49-48,
creando y existiendo en
“el país más feliz”.

Nombre: Dylan Nieto Vallejo
Directora: María del Pilar Vergel
Trabajo de Grado 2021.
Pontificia Universidad Javeriana Cali,
Facultad de Creación y Hábitat
Carrera de Artes Visuales.
Santiago de Cali, 2021

ARTÍCULO 23 de la Resolución N°13 de 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 se publique nada contrario al dogma y
la moral católica por que la Tesis no contengan ataques o
polémicas puramente personales; antes bien, se vea en
ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia."

Introducción:

Este proyecto nace de la inconformidad que siento y la incoherencia que encuentro al escuchar o ver en algunas portadas el título: Colombia es uno de los países más felices del mundo. Lo incoherente esta al ver la realidad de nuestro país y encontrarnos con distintas situaciones como la corrupción, el hambre y el desempleo, entre otras.

A partir de esa incoherencia entre felicidad y realidad, se desencadenan otras inquietudes de carácter personal que me permiten reflexionar sobre la realidad, entonces empiezo a conectar las imágenes de noticias, películas, dibujos animados, con personajes creados, en los que trabajaba la ironía y el humor, en un país en el que la realidad a ratos supera la ficción.

Me cree un seudónimo (49-48) en la red social Instagram, donde empecé a subir imágenes con las cuales experimentaba distintas técnicas y temáticas, y a su vez podía explorar mis reflexiones, que nacían de esta relación de imágenes entre la actualidad y personajes que creaba para poner en tensión los eventos a través del humor y la ironía. El seudónimo me permitía explorar y liberarme del canon establecido de lo que DEBIA ser una propuesta artística, bajo los parámetros que aprendí con anterioridad y que no me permitían expresarme tan libremente como quería. En las propuestas que subía en la red surgía lo intuitivo, lo sensible sin preocuparme por la aprobación del otro, y esas ideas preconcebidas de que es arte, que termino por revaluar.

Instagram me sirve como bitácora desde 2017. En mi perfil se puede ver la evolución de este proceso registrado a través de imágenes que muestran los antecedentes de este proyecto de creación. Es una exploración constante que va mutando y toma como referente los distintos eventos que van sucediendo en la actualidad, en mi país o en el mundo. Ese cambio permanente se hace visible también en los trazos, las formas, el tipo de reflexión de la que son parte, en fin, de mí mismo, porque cada cual se expone ante el otro cuando le propone una idea a través de una imagen.

En el proyecto de creación actual continua la misma metodología de relación y cruce entre sucesos de la actualidad con imágenes que tengo archivadas en mi imaginario, que a través del humor y la ironía me permiten resaltar o enfocar inconsistencias que observo presentes en los memes que saturan nuestra cotidianidad, que nos muestran una sociedad en la que la risa y la crítica van de la mano, cuyo resultado es complejo de definir en tanto construye y destruye a la vez.

Es una propuesta que evoluciona a otras resignificaciones a partir de integrar mi imaginario infantil a través de aquellas imágenes, películas, dibujos animados, que estuvieron presentes mi infancia y en la de muchos, y que considero determinantes porque nos influencian de muchas maneras y habitan en la memoria de cada cual cuando evocamos nuestra niñez.

EL MEME.

El meme es un medio.
El meme es una herramienta de comunicación / expresión.
El meme lleva mensajes implícitos,
el meme esconde algo debajo de ese humor.
El meme es un arma de doble filo.
Un meme crea bandos a favor y en contra.
Te pone en la mira de todos para bien o para mal.
Un meme funciona cuando existe una conexión
o un dialogo entre el meme y el público receptor.
El meme es algo que se propaga, se multiplica,
a veces se mantiene en su forma original,
pero por lo general se modifica,
muta,

se adapta a las situaciones actuales.

Dawkins (1976)

nombra como

«meme»

a la unidad mínima de información

que se puede transmitir.

Knobel y Lankshear (2007) dicen
que los memes
no son replicados de manera intacta,
pasan por un proceso de modificación e
interpretación.

LA FELICIDAD.

¿Por qué todos tenemos
que estar felices?
¿Cuál es el afán de **ser feliz**?
Creo que se entiende la felicidad como un destino,
¿cómo llegar a eso?
¿ser feliz por siempre, para toda la vida?

Creo que es muy irreal, tenemos más sentimientos y al pensar sólo en la felicidad, vamos **reprimiendo** esos otros **sentimientos** ¿no?
Creo que eso **no es** **saludable**, eso me interesa a mí y eso siempre lo he pensado, siempre lo he hablado, es como

¿por qué ser feliz?
¿por qué tanto afán?
y ¿si no soy feliz, está mal?
¿está bien?
¿Qué pasa cuando no se es feliz
todo el tiempo?

¡Es como muy surreal! muy irreal, un poco falso ¿no?
¡Creo que es lo que pasa en Colombia!

Cajita Infeliz
Acrílico sobre lienzo
25cm x 30cm
2021
Hace parte de las obras del resultado final del proyecto.

Nos encanta esa fachada de que somos los más felices

Al enfocarnos en la felicidad
reprimimos los demás sentimientos.
Eso está ligado a ciertas cosas como
que está mal ir al psicólogo
o cosas así.
Creo que como ser humano es importante y nece-
sario poder expresar todas las emociones.
Por eso mi trabajo cuestiona esa felicidad.
Esos temas que se convierten en tabú. Como la
muerte o estar deprimi- do.
Juego con esos
temas en mi trabajo, no por
burla, sino porque la gente no
quiere hablar de eso. ¿Cuál es el miedo?
¡Creo que es necesario hablarlo! Tratar
estos temas en nuestras vidas perso-
nales.
Entender que somos más que caras felices.
Que hay días buenos y malos.
Y que está bien sentirse mal.
¿Y si hoy estoy bloqueado? ¿No quiero hacer nada? ¿Qué pasa?
Ese afán de matarse trabajando ¿para qué?
Es como si fuera el único camino para llegar a la felicidad.
Comer mierda todos los días y decir que
estamos bien.

Just do it Ralph
Acrílico sobre lienzo
103cm x 92cm
2021
Hace parte de las obras del resultado final del proyecto.

¿Hasta cuándo? ¿Cuándo llega esa felicidad?

No considero que tenga un estilo específico. Antes si me preocupaba tener un estilo original, mantenerlo y que fuera reconocible. Pero con los años empecé a **cuestionarme** si ¿era necesario tener un estilo y por cuánto tiempo? ¿Por qué debía pintar lo mismo por el resto de mi carrera?

Creo que el estilo y medios pictóricos están ligados a un tiempo específico de mi vida y como las cosas van cambiando, es normal que un estilo también cambie. Pero ¿qué pasa cuando yo como ser humano cambio y me identifico con otras cosas, mi entorno cambia, lo que consumo, etc.? ¿Sigo pintando las mismas cosas de hace 5 o 10 años? Para mí, es como reprimir lo que en verdad estoy sintiendo.

A partir de ese momento me quito ese peso de encima de buscar un estilo y empiezo a dibujar o pintar lo que quiera, **sin limitarme** por si se ve bien o no, si es correcto o si es arte o no. Pinto lo que se me va ocurriendo, cualquier cosa puede inspirarme, desde una película o una canción, hasta un dibujo animado que veía cuando niño o alguna situación de la actualidad.

Empecé a cuestionar el material.

Siempre se me había inculcado en casa la idea de pintar con óleo sobre lienzo, como dos elementos que no se debían separar y que era lo más "artístico" que existía. Entonces, me surgieron preguntas cuando estoaba en clases. ¿Porque debía ser óleo sobre lienzo? Y empecé a experimentar, pintar sobre lienzo crudo y sin templar, probar materiales precarios, esos de papelería. ¿Por qué tenía que esperar ese material costoso y fino para hacer una obra de arte? Solo así, empecé a reconocer los medios y soportes que me interesaban, y entendía como funcionaban y si era posible combinarlos entre ellos, en este sentido, surgió un cambio de perspectiva.

Óleo sobre lienzo
2014

Reasalatores sobre papel
2018

Lápices de color sobre papel
2019

No es sentido arácnido
25cm x 34,5cm
Marcadores sobre papel
2021
Hace parte de las obras del resultado final del proyecto.

¿Por qué llevo un seudónimo?
Siempre me ha costado expresarme, mostrar mis cosas,
soy muy penoso. Me afecta la opinión de los demás,

más aún cuando es una crítica negativa. Por eso llevo un seudónimo,
porque me siento más cómodo al mostrar mis creaciones de esta

manera. Al principio no me interesaba que me reconocieran, que supieran que Dylan Nieto estaba detrás de 49 – 48. Pero la gente empezó a

reconocer mi trabajo y a recibir comentarios positivos sobre lo que
hacía, y eso ha ido poco a poco dándome más confianza a la hora de

producir. Se siente bien, porque sabes que hay más gente
que entiende tu trabajo. Ya no me escondo
detrás de mí seudónimo. Si la gente se da cuenta
que soy yo detrás de 49-48 está bien,
no me escondo.

El número 49 - 48

son los números de la casa de mi abuela materna, en el barrio donde nací y crecí como hasta los 10-13 años, no recuerdo bien. Fue una de las últimas cuadras en quitarles los adoquines.

Tengo buenos recuerdos de esa época, de cuando era niño y pasaba las noches jugando en la calle con mis amigos. Después, no recuerdo en qué momento entré a la casa y no volví a salir a jugar.

No recuerdo cuando fue la última vez que jugué con mis amigos en la calle. Luego me mudé de casa y no supe más de mis amigos, a veces los veo por el barrio cuando visito a mi abuela, pero ya no es lo mismo.

Es como si fuéramos **desconocidos**

A veces pienso en quitarme mi seudónimo y firmar como Dylan Nieto y ya.
Pero me acuerdo de esos tiempos y me da nostalgia.
Y vuelvo a recordar porque elegí éste seudónimo.

Proceso de creación.

¡Me gusta **recordar**!

Tomar elementos que veía en el **pasado** y tengo guardados en mi **memoria**,

desde la escena de una película, una experiencia personal, algún evento del pasado, hasta cualquier dibujo animado que veía cuando niño.

Tomar estas imágenes del pasado y traerlas al presente para luego **cruzarlas** con algún otro elemento o **situación de la actualidad**.

Cualquier cosa puede ser un **detonante** para una idea.
Algún fragmento de una película o canción,
hasta un comentario o un color. Puedo tomar cualquier cosa
que llame mi atención de una imagen del presente y conectarla con algo del pasado.

Por ejemplo, en mi memoria tengo la imagen de los "biker mice from mars" que son unos ratones con antenas que manejan motocicletas,
o mejor conocidos como moto ratones.
Y en la actualidad, en **Colombia también hay moto ratones**,
pero estos son personas que prestan un servicio de transporte en
moto. También la palabra **rata** es otra forma de referirse a
los ladrones. Conecto entonces, entre ambas imágenes, moto y rata.
Tomo la estructura de los ladrones o sicarios en moto y les
pego la imagen de los "biker mince"
encima y como resultado final,
tengo estos
ratones de antes convertidos en las
"ratas" de ahora.

Las propias ratas
Crayola y marcador sobre papel
25cm x 35cm
2021
Hace parte de las obras del resultado final de proyecto.

Antecedentes

Como lo dije antes.

Siempre se me inculcó la idea de

óleo sobre lienzo

como elementos de alta calidad y **los más artísticos**. Al principio me interesaba el arte figurativo porque yo también tenía esa idea de que lo más cercano a la realidad, era lo bello, era **"el verdadero arte"**.

Después **entendí**, que lo figurativo no es más que una técnica y que al final a mí **no me decía, ni me transmitía nada.**

Empecé a dibujar como me salían a mí los dibujos. Las manos siempre han sido elementos difíciles de trabajar, para mí también, pero no iba a esperar a dibujar manos perfectas para empezar a crear.

Entonces, tomé la decisión de hacer las manos y otros elementos de la figura humana como me salieran, sin esperar nada, y así salieron personajes con dedos chuecos o con tres o cuatro dedos. A veces, ni siquiera cuido los rasgos y termino creando figuras humanoides, pero que puedo retorcer como me dé la gana.

Es raro pero es mi "estilo",

es como me sale y no me importa si está bien o mal.

Ya me da igual.

¿¿¿El humanoide fluorescente???

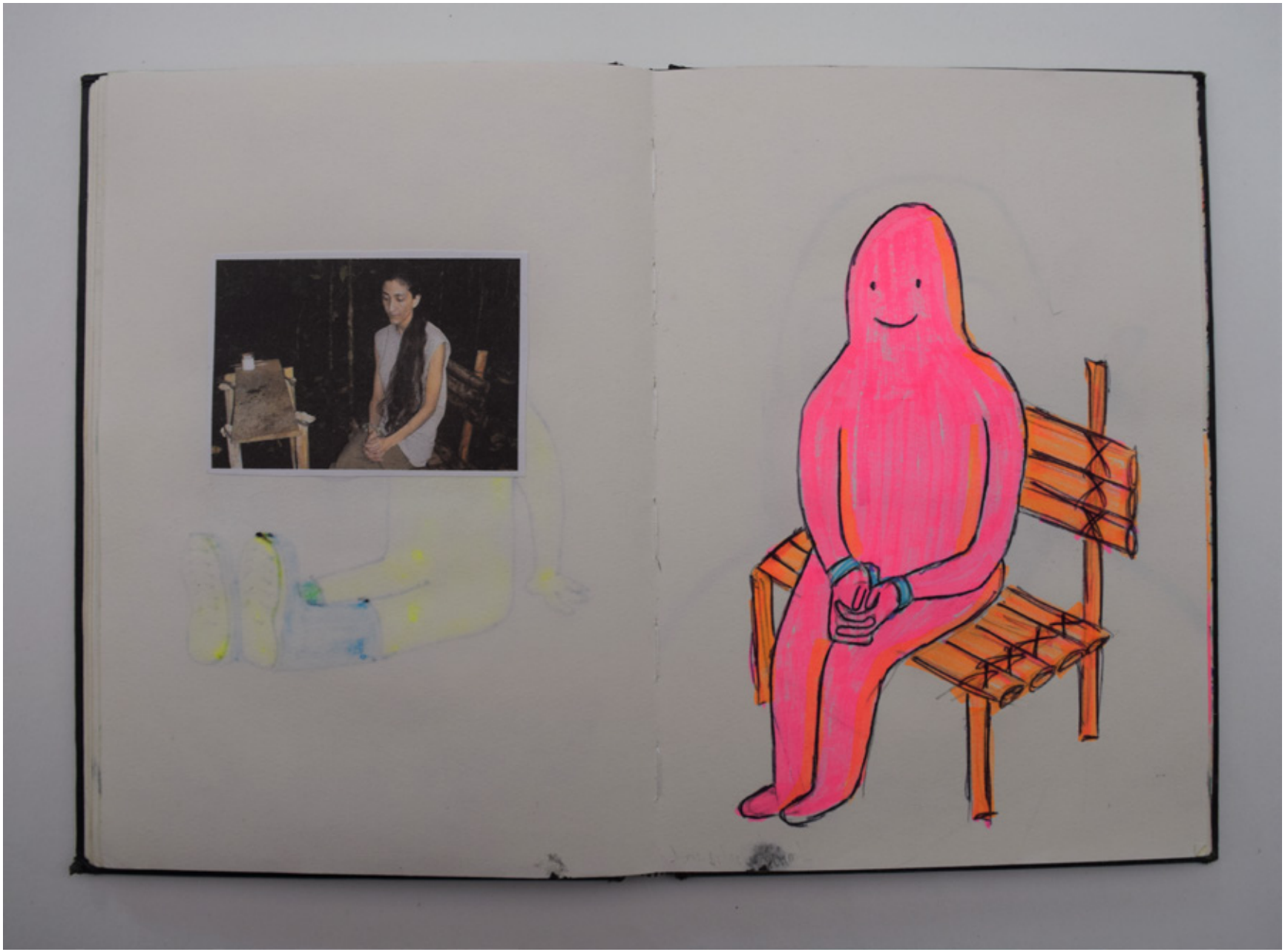
Este personaje surge cuando en unos años estuve **obsesionado con el tema de la muerte** -todavía me interesa y me gusta hablar de ella- creo que la necesidad de trabajar la muerte lo detonó **la muerte de un amigo** cuando estábamos en el colegio en 2014.

Eso desató muchas preguntas en mí, **muchas cosas dejaron de tener sentido.** Empecé a ver la vida como algo **aleatorio y sin sentido.** Quiero decir que en cualquier momento estas **bien** y en cuestión de segundos, todo puede cambiar e irse **a la mierda** y es algo que no puedes controlar "C`est la vie".

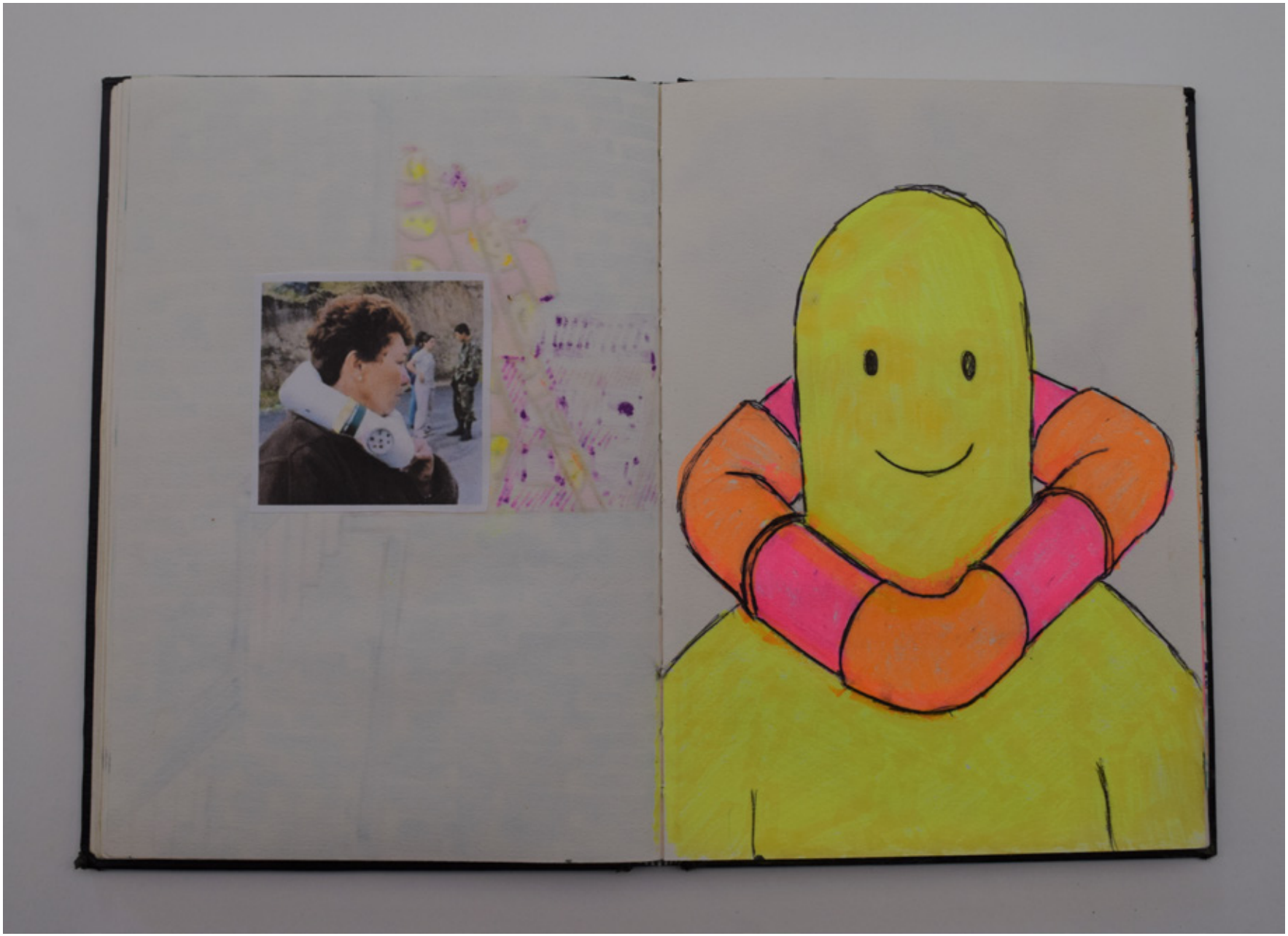
Entonces veía por esos días (2015-2016) como **la muerte** se había vuelto un **espectáculo en redes sociales**. Esos videos donde cogían ladrones y los cascaban hasta dejarlos inconscientes o muertos. Los comentarios en la publicación alentaban estas situaciones, era como una **sed de sangre**, un **morbo** por ver al otro vuelto mierda. Algo como el público del coliseo bajando el pulgar para que terminen ejecutando al gladiador caído.

Eso lo mezclé con esa **idea de felicidad** que a los colombianos nos encanta llevar **de fachada**. Pero tenía que mostrar a este humanoide de manera **suave, tierna, agradable a la vista**. Terminé por redondear los ángulos de la figura humana al punto de crear un personaje que parece de goma o gelatina, sin raza, ni género, de color fluorescente, con el cual podía **disfrazar** cualquier situación donde se banalizara ciertas situaciones pesadas, violentas, trágicas.

Falso Positivo
Resaltadores sobre papel
2019



Ingrid, 2007
Resaltadores sobre papel
2019



Collar bomba, 2000
Resaltadores sobre papel
2019

¿Por qué el
color fluorescente?

En el colegio no me dejaban
usar **los colores fluorescentes** porque no eran orgánicos,

no pertenecían a la naturaleza, **no estaba bien** y ¡punto!
Siempre estuvieron reprimidos estos colores. Unos años después
cuestionando el color me pregunté
¿por qué no podía usar los colores fluorescentes? ¿Que tenían de malo?
Veía que nadie los usaba. Empecé comprando estos resaltadores
de la sección de papelería de los supermercados
y a **experimentar** con ellos,
me planteé la tarea de solo usar colores fluorescentes,
pensé que "esa sería mi paleta de colores en adelante y ese sería mi estilo, lo que me identifique de los demás".
Al final veía como en Instagram todo mundo estaba usando
estos colores para pintar retratos de personas y mascotas.
Creo que, al verlos por todos lados, se me quitaron las ganas de usarlos,
ya había quemado esa etapa de color o simplemente ya me daban asco.
No quería usarlos más.

Entonces, redireccioné la idea de la **muerte** hacia la
violencia en Colombia,
usé el **humanoide fluorescente** para **tapar** los encuadres de ciertas
fotografías icónicas de la violencia en el país.
Me gustaba la idea de **resaltar** ciertas situaciones que estaban en el
imaginario colectivo colombiano
y que al parecer se habían
olvidado o lo habíamos banalizado.
Esto sucedió en 2018

Escobar 1993
Acrílico sobre lienzo
150cm x 120cm
2018

Stickers 2017

También trabajé con **stickers**,
estos llegaron como un medio donde podía **expresarme**
con total libertad,
sin tener esa presión detrás
de que si lo que hago es arte o no.
Con los stickers **liberé muchas ideas** que tenía en mente
y que nadie me podía decir si era bueno o malo,
simplemente eran stickers y ya.
Creé muchos personajes raros que todavía archivo
y que de vez en cuando los sacaba
para entregas finales de la Universidad.

¿Qué hago por
estos días?
Dibujo lo que quiera, con la técnica que quiera, con los colores que quiera. No me interesa llevar un estilo, no me interesa si está bien o mal, si es arte o no. Son ideas que llegan a mi mente por cualquier medio y me veo en una necesidad de plasmarlo, ya sea en mi bitácora, en un lienzo o en un retazo de papel.
Aun cuando no llevo una línea, creo que es fácil encontrar patrones en mi trabajo actual. Sigo cruzando personajes o pintando imágenes que son interesantes para mí. (2019-2021).

Mike Tyson y su tigre
Oleo pastel sobre papel
2020

F40 en llamas y Ralph
Óleo pastel y lápices de color sobre papel
2020

Referentes

Me gustan las vanguardias, los **trazos sueltos y rápidos** de los impresionistas, la libertad con la que utilizan **el color** los fauvistas. Me gusta mucho del expresionismo la idea de **trasmitir lo que sentimos** y modificar la pintura hasta que logra llevar el mensaje del artista al espectador.

También me interesa el expresionismo abstracto y el neo expresionismo. Creo que por lo mismo que se me dificulta expresar o mostrar lo que siento en mi obra. Ver artistas tocando t**emas tan íntimos y exponiéndose** por medio de su obra, me parece muy valiente y lo valoro mucho.

Basquiat es de mis artistas favoritos, me gusta mucho los trazos fuertes y violentos de su obra.

Instagram es mi red social favorita, es donde **he encontrado** artistas contemporáneos que me sirven de inspiración y como referente en mi obra.

Estos artistas que encuentro en esta plataforma me sirven de **motivación** al ver que hay un "estilo" similar al mío y eso me motiva **a seguir creando**, sin miedo a esa presión constante de saber si mi trabajo es válido o no.

Germes Gang:
es de mis favoritos,
casi nunca lo comparto
o se lo enseño a los demás, es
claramente donde quiero llegar, es ver en la
obra de este colectivo las ideas que alguna vez se
me ocurrieron pero ellos ya las han plasmado.
Trabajan personajes de la cultura pop pero de una
forma más "distorsionada" diría yo. En su trabajo se
ve el poco interés en las proporciones, y podemos
encontrar distintos personajes de la tv en la
misma acción. Su objetivo es romper con la
idea del fan-art.

John Paul fauves: pintor
costarricense que se inspira
en iconos de Hollywood y
caricaturas populares de la
actualidad. Creando obras tipo
Frankenstein con partes de
iconos como Marilyn Monroe, James
Dean, bop esponja, homero Simpson entre-
lazados ingeniosamente con movimientos de
la historia del arte, desde el expresionismo
alemán hasta el cubismo y el arte pop.

Matija Bobičić:
pintor esloveno, en su
obra trabaja personajes de
dibujos animados que mues-
tran la influencia de sus recuer-
dos de infancia y los entrelaza
con imágenes de marcas de la
actualidad. Es un artista que loga
conectar situaciones de la actuali-
dad con su obra. Por ejemplo en su
último trabajo "Corona Shoppers" hace
una comparación entre las personas en
medio de la pandemia peleándose por recursos en los
mercados y los personajes de los años 80, los cuales luchaban
por un recurso natural. Encuentra similitudes entre las personali-
dades de ambos grupos como la hostilidad, la falta de empatía,
moral y solidaridad. Su técnica consiste en cubrir el lienzo con
varias capas de pintura antes de empezar a componer y al
mismo tiempo para darle más textura a su obra.

Aquí puedes ver su trabajo.

https://www.instagram.com/germesgang/

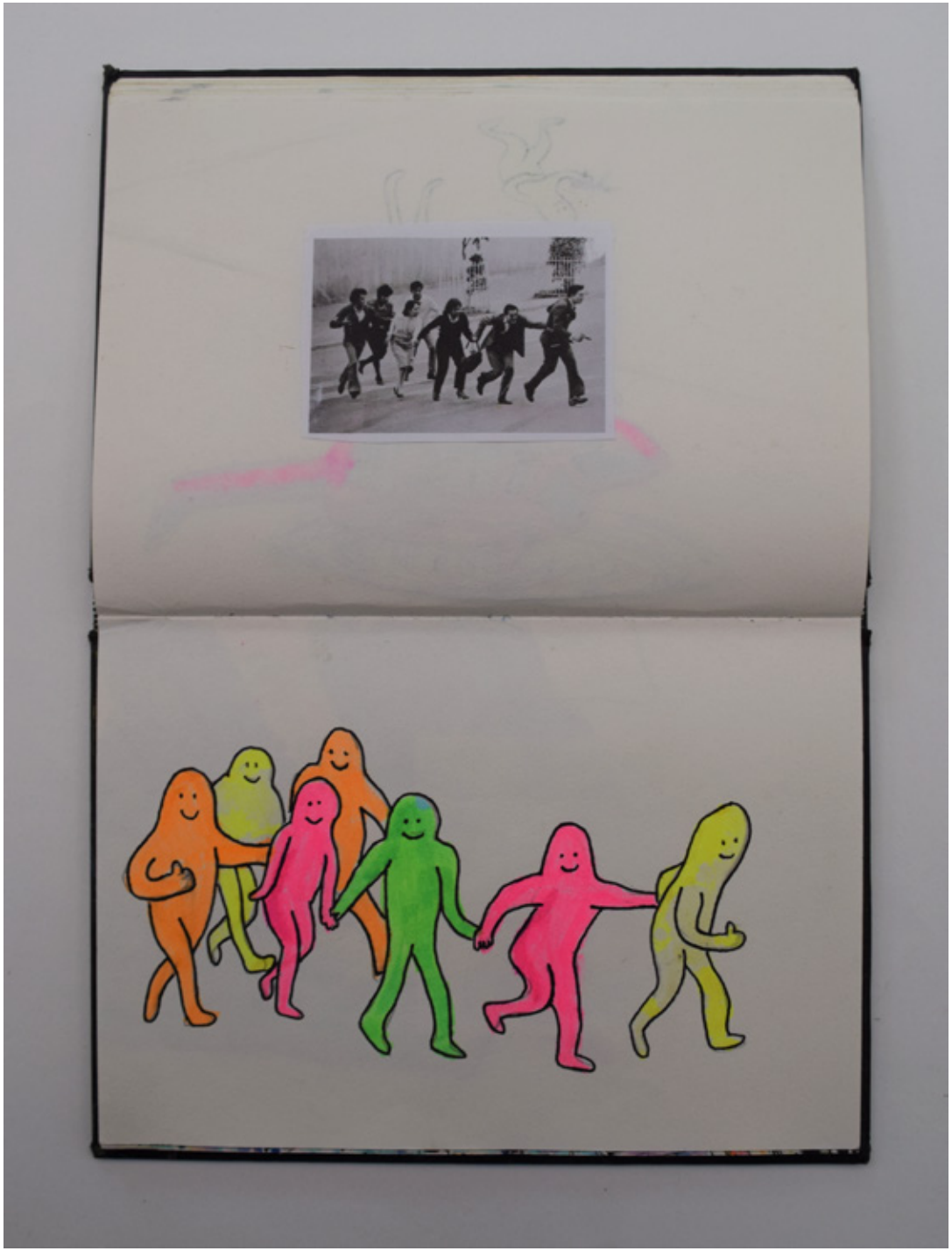
https://www.instagram.com/bobicicmatija/

https://www.instagram.com/lefauves/

Las siguientes son imágenes
extraídas de mis bitácoras,
donde se muestran
distintos temas y estilos gráficos.

Puedes ver más imágenes de mis bitácoras en
el siguiente link:

https://www.instagram.com/_49_48_/



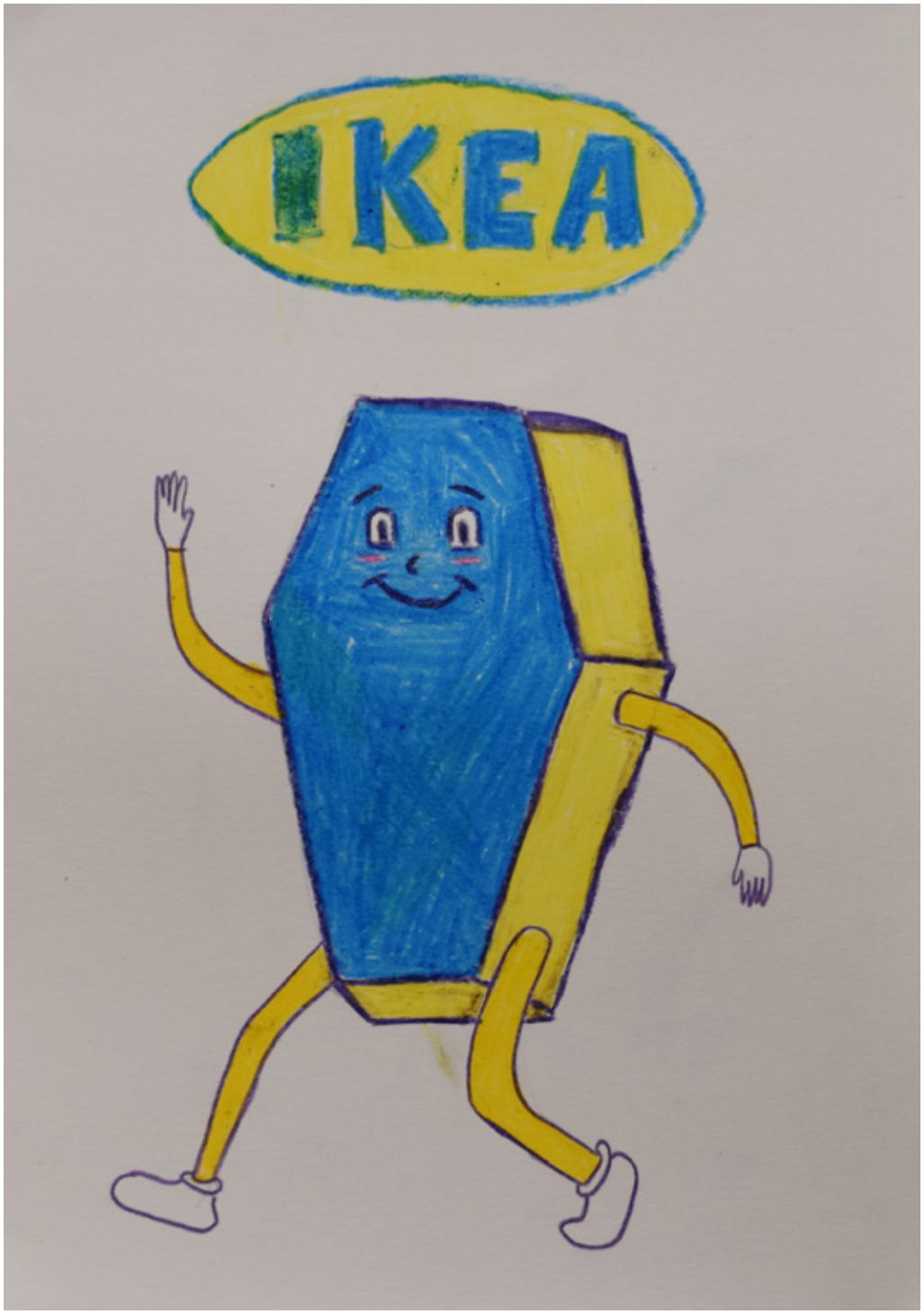
Toma del Palacio de Justicia, 1985
Resaltadores sobre papel
2019

Bob Esponja x Skeletor
Resaltadores y marcadores sobre papel
2020

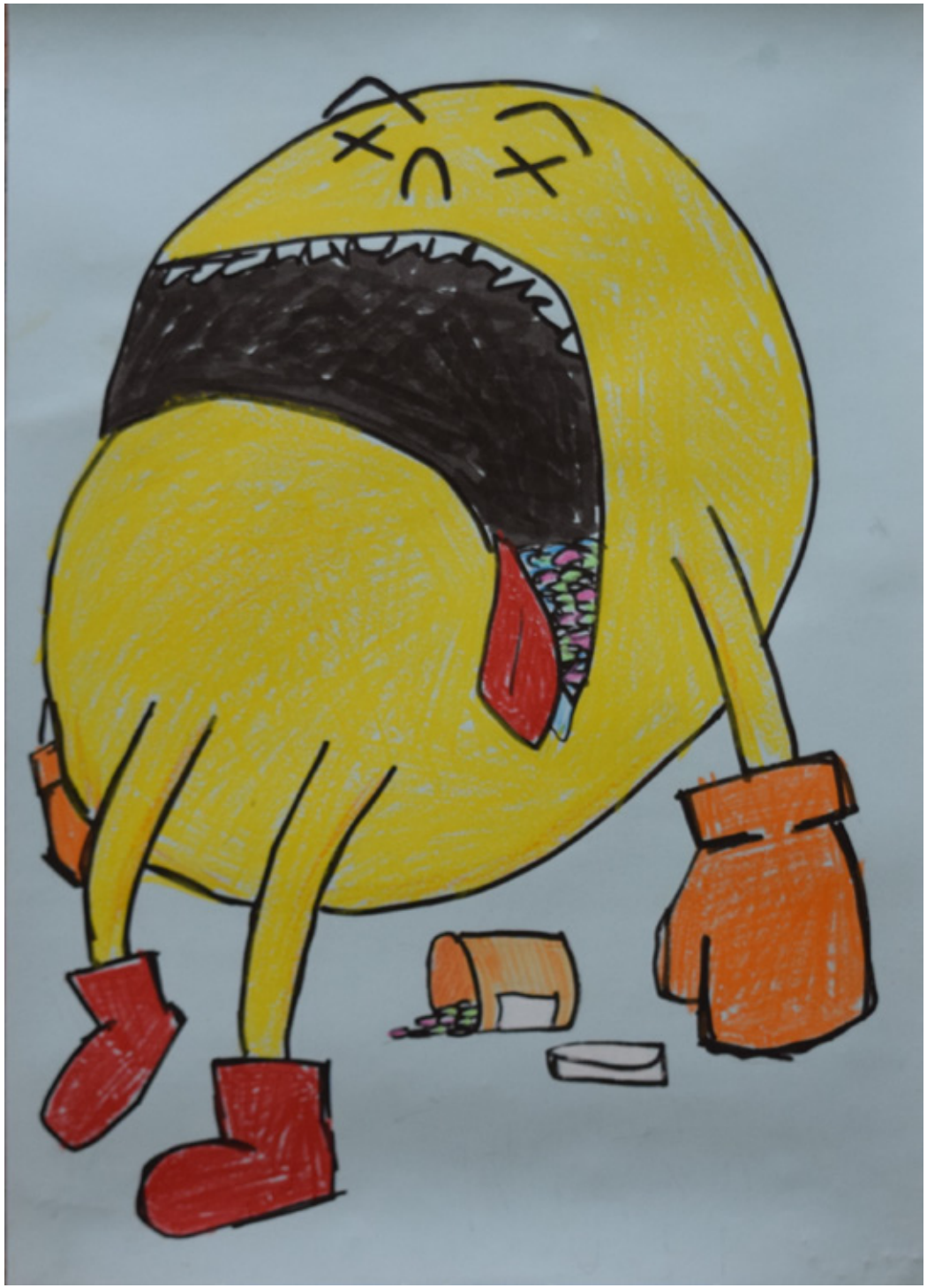
Dibujos en cuarentena #1
Marcadores y crayola sobre papel
2020

Las siguientes imágenes corresponden a las obras como resultado final del proyecto.

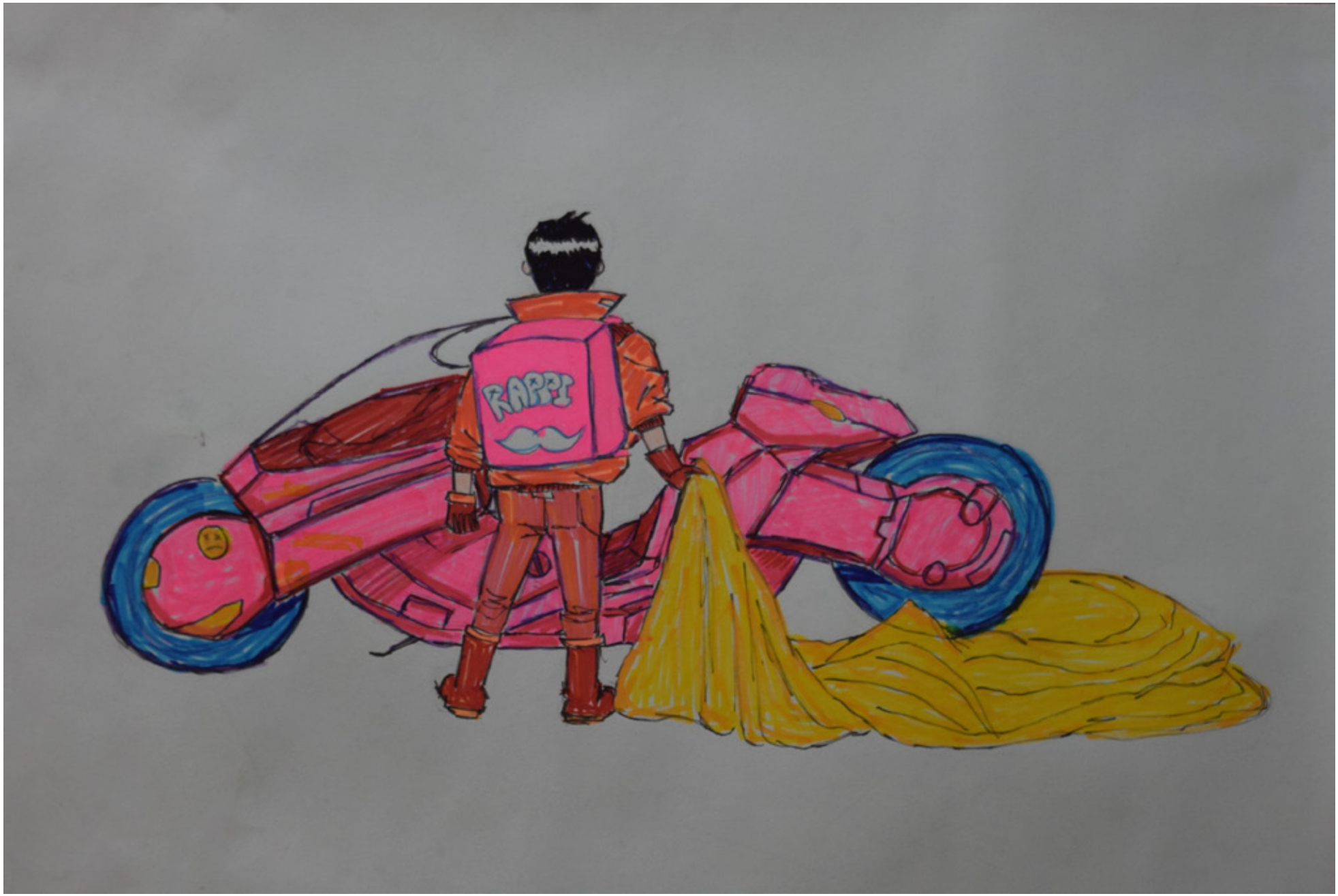
Sin Título
Acrílico sobre lienzo
99cm x 94cm
2021



Ataúd IKEA
Crayola y lápices de color sobre papel
25cm x 35cm
2021



Game over
Crayola sobre papel
35cm x 50cm
2021



AKIRappi
Marcadores sobre papel
50cm x 70cm
2021

Webgrafia:

Vasco, C. Análisis de contenido de las representaciones sociales de género por medio de memes, a través del caso "meme.sociedad" en la red social instagram, desde el 24 de abril del 2017 hasta el 6 de abril del 2018. Red.uao.edu.co
https://red.uao.edu.co/handle/10614/11781

Pérez, G. *El meme en internet: Usos sociales, reinterpretación y significados, a partir de Harlem Shake*. Scielo.org.mx
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0187-57952014000200005&script=sci_arttext

(02 de Enero de 2021). Colombia es el tercer país más feliz del mundo, según encuesta. EL HERALDO.
https://www.elheraldo.co/colombia/colombia-es-el-tercer-pais-mas-feliz-del-mundo-segun-encuesta-784403

Toro, C. *GermesGang, la destrucción del fan-art*. JOIA Magazine.
https://joiamagazine.com/germes-gang-la-destruccion-del-fan-art/

A, Conde. *Entrevista a Matija Bobičić, "algo que pintaría un niño"* JOIA Magazine.
https://joiamagazine.com/entrevista-a-matija-bobicic/

John Paul Fauves. Metalmagazine.eu
https://metalmagazine.eu/bi/post/article/john-paul-fauves-where-picasso-meets-homer-simpson