RAÍCES

MEMORIAS EXPOSITIVAS 2024.

Exposicion anual. Investigación + Creación

FACULTAD DE
DISEÑO

Universidad de Medellín
Ciencia y Libertad

RAÍCES
IDENTIDAD Y FUTUROS
UN LLAMADO A LA CONSILIENCIA Y LA CO-CREACIÓN

RAÍCES
IDENTIDAD Y FUTUROS

Memorias expositivas. 2024
Exposición anual
Investigación + Creación
.

RAÍCES, IDENTIDAD Y FUTUROS
UN LLAMADO A LA CONSILIENCIA Y LA CO-CREACIÓN

MEMORIAS EXPOSITIVAS
Número 1. Año 2024
ISSN 3100-9530

1ra Exposición anual
Investigación + Creación

RAÍCES, IDENTIDAD Y FUTUROS
Medellín 2024

Universidad de Medellín
Cra. 87 #30-65
Medellín, Colombia, Suramérica

Redes
https://investigacionmascreacion.udemedellin.edu.co/
disenoudemedellin.edu.co
ic@udemedellin.edu.co

RAÍCES
IDENTIDAD Y FUTUROS

Memorias expositivas. 2024
Exposición anual
Investigación + Creación

.

Camilo Sánchez Cadavid
Decano Facultad de Diseño
Universidad de Medellín

Elizabeth Flóres Yepes
Vicerrectoría de Ciencia y Tecnología
Universidad de Medellín

Curaduría
Elaine Denisse Távara Valdiviezo
Las Artes Lima, Lima, Perú

Comité Evaluador
Mauricio Vásquez Rendón
Carolina Marroquín Sierra
Juan David Mira Duque
Universidad de Medellín, Medellín, Colombia

Producción Gráfica
Carolina Marroquín Sierra
Tomas Hernández Martínez

Reflexión

Lima, 12 de diciembre 2024

Es un verdadero honor haber sido parte del equipo de jurados en la XIV Muestra Académica y de Investigación + Creación de la Facultad de Diseño de la Universidad de Medellín. Este evento internacional no solo celebra la creatividad en todas sus formas, sino que también fomenta reflexiones profundas sobre nuestras raíces, identidad y los futuros posibles que podemos construir desde el diseño y la innovación.

El proceso de revisión y evaluación de las obras participantes me permitió conectar con la riqueza cultural y los contextos sociales de Colombia, un país extraordinario en diversidad y creatividad. Muchas de las propuestas destacaron por abordar temas socioculturales que dan voz a historias frecuentemente silenciadas, recordándonos el inmenso poder del arte y el diseño como herramientas de visibilización y transformación social.

Estas interacciones no solo enriquecieron mi perspectiva profesional, sino que también reafirmaron mi compromiso con el diseño como un medio para generar cambios significativos.

Agradezco a la Universidad de Medellín por esta oportunidad invaluable, que refuerza el diálogo entre el arte, el diseño y la ciencia, y resalta el poder transformador de la creación en armonía con nuestro entorno.

Denisse Távara
Lima-Perú

Reflexión

Raíces, Identidad y Futuros, en su primera edición, no fue solo una exposición, sino un espacio de reflexión profunda. A través de 20 obras, 42 artistas exploraron las conexiones entre el arte, el diseño y la transformación social junto a una mirada creativa y comprometida. Desde audiovisuales generados con inteligencia artificial que exaltan a un pueblo indígena colombiano, hasta materiales y productos innovadores hechos con nopal y residuos de plátano, pasando por joyería, textiles, mobiliario y fotografía, cada pieza expresó una visión única de los futuros que soñamos construir.

Mediante procesos de investigación-creación, esta muestra reivindicó el arte y el diseño latinoamericano como herramientas de cambio y expresión cultural. En la Facultad de Diseño de la Universidad de Medellín concebimos el diseño como una disciplina capaz de transformar la sociedad, abrazando la diferencia, la diversidad y múltiples epistemologías. Desde perspectivas de pluriversalidad, circularidad y prospectiva, buscamos desafiar la hegemonía cultural con una mirada crítica y constructiva.

Raíces, Identidad y Futuros es una apuesta por tender puentes entre el pasado, el presente y el futuro, rescatando lo local y lo autóctono para imaginar nuevas definiciones de sociedad y humanidad desde la creación y la co-creación.

Este proyecto, nacido de proceso de Investigación+Creación, también es una invitación abierta a quienes deseen compartir su obra y sumarse a este propósito.

Los invito a sumergirse en estas memorias, a explorar las múltiples miradas sobre la identidad y a imaginar futuros posibles, construyendo juntos una identidad latinoamericana que aporte soluciones a los desafíos de nuestro tiempo.

Camilo Andrés Sánchez Cadavid
Decano de la Facultad de Diseño
Universidad de Medellín

Reflexión

Como investigador en diseño, la experiencia en "Raíces" fue un catalizador para repensar el papel del diseño en la construcción de identidades y respuestas a los desafíos sociales contemporáneos. Este evento trascendió la mera exhibición; se erigió como un laboratorio vivo donde la investigación y creación convergieron para explorar las profundidades de la identidad latinoamericana.

"Raíces" nos confrontó con preguntas esenciales: ¿Cómo podemos articular discursos y materialidades que reflejen la complejidad de nuestras transiciones sociales? ¿Cómo podemos, a través del diseño, iluminar problemas arraigados y fomentar un entendimiento más profundo de nuestra identidad colectiva? La respuesta, palpable en cada instalación y proyecto, residió en un enfoque crítico y comprometido.

Los creadores participantes, durante una semana de intensa colaboración, se sumergieron en la tarea de construir mundos provocadores.

Su trabajo no se limitó a la estética; fue un ejercicio de excavación en las capas de nuestra historia y cultura, un intento de desenterrar las raíces de nuestra identidad.

La fabricación, construcción y modelado se convirtieron en herramientas para dar forma a narrativas visuales y experienciales que desafiaron nuestras percepciones y nos invitaron a reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo.

La diversidad de enfoques y la profundidad de las exploraciones fueron notables. Desde instalaciones interactivas que invitaban a la participación activa hasta objetos que evocaban la memoria y la tradición, cada proyecto aportó una pieza al mosaico de la identidad latinoamericana.

La crítica se entrelazó con la creatividad, dando lugar a un diálogo que trascendió las fronteras del diseño convencional.

"Raíces" nos recordó que el diseño no es un ejercicio aislado, sino una práctica intrínsecamente ligada a la sociedad. Nos invita a ser agentes de cambio, a utilizar nuestra creatividad para construir puentes entre el pasado y el futuro, y a reimaginar un presente más justo y equitativo. Este evento fue un testimonio del poder del diseño para transformar nuestra comprensión del mundo y para inspirar la construcción de un futuro más significativo.

Juan David Mira Duque
Evaluador
Profesor - Investigador
Universidad de Medellín

Reflexión

Raíces, más que un espacio de exhibición se convirtió por unos días en un espacio de reflexión, conversación, sensibilización, asombro y democratización. Tuvimos la fortuna de recorrer 20 obras de talentosos creativos de distintas disciplinas, que surgieron de procesos de investigación rigurosa, y que nos llevaron por un viaje que invitaba a reconocer, y sobre todo a cuestionar, ¿qué significan nuestras raíces como colombianos y cómo nos relacionamos con ellas?

Algunas veces dolorosas, otras esperanzadoras, nuestras raíces nos permiten abrazar el pasado para repensar el futuro.

Mauricio Vásquez Rendón
Evaluador
Profesor - Investigador
Universidad de Medellín

La exposición Raíces. Identidad y Futuros, un llamado a la consiliencia y a la co-creación, fue un escenario soñado de 7 días de convergencias relatadas por medio de obras diversas que representan percepciones compartidas sobre la identidad y el futuro.

Como exposición dio protagonismo al valor creativo de diferentes expresiones materiales e inmateriales cargadas de reflexiones, saberes, técnicas y narrativas que reivindican nuestras percepciones territoriales alrededor de lo que nos representa y lo que nos a atravesado cultural y socialmente.

Indagaciones e interpretaciones de fenómenos del conflicto armado y sus heridas, de la forma en la que nos relacionamos con el planeta, de los saberes ancestrales, de la juntanza, la co-creación e integración comunitaria y las formas de habitar y de percibir la materialidad, atravesando las inquietudes de futuros tecnológicamente dominados. Todo ello se constituyó como un tejido de entendimientos donde intercambiamos de forma sensible y profunda, certezas e inquietudes de nuestras raíces y expectativas de nuestro devenir.

Carolina Marroquín Sierra
Evaluadora
Profesora- Investigadora
Universidad de Medellín

Introducción pág 09.

Convocatoria pág 10.

Obras pág 14.

Introducción

La exposición de obras de Investigación+Creación **RAÍCES. IDENTIDAD Y FUTUROS**, un llamado a la consiliencia y la co-creación, fue un espacio de carácter internacional, abierto a las reflexiones de los procesos de creación o de Investigación+Creación de diseñadores, arquitectos, artistas y creadores en general.

"La creación de mundos alternativos es una tarea urgente. Necesitamos nuevas formas de pensar, nuevas formas de actuar y nuevas formas de relacionarnos con el mundo." Arturo Escobar, 2017.

En un mundo en constante transformación, donde la búsqueda de la identidad y la creación se torna cada vez más urgente, surgió **RAÍCES. IDENTIDAD Y FUTUROS**, un espacio de exhibición de obras que invitó a reflexionar sobre el vínculo entre nuestras raíces, nuestra identidad y nuestro potencial creativo. Este espacio buscó conjugar los contrastes entre los diversos campos de la creación, el arte, el diseño y la ciencia, para repensar la investigación como un proceso de creación en armonía con el mundo.

Esta exposición de creaciones tuvo como fin mostrar nodos entre la identidad en Latinoamérica y las visiones creativas que habitan en ella, mostrando discursos reposados en productos y obras de creación de arte, arquitectura y diseño generando revisiones trayectuales de nuestro pasado creativo y las miradas hacia el futuro de la creación.

RAÍCES. IDENTIDAD Y FUTUROS no solo fue un evento de Investigación + Creación, sino una invitación a una exploración profunda de nuestros orígenes, nuestra identidad y nuestra capacidad de crear.

Reconectar con nuestras raíces. ¿Cómo podemos redescubrir nuestras tradiciones y usarlas como base para la innovación y la creación?

Repensar la identidad. En un mundo globalizado, ¿qué significa crear en Latinoamérica?, ¿cómo podemos construir una identidad que valore la diversidad y la interculturalidad?

Explorar nuevos caminos hacia el futuro. ¿Qué tipo de futuro queremos construir?, ¿cómo podemos utilizar la creación para construir un futuro más justo, sostenible e inclusivo?

Este es un evento asociado a la Facultad de Diseño de la Universidad de Medellín concebido como un espacio de carácter internacional abierto durante 7 días al público, que busca crear reflexiones para la consiliencia y la co-creación, donde personas de diferentes disciplinas y culturas puedan:

Conectar con otros creadores e investigadores: ampliar nuestra red de contactos y colaborar con personas de diferentes ámbitos.

Compartir ideas y experiencias: aprender de las experiencias de otros y aportar nuestras propias perspectivas.

Las memorias contenidas aquí, resumen las 20 obras expuestas por los 49 autores seleccionados y las experiencias vividas por los 200 participantes que recibió la exposición durante 7 días.

Convocatoria

Se invitó a artistas, arquitectos, diseñadores y creadores a presentar obras que "impliquen aportes originales al arte, a la arquitectura, al diseño, a la cultura y al conocimiento en general a través de lenguajes simbólicos que expresen, interpreten y enriquezcan de manera sustancial la vida intelectual, emocional, cultural y social de las comunidades humanas. Se incluye en este tipo a las obras, objetos, procesos o eventos con un aporte significativo a su campo de conocimiento." Minciencias, 2021.

El espacio expositivo estuvo abierto a obras de diferente naturaleza según su temporalidad como:

Obra o creación efímera: son las obras, diseños o productos, materiales e inmateriales,cuya existencia es de una duración limitada en el tiempo y el espacio y cuya evidencia depende, por lo tanto, de la memoria reconstructiva. Son sus huellas, rastros, o registros los que corroboran su existencia y las hacen reconocibles. El registro debe ser repetible,exportable y verificable.

Obra o creación permanente: son obras, diseños o productos -materiales e inmateriales- cuya existencia pretende ser ilimitada en el tiempo. La presencia y persistencia del objeto que registra la obra o producto demuestra su existencia, sin embargo, la obra o producto mismo predomina sobre el valor del registro

Obra o creación procesual: son aquellas obras, diseños o productos materiales o inmateriales, en cuya naturaleza predomina la dinámica transformadora, sistémica y relacional; por esta razón tienen un carácter abierto y no están sujetas a un marco espacio temporal predeterminado. Generan impacto verificable pero no previsible material e inmaterial. El reconocimiento de este tipo de producto se basa en la existencia de indicadores cualitativos o cuantitativos que den cuenta de las dinámicas del proceso.

Postulación:
Las propuestas debieron ser presentadas bajo los lineamientos establecidos en la plantilla dispuesta para ello. Una vez postulados, el comité encargado procedió a su evaluación y publicación de resultados a los correos consignados en el formulario de inscripción.

Publicación:
Las obras están disponibles en el repositorio del evento
https://repository.udem.edu.co/
*para su publicación se solicitó consentimiento de cada participante.

Acreditación:
La participación al evento no tuvo costo asociado, los autores debieron encargarse de gestionar los elementos necesarios para el montaje de su obra en el espacio dispuesto por los organizadores del evento. El montaje se realizó en la tarde del 21 de noviembre a partir de las 2 p.m.

Organizador
Facultad de Diseño Universidad de Medellín

Categoría
Exposición de obra de creación

Dirigido a
Artistas, arquitectos, diseñadores y creadores en general

Certificación y memorias:
La participación en el evento fue certificada y, al igual que las memorias de los trabajos presentados, fueron entregados en los meses posteriores al evento.

Balance

Convocatoria

22 de septiembre al 18 de octubre de 2024

Exposición

22 al 29 noviembre de 2024

20
OBRAS

49
AUTORES

72 h
Montaje

195 m²
Metros cuadrados

8 días
Abierto al público

Equipo Evaluador
1 jurado internacional y
3 nacionales.

200
Visitantes

Lugar

Centro de Convergencia CPTV
Universidad de Medellín

Formatos y técnicas

Fotografía, video instalación, vestuario, audiovisual, biomaterial, objetos discursivos, instalación, artesanía, AI generativa y foto novela.

Temáticas

Ancestralidad
IA
Fotografía
Conflicto Armado
Artesanía
Cotidianidad
Identidad
Paisaje
Tradiciones

Conversatorio

Hugo Alejandro Vásquez Echavarría
Institución Universitaria Pascual Bravo

Ana Sofía Henao
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.

Santiago Marzola
Artista independiente

LUMA
Bioluminaria Ancestral

David Cabra Jaramillo
Miriam Márquez

El eje de LUMA, nuestra Bioluminaria Ancestral se fundamenta en una investigación innovadora que transforma los desechos de madera salada del Caribe colombiano mediante procesos regenerativos, integrados con la narrativa artesanal de la diseñadora Miriam Márquez.

Este proceso circular, basado en el uso de materiales, incluye la creación de una pantalla de luminaria hecha a partir de un bioplástico de tercera generación, compuesto por algas y residuos madereros cuidadosamente procesados. El material resultante es una bio-piel flexible, que se distingue por su translucidez, resistencia al calor y la abrasión, además de ofrecer cierta repelencia al agua.

Nuestra Bioluminaria Ancestral sintetiza una colaboración enfocada en el diseño regenerativo con materiales naturales, destacando el compromiso con la sostenibilidad y la innovación.

Narrativas Otras: Memorias Vestimentarias de la Desaparición

Ángela María Echeverri Jaramillo
Catalina Montaño Maya
Juliana Giraldo Calderón
Hugo Alejandro Vásquez Echavarría

Una mirada desde el diseño a las prácticas vestimentarias de las personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado en Antioquia, Colombia, se centra en los artefactos vestimentarios como portadores de memoria histórica y elementos de denuncia sobre la desaparición forzada en Antioquia. Entre 1970 y 2018, Colombia registró 82.998 desapariciones forzadas, siendo Antioquia el departamento más afectado con 12.559 víctimas directas. Esta propuesta utiliza el Diseño Crítico, inspirado por Tony Dunne y Fiona Raby, para resignificar el vestido como una narrativa simbólica que representa la identidad de las personas desaparecidas.

Retomamos el postulado de que la indumentaria se considera una extensión del cuerpo, donde las prendas adquieren sentido en relación con la experiencia vivida de la desaparición.

Este enfoque es fundamental para investigar y desarrollar la obra, transformando estos artefactos en portadores de identidad y memoria. Entonces es en este escenario donde se configuran una serie de acciones plásticas y artísticas que buscan estudiar las relaciones entre el diseño y la memoria. Así, estas búsquedas de sentido no solo contribuyen a memorias históricas, sino que actúan como un acto de reparación simbólica, evocando la vida cotidiana de las personas desaparecidas y resistiendo al olvido.

Luz Ancestral

Eliana Zapata Ruiz
Erika Imbett Vargas
Fausto Alonso Zuleta Montoya

Luz Ancestral es una obra que combina el diseño industrial contemporáneo con la cultura Zenú, reinterpretando los sombreros vueltiaos como lámparas a través de renders 3D. Mediante técnicas precisas de modelado y renderizado, las formas tejidas de caña flecha proyectan sombras geométricas, creando una atmósfera única que conecta tradición y modernidad.

El proceso creativo incluyó la investigación etnográfica y documental, trabajando con artesanos Zenú en San Benito Abad, Sucre y recolectando información sobre las técnicas de trenzado de caña flecha y los significados culturales del sombrero vueltiao.

Esta etapa incluyó entrevistas y observación para comprender los procesos de manufactura y la simbología detrás de los patrones, luego, se utilizó software avanzado para replicarlos en un contexto lumínico, simulando la interacción entre la luz y los tejidos, capturando la riqueza visual. La simulación de luz LED y la interacción entre los tejidos y las sombras fueron clave en la etapa de prototipado digital, asegurando que los patrones tradicionales proyectaran efectos visuales únicos en distintos escenarios. El resultado entonces es una serie de renders hiperrealistas que no solo presentan los artefactos como objetos de diseño funcional, sino también como un homenaje a la memoria cultural del pueblo Zenú, integrando técnicas ancestrales en el diseño moderno.

Maneras de ver

Miriam Márquez

Un llamado a explorar las dimensiones del origen al origen. Adaptando los objetos a la naturaleza, y no al revés, reivindicando y protegiendo la vegetación. A través de fragmentos de madera flotante diversa que son arrasados por la fuerza natural, en esta obra se asume el desafío de relatar la naturaleza muerta en un proceso de transformación que trastoca la cultura material doméstica y nos acerca a la forma en que un material puede ser reutilizado infinitas veces, creando un ciclo perpetuo que además llega a crecer y mantener una economía nueva en la que unos residuos constituyen el alimento de otro.

"La silla" con toda su carga metafórica simboliza el poder, la hegemonía, la influencia. La silla fragmentada es algo más que una silla: Es un mensaje, una idea.

En esta obra no hay boceto, ni plan. Es una representación libre, orgánica y democrática.

AcuNopal

Valentina Alzate Sánchez
Julie Waldron
Ader García
Lina María Agudelo Gutiérrez
Diana Waldron
Daniel Franco
Sofía Echeverri
Alejandra Hincapié
Mauricio Vásquez Rendón

Uno de los grandes desafíos de la humanidad es encontrar el balance entre el bienestar y la sostenibilidad. Actualmente, el ambiente construido es responsable del 37% de las emisiones globales, por lo que el sector de la construcción tiene el llamado a reducir la huella de carbono usando materiales regenerativos, descarbonizar los materiales convencionales, y evitar la extracción y producción innecesarias. AcuNopal, propone una exploración a las propiedades acústicas de los residuos agroindustriales maderables del nopal. En Colombia, uno de los municipios en donde se encuentran cultivos de nopal es en Sonsón, Antioquia, donde cosecha su fruto, el higo y ha servido de sustento a más de 500 familias durante más de 100 años.

Sin embargo, la falta de conocimiento de las propiedades de esta planta ha impedido que pueda aprovecharse integralmente, pues se conoce que todas sus partes son aprovechables, incluyendo los residuos generados en el proceso de poda.

La instalación AcuNopal invita a sumergirse en la exploración de la estructura, morfología y textura de la madera de nopal. Tiene el objetivo de conectar al observador con la raíz y el origen de la forma y los procesos de este material.

Carmen, la otra fotonovela

Carlos Alfonso López Lizarazo
Mónica Isabel Tamayo Acevedo
Lucía Stella Tamayo Acevedo

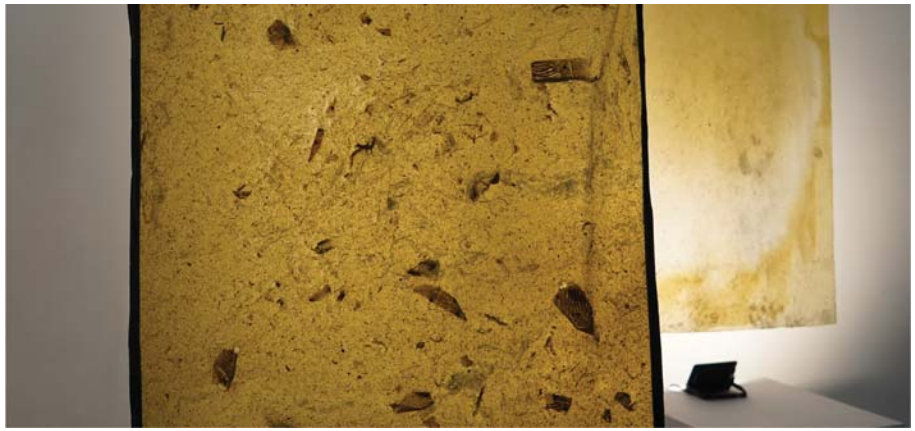
Carmen, como resultado y proceso de un esfuerzo de investigación+creación, buscó resolver la pregunta en torno a ¿cómo narrar con propósitos de divulgación y denuncia historias de mujeres víctimas de abusos sexuales en el marco del conflicto armado colombiano y no propiciar con estas piezas, revictimización? para esto, entonces, se empleó metodológicamente en su proceso de construcción como texto dramático la "dramaturgia del acontecimiento".

Se abrió, así, un camino que permitió transitar con atención crítica por los sucesos históricos - los que hacen parte del olvido - y los datos mismos, transformándolos en imágenes, escenas, voces, personajes, en perspectiva de conflicto dramático, para dar sentido y emoción a una serie de sucesos que ocurrieron en la región Montes de María de Colombia, en la décadas de 1990 y 2000. Los cuales, por la dureza de las evidencias imposibilitaba su "reconstrucción histórica", por lo que debieron ser tratadas mediante "la metaforización" instalando el relato y dramatización en la década de 1950, en la cual las mujeres logran en nuestro país conquistar su derecho al voto. Finalmente, trascendimos el huero formato de la fotonovela, la cual entró en desuso hacia la década de 1980 en adelante, buscando en sus propósitos y estilo resignificar desde el formato unas maneras de mirar a la mujer.

Re-significancia

Juan Esteban Pinillos
Mauricio Vásquez Rendón

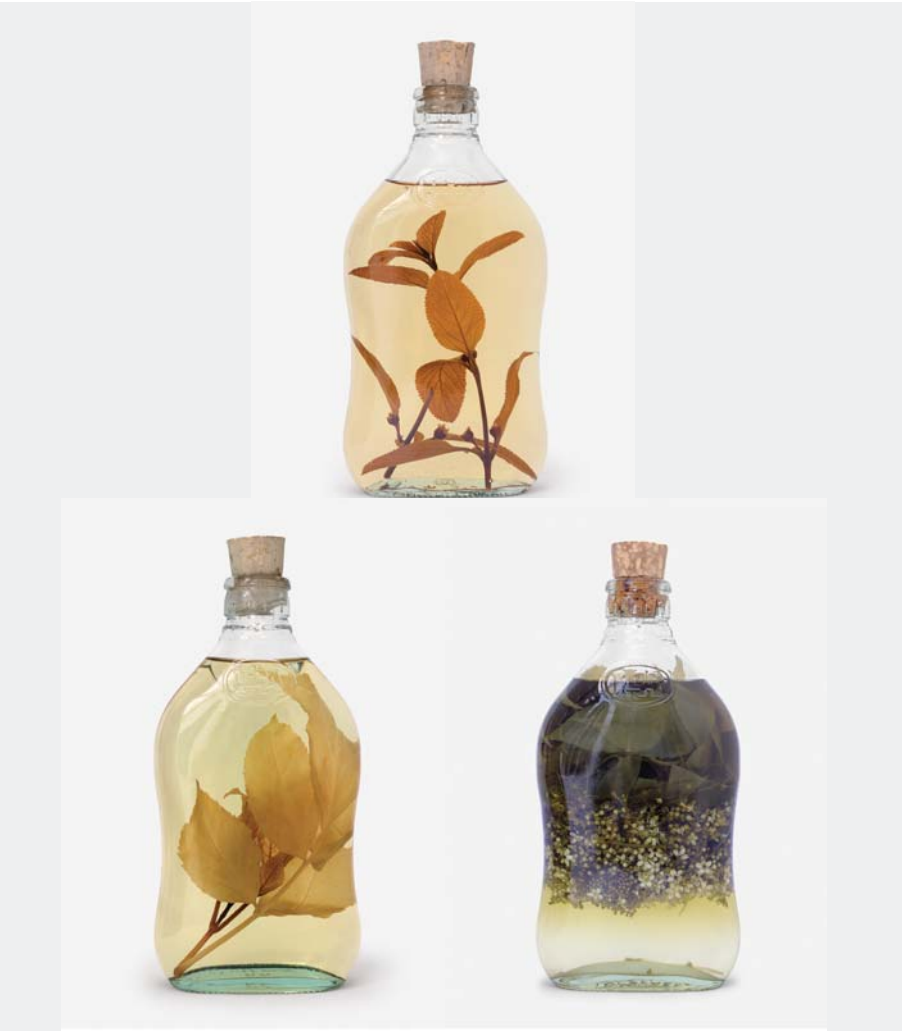
Ante la incesante agonía que padece el planeta para satisfacer la demanda de recursos de la humanidad, y en vista de múltiples escenarios como los vertederos de basura donde podemos encontrar montañas de desperdicios, un panorama que parecía ser lejano se adentra sutilmente en la vida cotidiana, afectando el bienestar de todas las formas de vida del planeta en medio de la crisis ambiental. Es por esto por lo que se vuelve estrictamente necesario que, desde la educación en diseño, la investigación y la industria, comiencen a trazarse rutas que ayuden a disminuir este impacto. Una estrategia se abre camino desde la implementación de insumos no convencionales, o los que normalmente son considerados y denominados desperdicios, para la creación de nuevos procesos y materiales alternativos que sustituyan los materiales industriales convencionales que son excesivamente contaminantes desde su producción y disposición final. Esta obra permite al espectador transitar entre muestras de biomateriales de gran formato y de la fuente a partir de la cual fueron creados, invitando a detenerse para contemplar y generar consciencia sobre la posibilidad de re-materializar nuestro entorno y la forma en la que nos relacionamos con él.



Exposición
Investigación + Creación. 2024

Brujería: serie de 3 fotografías

Yuli Andrea Cadavid Agudelo



Cortesía fotografías: Autora

La naturaleza se expresa a través de las plantas y ellas nos curan o nos matan, dependiendo de su uso. Esa es la tensión de la existencia, que también el arte recoge con sus múltiples representaciones, para mostrarnos que sanar es una actitud vital frente a la adversidad. Es la naturaleza que se expresa y que el arte captura para recordarnos que los saberes ancestrales están allí para hacerlos pócimas de sanación y fortaleza.

Brujería es una serie de 4 fotografías impresas en papel de algodón bajo la técnica de impresión al pigmento o impresión Giclée, en las cuales se representa un nuevo herbario donde no solo se busca hablar de las especificidades de la planta si no también se busca contar un remedio tradicional con esa planta y hacer más evidente el uso y la forma que tenían nuestras abuelas para hacer actos de amor y de cuidado con ellas. Una hoja, un tallo, una raíz, un estambre o un pistilo, son partes de esas plantas que nos curan el cuerpo y nos alivian el alma, ofrendándonos sus bondades y actuando frente a nuestras dolencias.

NINGÚN NOMBRE

Julián Andrés Hernández Cuartas

El río Magdalena, desde hace años, ha sido testigo de los cuerpos que son arrastrados por la corriente. Son diversas las razones por las cuales terminan allí, y la violencia que se vive en Colombia desde hace años, afectando profundamente a las comunidades y pueblos en zonas rurales del país es una de ellas. Los cuerpos son arrojados al río para deshacerse de ellos.

En contadas ocasiones, los cuerpos logran ser encontrados e identificados. Puerto Berrío es un municipio de Colombia donde existe un cementerio que resguarda una gran cantidad de cuerpos de N.N. recogidos del río.

Algunos habitantes de la comunidad han adoptado a estas personas sin identidad, otorgándoles un nuevo nombre y apellido como una forma de despedida para aquellos seres queridos que salieron un día y nunca regresaron, y que no tienen un cuerpo del cual despedirse. Estas piezas representan esos cuerpos lanzados al río y que no regresan a casa, aquellos seres queridos de los cuales no hay un cuerpo físico para despedirse. El agua en su interior ha sido recolectada del río Magdalena, simbolizando la última morada de estos cuerpos. Así, estas piezas se convierten en relicarios que resguardan a todos esos seres queridos que no han vuelto a sus hogares.

Detenerse para fluir

Sebastián Guzmán Díaz

Video instalación de 3 canales (3 video ensayos) alrededor de la lluvia, el río y el mar. Cada uno de ellos se encuentra acompañado de textos que se relacionan con la cosmovisión ancestral de diferentes culturas (Maya, Desana y Kogi) acerca de la lluvia, el río y el mar respectivamente. Los 3 videos establecen una relación entre las visiones ancestrales, el entorno natural y una cartografía ampliada derivada de viajes inmersivos y trabajos de campo realizados a diferentes territorios (el Darién, Golfo de Urabá, Guainía, etc.) que permiten realizar una lectura del paisaje interpretado y expresado a partir del video ensayo; tanto el lenguaje escrito como las imágenes de cuerpos de agua y los sonidos que estos emiten haciendo que se encuentren en permanente diálogo.

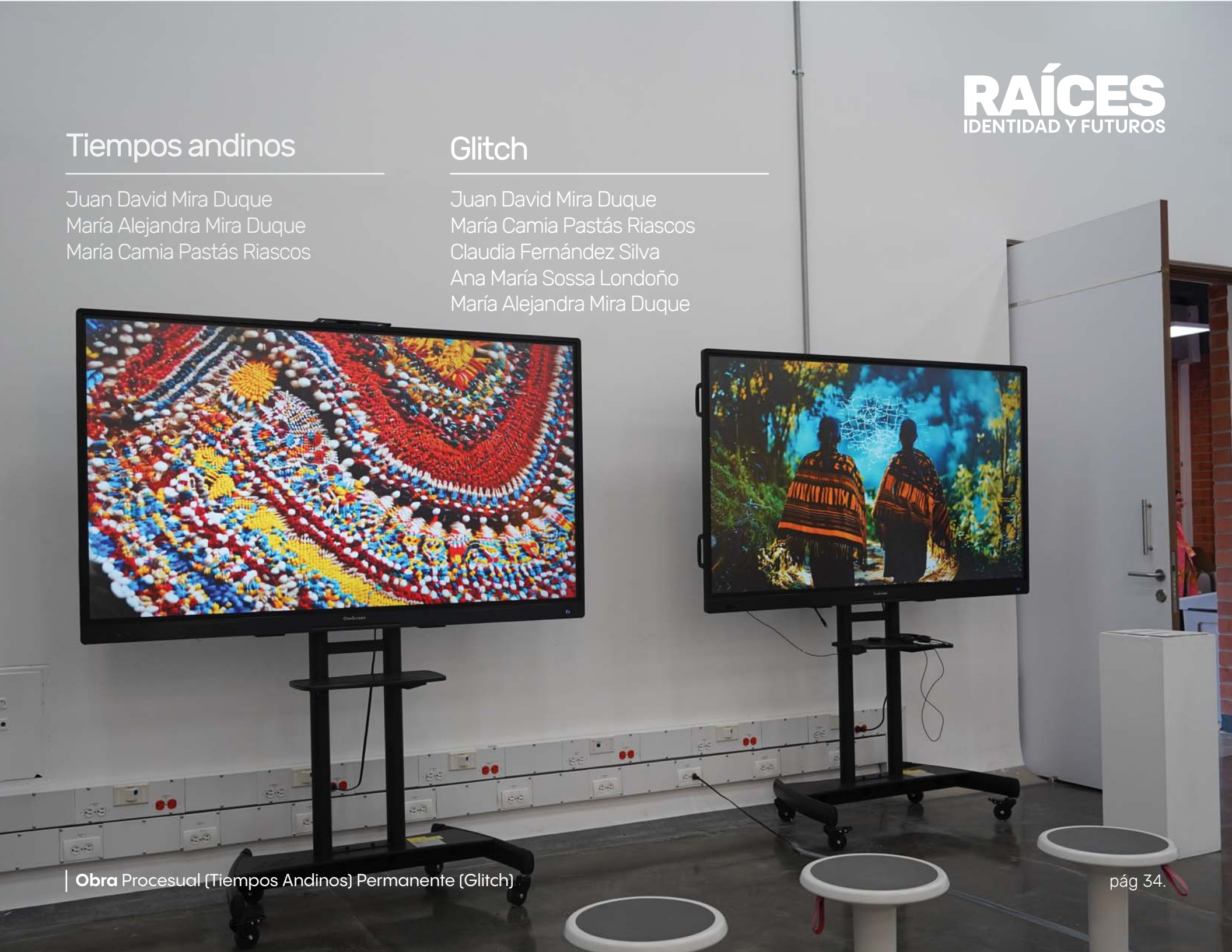
Esta obra hace una lectura del territorio como representación del paisaje intervenido por el ser humano, indaga por el hábitat y toma a la naturaleza y los sistemas sociales como escenarios de transformación a consecuencia de comportamientos humanos. Con esta propuesta, se busca profundizar en la huella de la intervención del ser humano en los recursos hídricos y la forma en que la cultura y el progreso se han visto influenciados por el agua y viceversa.

Tiempos andinos

Juan David Mira Duque
María Alejandra Mira Duque
María Camia Pastás Riascos

Glitch

Juan David Mira Duque
María Camia Pastás Riascos
Claudia Fernández Silva
Ana María Sossa Londoño
María Alejandra Mira Duque



Tiempos andinos

El proyecto Tiempos Andinos constituye una pieza audiovisual que emerge de la investigación 'Cuerpos IA: Código cultural para disminuir la desigualdad por las digital tech'. Esta obra, dividida en cuatro capítulos, explora la resignificación del patrimonio de Nariño y la comunidad Pastos-Quillacingas a través de la lente de la inteligencia artificial generativa. Empleando multiples herramientas como Midjourney v6.1, Leonardo, Runway Gen-3 Alpha y Suno, se recrean cuatro ejes fundamentales del patrimonio local: tejido, paisaje, vestuario e imagen de las tejedoras andinas.

Al combinar estas tecnologías con métodos de análisis de imagen, el proyecto busca no solo preservar el patrimonio cultural, sino también desafiar los sesgos y estereotipos asociados a la etnia Pastos-Quillacinga. En este sentido, 'Tiempos Andinos' propone un nuevo paradigma para el uso de la inteligencia artificial, uno que prioriza la dimensión social, cultural y patrimonial de la tecnología, a la vez que contribuye a la construcción de sistemas culturales más equitativos y sostenibles.

Cortesía fotografías: autores

Glitch

Esta obra corresponde a un resultado de investigación creación, la cual corresponde a una pieza audiovisual que explora la problemática alrededor de la representación digital del patrimonio cultural de la comunidad indígena Pastos-Quillacingas del departamento de Nariño, por medio de herramientas de inteligencia artificial generativa como Midjourney v6.1, Leonardo, Runway Gen-3 Alpha y Suno. En esta obra se exponen sesgos y estereotipos resultantes de las problemáticas alrededor de los algoritmos entendidos como armas de destrucción matemática (O'neil, 2018) en donde la exotización, la mezcla acrítica de información y la réplica de información sesgada y estereotipada por parte de los algoritmos afecta a aquellas comunidades que presenten brechas tecnológicas y que por tanto, no puedan hacerse cargo de su representación cultural en la digitalidad, quedando expuestas a dichas problemáticas anteriormente mencionadas. Es por esto que 'Glitch' busca representar los sesgos y estereotipos que cargan los algoritmos de IA generativas y ponerlas en evidencia con el fin de generar una postura crítica frente a los procesos de creación que involucran Inteligencia artificial generativa, el desarrollo de patrimonio digital de comunidades indígenas en Colombia y las implicaciones de la brecha tecnológica en dichos contextos.

El futuro será indígena o no será

María Camila Pastás Riascos
Juan David Mira Duque
María Alejandra Mira Duque
Daniela Morelo Agudelo
Isabela Lopera Aguirre
Tomas Hernández Martínez
Sofía Ortiz Cañas
Isabela Ochoa Hincapié

La obra El futuro será indígena o no será constituye una pieza audiovisual que emerge de la investigación 'Cuerpos IA: Código cultural para disminuir la desigualdad por las digital tech'. En esta obra se hace uso del diseño especulativo como vía para la creación de escenarios futuros que proyecten posibles implicaciones para el patrimonio vestimentario y la identidad de la comunidad indígena Pastos-Quillacingas. Es así como se plantea la pregunta especulativa: ¿Qué pasaría si la IA hubiera sido creada en una comunidad indígena? Bajo esta pregunta guía se especulan posibles hitos que hacen una vía prospectiva y especulativa de la situación actual de las comunidades frente al desarrollo tecnológico y la evolución de la sociedad digital, si estas tuvieran un papel activo y protagónico en ella. De esta manera es como a partir de visionar las diferentes facetas que esta vía puede tener, se crean los personajes e hitos principales que la componen y la definen en sus momentos más determinantes, generando así una propuesta de una sociedad en donde las comunidades indígenas continúan luchando por su prevalencia, enfrentándose a problemáticas como la corrupción, turistificación, gentrificación, pérdida de identidad, sincretismo cultural, la soledad astronómica y el dominio de la tecnología de su lado.

Cortesía fotografías: autores

Ñeque: Alquimia Zenú

Erika Imbett Vargas
Eliana Zapata Ruiz
Fausto Alonso Zuleta Montoya

La cultura Zenú es una de las más antiguas y significativas de Colombia, con una rica historia que se remonta a tiempos precolombinos. El ñeque, como bebida tradicional, se inserta en esta larga trayectoria de prácticas agrícolas y de fermentación que los Zenú han desarrollado y perfeccionado a lo largo de los siglos. Tradicionalmente, el ñeque se elabora a partir de la fermentación como la caña de azúcar, un proceso que los Zenú han transmitido de generación en generación.

La producción del ñeque es un proceso artesanal que implica la extracción del jugo de la caña de azúcar, su fermentación y posterior destilación. Este proceso no solo requiere habilidades técnicas específicas, sino también un conocimiento profundo del medio ambiente y de los ciclos naturales, aspectos que los Zenú han dominado a lo largo de su historia.

Cortesía fotografías: autores

Mujeres de la tierra y el hilo

Juan Camilo Ríos Romero
Sara Hernández Echeverri
Andrea Alejandra Chacón Torres
Laura Cristina Escobar Marín
Antonia Álvarez Henao

En la búsqueda por nuevas unidades productivas e independencia económica, 250 mujeres campesinas, indígenas, madres y víctimas de múltiples violencias comenzaron en el año 2020 lo que hoy se llama THILO – Moda de origen, una línea de ropa creada de manera cooperativa entre talleres de los 12 municipios rurales del departamento de Risaralda en las montañas de Colombia. Su naturaleza solidaria y humana requiere involucrar múltiples manos e ideas para la creación de objetos de diseño. Por esta razón se inició un proyecto de creación colectiva con enfoque social para una nueva colección THILO que facilite la continuidad y la sostenibilidad financiera de las mujeres y sus familias.

Se construyó una metodología de investigación acción participante que consistió en una serie de actividades prácticas de inmersión con la comunidad en su territorio, priorizando la sensibilización de los diferentes equipos, encontrando fuentes de inspiración y concluyendo recursos que permitieran la creación de objetos vestimentarios. Este proceso obedece a un ejercicio que mezcla diseño difuso y diseño experto y que propende nuevas narrativas alrededor de los discursos descentralizados, contextualizados y pluriversales.

Unlikeableness

Santiago Marzola

A partir de videos y fotografías registro momentos de la cotidianidad del territorio que habito (Colombia) para generar extrañamiento y tensiones entre lo ordinario y lo extraordinario, controlando a partir del encuadre situaciones que parecen ser premeditadas y que por su carácter ordinario lo transforma en algo inquietante. Con este registro me interesa generar una atracción extraña por objetos y situaciones en el espectador que regularmente pasan desapercibidas. Esto que llamo Elogio a la irrelevancia o Unlikeableness busca generar un interés por las dinámicas naturales de los territorios, agudizar la observación por lo que conocemos como tradicional y encontrar en lo ordinario de nuestra cotidianidad la belleza y la poesía.

Serpentear

Isabela Lopera Aguirre
Carolina Peña White
Daniel Castaño Mira
Valentina Mendoza Álvarez
María Alejandra Arango Quintero

Nuestro objetivo fue capturar la conexión íntima entre la poltrona Micay (Atempo) y la humanidad que la moldea. Cada imagen es un relato visual de cómo lo ancestral y lo cotidiano deben coexistir armoniosamente, mostrando cómo la artesanía cobra vida en el contexto vibrante de la vida contemporánea en Colombia. A través de este proyecto de fotografía, buscamos dar voz a las historias que residen en cada curva y detalle de la poltrona Micay. Desde los bulliciosos mercados hasta los rincones serenos de la naturaleza, cada escenario es una oportunidad para celebrar la diversidad y la vitalidad de nuestra cultura.

Queremos sacar el diseño del museo y llevarlo a los lugares que realmente habitamos, sin restarle exclusividad a la marca, sino reforzando y reafirmando el poder del sentimiento que debe evocar la poltrona, el estar en conexión con la naturaleza y la cultura que la inspiró.

Buscamos humanizar la marca, recordando que detrás de cada diseño hay una comunidad de personas cuyas vidas y experiencias han dado forma a su creación. Es un homenaje a nuestra herencia y una celebración de nuestra identidad, Serpentear.

Cortesía fotografías: autores

Sweater artesanal Cenizas

La Petite Mort

El Sweater Artesanal Amero es una prenda tejida a mano en fibras acrílicas por artesanos colombianos, utilizando la técnica de dos agujas. Forma parte de la colección "Hechos de Maíz" de la marca La Petite Mort, que explora la taxonomía del maíz como fuente de inspiración.

El envolver como elemento constructivo que evoca la disposición aleatoria de las hojas del maíz. Las formas y puntadas reflejan el grano de maíz, que, al repetirse, crea un patrón como símbolo de abundancia. Los pelos del maíz conectan el exterior con los granos, y hablan de adentro hacia fuera, que revela lo que esta oculto.

Esta colección resalta elementos que se entrelazan en el vestuario, invitando a reflexionar sobre el significado del maíz en la la identidad de las culturas andinas.

Junto a la prenda, se presenta un moodboard que documenta los procesos creativos e inspiraciones detrás de la obra.

Confluir

Verónica Franco Londoño
Mauricio Vásquez Rendón

Confluir es el resultado de la unión de distintos saberes, intereses y personas que, desde la intención de proponer nuevas alternativas socioeconómicas para la comunidad de San Juan de Urabá, en Antioquia, encontraron en la recuperación de residuos provenientes de la siembra de plátano, el origen de un nuevo material.

Este trabajo, que contiene una mirada desde la ciencia, la ingeniería y el diseño, es una fuente que detona nuevas oportunidades para el territorio. Desde la creación, sugiere la posibilidad de utilizar lo que actualmente es desperdicio dentro del cultivo, como materia prima útil que emerge desde el suelo, es recuperada y transformada en nuevos materiales. La obra, de carácter procesual, tiene la intención de mostrar como lo que algunos ven como "basura" se transforma en posibles soluciones que invitan a cuestionarse sobre la relación que tenemos con el entorno que habitamos.

El jardín como umbral

Sara Gaviria Restrepo

Esta investigación centra su interés en los jardines domésticos, creados como espacios para la conexión con las experiencias naturales, para la introspección y para el bienestar humano en medio del fenómeno sociológico que atraviesa la Medellín contemporánea: la intensa vida en el centro de la ciudad.

Cortesía fotografías: autora

Las reflexiones que surgen a raíz de esta observación buscan comprender cómo los jardines facilitan la relación entre el ser humano y la natura; cómo este la condiciona o la manipula para tecnificar el hábitat, por medio del aprovechamiento de los servicios bioclimáticos y la estetización de la naturaleza en el hogar.

RAÍCES

IDENTIDAD Y FUTUROS

Un llamado a la **consiliencia** y la **co-creación**

FACULTAD DE
DISEÑO

Universidad de Medellín
Ciencia y Libertad

Este trabajo esta licenciado bajo una A tribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) de Creative Commons. Para ver una copia visita. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/