

Fecha de presentación del Informe: Día Mes Año **1. Datos generales del Proyecto**

CI: 3164			
La Lámpara Maravillosa. Un Tributo al Arte y a los Artistas.			
Facultad de Artes Integradas			
Departamento de Artes Visuales y Estética			
Grupo (s) de investigación:			
Entidades:			
Arte, artistas, fotografía, libro expandido, cotidianidad.			
Investigadores	Nombre	Tiempo asignado	Tiempo dedicado
Investigador Principal	Juan Carlos Cuadros	330 h.	330 h
Coinvestigadores			
Otros participantes			

2. Resumen ejecutivo:

Se espera que describa el proyecto, planteamiento del problema, objetivos, metodología, principales resultados obtenidos y las conclusiones. La extensión debe ser de máximo de 500 palabras (en español y en inglés).

“La Lámpara Maravillosa. Un tributo al Arte y a los Artistas”

Proyecto de creación artística.

En primera instancia me propuse realizar una serie de homenajes o tributos a artistas que me han influenciado en mi carrera artística y en mi vida como persona. El conjunto de artistas era lo bastante amplio como para escoger un puñado. Pero lo particular del proyecto era que me permitía asociar o vincular a esos artistas con ciertos objetos, espacios o imágenes de la cotidianidad. En un principio escogí 10 artistas, pero por razones de presupuesto y porque se requería tiempo para realizar prácticas técnicas de acuerdo a las obras lo reduje a 8 artistas. Además de la indagación técnica se complicaba mucho más al profundizar en conceptos y asociaciones difíciles de concebir en un ejercicio como este. Por lo tanto decidí trabajar con los siguientes nombres de artistas: *Jasper Johns, Christo Javacheff, Rolf Abderhalden, Oscar Muñoz, José Kattán, Wilson Díaz, Julio Cortázar y Andrés Caicedo.*

Encontrar dichas asociaciones entre el valor institucional que tiene el Arte (con A mayúscula) con los espacios, objetos e imágenes mundanos que me rodean fue una de las primeras tareas que debí afrontar. Fue necesario revisar un amplio archivo fotográfico personal que poseo, así como también realizar muchas pruebas técnicas para encontrar un lenguaje visual preciso y refinado.

Talleres, más que una mano.

Para el proyecto era fundamental el contacto con los diversos talleres especializados de acuerdo con las técnicas que requirió el proyecto, ya bien sea por la realización de pruebas o por la producción final de las obras. Este permitió recorrer talleres de neón, de papel hecho a mano, de impresoras, carpinterías de stands para publicidad, así como otros espacios que ampliarían mi indagación como el Herbario de la Universidad del Valle como centro de investigación y la relación de las obras hechas a partir de fotografías sobre hojas de plantas y sobre papel hecho con hojas de coca. Así mismo, la posibilidad de experimentar otras maneras de llevar la ficha técnica de las obras en las que propusimos que se hiciera sobre envases de Coca Cola con plantas vivas de coca.

Cada trabajo en el taller se realizó de manera manual, incluso cuando se hizo las fotografías en la impresora plana de chorro (Wallis) siempre pensamos que cada trabajo debía tener esa característica artesanal que tiene las cosas hechas con curia y paciencia, como el joyero.

El Curador

El curador para esta exposición fue el artista y profesor Leonardo Herrera, su trayectoria como curador de varias exposiciones y proyectos personales permitió darle una guía y orden al proyecto. Sus recomendaciones fueron fundamentales y las decisiones que se tomaron permitieron que la muestra tuviera coherencia y un montaje impecable dentro de las posibilidades de los espacios expositivos. Como metodología implementada por Leonardo, se llevó a cabo una entrevista que fue publicada en el plegable de la exposición (1.000 plegables impresos) y en la página del evento.

3. Síntesis del proyecto:

En una extensión máxima de 5 páginas, se debe mostrar el cumplimiento de los objetivos del proyecto y debe incluir:

Tema

Objetivos: general y específicos

Metodología

Resultados obtenidos

Principales conclusiones y/o recomendaciones

“La Lámpara Maravillosa. Un tributo al Arte y a los Artistas”

En el marco de la convocatoria interna de creación artística de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Valle del 2014 desarrollé el proyecto titulado “La Lámpara Maravillosa. Un tributo al Arte y a los Artistas”. Para dicho proyecto realicé ocho tributos a artistas que de alguna manera han influenciado en mi vida y particularmente encuentro una afinidad en sus obras con mi cotidianidad. Los ocho artistas seleccionados fueron: *Jasper Johns, Christo Javacheff, Rolf Abderhalden, Oscar Muñoz, José Kattán, Wilson Díaz, Julio Cortázar y Andrés Caicedo*. En cada uno de los artistas realicé un trabajo de documentación, reflexión y producción que se materializó en una exposición en tres espacios de la Universidad de manera simultánea: la Sala Mutis de la Biblioteca Central, el Herbario CUVV y la Sala de Proyectos de Artes Visuales. Dicha exposición se realizó del 4 al 30 de mayo del 2016.

A lo largo del proyecto conté con la colaboración de la estudiante Lorena Tabares. De igual manera tuve el apoyo como montajistas y guías de la exposición a las estudiantes Laura Bonilla, Alejandra Montalva, Alejandra Bejarano y Luisa Fernanda Toro, todas ellas estudiantes de la licenciatura en Artes Visuales.

Así mismo, fue clave el trabajo curatorial que realizó el colega y artista Leonardo Herrera, quien organizó la muestra y realizó el texto a partir de una entrevista (ver plegable impreso adjunto). No menos importantes fueron los talleres que me colaboraron para la pre-producción y producción de las diferentes piezas que se expusieron. Empresas posicionadas en el medio como lo fue FERIVA (hoy liquidada) y cada uno de sus diseñadores que participaron para el retoque y manipulación de las fotografías con que trabajé. De igual manera es necesario dar un reconocimiento especial a las empresas WALLIS y VÁZIKO quienes me permitieron trabajar de manera “artesanal” cada una de las piezas impresas, como también en la construcción de objetos que hicieron parte de la exposición. Contar con expertos en cada una de las diferentes técnicas aplicadas fue fundamental, desde la señora que sabe hacer papel artesanal a partir de hojas de coca, o el fotógrafo que me ayudó a lograr diferentes imágenes, así como diseñadores y artistas que me permitieron acercar la idea a la forma.

Como este proyecto se enfocó en rendir tributo a artistas que de alguna forma son “familiares” o cercanos -en el caso de los locales- realicé una donación a cada uno de ellos de una réplica de las obras construidas, es decir, les regalé una pieza a Rolf, Muñoz, Wilson y Kattán. Con Caicedo socialicé con su hermana Rosario este homenaje.

Para la exposición involucramos los tres cursos de *Proyectos IV El Arte en el capitalismo*, orientados por Mauricio Prieto, Hernán Casas y este servidor, Juan Carlos Cuadros.

Realizamos una visita guiada y pequeñas prácticas de apropiación con todos los estudiantes (40) de dicho curso, reemplazando así la primera idea de elaborar una conferencia formal y acartonada sobre esta exposición.

Agradezco a la Vicerrectoría de Investigaciones de ampliar el presupuesto para la terminación del proyecto, ya que fue fundamental para realizar las piezas publicitarias como pendones (2), pasacalle (1), plegables (1.000), afiches (50) y textos en plotter para presentación. Igualmente, dicho presupuesto permitió que la exposición siempre tuviera un persona preparada para orientar al espectador en las tres semanas de exposición. Calculamos que al menos tuvimos 1.000 visitantes. El día 4 de mayo se inauguró con la lectura dramática de John Eyder Artunduaga y el acompañamiento en la guitarra de Mario Moran.

Sala de Proyectos de Artes Visuales

Que viva Andrés Caicedo!

Diariamente paso por el barrio San Fernando zona en la que he vivido y frecuentado gran parte de mi vida. El teatro San Fernando y particularmente su aviso en neón siempre me ha llamado la atención, evoca indudablemente el Cine Club que Caicedo organizó con sus amigos cineastas Luis Ospina, Ramiro Arbeláez y Carlos Mayolo. Una programación de cine que acogía a los jóvenes de los años 70s para realizar un ritual cinematográfico cada sábado a medio día. Tuvimos la oportunidad de ver grandes directores y películas en ciclos que nunca antes se habían programado en Cali. Por lo tanto, dentro de mi proyecto quise proponer realizar una réplica del letrero del teatro San Fernando para intentar darle el ambiente de una época que nos marcó a muchas generaciones. De igual forma, tomé su novela *Que Viva La Música!* como un referente para desarrollar otras piezas complementarias, así apareció una pieza a partir de un tornamesa vertical (como un cuadro en movimiento) donde gira el LP *Jalajala Boogaloo Vol. 2* de Ricardo Ray y con un dispositivo interno se escuchan todas las canciones y en el orden en que aparecen en la discografía de la novela de Andrés Caicedo. Igualmente, tomé tres ejemplares impresos de sus novelas las cuales las deshojé para realizar una especie de soporte de gran formato y en los que imprimí tres fotografías del actor John Eyder Artunduaga quien personificó al autor en el montaje teatral titulado *Todo tiene su final*. Las tres fotografías indican los tres momentos del cine y que específicamente se refieren al montaje cinematográfico.

Finalmente, con 24 fotogramas de este actor y acompañado de la canción *The House of the Rising Sun*, *The Animals*, realizamos un video minuto con José Kattán, en la imagen del video aparecen fragmentos de su carta de despedida que le escribe a su amada Patricia. Palabras que serían su forma de despedirse de este mundo, era el 4 de marzo de 1977.

HERBARIO CUVC. Luis Sigifredo Espinal-Tascón

Tributo a Wilson Díaz y José Kattán.

Trabajé con hojas como soporte de la imagen fotográfica. Conocer el Herbario de la Universidad y asociarlo con el trabajo que estaba realizando para dichos homenajes fue un feliz encuentro. Para el tributo a Wilson Díaz realizamos 36 impresiones fotográficas sobre papel hecho a mano y con hojas de coca que fueron recolectadas y conservadas por más de 5 años de los jardines que habitualmente frecuentaba. Sus semillas se convirtieron en nuevas plantas, en un verdadero semillero que finalmente se convirtió en ficha técnica de la obra. Para el día de la inauguración se realizaron donaciones de plantas de coca envasadas en botellas pet de Coca-Cola.

En el tributo a José Kattán investigué diversas plantas que me permitieron fijar la imagen por algunas semanas. Conservé unas fotografías de Kattán por más de 20 años y luego las expuse

al sol del intenso verano que vivíamos por aquellos días de la elaboración de este proyecto. Las imágenes fotográficas mostraban su interés por el paisaje y su gente, lo que me permitió acercarme a ese universo que un fotógrafo adquiere cuando desarrolla su obra de manera franca y respetuosa.

La Sala Mutis. Biblioteca Mario Carvajal.

Tributo a Jasper Johns, Christo Javacheff, Rolf Abderhalden, Oscar Muñoz, José Kattán, Wilson Díaz, Julio Cortázar y Andrés Caicedo.

En la Sala Mutis se agruparon todos los artistas a quienes se les rendía tributo, siendo el espacio más amplio y el más concurrido, se ubicaron piezas de cada uno de los artistas homenajeados.

En *Jasper Johns* y las banderas americanas que cubrían avisos de neón del letrero American Tragedy.

En *Christo Javacheff* estaba implícito en una fotografía impresa en duratrans, técnica utilizada con caja de luz que evoca la publicidad que utilizan las comidas rápidas como Mc Donald's.

En *Rolf Abderhalden* también con fotografías de archivo de su laboratorio artístico Mapa Teatro y en el que he tenido la fortuna de participar en diplomados internacionales de escenografía, de ver puestas en escena y de participar en el encuentro internacional Experimenta Sur 2015 -un evento académico y artístico- y donde tuve la oportunidad de presentar el proyecto de La Lámpara Maravillosa en su proceso.

En *Oscar Muñoz* presenté una réplica de "Narcisos" a partir de una fotografía que le tomé a Muñoz en una visita que realizó a Univalle para presentar su proyecto de Lugar a Dudas y Puente Ortíz. Con algunos fragmentos de video realicé un videominuto a la manera de sus obras "A través del cristal".

En *Julio Cortázar* realicé una foto-instalación a partir de un display publicitario de carritos a escala Matchbox aludiendo a su cuento Autopista Sur y su obra Los Autonautas de la Cosmopista.

E igualmente amplí la exposición mostrando en esta sala piezas complementarias de *Wilson Díaz, José Kattán y Andrés Caicedo* con el fin de que el espectador viera en su conjunto toda la muestra en un espacio, pero que también pudiera tener la posibilidad de recorrerla entre el Herbario y la Sala de Proyectos de Artes Visuales.

Para el 2016 presenté el proyecto de tributo a Wilson Díaz (12 fotos y 12 plantas de coca) en Bugarte en el 8o. Festival de Cine y Artes Visuales siendo seleccionado y expuesto en la sala de la Estación Central del Ferrocarril de Buga.

A manera de conclusión

Quisiera referirme a este proyecto como un "museo imaginario" que cada uno posee y construye día a día, y el que nos permite exaltar las cosas minúsculas de la vida y ampliar nuestra capacidad de asociar y vincular las ideas.

Para mí ha sido un descubrimiento entender como operan los pequeños talleres y empresas que aún trabajan de manera manual. Es una manera de reivindicar la labor de obreros y trabajadores que recurren a su experticia y creatividad para dar soluciones a cada uno de los trabajos que se les presenta.

Por mejorar, creo que la Vicerrectoría de Investigaciones realizó un buen trabajo, pero considero que es necesario que los pagos a los proveedores estén acorde con los tiempos de producción. Hay proveedores que no les interesa trabajar con la Universidad porque no tienen las garantías de pago en los tiempos de producción. Y existen proveedores como pequeños

Elaborado por: Vicerrectoría de Investigaciones

artesanos de amplio conocimiento y experiencia y que no “clasifican” por no tener la documentación legal requeridas por la Universidad. Qué hacer en estos casos?

Finalmente, agradezco a mi esposa María Fernanda Molina Arana quien me acompañó en esta quijsotada artística estableciendo diálogos permanentes sobre el tema.

4. Impactos actual o potencial:

Haga una descripción y/o relacione los impactos que tenga el proyecto en los diferentes ámbitos:

Académico (aportes a la docencia, aportes a la formación de recursos humanos)

Investigativo (divulgación de resultados)

Desarrollos futuros

Si posee información acerca de los impactos actuales o potenciales de la investigación, preséntela en máximo una página. Se refiere a los aportes que ofrece en el campo de investigación al que corresponde. Incluye las tecnologías y resultados de IDi que puedan transferirse a los sectores productivos y de servicios, tanto nacionales como internacionales.

5. Productos:

Qué hicimos?

La exposición simultánea de la “Lámpara Maravillosa” abarcó tres espacios: Sala Mutis, Herbario y Sala de Proyectos. La exposición contó con tres guías o mediadores durante las 4 semanas de la muestra lo que permitió tener mayor claridad en la propuesta. (Nunca me imaginé que el proyecto abarcaría tres espacios de esas dimensiones. El proyecto creció lo que tenía que crecer!) Las obras que se presentaron en esta exposición fue una selección de una amplia producción experimental.

Realizamos una visita guiada académica con los estudiantes y profesores de los cursos Proyectos IV de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad del Valle, y en el que se desencadenó en un taller y una serie de ejercicios académicos de los propios estudiantes. Los conceptos de apropiación y la producción del arte en el capitalismo fueron los temas relevantes que permitieron reflexionar y conectar con la experiencia de la visita a la exposición. (Esta actividad reemplazó la conferencia que inicialmente se propuso en el proyecto).

Se realizaron publicaciones en las redes sociales, páginas de la facultad y el departamento y particularmente creamos una página exclusiva para el evento en Facebook y que hasta el día de hoy ha tenido visitantes y algunos comentarios. Se imprimieron además afiches, plegables y pendones. Enlace: <https://www.facebook.com/untributoalarteyalosartistas/>.

Cada artista que se le rindió tributo lo visité para comunicarle mis intensiones y además para regalarle una réplica de las obras trabajadas, un gesto de agradecimiento por su existencia y el legado de su obra.

Inauguración con el sonido musical de Mario Moran y la lectura dramática de John Eyder Artunduaga en el espacio del tributo a Andrés Caicedo. Una noche musical con unos pocos buenos amigos.

En el pasado Festival Bugarte 8 participé con el tributo a Wilson Díaz, se expuso 11 fotografías y 11 botellas de Coca en la sala de la antigua estación del ferrocarril de Buga, 2016. Enlace: http://festivalbugarte.org/?page_id=1570.

Este proyecto se presentó en el Encuentro Internacional EXPERIMENTA/SUR 2015 en el marco de una residencia artística en la que participé como tallerista participante y en el que pude presentar el proyecto en su estado procesal de la "La Lámpara Maravillosa" ante un auditorio de artistas de toda latinoamérica, Mapa Teatro Bogotá, 2015. Enlace: <http://www.experimentasur.com/laboratorios-2/>.

Hago una donación voluntaria de una carpeta de 12 fotografías sobre papel coca hecho a mano (realizamos sólo tres carpetas) tituladas "Tributo a Wilson Díaz", todas debidamente firmadas y fechadas para que la Universidad disponga de ellas. (Inicialmente había prometido dicha donación a la Biblioteca, pero creo conveniente que se haga a través de la dependencia de Investigaciones). Adjunto a este informe las 12 fotografías en físico y en perfecto estado.

Tabla No. 1. **Cantidad y tipo de productos pactados en el Acta de Trabajo y Compromiso y productos finalmente presentados**

TIPO DE PRODUCTOS	No. de PRODUCTOS PACTADOS				No. de PRODUCTOS PRESENTADOS			
Productos de nuevos conocimientos								
Artículo en revista ISI-SCOPUS:	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Artículo completo publicado en revistas indexadas	A1	A2	B	C	A1	A2	B	C

TIPO DE PRODUCTOS	No. de PRODUCTOS PACTADOS		No. de PRODUCTOS PRESENTADOS	
Libros de autor que publiquen resultados de investigación				
Capítulos en libros que publican resultados de investigación				
Productos o procesos tecnológicos patentados o registrados			1 (Exposición)	
• Prototipos y patentes				
• Software				
Productos o procesos tecnológicos usualmente no patentables o protegidos por secreto industrial				
Normas basadas en resultados de investigación				
Formación de recursos humanos	No. de estudiantes vinculados	No. de tesis	No. De estudiantes Vinculados	No. De tesis
Estudiantes de pregrado				
Semillero de Investigación	5			
Estudiantes de maestría				
Estudiantes de doctorado				
Joven investigador				
Productos de divulgación				

TIPO DE PRODUCTOS	No. de PRODUCTOS PACTADOS		No. de PRODUCTOS PRESENTADOS	
	No. de ponencias nacionales	No. de ponencias internacionales	No. de ponencias nacionales	No. de ponencias internacionales
Publicaciones en revistas no indexadas				
Ponencias presentadas en eventos (congresos, seminarios, coloquios, foros)				
Propuesta de investigación				
Propuestas presentadas en convocatorias externas para búsqueda de financiación.				

Tabla No. 2. Detalle de productos

Para cada uno de los productos obtenidos y relacionados en la tabla anterior, indique la información solicitada para cada uno, anexando copia de las respectivas constancias. Como anexo a este formato encontrará el instructivo para instructivo para la revisión de informes finales y productos

Tipo de producto:	Libro, Artículo, Software, Capítulo de libro, Memorias, Tesis, Prototipo Industrial, Diseño Industrial, Software, Patente
Nombre General:	Si el producto obtenido se encuentra en el marco de un documento o evento, indicar este nombre. Ejemplo: Revista Anales del Jardín Botánico de Madrid. (Año 2000). Vol: 1. Núm: 58. Págs: 186 - 188
Nombre Particular:	Escribir el nombre del producto generado. Ejemplo: Artículo Rorippa curvisiliqua (Cruciferae), nueva en Europa
Ciudad y fechas:	Ciudad y fecha de publicación o presentación del resultado.
Participantes:	Relacionar los autores del producto.
Sitio de información:	Mencionar el sitio en el cual quedará disponible el documento con los resultados del proyecto en extenso. Ejemplo: Biblioteca Central, Centro de Documentación, etc.

Formas organizativas:	Grupos, centros, institutos o laboratorio al cual se adscriben los autores del proyecto.
-----------------------	--

La presente versión del informe contiene las observaciones de los evaluadores:

Firma del investigador principal

VoBo. Vicedecano de Investigaciones

Por favor presente su informe impreso y en formato digital en hoja tamaño carta, letra arial 11, con espacios de 1 1/2