas veces las cosas no están hechas para que los estudiantes hagan las cosas pulidamente y con entendimiento.”

“Sí, obviamente sí. Por mi otra experiencia yo ya sé cuándo estoy llegando a mi límite (..) una vez fui a hablar con una profe para cancelar una materia porque tenía muchas cosas por hacer y me dijo unas cosas que sí me rayan mucho: “ustedes no aguantan nada, yo hago un montón de cosas no se qué no se qué y ustedes no son capaces de luchar”. Justo por esos días tuve otro problema con un profe porque se agarró con todo el mundo de la clase a decirnos que éramos prácticamente uno inútiles porque no habíamos visto unos podcasts (...) nos dijo “¿y es que ustedes que hacen? ¿Se dedican a las clases que les gustan y las otras las dejan tiradas?” y siento que la academia no logra entender que hay una vida, no por la vida social sino también por los aspectos mínimos de supervivencia. Siento que hay una sobre exigencia por no comer, no dormir, no hacer nada más que producir.”

7. ¿Has notado cambios en la forma en la que te auto-percibes a partir de estas experiencias y/o exigencias? ¿Has llegado a percibir tu cuerpo como una máquina o pensado que otros lo perciben así?

“Había puntos donde si lo veía así, pero por el tipo de sistema académico de mi universidad que permite que cada persona haga su trabajo, le da libertad al estudiante y donde todos saben claramente que se debe hacer, he tenido yo más libertad y puedo invertir tiempo en entender las cosas; en mi universidad los profesores prestan mucha atención al feedback de los estudiantes, no solo en dificultad sino en tiempos de ejecución. Pero en otras universidades no hay buena regulación, muchos profes piensan solo piensa en su propia materia y no las otras cargas de la vida de los estudiantes. En el colegio sí lo sentí por la carga de tareas, todos lo profes podía dejás tareas cada que querían y me parecía ridículo por la falta de reglamento de lo que se va a hacer en cuento a trabajo.”

“Si, pues, yo me di cuenta, en esa primera crisis que estaba completamente desconectada de mi cuerpo, estaba sintiendo dolo y no me daba cuenta, entraba en un piloto automático. Ahora mi cuerpo no me deja hacer eso, ya no lo puedo ignorar y no puedo tener esa visión de producir, producir, producir porque literalmente mi cuerpo no me deja; conozco muchas personas que si pudieran no comerían, no dormirían, ósea, si pudieran quitarle todas las tareas y necesidades al cuerpo lo harían con tal de poder hacer y producir (...), no creo que lo reconozcan con algo maquínico, pero si esa necesidad activa de producción y no parar.”

8. Si pudieras expresar ese desgaste a través de una imagen, objeto o acción, ¿cómo sería?

“Visualizo 3 cosas; una persona que prioriza su desarrollo académico y que se define mediante el logro,; una persona sin energía y sin vitalidad escapando activamente de la realidad; y una persona que solo piensa “mañana estudio” en lugar de encargarse de si mismo. Estos 3 niveles se mueven en un espiral que se vuelve peor cada vez, como un resorte un túnel, cada vez más hacia abajo.”

“Yo siempre lo asocio con la cama porque siento que el quedarse postrado en una cama termina siendo como la consecuencia última del desgaste.”

Lo procesual

Agosto

Ideas de piezas

1. Manta de drogas inteligentes o acetaminofén

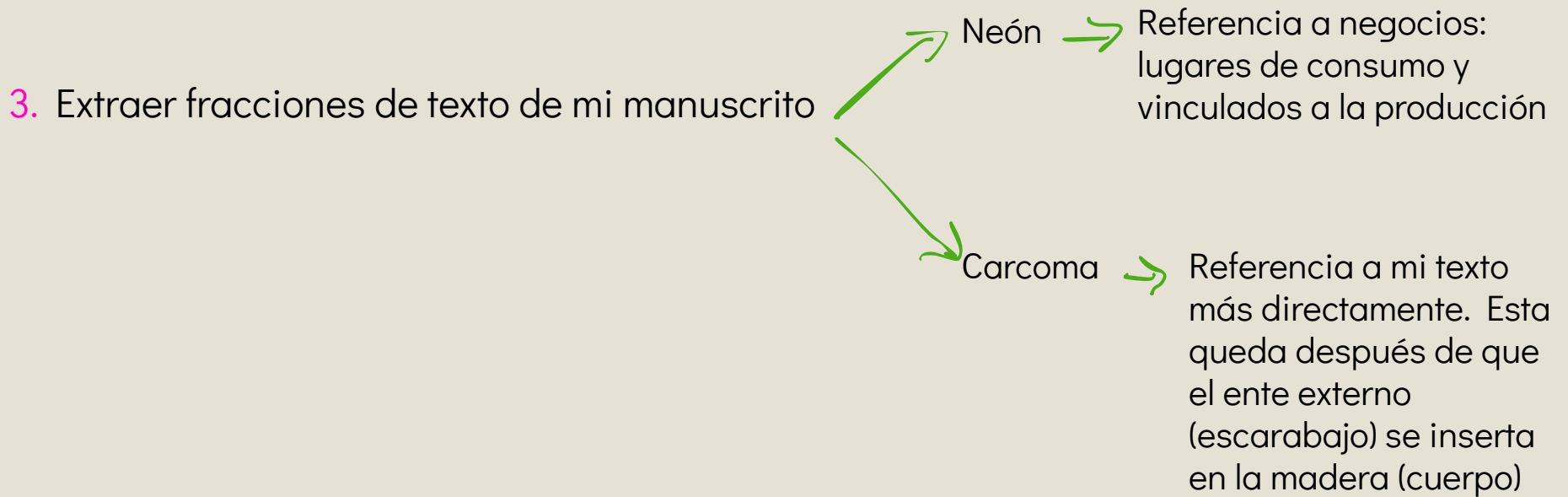

2. Imprimir mi manuscrito en material comestible. Se ubica en un pedestal.

- Lamina de gelatina
- Papel de arroz

Nota. Exploración inicial con la disposición de pastillas

4. Continuar trabajando los capullos que hice en taller de escultura. Jugar con su disposición en el espacio.

Métodos

- Escultura
- Redy made

15 agosto 2025

Sobre Texto (idea 3)

Recomendación: en carcoma

¿En qué lugar le escribe?

Computador

Escritorio

Pupitre

Madera

¿Qué come la larva de carcoma?

- Hablar metafóricamente de la acción continua y el desgaste.

Referente 1: Tom Friedman

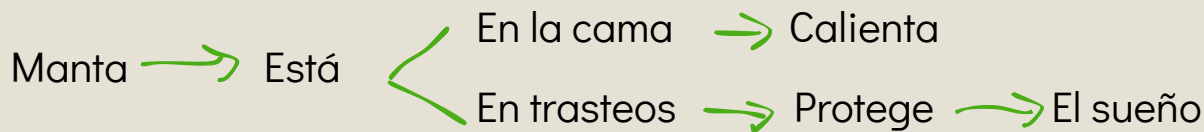
Sin titulo (School Chair), 1992, Tom Friedman

Nota. La fotografía muestra un pupitre que ha sido agujereado múltiples veces, afectando su integridad. Fuente: KELLYBARTIST (2014).

Sobre manta (idea 1)

Emplear cómo la persona rememoran una manta en cuanto a aspecto (manta del tigre o manta estilo leñadora, por ejemplo)

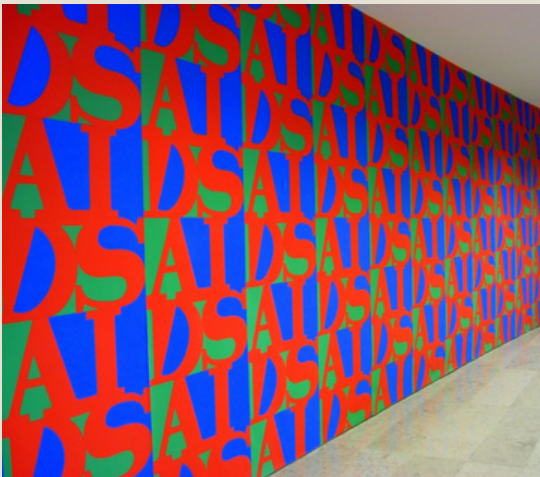

Referente 2: General Idea

- Wallpaper (Aids)
- One year of AZT (1991)

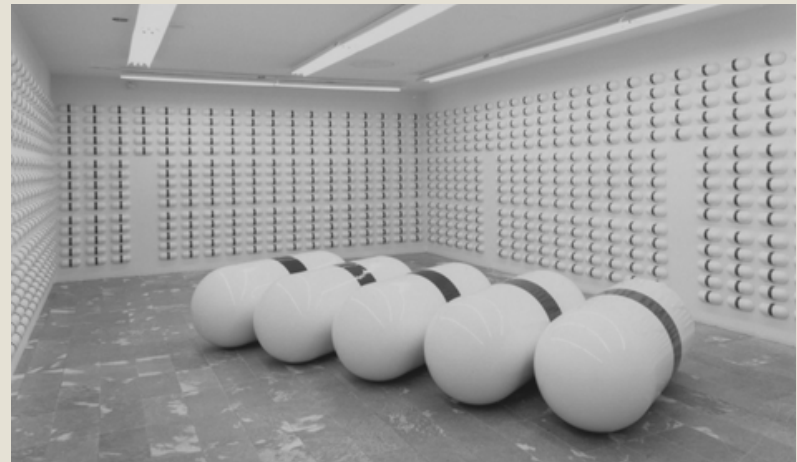
Llama la atención la forma de disponer los elementos y el tratamiento de fármacos

AIDS Wallpaper, 1989, GENERAL IDEA

Nota. AIDS Wallpaper por GENERAL IDEA, 1989, en Museum of Modern Arts, New York . Fuente: Centre International D'art Contemporain de Montréal, Montréal [CIAC] (s.f.).

One Day of AZT and One Year of AZT, 1991, GENERAL IDEA

Nota. AIDS Wallpaper por GENERAL IDEA, 1989, en Museum of Modern Arts, New York . Fuente: Museum of Modern Arts [MoMA] (2025).

Sobre capullos (idea 4)

Referente 3: Joseph Beuys → El verdadero compositor es el niño de la talidomida.

→ Piano cubierto para evitar su sonido
(frustración de su funcionalidad)

Infiltración homogénea para piano de cola de concierto, 1966, Joseph Beuys

Nota. Infiltración homogénea para piano de cola de concierto por Joseph Beuys, 1966, en Centre National D'art et de Culture Georges Pompidou, París. Fuente: Centre National D'art et de Culture Georges Pompidou [CNAC-GP] (s.f.).

Inquietud: que la manta no esté sola sino forrar cosas con ella ¿la cama o el escritorio?

Sobre manuscrito comestible (idea 2)

El manuscrito puede extrapolarse y equivaler a una cifra.

Burnout → Consecuencia de la falta de límite entre lo que somos y producimos

¿Cuál es el equivalente comestible de una cifra económica?

Producto de exportación significativo para el país

Equivalente comestible de la economía Colombia.

¿Cómo puedo representar la fragilidad del café como cifra económica?

- El campesino
- El grano de café
- Plaga
- Precio de compraventa

Su rendimiento se relaciona con su venta en el extranjero y la salud económica del país

Eficiencia / trabajo / éxito / economía

Referente 4: Damián Ortega

Tortillas Construction Module, 1998, Damián Ortega

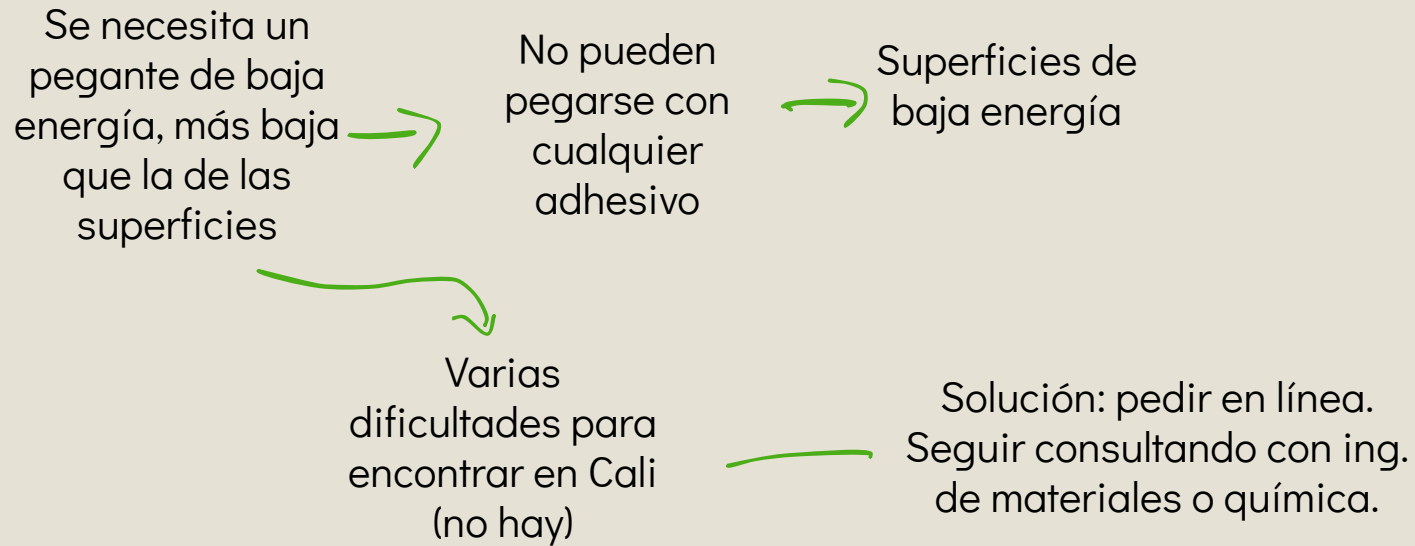
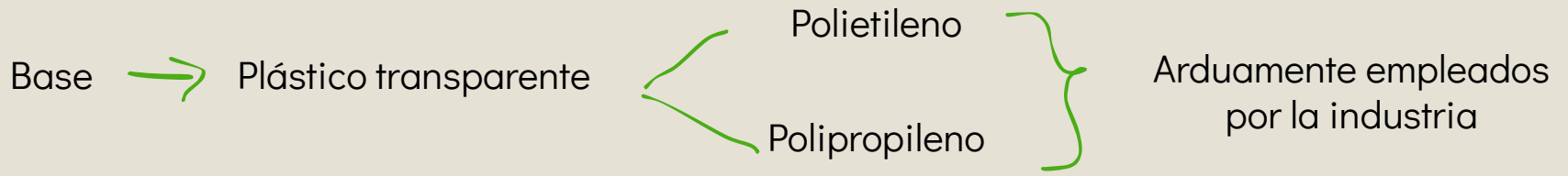

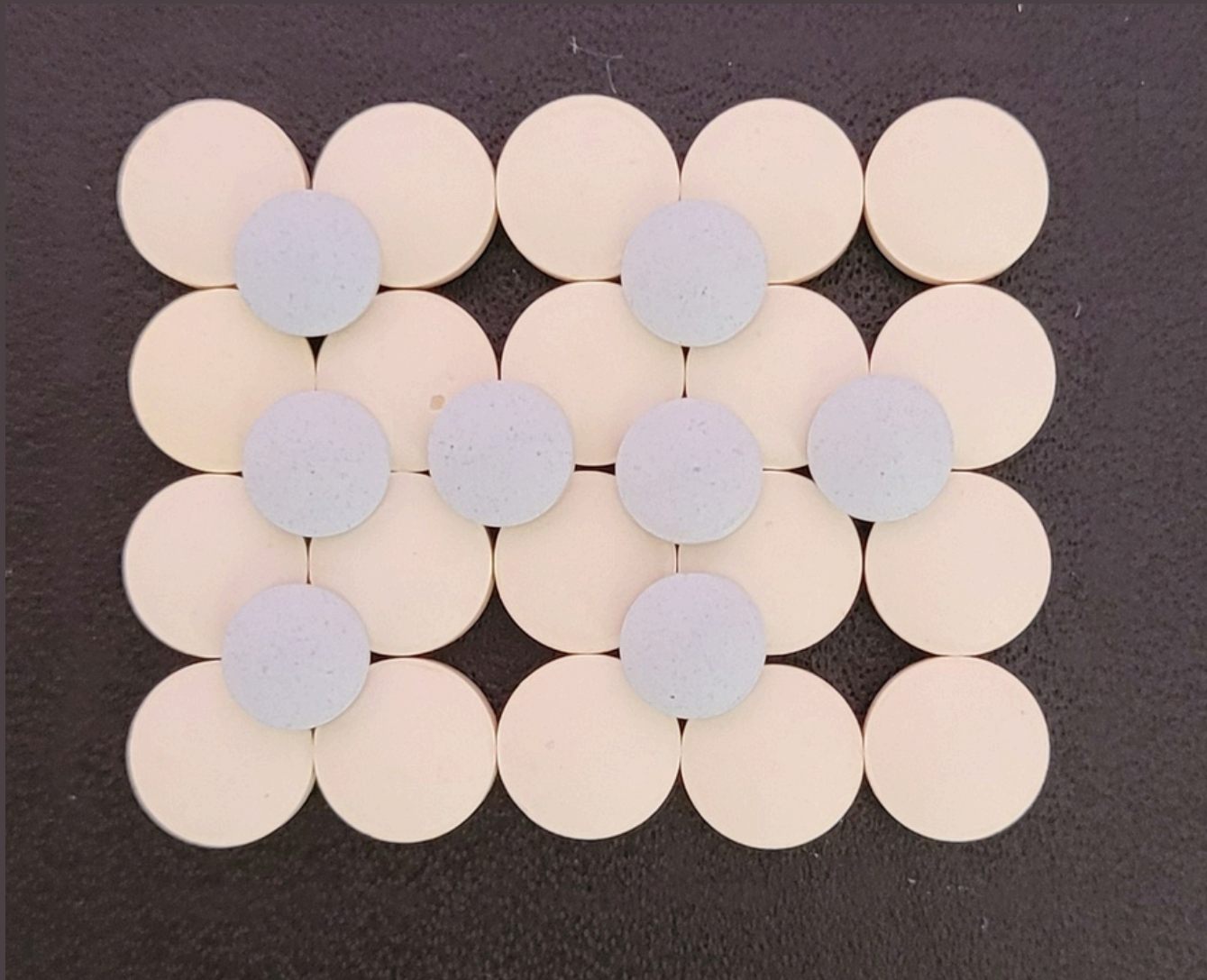
Nota. Tortillas Construction Module por Damián Ortega, 1998, en Guggenheim Museum, New York.
Fuente: Guggenheim Museum (2025).

17 agosto 2025

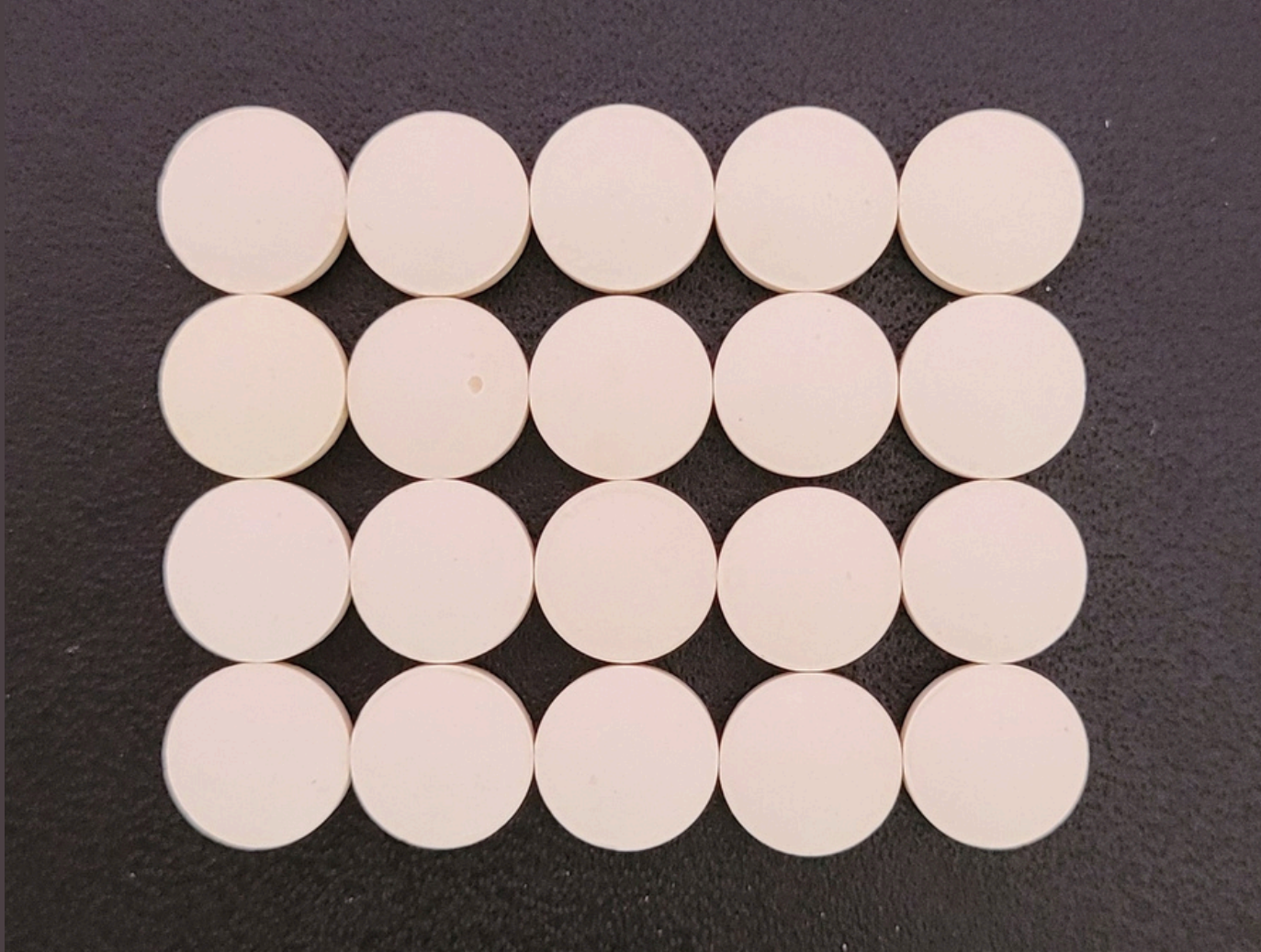
Indagaciones materiales

- Manta de analgésicos

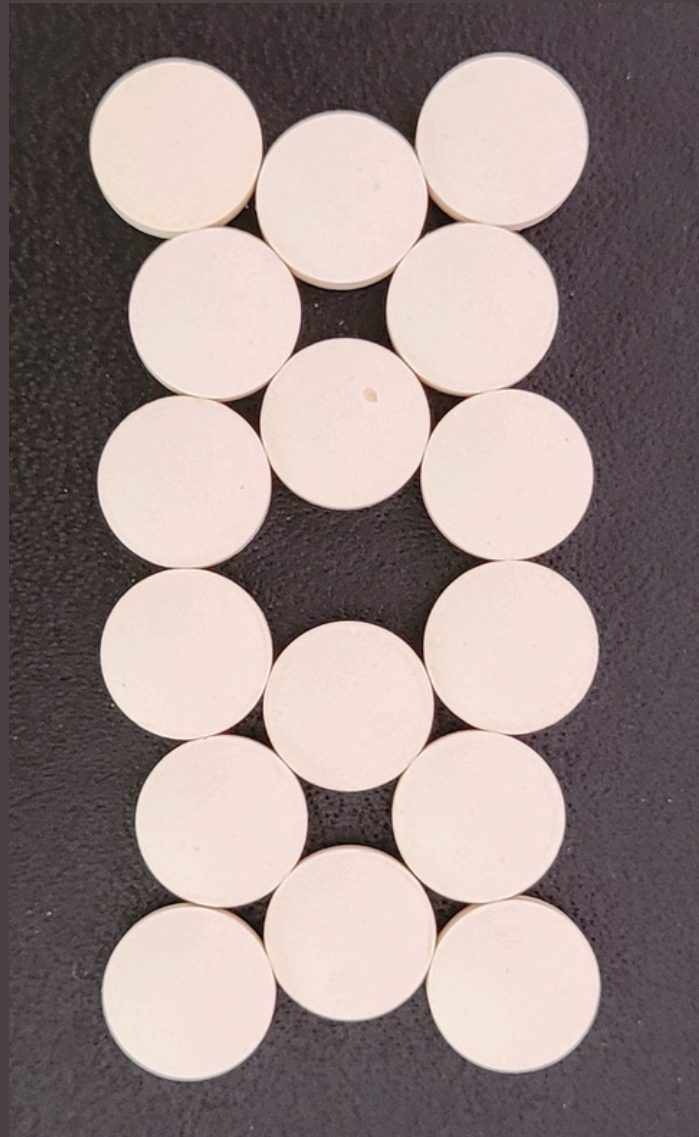

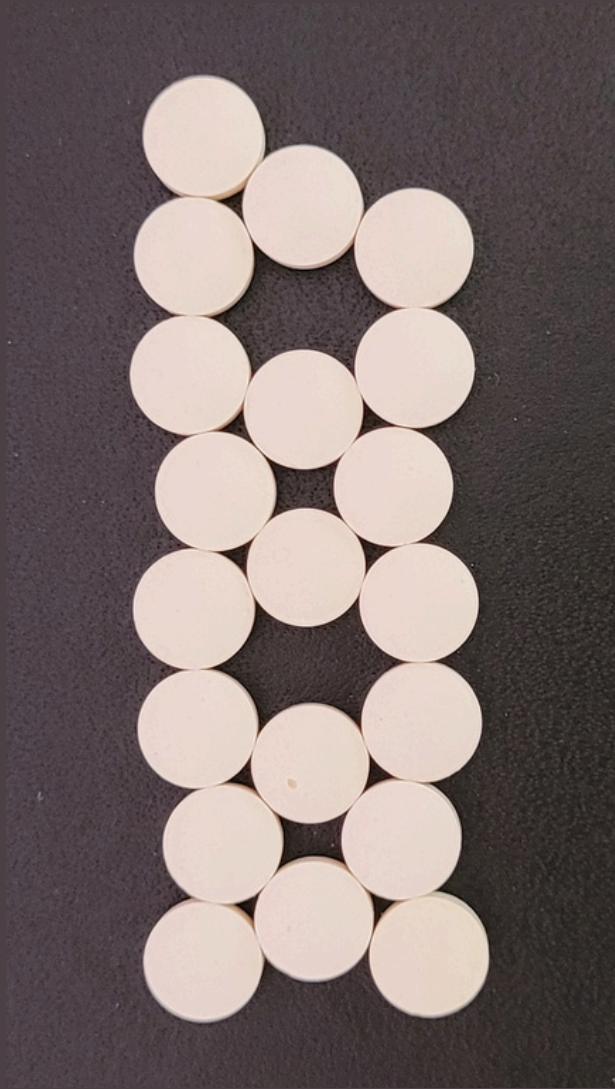
Nota. Exploración con la disposición de pastillas

Nota. Exploración con la disposición de pastillas

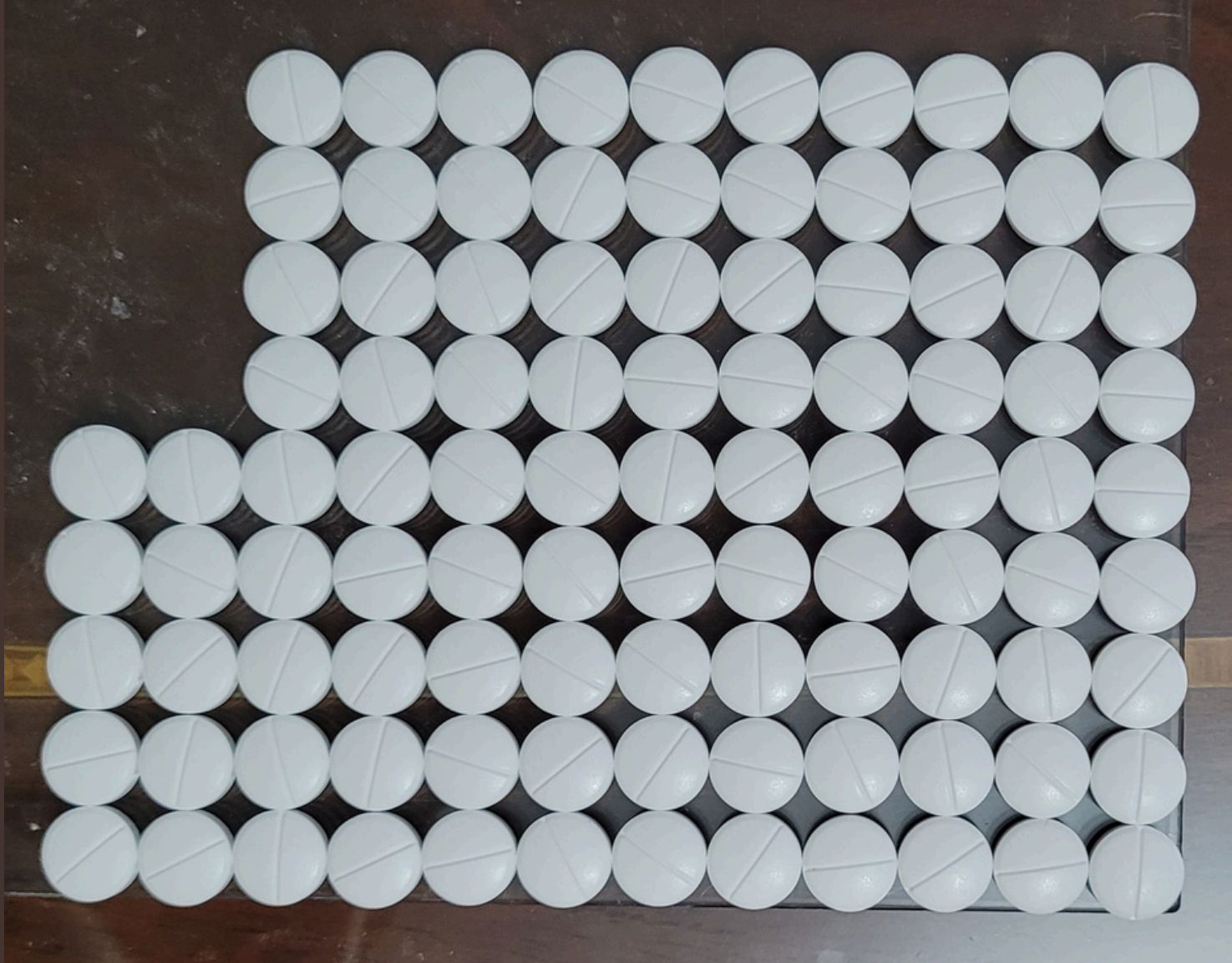
Nota. Exploración con la disposición de pastillas

Nota. Exploración con la disposición de pastillas

Nota. Exploración con la disposición de pastillas

Nota. Exploración con la disposición de pastillas

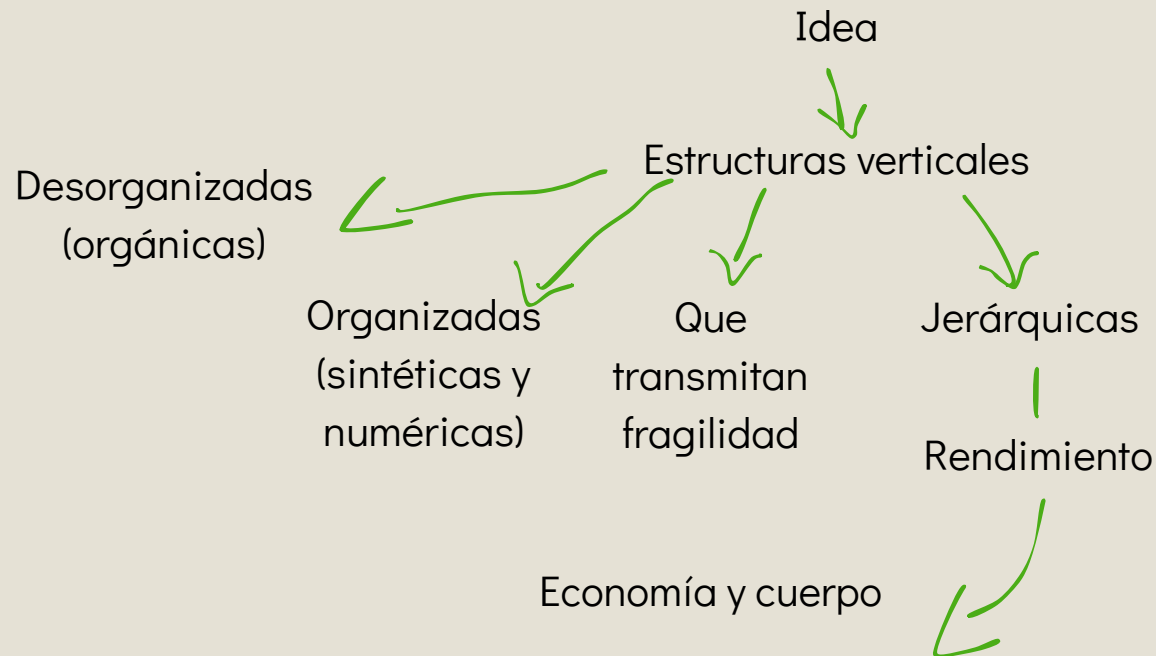
Nota. Exploración con la disposición de pastillas

19 agosto 2025

Indagación de materiales

Exploración con granos de café tostados)

Variedad de tamaño y estado. Principalmente compuesto por polisacáridos, proteínas, agua y ácido cafeico y quínico.

Nota. Exploración con la disposición de café. Variaciones orgánicas.

Nota. Exploración con la disposición de café. Variación sintética.

Nota. Exploración con cúmulos de café. Variaciones orgánicas.

Nota. Exploración con cúmulos de café. Variación orgánica.

21 agosto 2025

Exploración con referentes

1. Tom Friedman

School Chair, 1992 (Sin título)

¿Qué me interesa?: el manejo del pupitre, pues es un elemento insignia de espacios académicos tradicionales de educación en primaria y secundaria. Objeto destinado para "disponer" al sujeto a las dinámicas académicas y contener la producción intelectual requerida por este contexto. De cierto forma, condiciona / adiestra la corporalidad del sujeto.

- Es un referente visual fácil de contextualizar:
Pupitre = Salón = Colegio = Primaria y secundaria = Academia
- Pupitre de brato o rectangular = Colegio
- Escritorios: rectangulares o en "L" = oficinas y universidad

¿Qué quiero?: Estructura desgastada, roída, ahuecada, porque alude a las consecuencia de un cuerpo a través del objeto, reflejando como un espejo el desgaste en el ámbito laboral o académico. [Sensación de inestabilidad.](#)

¿Hacer modificaciones estructurales?

Estructura mutilada

- Quiero que el desgaste se logre a través de perforaciones características de la carcoma

Huecos medianos y pequeños ovals e irregulares; depresiones cortas

Apariencia robusta pero frágil

Objeto que refleja el estado de un cuerpo y unos sistemas

Sistemas educativos, laborables y cuerpo.

En pupitres y escritorios

Dan Soporte

Huesos

Referente Artístico

Tom Dixon

Fragilidad → Osteoporosis

Hueso esponjoso se afecta y se ve agujereado

Aspecto similar al paso de la carcoma

Skeleton armchair, 1985, Tom Dixon

Silla Esqueletica para
Accidents will Happen:
Creative Salvage, 1981-1991
(galería Friedman Benda,
2022)

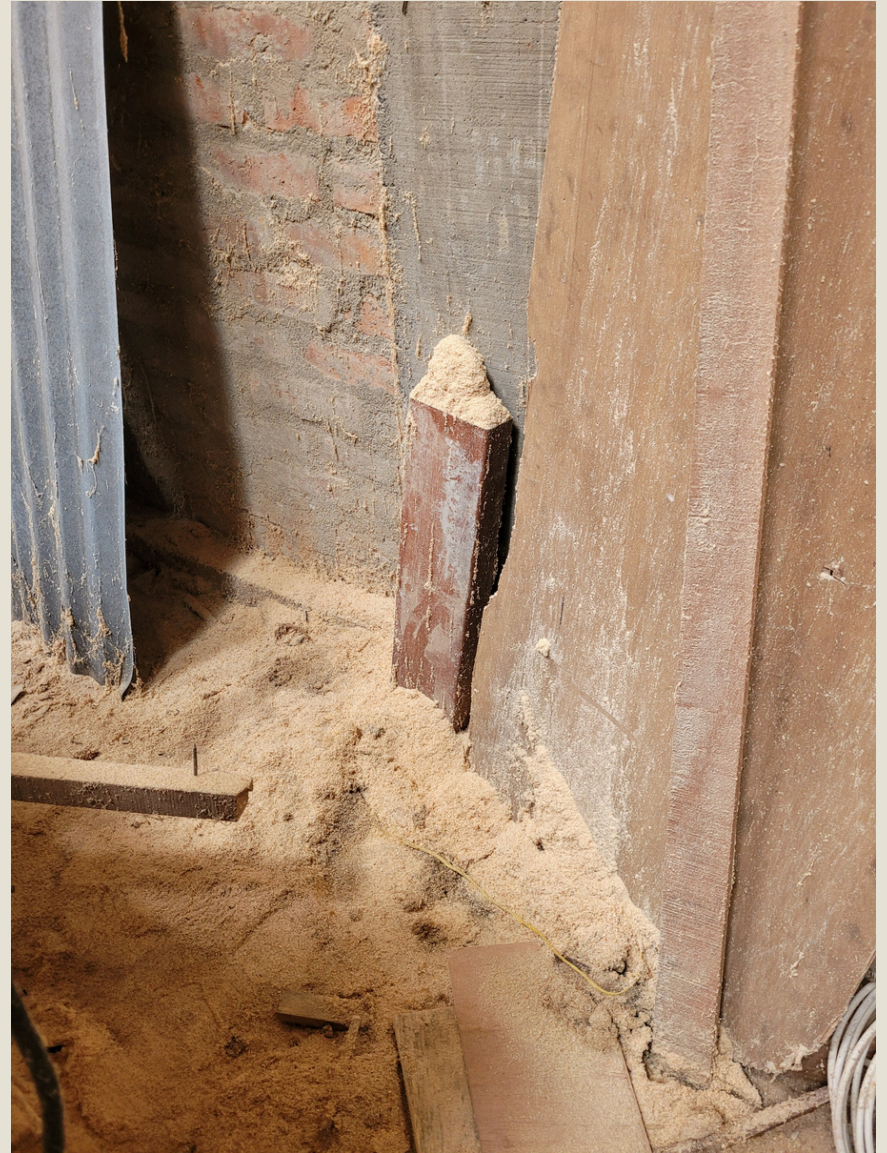
Nota. Skeleton armchair por Tom Dixon, 1985, en Friedman Benda Gallery, New York. Fuente: Friedman Benda Gallery (2022).

Explorar posibilidad \$ de: un mix del pupitre de brazo con carcama intervenido con huesos de plástico (columnas vertebrales, fémures y falanges) en remplazo de alguna parte. Añade una dimensión vanitas que habla de estas sillas como lugares de muerte que contiene al sujeto de demás experiencias vitales; esto plantea un cuestionamiento de la obsesión por lo material, el éxito y el coste vital de sostenerlo.

Imagen del aspecto de la carcoma en la superficie de madera

Nota. Tomado de ICSAM (s.f.), Como eliminar la carcoma de forma efectiva y proteger tu hogar de esta plaga.

Nota. Imagen tomada en un taller de madera en el centro de Cali, donde se aprecia cúmulos de serrín.

22 agosto 2025

Recomendaciones

Sobre pupitre escritorio (idea 1)

- Conseguir un mueble sano: Simular en el la carcoma con serrín y un falso hueco. → Teatralidad
- Conseguir bastante serrín o carcoma si es posible.

Sin embargo, este estilo de vida no muestra el costo de sostenerlo y todas las facturas que pasa el cuerpo y la mente se ocultan.

La apariencia como concepto importante de estas demostraciones de hiperproductividad y rendimiento constante en relación al éxito de puertas para a fuera, que se proyecta en redes sociales y se inculca como canon aspiracional.

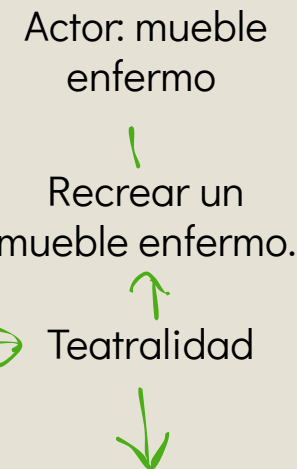
Esta teatralidad permite distanciarnos del trabajo de Tom Friedman en cuanto a ejecución y referir a la apariencia

Así, el éxito y el desempeño se performan para significar la experiencia vital y no vernos desactualizados.

Se puede decir que performar y ser no es lo mismo (¿?)

Sobre idea con granos de Café (idea 4)

- Referente: María Fernando Cardoso, por su formas de acomodar objetos, en mi caso, para acomodar el café puede ser útil.
- Realizar varias estructuras desorganizadas de granos de café

Biogeometrías, 2001 - 2003, María Fernanda Cardoso

Me parece una acomodación interesante para las pastillas de la manta de pastillas. Quizá no para los granos de café

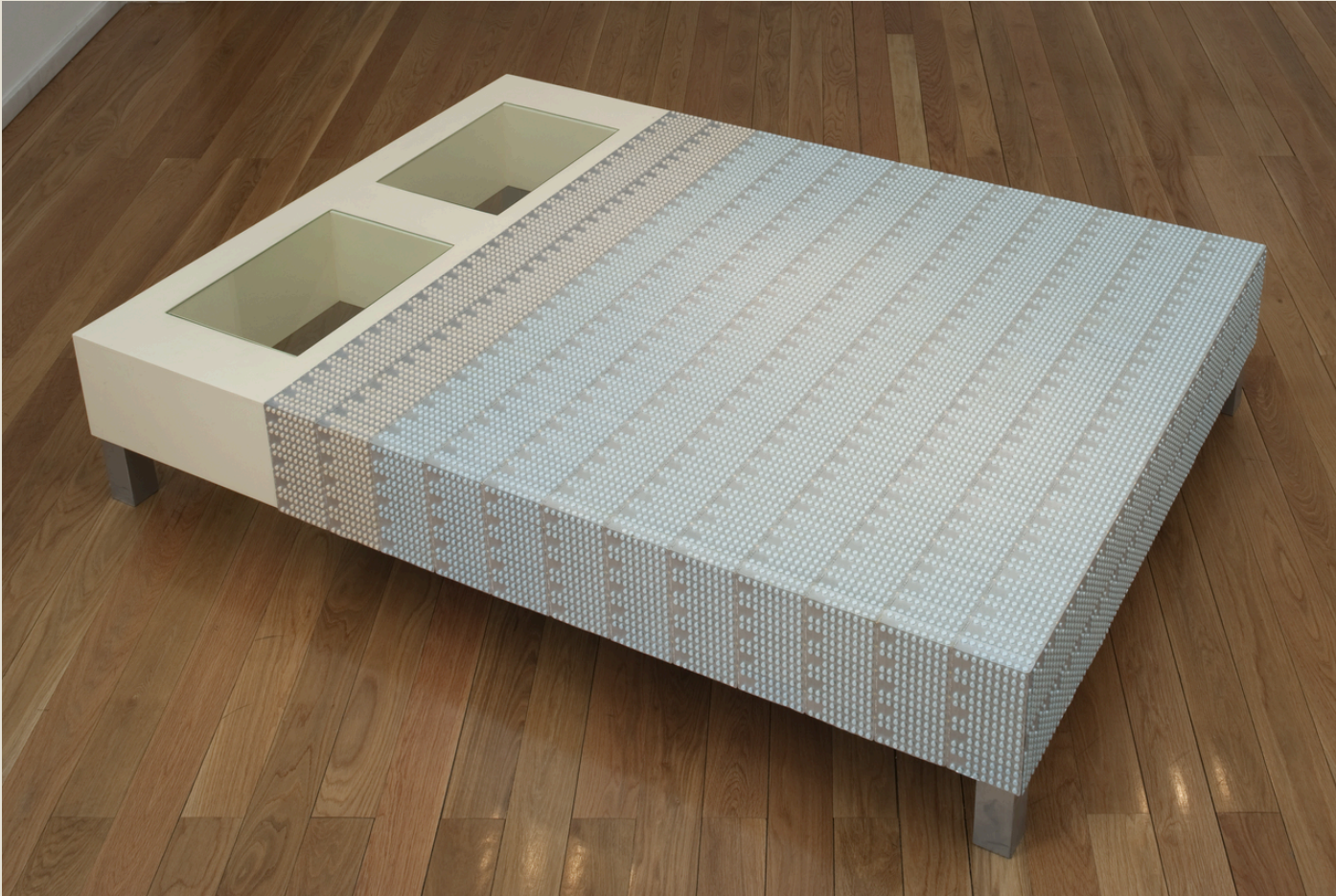

Nota. Biogeometrías por María Fernanda Cardoso, 2001 - 2003, en Galería Latincollector, New York. Fuente: María Fernanda Cardoso (2021).

Sobre manta de analgésicos (idea 2)

→ Referente: Joana Vasconcelos: Cama valium y Silla de aspira

Cama Valium, 1998, Joana Vasconcelos

La manta se puede emular, no necesita sinuosidad. Se puede forrar una estructura parecida a una cama y ahí simular la manta

En mi caso

Nota. Cama Valium por Joana Vasconcelos, 1998, en Museo de Arte Contemporáneo de Elvas, Elvas. Fuente: Guggenheim Bilbao-

5 Septiembre 2025

Sobre idea de pieza con granos de café

Seguir usando el grano de café, pero darle forma de Cubo

El cubo hecho de granos de café es un elemento que se puede relacionar con el cuerpo y la industria de forma metafórica y también permite relacionarle con la economía gracias a la racionalidad de su geometría; el cubo refiere a lo numérico y lo numérico hace parte del rendimiento, el rendimiento del café en bolsa se relaciona con el sector del agro y el PIB; el PIB se relaciona indirectamente con el bienestar social y directamente con el trabajo y la producción

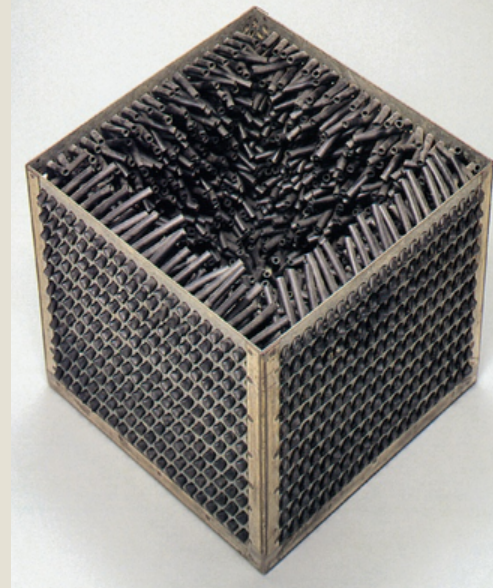
Referentes: Janine Antoni y Eva Hesse

Gnaw, 1992, Janine Antoni

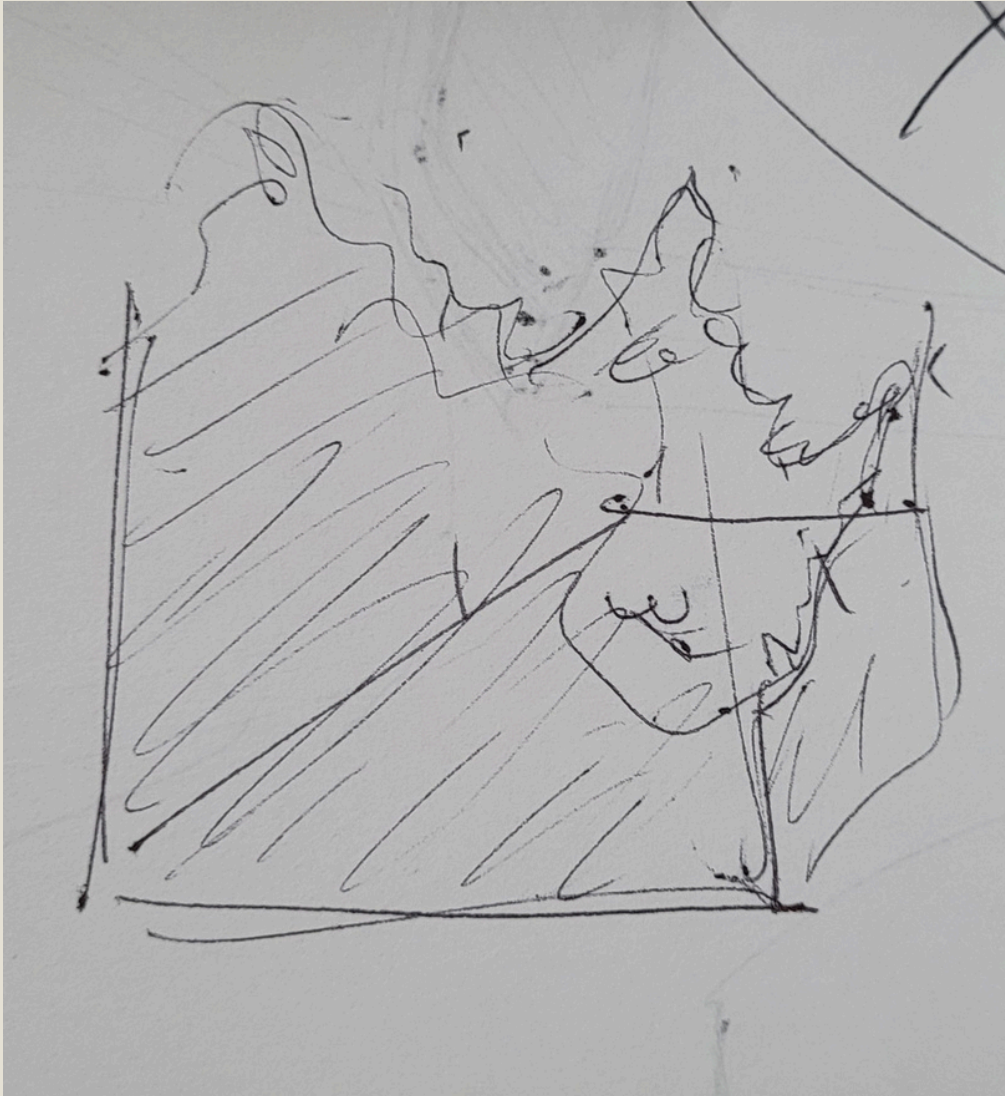

Nota. Gnaw por Janine Antoni, 1992. Fuente: Janine Antoni (s.f.).

Accession IV, 1968, Eva Hesse

Nota. Accession IV por Eva Hesse, 1968, en Institute of Contemporary Art, Boston. Fuente: Institute of Contemporary Art [ICA] (2015).

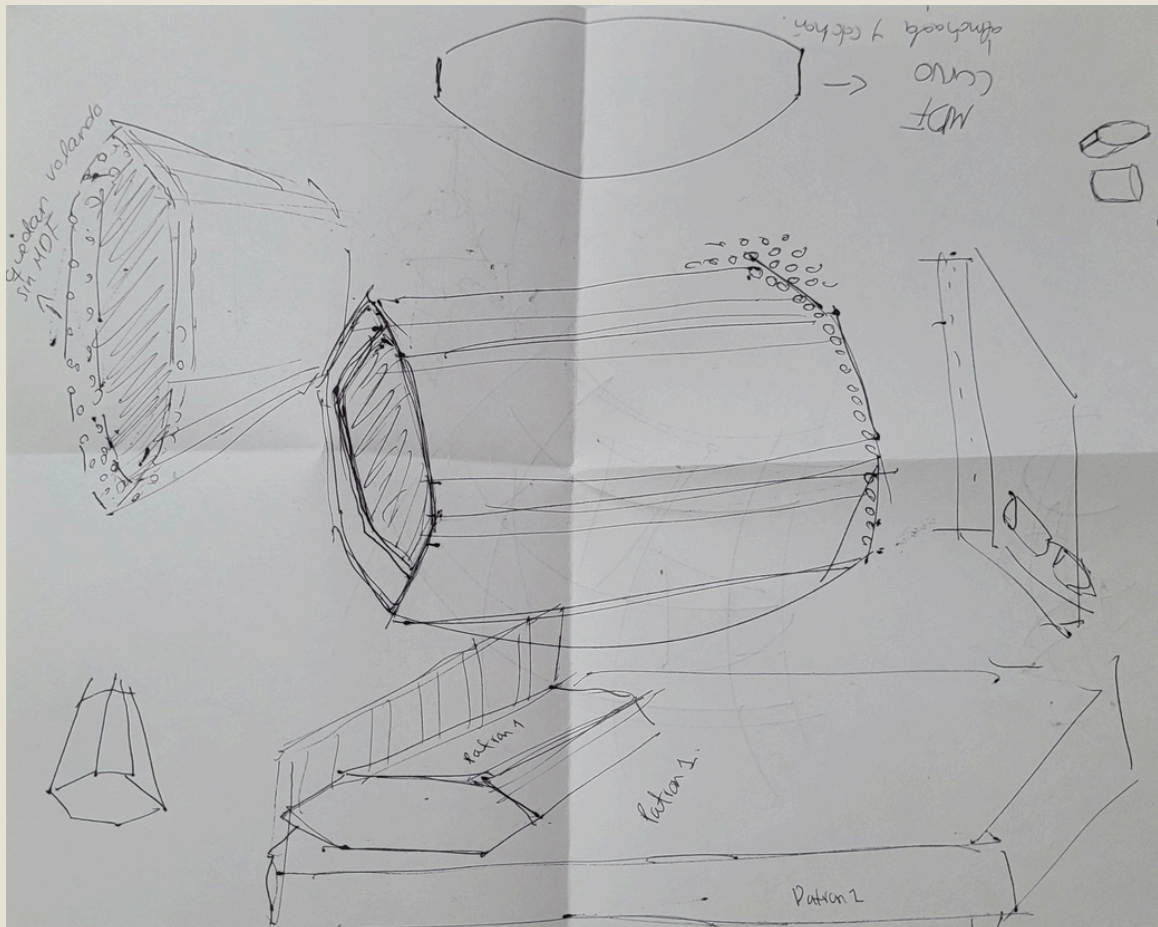

Espero realizar entre 2 y 3 cubos de café, disminuyendo su altura uno respecto al otro; de más entero a menos entero.

Nota. Boceto realizado en la asesoría de proyecto sobre como se podría ver el cubo de granos de café tomando inspiración a las referentes.

Sobre la idea de la manta de pastillas analgésicas

Teniendo como referente a Vasconcelos se plantea forrar una estructura inspirada en una almohada con acetaminofén. Esta se acompaña con una base de cama forrada también. Cabe destacar que lo que forra son las pastillas y no el blíster como lo hace Vasconcelos

Nota. Boceto realizado en la asesoría de proyecto.

Trabajo del cubo de granos de café

Nota. Paredes del cubo de café realizadas pegando grano por grano.

Nota. Ensamble de dos paredes del cubo. El plástico de abajo evita que se peguen las paredes ensambladas a la superficie de abajo.

Nota. Ensamble de paredes con la base del cubo. Se usa la cuerda para proteger las paredes de desplomarse.

6 septiembre 2025

Búsqueda de pupitres usados en el centro de Cali

12 septiembre 2025

Sobre la idea de cama con pastillas acetaminofén

Para evitar ser muy similar a Vasconcelos → inspirasen Cosima Von Bonin

Cobija gruesa (frazada) doblada distancia de Vasconcelos y dan esa sensación de Huella → crea

pliegues

Cubierta con pastillas →

Se compacta

↓
Comprimidos

↓
Pastillas

Jeans en instalación, de la Documenta de Kassel

↓
Da una sensación más compleja sin necesidad de representar directamente ese cuerpo (el que usa los jeans).

↓
Jeans comprimidos → al quitarselos

- La escultura como algo espontaneo, según este trabajo de Von Bonin.
 - Rebeldía frente a los estatutos clásicos del arte.
 - Maridaje frente a lo escultórico y lo instalativo.
 - La huella dice más que la literalidad.

Elemento importante que no hemos trabajado: el escarabajo. Este aparece directamente en mi texto y es importante

Referente: Mas Arte Mas Acción, con su instalación de troncos tallados por Bark Beetles en la documenta de Kassel

Escarabajo del pino del sur

Nota. Tomado de Southern Pine Beetle, por Cornell Cooperative Extension, 2020.

Escarabajo de la corteza

Llama la atención el uso de los bark beetles y su efecto en la madera

Este es un escarabajo de la corteza que por nombre científico tiene Dendroctonus Frontalis. Ha logrado llegar hasta Centroamérica, pero, es originario del sureste de Estados Unidos.

Para hacer: Darle a pupitres o escritorios aspecto de estar afectados por Bark Beetle

13 septiembre 2025

Trabajo de la frazada de acetaminofén

Frazada azul

Nota. Frazada empleada para la pieza con su dobléz específico, vista de ambos lados.

A las pastillas se les deben limar los bordes una a una para que el pegante pueda hacer su trabajo bien

Estos módulos se pegarán entre sí y sobre la frazada

Nota. Módulo de pastillas elegido para recubrir la frazada.

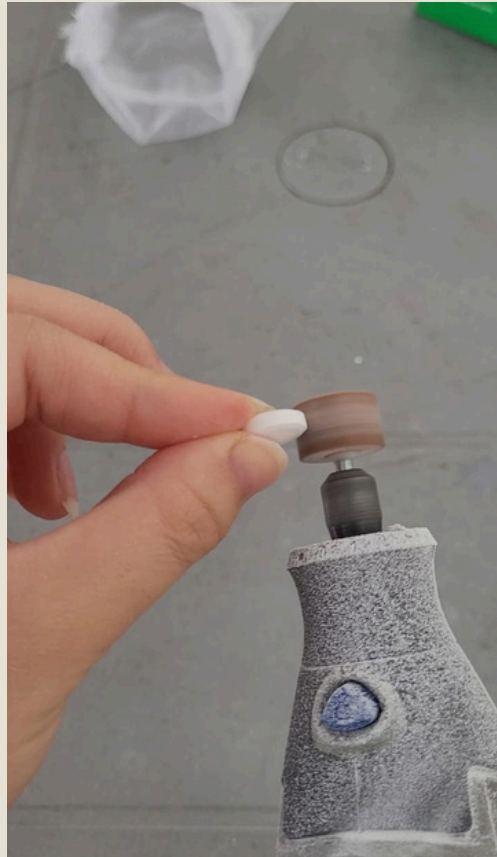
Cobija Andina

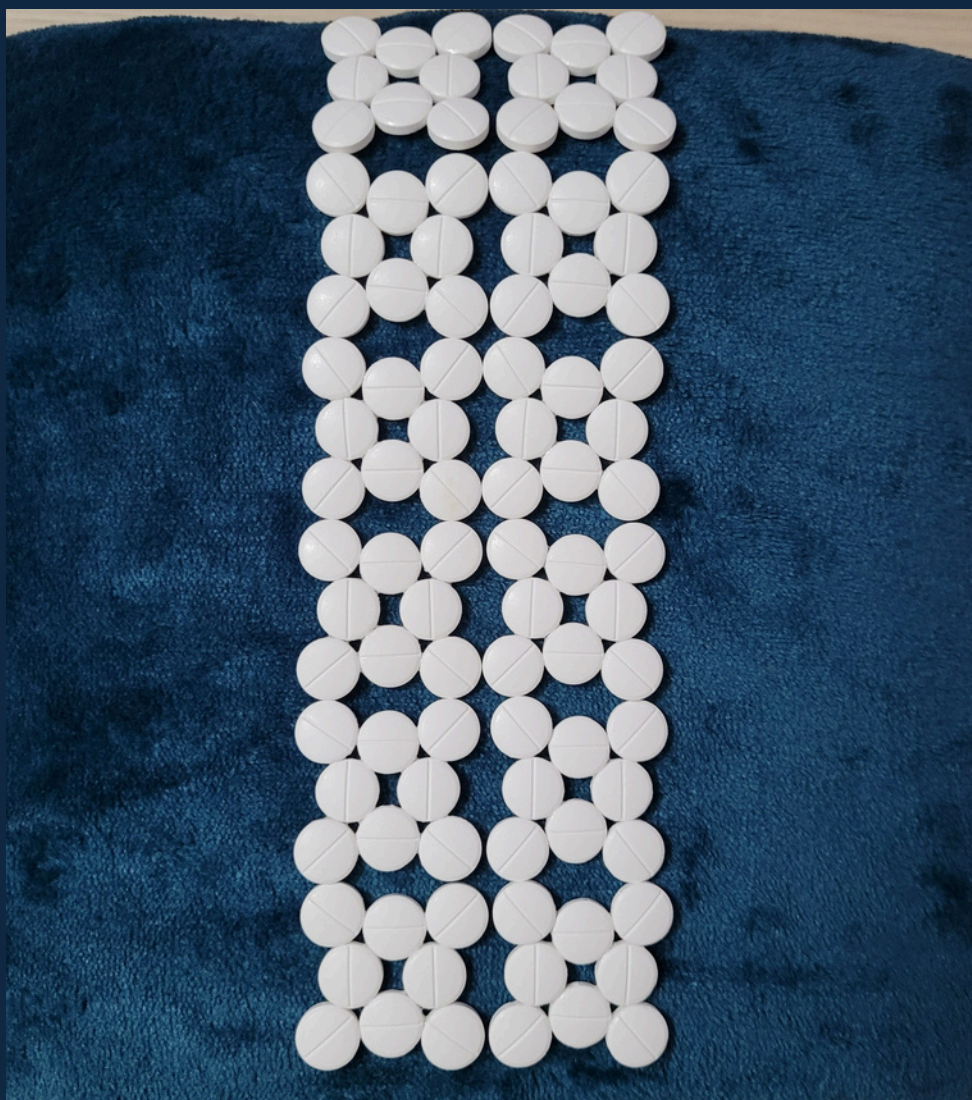
Estas las he visto en diversas ocasiones en casas o fincas de clima frío

La forma tendente al cuadrado está inspirada en el patrón de las “cobijas andinas”

Nota. La fotografía muestra una cobija andina para la venta. Fuente: Mys inventarios (2023).

Nota. Proceso de limado de una pastilla empleando un moto tool. Las primeras tandas de pastillas fueron limadas con lima para uñas.

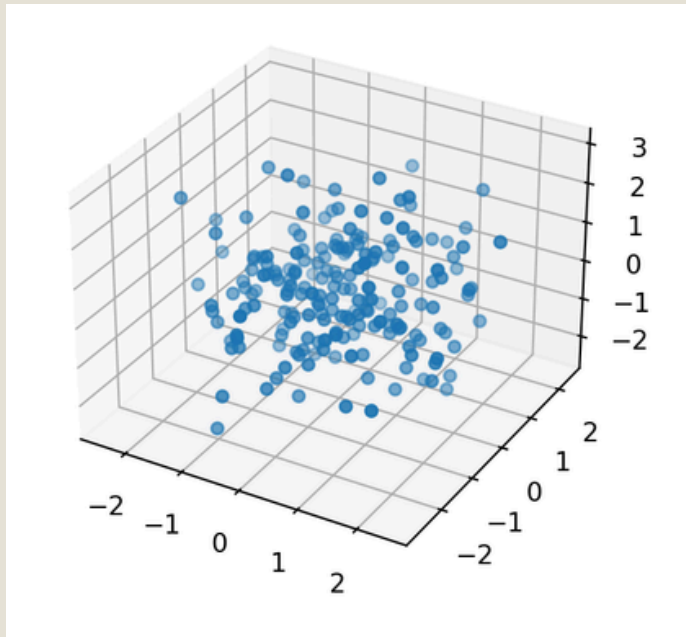
Nota. Los primeros módulos de pastillas pegados en la frazada.

26 septiembre 2025

Para los cubos de café

Inspirarse en los gráficos de dispersión 3D. Esta forma no solo habla de la industria, la economía y el rendimiento, sino que se puede extrapolar a las conductas de consumo de esta sustancia psicoestimulantes; se crea entonces un juego entre rendimiento y consumo de café.

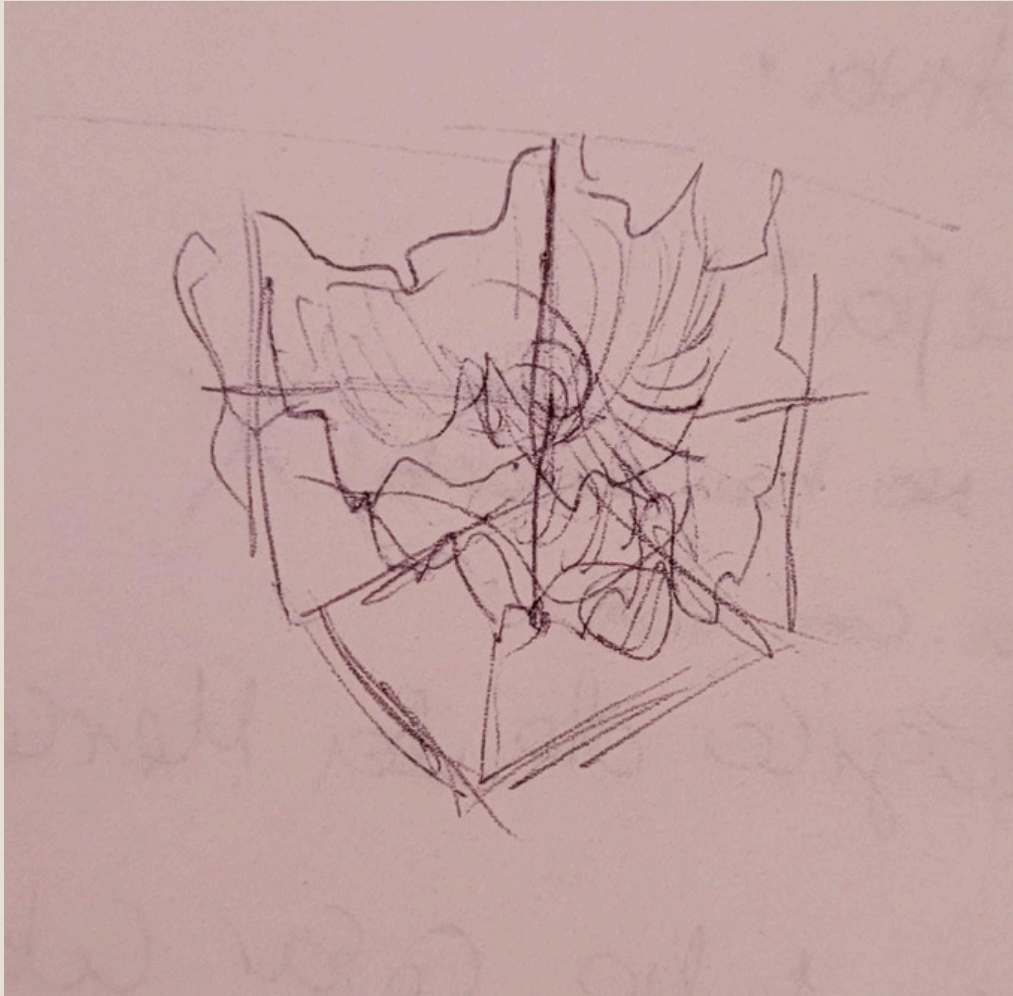

Nota. Grafico de dispersión 3D realizado en matplotlib mediante programación. Fuente: Python Charts (2023).

Que las paredes del cubo no sean tan rectas sino oscilantes. Que hayan valles y picos

Esta formalidad (valles y picos) se debe a la inspiración tomada del aspecto de dichos gráficos que también se emplean en el campo de la economía

Interpreto artísticamente los puntos como elementos que pueden crear valles y picos

Nota. Boceto del aspecto del cubo realizado en una asesoría de proyecto.

Trabajo de la frazada de acetaminofén

Nota. Avances en la pieza de la frazada.

3 octubre 2025

Sobre frazada cubierta por pastillas de acetaminofén

En relación a hablar de porque la cobija solo se cubre después de doblada

Apariencias y superficialidad

Doblar y decorar

Café y analgésicos

Activarse

Doparse

Disfrazar una condición verdadera

Relacionado con el aspecto ornamental de la pieza

Antonimia

Frazada → Descanso

Pastillas → Maquilla, evita, niega y contradice → El malestar y el dolor

Sociedad de rendimiento → Endulza / maquilla el desgaste y el cansancio → Lo enaltece

¿Por qué la frazada no se hace completa en pastillas?

Recae en el elemento de la apariencia dentro del juego antinómico del descanso y su evasión. Esto es una cualidad superficial, falsa, que refleja una sociedad que maquilla y romaniza el cansancio, la auto explotación.

- Para exponer esta pieza emplear un urna

Sobre la idea de los pupitres

Ya que vengo manejando la apariencia como parte conceptual de la solución plástica

Y que había concluido emplear la teatralidad para esta pieza desde una fase temprana

Sigo con la intención de emular pupitres infestados por escarabajos de la corteza

Comúnmente conocido como carcoma

Pupitres infestados

Apilados uno sobre otro de forma dinámica

Se ubicarán escarabajos (Dendroctonus Frontalis)

Sin soldadura o atadura alguna

Se les harán huecos circulares

Se ubicarán cerritos de carcoma

Impresos en resina por impresoras 3D

Según los de las maderas afectadas por este insecto

En puntos específicos

Nota. Ensayo de posicionamiento de pupitres en el salón de taller de escultura empleando una silla del mismo para verificar la viabilidad de apilar sin ninguna soldadura o atadura.

Nota. Ensayo en el taller de escultura de posicionamiento de montoncitos de carcoma usando yeso.

10 octubre 2025

Más sobre sustentación conceptual de las piezas

Café → commodity → Fluctuación

Cubo → Valles y picos

Frazada cubierta de pastillas de acetaminofén

Maquillar →

Ornamentar →

La superficie de un objeto encontrado

Referente: Joana Vasconcelos

Lovelace, 2014, Joana Vasconcelos

Nota. Lovelace por Joana Vasconcelos, 2014, en Composition Gallery, Georgia. Fuente: Composition Gallery (s.f.).

Apariencia

No remplazo del objeto

Segunda piel

Es importante lo superficial

Se modifica su apariencia →

Se conserva su condición primordial y se artificia su superficie

Por ello no se interviene toda la frazada

Se recae en lo aparente

El acetaminofén se toma y no alivia la causa del malestar, sino que finge una vuelta al bienestar

Esta se ornamenta, se "dopa"

La sintomatología del desgaste y el cansancio

Pupitres

El sistema de educación
puede aparentar cosas

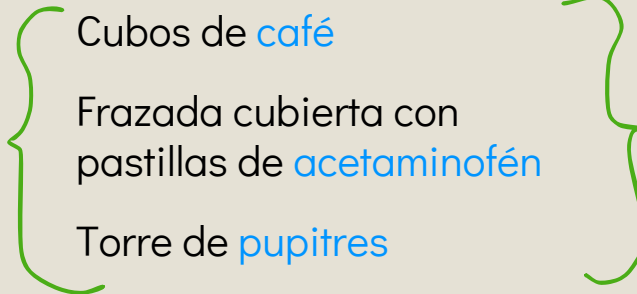

Puede hacer fachadas y
tener estructuras debiles

Deterioro progresivo
de una estructura /
institución educativa

Todas mis piezas

Los elementos elegidos

Pierden
utilidad

25 octubre 2025

Plano de montaje

Sala múltiple de samán

Esta disposición permite un buen espacio de circulación y aprovechamiento de espacio. No se siente estrecho

29 octubre 2025

Avances del cubo de café

7 al 21 de noviembre 2025

Avances de la frazada

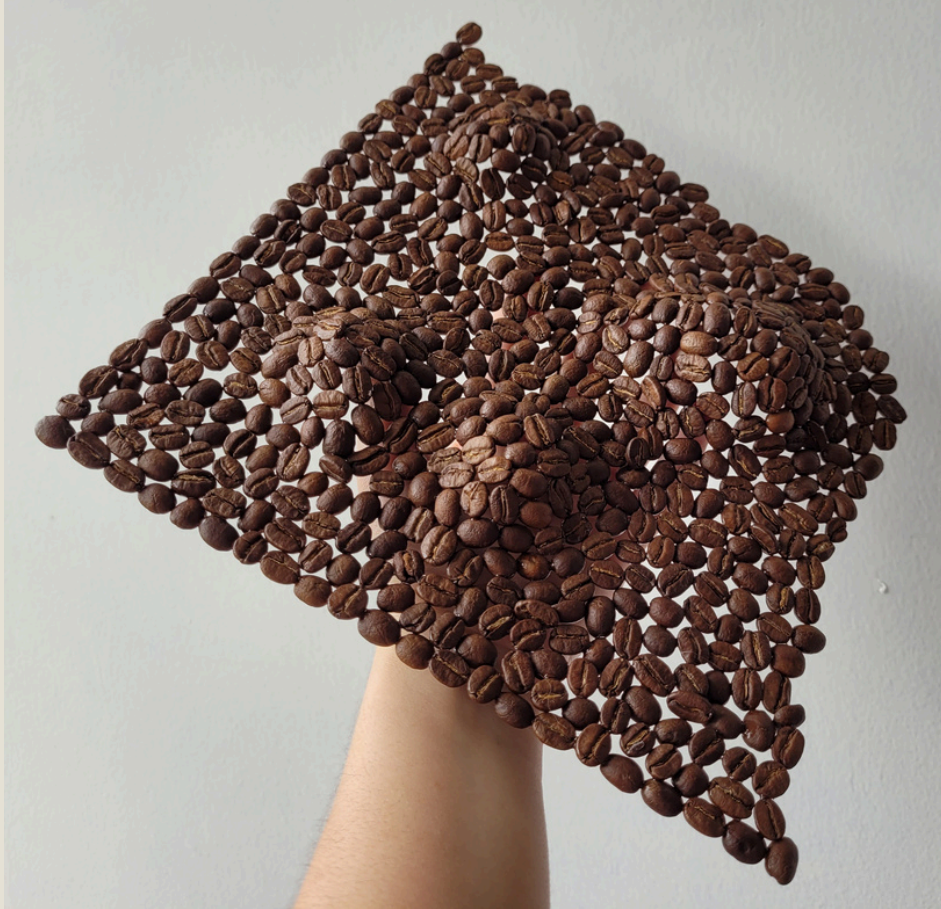

18 noviembre 2025

21 al 28 de noviembre 2025

Avances del cubo de café

Nota. Placa interna de los cubos de café sobre la cual se construyen los picos y valles. Se hace para ahorrar tiempo de pegado.

Nota. Pico de café. Este se ubica en bordes o centro del cubo. Antes lo hice directamente sobre la placa anteriormente mostrada pero es más complejo, por ello, se hacen aparte y se terminan en la placa.

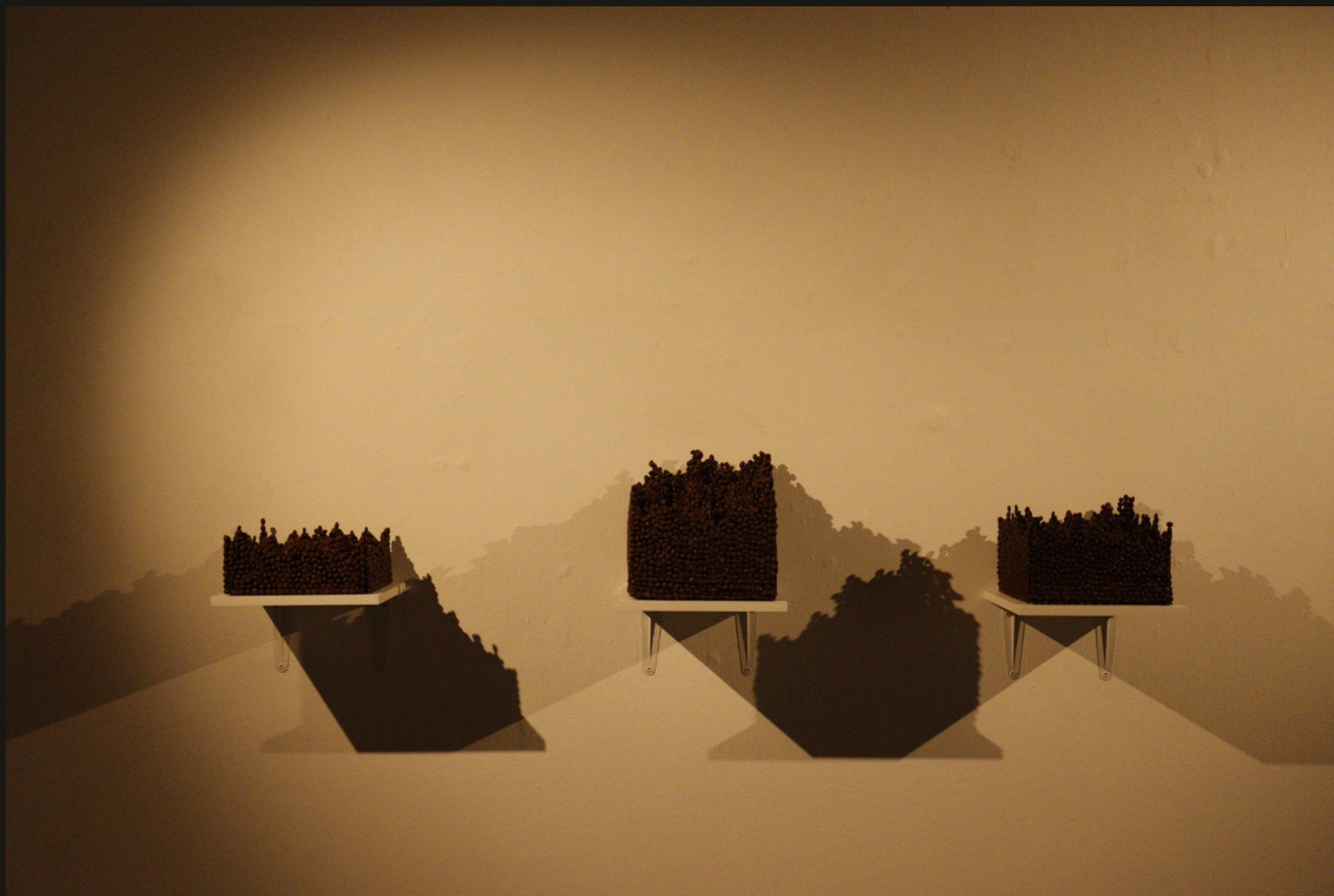
Resultados

Polillas, escarabajos y café: entre el desgaste y el rendimiento

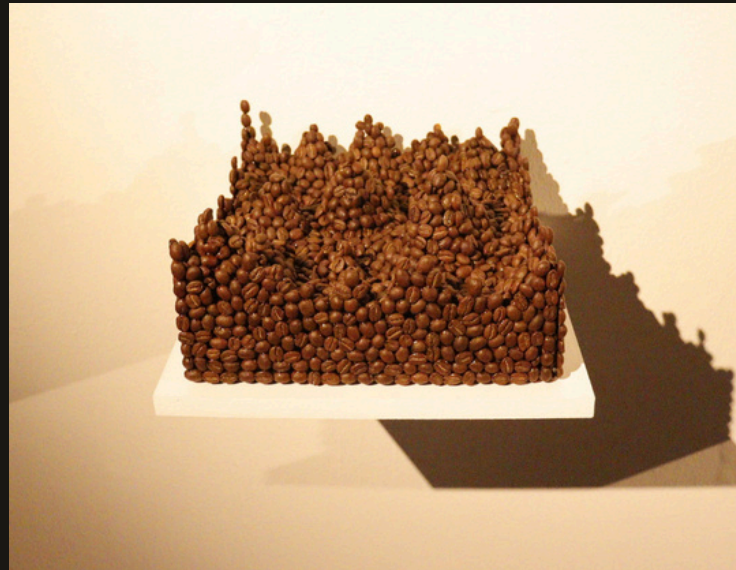
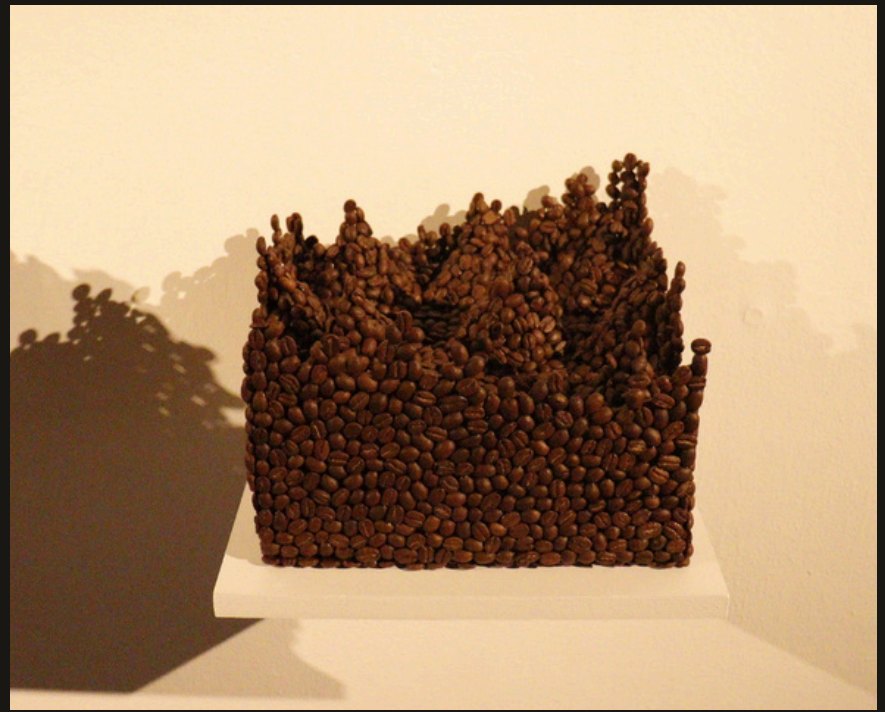
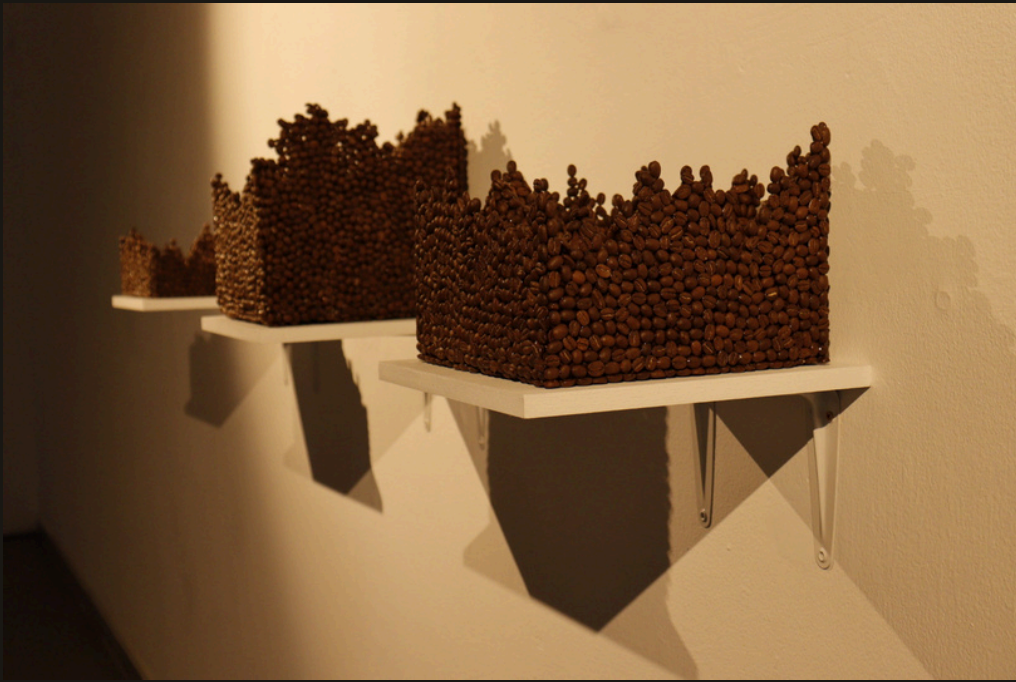
El cansancio y el desgaste físico y mental fue aquella raíz que me conectó con un sector de la población actual que es víctima de una contemporaneidad con dinámicas económicas, sociales y culturales nocivas en torno a la academia y el trabajo. Esta contemporaneidad caracterizada por la hiperproducción y la obsesión por el rendimiento conlleva a que el nivel de utilidad de un individuo y la autoexplotación se hayan convertido en principios para experimentar la vida y validarnos como sujetos. El cuerpo se constriñe y se percibe entonces cada vez más como un dispositivo funcional, un engranaje dentro de estructuras académicas y laborales.

Me planteo así indagar y cuestionar las dinámicas de hiperproductividad y autoexplotación impuestas por el sistema educativo y laboral, pues estos modelan cuerpos maquinizados que viven para producir y consumir(se), sucumbiendo al desgaste mental y físico como síntoma del mandato del rendimiento sobre la integridad del ser.

Este cuerpo que padece y sus sistemas verdugos, los traduzco a la plástica mediante la metáfora, teniendo por guía lo conceptual y la materialidad de objetos cotidianos que han sido privados de su funcionalidad usual para gestar lecturas simbólicas. El café, el acetaminofén, la frazada y los pupitres son estos materiales que vinculan al consumo, la estimulación, el desgaste y la contención; sus interacciones permiten hablar de prácticas normalizadas para sostener el rendimiento a costa del agotamiento físico y mental.

Ciclo
Escultura con granos de café
I: 12.1 cm x 24.1 cm x 24.5 cm
II: 24.8 cm x 24 cm x 24.5 cm
III: 18 cm x 24 cm x 23.8 cm
2025

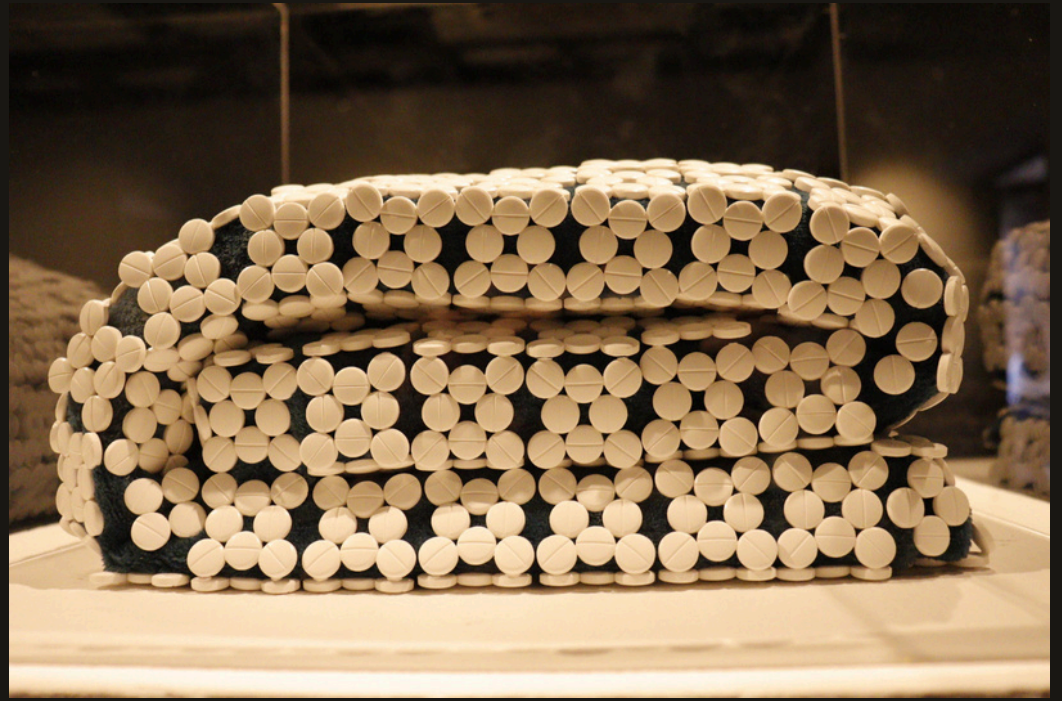

El café es sin duda insignia de Colombia como país, cultura y como formador de la estructura social, siendo tan importante que pertenece a uno de los sectores principales (sector agrícola) que aportan a nuestro producto interno bruto (PIB) (Banco de la República, s.f.). Además, el periódico El Cronista (2025), declaró que en el 2024 “la producción y exportación de café se destacaron como un motor clave para el crecimiento económico del país”, cosa que no es nueva dentro de la historia colombiana. Es por esto que el uso del grano de café como materia prima en estas piezas no es gratuito y aparece como representante no solo de un país sino también de su productividad, la cual se relaciona de cierta forma con el bienestar y calidad de vida de la población general a través de indicadores como el PIB. Esta estrechez entre producción y economía pone en el centro del escenario también al rendimiento y al sujeto, pues es este el que debe invertir prácticamente su vida para el trabajo sin que en muchos casos se le retribuya a cambio calidad de vida. Así mismo resulta notorio como el trabajo se liga con el consumo mismo de café, siendo este una sustancia psicoestimulante, lo toma desde el jornalero, pasando por el universitario, hasta el ejecutivo de una empresa bajo la noción extendida de que mengua o elimina el sueño y energiza; esto plantea una dinámica cíclica (que se alimenta a sí misma) entre trabajo, cansancio e ingesta de café.

Dicha dinámica naturalmente conlleva a hablar del cuerpo y para darle tratamiento partí de extraer la racionalidad numérica de la economía para mezclarla con la inspiración obtenida de Janine Antoni con su obra *Gnaw* de 1992 y de Eva Hesse con su obra *Accession IV* de 1968, por lo que, obtenemos al cuadrilátero como metáfora del cuerpo, específicamente uno sometido a la producción, el rendimiento y el consumo. El cuerpo no aparece desde la literalidad, sino que se sugiere a través de aquello que ayudó a producir, y con esto no me refiero a que el café necesite del hombre per se, sino que su mano de obra si es indispensable para insertarle en los circuitos económicos y con esto se circunscribe él también. Además, lo que sucede en la tridimensionalidad del cubo con sus valles y picos enfatiza visualmente la dimensión económica de esta pieza a través de una formalidad inspirada en el aspecto de los gráficos de dispersión 3D que emergen desde lo estadístico y permiten observar la relación entre más de dos variables. Dichos gráficos de dispersión 3D poseen diversas aplicaciones prácticas y funcionan como instrumento visual que permite observar de forma tridimensional las relaciones y patrones que se gestan entre datos, por ello, cada punto de dato se localiza según los valores respectivos en los ejes X, Y y Z del gráfico. Es así como a resumidas cuentas, estos cuadriláteros de café hablan no solo de la industria y el rendimiento, sino de las conductas de consumo tanto de esta sustancia psicoestimulante como del mismo cuerpo trabajador.

Condecoración: la Evasión
Frazada recubierta con pastillas de acetaminofén
35.6 cm x 40.8 cm x 47.3 cm
2025

La cobija es un elemento naturalmente asociado con el descanso y el confort, pues termina ejerciendo como protectora al resguardarnos de entorno, así el reposo encuentra gratificación. Su funcionalidad literal necesita de su extensión, sin embargo, aquí se encuentra doblada y encorazada por pastillas de acetaminofén, un analgésico. La cobija se integra al descanso y este se toma para menguar o eliminar el cansancio de forma orgánica, por otro lado, el acetaminofén se emplea comúnmente para combatir dolencias varias, y es aquí, donde aparece la antonimia. El descanso conseguido al dormir permite que el cuerpo balancee su energía nuevamente y se recupere de los esfuerzos ejecutados de una forma muy natural e innata, sin embargo, el acetaminofén actúa principalmente como analgésico para calmar el dolor y antipirético para luchar contra la fiebre, por lo que, frente a un “malestar”, trastorno o enfermedad este no actúa sobre la causa raíz de estos como se podría pensar, entonces, por más que el dolor desaparezca no significa que aquello que lo produjo también lo haga. Es esto último lo que me lleva a encapsular la frazada con módulos de este analgésico, pues referencia directamente la acción de decorar, maquillar y disfrazar una verdadera condición, en este caso el desgaste físico, acompañado del mental en algunos casos; el agotamiento y el desgaste del cuerpo explotado por las dinámicas hiper productivas, supeditado al rendimiento y esclavo del consumo de sí mismo desarrolla cefaleas, contracturas musculares, fatiga y demás afecciones físicas, entonces, se toma un analgésico que en realidad solo finge la vuelta del cuerpo al bienestar y no trata la raíz del asunto... las cosas siguen pero ya no se sienten y el cuerpo se reintegra en las mismas dinámicas que le provocaron sus males. El cuerpo cansado grita, pero se le niega si quiera un descanso porque una pepita blanca hace la magia para poder seguir y el descanso parece cada vez más lejano, se torna en un lujo o gesta la mismísima culpa.

La obra Love Lace de Vasconcelos decora a través del bordado las superficies de varios objetos, y este es un gran referente de esta pieza, pues, la apariencia es clave en el juego establecido entre el descanso y el padecimiento evadidos. Aquí, las pastillas encapsulan la frazada y la ornamentan para irrumpir su funcionalidad y a través de lo decorativo adornar el cansancio como indicador de una vida productiva y significada a través de la auto explotación.

Infestación
Pupitres, carcoma y escarabajos en resina
Dimensiones variables
2025

Los pupitres están presentes en el aula académica y de cierta forma son referentes visuales de estas. Estos pupitres funcionan como condicionadores de la disposición del cuerpo para el aprendizaje y sobre ellos los estudiantes también producen cosas: copian la clase dictada, hacen talleres, trabajos, etc. Estos pupitres representan para mí la academia, una que puede cuestionarse por sus apariencias de cara al público ya que a pesar del prestigio y calidad que enaltecen, muchas veces para los alumnos es tortuosa su metodología. Son instituciones que enseñan a sus alumnos a validarse a través de los números, a competir insanamente con sus compañeros, donde la carga académica resulta asfixiante, donde la salud mental y la formación integral del ser no interesan, pues el estudiante es otro dígito que si rinde bien a pesar de todo puede incluirse en su estadística para algún ranking de las 10 mejores instituciones del país. En los procesos de aprendizaje parece que les importa la cantidad y no la calidad en el hacer. Lo angelical y perfecto de las instituciones educativas actuales no es más que una fachada y por ello recorro a la teatralidad en esta pieza como parte de la sustentación conceptual, emulando pupitres infestados con escarabajos de la corteza en lugar de trabajar con una infestación real. Si no fuera por la huella exagerada de cerros de carcoma, huecos y escarabajos, escaparía a la vista rápida el mal estado interno de los pupitres, pero, estos elementos me permiten evidenciar la descomposición de estructuras aparentemente sanas, en este caso me refiero conceptualmente al sistema educativo colombiano. A su vez, estos pupitres también representan a los cuerpos y mentes de ese alumnado que ha padecido malestares físicos, emocionales y psicológicos por dinámicas tóxicas promovidas en la academia y por una crianza que enseña a percibirse válido a través del éxito y la utilidad; es cada herida a la autoestima por el error, es cada llanto desesperado por el desempeño y el reconocimiento, es cada contractura por el enquistamiento insano en un escritorio, es cada fractura en el cuidado propio por preferir la producción, es un sujeto que ha sido invadido, perforado y dañado.

Referencias

Nota. Adaptado de Sin título (School Chair) [Fotografía], por Kelly Bartist, 2014, KELLYBARTIST (<https://kellybartist.wordpress.com/2014/10/15/tom-friedman/>)

Nota. Adaptado de AIDS Wallpaper [Fotografía], por Centre International D'art Contemporain de Montréal, s.f., Ciac.ca (<https://ciac.ca/en/wallpapers-general-idea/>)

Nota. Adaptado de One Day of AZT and One Year of AZT [Fotografía], por Museum of Modern Arts, 2025, MoMa (<https://www.moma.org/calendar/exhibitions/294>)

Nota. Adaptado de Infiltración homogénea para piano de cola de concierto [Fotografía], por Centre National D'art et de Culture Georges Pompidou, s.f., Centre Pompidou (<https://www.centrepompidou.fr/en/ressources/oeuvre/crGy97>)

Nota. Adaptado de Tortillas Construction Module [Fotografía], por Guggenheim Museum, 2025, Guggenheim New York (<https://www.guggenheim.org/artwork/33268>)

Nota. Adaptado de Skeleton armchair [Fotografía], por Friedman Benda Gallery, 2022, Friedman Benda (<https://www.friedmanbenda.com/press/tom-dixon-on-creative-salvage-for-friedman-bendas-design-in-dialogue/>)

Nota. Adaptado de Como eliminar la carcoma de forma efectiva y proteger tu hogar de esta plaga [Fotografía], por ICSAM, s.f., ICSAM (<https://icsam.net/como-eliminar-la-carcoma-de-forma-efectiva-y-proteger-tu-hogar-de-esta-plaga/>)

Referencias

Nota. Adaptado de Cama Valium [Fotografía], por DMF Lisbon, 2018, Guggenheim Bilbao (<https://www.guggenheim-bilbao.eus/en/press-room/images/joana-vasconcelos-im-your-mirror>)

Nota. Adaptado de Gnaw [Fotografía], por Janine Antoni, s.f., Janine Antoni (<https://www.janineantoni.net/gnaw>)

Nota. Adaptado de Accession IV [Fotografía], por Institute of Contemporary Art, 2015, ICA (<https://www.icaboston.org/art/eva-hesse/accession-iv/>)

Nota. Adaptado de Southern Pine Beetle [Fotografía], por Cornell Cooperative Extension, 2020, Cornell Cooperative Extension (<https://ccecolumbiagreene.org/climate-change-and-the-environment/invasive-nuisance-species/invasive-pests/southern-pine-beetle>)

Nota. Adaptado de cobija andina [Fotografía], por Mys inventarios, 2023, Mys inventarios (<https://www.mysinventarios.com/sistemaspos.php/COBIJA%20ANDINA>)

Nota. Adaptado de Gráfico de dispersión 3D con scatter o scatter3D [Fotografía], por Python Charts, 2023, Python Charts (<https://python-charts.com/es/correlacion/grafico-dispersion-3d-matplotlib/>)

Nota. Adaptado de Lovelace [Fotografía], por Composition Gallery, s.f., Composition Gallery (<https://www.composition.gallery/ES/arte/joana-vasconcelos-lovelace/>)