

PROPUESTA DE ARTICULACIÓN DE UNA OBRA VISUAL A PARTIR DE UN
ESTUDIO DE CAMPO SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS,
MÉTODOS Y MODELOS DE LA CARRERA DE ARTES VISUALES DE LA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA EN EL ENTORNO ACADÉMICO Y
PROFESIONAL DE UN GRUPO DE MAESTROS EN ARTES VISUALES

ANDRÉS BERNARDO BULLA CALERO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD DE ARTES

CARRERA DE ARTES VISUALES

BOGOTÁ D.C.

2008

PROPUESTA DE ARTICULACIÓN DE UNA OBRA VISUAL A PARTIR DE UN
ESTUDIO DE CAMPO SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS,
MÉTODOS Y MODELOS DE LA CARRERA DE ARTES VISUALES DE LA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA EN EL ENTORNO ACADÉMICO Y
PROFESIONAL DE UN GRUPO DE MAESTROS EN ARTES VISUALES

ANDRÉS BERNARDO BULLA CALERO

Trabajo de Grado para optar por el título de
Maestro en Artes Visuales con Opción Complementaria en Estética

Asesor

JUAN DAVID CÁRDENAS

Profesor Facultad de Filosofía

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD DE ARTES

CARRERA DE ARTES VISUALES

BOGOTÁ D.C.

2008

Nota de Aceptación

Firma Asesor

Firma Jurado 1

Firma Jurado 2

Firma Jurado 3

Bogotá D.C. 14 noviembre 2008

AGRADECIMIENTOS

El autor expresa su agradecimiento a:

Mariana Emilia Bejarano Galarza, Maestra en Artes Visuales.

Gabriel Julián Sanabria Pinto, Maestro en Artes Visuales.

Lorena Cortés Durán, Maestra en Artes Visuales.

Karim Estefan Alzate, Maestro en Artes Visuales.

Camilo Andrés Pachón Garzón, Maestro en Artes Visuales.

Andrés Pongutá, Maestro en Artes Visuales.

Federico Daza Marín, Maestro en Artes Visuales.

Juan David Cárdenas, Filósofo.

Por sus aportes y su colaboración con esta investigación.

CONTENIDO

	Pag.
INTRODUCCIÓN	11
1. SELECCION Y TESTIMONIOS DE LOS PARTICIPANTES	22
1.1 CRITERIOS	22
1.2 PARTICIPANTES	23
1.2.1 Maestros en Artes Visuales recién egresados	23
1.2.2 Maestros en Artes Visuales con experiencia profesional	23
1.3 TESTIMONIOS	24
1.3.1 Lorena Cortés Durán	24
1.3.2 Mariana Emilia Bejarano Galarza	30
1.3.3 Gabriel Julián Sanabria Pinto	36
1.3.4 Andrés Pongutá	49
1.3.5 Federico Daza Marín	53
1.3.6 Karim Estefan Alzate	70
2. ANÁLISIS DE LOS TESTIMONIOS	94
CONCLUSIONES	103
BIBLIOGRAFIA	106
ANEXOS	107

LISTA DE ANEXOS

Anexo A. Instructivo para el Jurado de un Trabajo de Grado práctico.

Anexo B. Norma Técnica Colombiana NTC 1486 (Cuarta Actualización)

RESUMEN

El objetivo de este documento escrito es dar cuenta del proceso de investigación que se llevó a cabo a modo de estudio de campo sobre la experiencia de un grupo de maestros en Artes Visuales respecto de los contenidos, métodos y modelos de la Carrera de Artes Visuales, así como *dar cuenta de*¹ unos criterios metodológicos para la creación de una Obra Visual compuesta por entrevistas registradas en

---

¹ En observancia del requisito consignado –por el Jurado del Examen de Grado a cuyo criterio evaluativo fue sometido este Documento Escrito y su resultante Obra Visual–, en el formato de OBSERVACIONES de dicho Examen, y según el cual la aprobación del mismo estaba sujeta a la modificación de algunas partes de este Documento Escrito, se ha modificado esta frase, al igual que algunos párrafos y frases subsiguientes a ella.

Para exponer que el cambio se ha hecho efectivo, se citará la parte modificada, tanto en la versión presentada al Examen de Grado –junto con su justificación–, así como la versión definitiva propuesta por un representante del jurado –con su consiguiente justificación–.

“Establecer” es la frase del texto original. La existencia del concepto se justificó así: *“el propósito es establecerlos en el Documento Escrito, pues gracias al análisis sintético de los testimonios que se hace en él es posible que surjan. No es pensable que los criterios metodológicos hayan existido antes del análisis que se hace sobre el estudio de campo, y que es exclusivo –el análisis– del Documento Escrito”.*

Se reemplazó por la frase actual a partir de la siguiente justificación del representante del Jurado: *“Por que te mientes???... Sin los criterios metodologicos, jamás habrias escogido a estas personas, jamas las habrias grabado, jamas habrias pasado las horas que pasaste transcribiendo las entrevistas, editando, etc.*

En realidad das cuenta de tus criterios metodologicos, por que el concepto “ estudio de campo” proviene de las ciencias sociales y normalmente se realiza por medio de encuestas bastante elaboradas que solo son consideradas validas si cobijan por lo menos el ochenta por ciento de la muestra (en tu caso seria el ochenta por ciento de los egresados de la Javeriana). Asi que no puedes hablar de tus elecciones como si fuesen “naturales” y “ surgidas” de otros, por que fue a ti quien se te ocurrio y decidiste ir con tu camara de video a realizar tu version adaptada del estudio de campo.”

video, con lo cual se aspira a aprobar la materia Trabajo de Grado y obtener el título de Maestro en Artes Visuales con Opción Complementaria en Estética. La investigación de campo se realizó según disponibilidad de los entrevistados, quienes fueron escogidos por ser egresados que ya han aprobado la materia en cuestión. En el estudio de campo surgieron temas y preocupaciones que después fueron analizadas en este documento escrito, dando como resultado una propuesta para el montaje en video de la Obra Visual.

De esta manera se concretó un video a color, con duracion de 10 minutos, que lleva por titulo Obra Visual. Mismo que deja ver fragmentos de las entrevistas realizadas y ofrece una articulacion de los diversos puntos de vista de los entrevistados, entorno de su situación académica y laboral.²

---

² El texto original decía: *“De esta manera, se concretó el montaje de la Obra Visual dando como resultado un documento expositivo que problematiza los diversos puntos de vista de los entrevistados, entorno de su situación académica y laboral.”*

A partir de las sugerencias del representante del Jurado, se propuso: *“De esta manera se concretó el esquema de montaje –edición de video– de la Obra Visual, la cual consiste en un documento audiovisual que expone y problematiza los diversos puntos de vista de los entrevistados, entorno de su situación académica y laboral mediante el ya mencionado esquema de montaje resultante de este documento escrito.”*

Esa propuesta se justificó así: *“la duración final de la Obra visual no es ni fue un criterio para el montaje, sino un resultado de la aplicación de los criterios de montaje que se establecen en este Documento Escrito, por lo que no constituye una característica relevante a los intereses de esta investigación, y en consecuencia no es necesario que aparezca en este resumen. De haber sido importante, se habría mencionado, incluso con otras características de la Obra Visual como por ejemplo si es formato PAL o NTSC. Igual sucede con las características técnicas y formales de los registros que la componen, son irrelevantes para la descripción de la Obra Visual, pues ellos son tomados fundamental y únicamente como documentos de una serie de testimonios, en los que las elecciones formales no son decisivas para las intenciones que persiguen. Ver nota 11”*

Y la nota 11 rezaba: *“El video se ha elegido como estrategia técnica y formal por cuanto es un mecanismo que permite registrar un testimonio audio-visualmente, y porque tiene el potencial, mediante el montaje –edición de video–, de evidenciar un discurso argumentativo basado en esos testimonios. Se ha considerado irrelevante la elección de un formato de video sobre otro, es decir que puede ser cualquiera, siempre y cuando no interfiera con la clara comprensión audio-visual de los testimonios que registra. La locación de las entrevistas y el cómo se llevan a cabo responde a*

Palabras clave: Trabajo de Grado, Obra Visual, Carrera de Artes Visuales, Maestro en Artes Visuales, Entrevista, Documento, Academia, Trabajo, Profesión.

---

los requisitos de los entrevistados y es de exclusiva responsabilidad de ellos.”

La sugerencia inicial del representante del Jurado, que es el texto actual, reemplazó la primera versión y la segunda propuesta a partir de la siguiente justificación del representante del Jurado: *“Por si no lo sabes este resumen se hace para acompañar el trabajo completo..... y el trabajo completo contempla el documento y la obra visual, que para tu caso se encuentra elaborada en video, dura diez minutos, es a color, etc. Si te pido que lo incluyas no es por que haya sino un criterio de partida, es por que constituye un resultado concreto, nombrable y real. El resumen del texto como tal es la introduccion, no este resumen.”*

Abstract: This paper must be understood as a memoir of the research process produced for the subject Trabajo de Grado. It is made up of a field study in which a group of professionals from the Visual Arts program at the Javeriana University are interviewed and asked to evaluate their experiences towards the contents, methods and models of such a program. In addition to this, the ultimate purpose of this paper is to establish the criteria to produce a Visual Piece out of the interviews, in order for the author to approve Trabajo de Grado and for him to be certified as a professional in the Visual Arts. The interviewed were selected upon availability and within a small group of early professionals who have approved Trabajo de Grado. The topics that emerged out of the field study were analyzed and theorized into a proposal for the edition of the Visual Piece.

This is how the Visual Piece's structure was defined, ending up as an expositive document that shows the many different perspectives from the people interviewed throughout the field study.

Keywords: Final Project, Visual Piece, Visual Arts Major, Visual Arts Professional, Interview, Document, Academy, Job, Career.

INTRODUCCIÓN

ORIGEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACION

Como uno de los requisitos para completar el programa de Artes Visuales en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá D.C. –en adelante CAV– y obtener el título de Maestro en Artes Visuales, se exige a los estudiantes de dicho programa, aprobar todas las asignaturas que lo componen. La asignatura final, “Trabajo de grado” es la “Parte final del desarrollo conceptual y formal del Trabajo de Grado, que concluye con la presentación y sustentación de este mismo ante un jurado.”³

La asignatura “Se resuelve y culmina en un documento que recoge los objetivos, justificación, marco conceptual y desarrollo del Trabajo de Grado y de una Obra Visual, con la que se sustenta la investigación del Trabajo de Grado”⁴. “La presentación de la Obra Visual es el objeto final del Trabajo de Grado”⁵.

El presente Trabajo de Grado y la Obra Visual que lo acompaña, se originan en la necesidad del autor de aprobar la asignatura “Trabajo de grado”, para satisfacer uno de los requisitos para obtener el título de Maestro en Artes Visuales y así

---

³ Información del syllabus virtual de la PUJ. ID curso 016331, No. de catálogo 7100.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

hacer valer sus años de estudio en la PUJ, ante el Estado Colombiano y la sociedad en general.

Aun cuando existió la posibilidad de haber hecho un trabajo monográfico dentro de la normativa vigente para los Trabajos de Grado, el autor ha decidido optar por hacer una Obra Visual porque considera que los resultados de ésta son distintos a los de una monografía y se adecuan más a los intereses que persigue con este proyecto, que tienen que ver más con dar cuenta de un estado de cosas que con desarrollar una teoría o hipótesis sobre alguna problemática específica, lo cual habría exigido un método de investigación, un marco conceptual y unas preocupaciones muy distintas a las que motivaron el presente trabajo.

DESCRIPCIÓN DE LA PREOCUPACIÓN PRINCIPAL, OBJETIVOS, ALCANCES, LIMITACIONES Y MARCO CONCEPTUAL

La preocupación principal de este trabajo se origina en la revisión de la normativa sobre el Trabajo de Grado, pues el autor ha descubierto que como parte de la misma, es necesaria la existencia de una “preocupación principal” que responde a unos lineamientos concretos. En este sentido, resulta indispensable antes que nada, hacer una revisión sobre dicha normativa.

Para concluir esta asignatura final, se requiere que el estudiante apruebe un examen único llamado “Examen de Grado”, consistente en la presentación de una Obra Visual y la sustentación del Trabajo de Grado ante un jurado especializado⁶.

Para aprobar el Examen de Grado, debe tenerse en cuenta que “En los Trabajos de Grado prácticos, el juicio y valoración [por parte de los jurados] deben hacerse principalmente a la obra visual”⁷.

“El documento escrito debe consignar el proceso de investigación y creación de la obra, los referentes teóricos y artísticos, la toma de decisiones en la realización de la obra y las conclusiones.”⁸

“Éste [documento escrito] debe valorarse teniendo en cuenta que no es el resultado final del Trabajo de Grado, sino, como se indicó anteriormente, es un medio que da cuenta del proceso de investigación y creación que condujo al resultado final. Lo cual no excusa un documento mal escrito, que no cumpla con las normas de presentación básicas para una investigación”⁹.

---

⁶ Ver Anexo A

⁷ Anexo A

⁸ Ibid.

⁹ Ibid. Respecto de estas “normas de presentación básicas para una investigación”, se ha consultado al director de la CAV, Carlos García Galvis, quién sostiene que dichas normas son las de ICONTEC, a saber, la Norma Técnica Colombiana 1486 para Presentación de Tesis, Trabajos de Grado y otros trabajos de investigación.

No obstante estos requisitos formales, no existe una normativa sobre cuáles han de ser los temas y métodos de investigación para un trabajo de grado que satisfaga el Examen de Grado de la CAV. Aun cuando hay un criterio para la evaluación por parte de los jurados –evaluar “los logros y fallas del Trabajo de Grado en el orden del nivel de ejecución formal y técnica, de la pertinencia y desarrollo del tema, y en caso excepcional, de la contribución y aportes al tema y al oficio artístico.”¹⁰– no se especifican aspectos necesarios como cuáles son los temas que podrían ser “pertinentes”, qué “requisitos formales y técnicos” debe tener la obra visual –con respecto al documento escrito sí hay indicaciones al respecto– ó cómo debe ser el “desarrollo del tema”.

A partir de esta normativa se puede deducir que tanto el tema o preocupación principal como la metodología de investigación para el Trabajo de Grado, son de libre elección por parte del estudiante, han de responder a las orientaciones del asesor del Trabajo y han de ser evaluadas por un jurado que tenga experiencia en el tema tratado y que sea familiar con la metodología de investigación usada, de tal modo que sus deliberaciones se legitimen a partir de dicha comprensión y experiencia.

El hecho de que el tema y método de un Trabajo de Grado de la CAV deban basarse en la libre elección del autor, ha conducido al autor del presente Trabajo a preguntarse ¿a qué responden estas elecciones libres en las personas que han

---

¹⁰ Anexo A

aprobado el Examen de grado¹¹, y qué otros cuestionamientos y posiciones se generan a partir de ellas? Este cuestionamiento constituye la preocupación principal de este Trabajo de Grado, es decir, es la pregunta fundamental que motiva la investigación.¹²

A partir de esta situación, el autor ha considerado pertinente revisar las opiniones de un grupo de Maestros en Artes Visuales, sobre la aplicación de los contenidos, métodos y modelos de la CAV en su entorno académico y profesional, para con ellas construir una articulación argumentativa y propositiva, sintetizada en una Obra Visual, que pueda dar respuesta a ese cuestionamiento.

Esto quiere decir que, aunque el objetivo más inmediato de esta investigación es la identificación de los criterios de elección de cada una de estas personas, el objetivo final y fundamental es la articulación y creación, a partir de ellos, de *un video*¹³ cuyo énfasis esté puesto en los

---

¹¹ La expresión se refiere a los egresados de la CAV que están en el entorno próximo del autor .

¹² Cabe aclarar que si bien esta preocupación es el eje de desarrollo de la investigación, el propósito de esta última no es responder la pregunta, sino generar una Obra Visual construida entorno a ella. Por ello, el lector debe tener claro de antemano que las conclusiones de este documento no son las conclusiones del Trabajo de Grado, sino únicamente del proceso de desarrollo de la Obra Visual, la cual constituye la conclusión del Trabajo de Grado.

¹³ La frase del texto original es “una Obra Visual”. La existencia del concepto se justificó así: “*de nuevo, el hecho de que la Obra Visual de este Trabajo de Grado utilice el video como mecanismo de registro de los testimonios y el montaje de video como forma de articulación de dichos testimonios, no implica que lo que se esté buscando como objetivo final y fundamental sea la creación de un “video”. El objetivo final es crear una Obra Visual, ya que el requisito para aprobar la materia Trabajo de Grado, en un trabajo de este tipo (no monográfico) es crear una Obra Visual, y no un video (con lo cual no estoy diciendo que para aprobar la materia con un trabajo monográfico sea necesario hacer un video). En consecuencia, el medio técnico es sólo eso, un medio técnico que permite que los testimonios configuren una producción u Obra, y que dicha Obra, tratándose de testimonios, sea Visual.)*”

temas tratados y su argumentación y no en quién los enuncia.

En cuanto a los alcances y limitaciones de la investigación, se puede decir que dependen de las decisiones que se tomaron para la realización del mismo. Dichas decisiones fueron: Tomar como marco conceptual la normativa de la CAV para la elaboración de un Trabajo de Grado, entrevistar a egresados de la Carrera, registrar dichas entrevistas – de tal forma que ellos decidieran el encuadre- y editar el material para articular los testimonios de los participantes en un video.

*Así, el marco conceptual se encuentra dado por la necesidad de indagar en los entrevistados su visión de la carrera, del trabajo de grado y de lo que ellos perciben de su rol profesional. En las indagaciones van emergiendo temáticas, nociones y referencias que serán los responsables finales del contenido del video titulado *Obra Visual*, que debe su nombre a que así es denominado dicho producto en la normativa del trabajo de grado.¹⁴*

Se reemplazó por la frase actual a partir de la siguiente justificación del representante del Jurado: “Si te pido que incluyas la palabra video, es por que es la tecnica que elegiste (entre muchas que existen para la produccion de una obra visual- Por ejemplo: Dibujo, Grabado, fotografia, ceramica, instalacion, performance, happening, etc) te permitió hacer que los testimonios configuren una producción u Obra, y que dicha Obra, tratándose de testimonios, sea Visual.)”

¹⁴ El texto original decía: “En cuanto a los alcances y limitaciones de la investigación, se puede decir que dependen del marco conceptual en que se inscribe la misma. El marco conceptual de esta investigación está compuesto, de una parte, por la normativa de la CAV para la elaboración de un Trabajo de Grado, y de otra, por los testimonios de los participantes en la investigación. Así, el marco conceptual se va construyendo a medida que se lleva a cabo el estudio de campo, pues en él van emergiendo temáticas, nociones y referencias que serán los responsables finales de la conceptualización y articulación discursiva de la *Obra Visual*. En esta medida, serán los testimonios de dicho estudio los que definan los alcances y limitaciones de la investigación.”

JUSTIFICACIÓN DE LOS SUJETOS, COMPONENTES Y PROCEDIMIENTOS RELEVANTES PARA LA INVESTIGACIÓN

Se ha decidido interrogar a una serie de profesionales en Artes Visuales porque se considera que, ya que han aprobado el Examen de Grado, sus reflexiones son pertinentes para dar luces sobre las preocupaciones principales del autor –descritas con anterioridad en esta introducción–. Se ha decidido acudir a Maestros en Artes Visuales cercanos al autor, no sólo por una cuestión de factibilidad, sino también para evitar incurrir en otro tipo de temáticas y problemas que acarrearía una investigación más amplia y que requerirían de una

---

A partir de ese texto, el representante del Jurado propuso el texto actual, justificando la modificación de la última parte del párrafo así: “.....(la frase original que continuaba aquí no es cierta, ya que el video no depende para nada de los entrevistados, ya que ellos no opinaron acerca de su duración, ni te pidieron que los entrevistaras, ni te acompañaron en la edición.....¿o si????)”

De esas sugerencias del representante del Jurado, se propuso el siguiente texto: “Dado que la normativa de la CAV para la elaboración de un Trabajo de Grado constituye el marco conceptual fundamental de todo Trabajo de Grado de la CAV, y teniendo en cuenta que dicha normativa requiere de la elección de un marco conceptual secundario que responda a las elecciones libres del autor del Trabajo de Grado con respecto al tema y metodologías del mismo, el autor del presente Trabajo de Grado ha considerado adecuado tomar como marco conceptual secundario los testimonios de los participantes en la investigación, de tal manera que las temáticas, nociones y referencias que emerjan en dichos testimonios definan, junto con la normativa de la CAV para la elaboración de un Trabajo de Grado, los alcances y limitaciones **DE LA INVESTIGACIÓN EN SU CONJUNTO** –Estudio de Campo, Documento Escrito y Obra Visual–.”

La propuesta se justificó de la siguiente manera: “(Tienes razón con respecto a esa frase, ya la he corregido para aclarar que son los alcances y limitaciones de la investigación en su conjunto los que **NECESARIAMENTE** dependen de la normativa de la CAV por un lado, y **OPCIONALMENTE** según lo he decidido por la necesidad de decidirlo según esa normativa, de las temáticas, nociones y referencias halladas en los testimonios de los entrevistados).”

La sugerencia inicial del representante del Jurado, que es el texto actual, reemplazó la primera versión y la segunda propuesta a partir de la siguiente justificación del representante del Jurado: “Al respecto, es una lastima que no hablaras de ello con tus entrevistados, por que al 98,5 % de los estudiantes les importa un bledo lo que diga la normativa, a ellos no le obsesiona tanto como a ti y sin embargo se graduan. Asi que deja de negar que elegiste ese metodo de trabajo...¿Por que te cuesta tanto reconocer que amas las normas?????”

justificación ulterior diferente a los objetivos de este Trabajo de Grado.

Dadas las anteriores consideraciones, y teniendo en cuenta que esta investigación está dirigida al desarrollo de una Obra Visual, se ha elegido la siguiente metodología de trabajo:

Seleccionar, dentro del espectro de Maestros en Artes Visuales más próximos al autor, a aquellos que tengan un papel decisivo en la revisión del tema en cuestión y que estén dispuestos a ofrecer sus opiniones.

Entrevistarlos sobre su experiencia y criterios respecto de la aplicación de los contenidos, métodos y modelos de la CAV en su entorno académico y profesional registrando sus testimonios en video.¹⁵

Analizar los testimonios resultantes y proponer un esquema de montaje –edición de video– en el que se interrelacionen las opiniones en un esquema argumentativo que problematice las temáticas en cuestión.

---

¹⁵ El video se ha elegido como estrategia técnica y formal por cuanto es un mecanismo que permite registrar un testimonio audio-visualmente, y porque tiene el potencial, mediante el montaje –edición de video–, de evidenciar un discurso argumentativo basado en esos testimonios. Se ha considerado irrelevante la elección de un formato de video sobre otro, es decir que puede ser cualquiera, siempre y cuando no interfiera con la clara comprensión audio-visual de los testimonios que registra. La locación de las entrevistas y el cómo se llevan a cabo responde a los requisitos de los entrevistados y es de exclusiva responsabilidad de ellos.

Aunque hay un tema concreto para las entrevistas –que es el de la aplicación de los contenidos, métodos y modelos de la CAV en su entorno académico y profesional –, estas no consisten, por la naturaleza de dicho tema, en una serie de preguntas fijas, sino que se plantean más como un diálogo en dónde las preguntas surgen a partir del testimonio del entrevistado.

De igual manera, cabe señalar que las preguntas, aunque han sido decisivas en el estudio de campo, no se han incluido al momento de describir el testimonio del entrevistado, analizarlo y articularlo en una posible estructura de montaje, porque el análisis de las opiniones y la articulación discursiva de la Obra Visual se concentran y fundamentan exclusivamente en los testimonios de los entrevistados.

Resumiendo un poco: dado que el resultado final de la investigación ha de ser un discurso sobre las preocupaciones principales que la motivaron, construido a partir de las opiniones de los sujetos que dieron su testimonio, se ha elegido el método de entrevistar y registrar en video los testimonios de las personas que componen el estudio de campo, para posteriormente analizar dichos testimonios y proponer una articulación posible por medio del montaje, la cual debe partir del análisis que se ha hecho de los testimonios y debe proponer un discurso argumentativo que ponga el énfasis en la problematización de las preocupaciones de la investigación y no en quién las enuncia.

Resulta importante advertir también que aunque esta investigación tiene por objeto producir una Obra Visual para la carrera de Artes Visuales, el marco conceptual de la misma no es el del Arte. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de valorar la pertinencia y desarrollo del tema, pues podría llegar a pensarse equivocadamente que la Obra Visual de este Trabajo está pensada desde, para o por el Arte, la Crítica o la Estética, y no.

Tampoco se trata de una investigación de carácter filosófico, ni sociológico o antropológico, –como se podría interpretar erradamente por tratarse de un Trabajo de Grado presentado por un estudiante de la Opción Complementaria en Estética–, sino que es una investigación que se inscribe y define dentro del marco teórico de la asignatura Trabajo de Grado, de la CAV. Esto quiere decir que a la hora de evaluar la pertinencia y desarrollo del tema, ha de tenerse en cuenta el contexto teórico universitario, en el que esta investigación se presenta, y en el que ella está contemplada como un requisito para aprobar la asignatura final de la CAV, y no como algo que deba inscribirse en un ámbito tal como la Estética, el Arte, etc.

A propósito de esto último, cabe aclarar que aunque el registro de los testimonios interesa como documento, la intención no es construir con ellos un documental. Las categorías, métodos o referencias estéticas, narrativas o de cualquier otra índole relativas al documental como género cinematográfico no son pertinentes a esta investigación, en la medida en que la Obra Visual a que apunta ha de ser entendida, considerada y evaluada como una construcción discursiva que recurre

a documentos para problematizar posiciones sobre un tema a partir de testimonios, y en ningún momento como un documental.

1. SELECCION Y TESTIMONIOS DE LOS PARTICIPANTES

1.1 CRITERIOS

Los criterios para la selección de los individuos a componer el proyecto son: que hayan tenido la experiencia de estudiar la CAV, que hayan logrado legitimar sus Trabajos de Grado, y que permitan generar discusión sobre las potencialidades de dicho proyecto y en general de su proceso académico y la aplicación efectiva de éstos en el ámbito profesional.

Con estos criterios, se han seleccionado dos grupos de Maestros en Artes Visuales, uno compuesto por recién egresados, y otro compuesto por personas con trayectoria profesional. Ambos grupos son capaces de responder, con sus testimonios a las inquietudes de esta investigación, pues reflejan dos realidades que el autor enfrenta, una la legitimación del proceso académico y el proyecto de grado para la obtención del título, y otra la aplicación de los resultados de dichos procesos en un entorno laboral desconocido.

1.2 PARTICIPANTES

Se ha decidido comenzar entrevistando a los recién egresados porque son las personas que reflejan la realidad más inmediata del autor, y porque sus testimonios son el punto de partida para el contraste y problematización de los temas con respecto a los testimonios de los Maestros con experiencia. La disponibilidad del individuo a registrar, así como la plausibilidad de efectuar el registro en los plazos de entrega acordados, fueron criterios que también se tuvieron en cuenta para la selección de los Maestros.

1.2.1 Maestros en Artes Visuales recién egresados. Los Maestros que accedieron a ser entrevistados son, en orden cronológico: Lorena Cortés Durán, Mariana Emilia Bejarano Galarza y Gabriel Julián Sanabria Pinto.

1.2.2 Maestros en Artes Visuales con experiencia profesional. Dado que en sus intervenciones, surgieron temáticas relacionadas con los espacios para la exhibición de producciones artísticas, la problemática del trabajo comercial en relación con el artístico y los criterios de evaluación de profesores y jurados, se decidió entrevistar a un grupo de Maestros con trayectoria profesional que se caracterizaran por haber trabajado en espacios comerciales y artísticos y que tuvieran alguna opinión relevante desde su experiencia laboral sobre los modos de evaluación de los profesores y sobre la institución universitaria y académica en general. De ese grupo

accedieron --en orden cronológico--: Andrés Pongutá, Federico Daza Marín y Karim Estefan Alzate.

1.3 TESTIMONIOS

Este sub-capítulo está compuesto por la transcripción de las entrevistas a los Maestros en Artes Visuales. Las entrevistas están transcritas en su totalidad y literalmente, adecuándolas al impersonal en observancia de la NTC 1486. Dado que constituyen el estudio de campo, son el referente fundamental para comprender el análisis posterior y las decisiones finales sobre la Obra Visual.

1.3.1 Lorena Cortés Durán. La entrevista se realizó en la noche en una tienda de barrio en Chapinero.

Lorena comenzó hablando de cómo cuando uno entra a la carrera está ilusionado con aprender muchas cosas y es optimista sobre sus posibilidades de terminar siendo un gran artista, pero que en el transcurso del tiempo se va dando cuenta que hay que trabajar mucho y que la carrera del Arte es más un rebusque, porque si uno quiere sobrevivir con ella tiene que rebuscárselas o buscar otros medios porque no es una actividad lucrativa económicamente sino más de abordar inquietudes y reflexiones.

Prosigue argumentando que en la universidad lo que encuentra es una serie de contradicciones o vacíos, porque están enseñando a crear no para agradar sino para hacer un Arte que tiene unos fundamentos que van en crítica a la institución, a los mecanismos de control pero que por el hecho de estar ubicado en la misma Universidad lo hace completamente contradictorio a estos fines, porque el Arte igual si es para reflexionar y criticar frente a las dinámicas de una sociedad, pues no debería ubicarse en algo tan académico y tan institucional como lo es una Universidad y los parámetros que utiliza para educar, para dar el conocimiento a los estudiantes sobre el Arte.

Continúa hablando de que en cuanto a su énfasis, el de Expresión Plástica, es la elección en la que los estudiantes menos se equivocan. Cuando uno entra a estudiar Artes Visuales uno a veces no se acuerda de que esta estudiando antes que nada Arte. Entonces en otros énfasis como el Audiovisual y el Gráfico muchas veces se esta concibiendo la carrera desde el diseño gráfico, desde los medios audiovisuales mas no desde el Arte, que es lo que realmente estamos estudiando.

En Plástica pasa diferente porque es como el énfasis que más aborda el quehacer del Arte como tal, y de alguna forma puede atrapar varios medios. Entonces el perfil que le dieron antes de entrar a Plástica coincide un poco con el que resultó, y es como estar todo el tiempo con una inquietud y abordarla conceptualmente desde los diferentes medios que hay ahora, ya sea los clásicos

como la pintura, la escultura, entre otros, o los medios digitales y las cosas que bombardean nuestra actualidad.

Pasa a hablar que le parece que aprender el Arte es aprender una forma de ver las cosas, es un estilo para ver y crear las cosas. Le parece que si uno es artista puede crearlas desde el consumo, la producción, cualquier cosa, Publicidad, desde todos los medios posibles, dejando siempre un cabito por ahí suelto para que la gente reflexione, para que logren cerrar una idea y sentir el Arte de alguna forma. Cree que en ese sentido, el artista se puede ubicar en muchas partes, en todo, pues haciendo Administración o cualquier otra cosa se puede generar ese choque, ese wow que uno siente cuando experimenta algo, y en la universidad nos educan para crear dispositivos que generen ese wow, cosa que puede hacerse en cualquier campo.

Al respecto dice que es claro que no puede hacer muchas cosas que hace un administrador o un ingeniero porque no tiene la educación para eso, pero en la parte creativa, productiva de ideas siempre cree que en todas las carreras hay una generalidad y es crear algo que proponga como una respuesta a ciertas dinámicas sociales que están haciendo alguna pregunta. Siempre hay que responder a una necesidad social, y cree que los artistas estamos de alguna forma educados para analizar esas necesidades y fenómenos sociales que suceden, y en ese sentido podemos crear y tener ideas, desde la Administración y desde la Ingeniería, que pueden satisfacer distintas cosas.

Hablando del para qué del artista dice que lo que más puede vender es una respuesta muy exacta a una necesidad social, porque el para qué siempre es una pregunta con fines productivos, es decir de consumo. De nuevo es por esta razón que el Arte es contradictorio, porque el Arte es una cosa que analiza las dinámicas del sistema para señalarlas, no para entenderlas y tratar de manejarse dentro de ellas, eso ya es otro tipo de carreras como la Ingeniería, el Arte es completamente reflexivo frente a la sociedad. En ese sentido no es una cosa tan productiva porque igual es pura carreta, (y pues a veces uno necesita más que eso para tener cierta productividad) sin embargo es productivo en el sentido en que puede despertarle emociones a mucha gente y como activar esa parte humana que a veces bloqueamos tanto en la sociedad.

Hablando de cuál es el interés que persigue el Arte, dice que sin partir de la etiqueta del aspecto reflexivo del Arte, si hay un interés, y es que las personas tienen necesidades de diverso tipo, como comer vivir, vestir, pertenecer a una tribu etc, y siempre que hay algo que va un poco más allá de eso ya sea por algún dispositivo que active algo más, va a haber esa sensación de wow y eso es algo que siempre va a atrapar porque siempre va a ser una novedad, y siempre va a ser algo que va a proponer, y esa sensación de wow es Arte para ella.

Pero pues de todas formas piensa que hay que llegarle a la gente por donde la gente lo está buscando y necesitando. Si ella se pone a hacer dibujos de su

ombligo, pues, la gente tiene que comer, tiene que vivir, tiene que ir a trabajar como para irse a meter a un museo a mirar que piensa ella de su ombligo.

Cree que falta. La Universidad evidentemente lo que más demuestra es una necesidad lucrativa, más que algo de proponer en el Arte o algo así, es una cuestión más administrativa, ella siempre he sentido que la Universidad es una cosa económica y ya. En cuanto a eso, siente que le enseñan lo que es, lo que debería ser: “no vaya con lo que es institución, museo y consumo, pero sin embargo métase ahí”. En ese sentido podría decir que la Universidad no tiene en cuenta el contexto de necesidades de la gente a la que va dirigido el Arte, sino que rechaza dicho contexto como excusa para lucrarse sin proponer nada.

Cree que no podemos negar la linealidad a la cual estamos acostumbrados para comprender las cosas y para entender nuestros fenómenos actuales. Sí es necesario entender la Historia del Arte, sí es necesario entender cómo se dibuja, cómo se pinta, sí es necesario entender estas nociones primarias para uno poder comprender porque están las cosas así ahora y a qué debe uno apuntarle y a que no. Le parece que sí configura una idea de alguna forma muy completa de lo que significa Arte y de lo que ha sido durante toda la Historia de la Humanidad, y eso nunca sobra.

En eso no está en desacuerdo con el programa de la Universidad. Sin embargo sí siente que a veces se queda muy atrapado dentro de esa Academia que ya está

cada vez más replanteada, y como más débil de alguna forma porque ahora hay dinámicas actuales que se llevan la Academia, la tecnología y muchas otras cosas, entonces en ese sentido sí hace falta como estar un poco más a la vanguardia y más teniendo cierta conciencia frente a lo que sucede actualmente para entender que uno lo que debe hacer es educar las ideas, aprender a conectar elementos, ideas y así generar el Arte y no siguiendo técnicas o cosas que simplemente ya pueden ser reemplazadas por un montón de cosas. Sin embargo está de acuerdo con el programa de la carrera, le parece que es importante entenderlo así, así es como funciona nuestra sociedad, entendiendo las cosas de una forma lineal y que es coherente con lo que somos de alguna forma.

Cree que lo único que podría decir es que el Arte es una cosa innata en los humanos, es decir, hace parte de la Humanidad, cree que el único aspecto que nos diferencia del resto de seres es el Arte y nada más. Y en ese sentido dice que todo el mundo debería tratar como de desenchapar esa corteza que le ponemos a ese aspecto por nuestra educación tan racional. Entonces siente que no es que el Arte no se entienda, no es que el Arte Contemporáneo no se entienda, no es que los artistas sean locos, de pronto hasta sí, pero siente que el vacío está más como en la anulación de la sensibilidad de parte de todos para comprender imágenes de otra forma, y en eso sería bueno que la educación trabajara porque cree que es un aspecto que tiene tan mal a la sociedad. Dice que no puede decir nada más, que qué carretazo.

1.3.2 Mariana Emilia Bejarano Galarza. La entrevista se realizó en el Parque Nacional en horas de la tarde.

Mariana comienza hablando de que estudió Artes Visuales porque quería estudiar Cine, entonces cuando estaba estudiando Música en la Javeriana, hizo también unos cursos de Fotografía –entonces le gustaba mucho la Fotografía– y veía las cosas que hacían los de Artes Visuales de esa época y le parecía muy chévere. Por otro lado, trató de entrar a Cine en la Nacional pero no pasó, se iba a ir a estudiar a París a la Sorbona, pero eso no salió entonces la única opción que le quedaba acá para estudiar era Artes Visuales, que era como lo que más se acercaba a lo que ella quería. Ella pensó que tenía más cosas de Cine pero no era así.

Continúa contando que tenía ideas muy románticas como de ser cineasta, pero igual no las tenía concretas, como “voy a salir y hacer esto”, no; como ahoritica que tampoco sabe que es lo que va a hacer. O sea no se aleja a la realidad de hace cinco años, pero le cambió la perspectiva en cuanto que ya no le interesa tanto el Cine sino más bien el Video. Dice además que trabajaría en CityTV sólo para que le den plata y poder hacer sus cosas de Video, lo que ha trabajado con aparaticos, y en general sus proyectos personales aparte.

Dice que los festivales pueden ser espacios para difundir sus proyectos pero que todo es un poco borroso al respecto, incluso en lo relativo a la carrera.

No sabe si la Academia propiamente dicha le ha servido para algo, pero sí reconoce que le ha dado ciertas herramientas técnicas.

Pasa a comentar de cómo se echó la tesis y después pasó. Que la perdió por un problema personal que es que siempre deja todo para el final, entonces al final había cosas que todavía no tenía resueltas técnicamente, entonces obviamente eso a los jurados les molestó mucho, porque ellos llegaron y había cosas que todavía no estaban funcionando perfectamente; pero también otro problema fue que les pareció que era muy subjetivo, lo cual nunca entendió porqué, porque si es Arte resulta siendo algo subjetivo, porque si fuera objetivo pues entonces ella hubiera hecho una votación y les hubiera preguntado a todos que qué querían.

Entonces les pareció que de pronto así la gente no podría entender las cosas, pero al final terminó haciendo lo mismo, igual de subjetivo, pero les pareció espectacular. Entonces considera que no hay claridad en los criterios, porque la segunda vez presentó todo igual pero sin problemas técnicos, y entonces el argumento de que era muy subjetiva se desvaneció, incluso siendo los mismos jurados.

Continua diciendo que si no hubiera estudiado Artes Visuales hubiera estudiado Cine o Joyería, que también estudió, le gusta harto y que piensa retomar.

Volviendo al tema de los criterios de jurados y profesores, dice que es muy raro porque esos criterios cambian todo el rato, hasta dentro de los mismos profesores. Son unos criterios muy extraños, la verdad es que ni siquiera los tienen ellos claros.

Reconoce que es difícil evaluar lo que ellos evalúan, que es como una especie de intangible; que los criterios deberían ser algo más técnico porque es difícil que le evalúen a uno su subjetividad como en el caso de ella que fue como se lo evaluaron, negativamente al principio para luego decir que estaba bien siendo que era la misma cosa. O sea que hay un problema entre lo técnico y el discurso que se maneja, porque si uno le presenta algo a un profesor y le parece muy chévere, y se lo presenta a otro profesor y le parece asqueroso, entonces uno queda en las nubes, y entonces es algo más como de suerte o de gustos, como hacer algo que a todo el mundo le encante, y ya.

Esto es totalmente contradictorio con la idea que uno hace cosas para uno o desde uno mismo. Por eso le parece raro que evalúen criticando la subjetividad del artista que pretende ser artista, no le parece un punto de evaluar. Ha visto mucho como que “mire a tal autor, ¿por qué no lo hizo como él?” sigue con el ejemplo de que a ella le iba muy bien en animación y que le dijeron que hiciera animación de tesis, y que así son los criterios de los profesores como “a esta china le va bien en esto”.

Cree que hay profesores tanto conectados como desconectados con el mundo del Arte, y que tienen influencias tanto locales como extranjeras.

Continúa diciendo que aprendió más de sus amigos que de sus profesores, porque sus amigos sabían más su proceso que los profesores en sí, o sea, sabían más hacia dónde se encaminaba, qué era lo que a ella le gustaba, cuál era su estilo, todo eso, más que cualquier profesor.

Respecto del documento escrito del Trabajo de Grado dice que escribir eso fue lo que aprendió uno en el colegio, que eso es lo que le sorprende mucho, que piden como en las tesis unos buenos escritos y estos pobres chinos a duras penas en el colegio les enseñaron a conjugar, entonces obviamente pues todo eso se ve al final, porque pues acá escritos que a uno le pidieran o cosas así, pocón.

Comprobó que su tesis tiene harta acogida como está planteada, porque después de presentarla en el Festival Urbano, la llamaron para pedir que la mostrara en otro lado. Señala que no sólo el video es efectivo sino también el texto, porque todo su escrito era como una especie de diario de pequeña, un cuento, algo que se inventó ella y le metió sus referentes y todo eso pero era algo que venía desde antes. No era algo inventado sino algo que venía trabajando en su cabeza desde siempre desde chiquita entonces al final tuvo ese resultado, que fue bueno pero fue algo que tenía una taxonomía que ella tenía desde siempre.

Aclara que su maquina podría ser utilizada en diversidad de espacios, como VJ en fiestas, sin afectar el significado, y aunque tendría sus cambios se mantendría el funcionamiento y la forma en que la planteó, pues ella se haría cargo de los cambios.

Dice que su asesor le sirvió porque le dio muy buenos referentes y la ayudó a encaminarse en su tesis.

Posteriormente comenta que su familia piensa que ella hace como televisión, propagandas, telenovelas, y que cree que esa noción existe porque el Arte no está tan aislado, sino que está en todas partes y todo el mundo lo estudia. Sin embargo, lo que lo hace estar en todas partes es la necesidad de los artistas de no morir de hambre mientras desarrollan sus proyectos personales.

Comenta sin embargo que la Universidad no le dio herramientas para trabajar en el área audiovisual no-específicamente-artística, lo que hace que estudiar Artes sea un lujo, un lujo inútil para subsistir.

Dice que lo que hace actualmente es ver televisión, y ocasionalmente trabajar como actriz o extra, y que ha hecho freelance de edición de video. Así mismo, que en lo que respecta al Arte, quienes lo legitiman son todos los otros artistas, pues los artistas se legitiman entre ellos y con esa legitimación se recupera la inversión económica de la carrera.

Comenta que se acaba de graduar y no ha hecho nada de nada desde entonces, pues se está tomando unas vacaciones. De igual manera, que los puestos que tienen demanda, relativos a lo que estudió son como editora o camarógrafa, para los cuales no se siente preparada porque a uno tampoco lo preparan para esas labores, pues casi toda la gente que conoce del énfasis Audiovisual está trabajando en productoras, de quienes dice que obviamente lo hacen mal porque siempre habrá el que sí estudió para eso y sabe más. También hay otros como de publicidad y comunicación, que saben editar mejor que uno.

Sin embargo, dice que lo de ella no es editar ni ser camarógrafa, sino que si lo considera es sólo para ganar plata para hacer sus aparatitos y sus joyitas.

Dice que no está segura de si la carrera le da o no un estatus social porque como ha oído que la Javeriana ha estado tan venida a menos, y la carrera de Artes Visuales también, ya todo el mundo piensa que es la peor carrera del mundo. Dice que eso es lo que le han dicho muchas personas “a no, eso si Artes Visuales va para abajo”. Como que la gente no quiere tampoco emplear casi a la gente de Artes Visuales de la Javeriana porque le parece que es una carrera que va en picada. Dice que no está segura pero que eso es lo que le ha dicho la mamá y muchos compañeros de la mamá, que les parece que los chinos no salen bien preparados porque tienen muchos baches, muchos desordenes, y como tampoco se enfoca hacia una cosa puntual, que la carrera no es una buena carrera porque pues uno aprende un poquito de todo pero tampoco aprende algo bien. Eso es lo

que ha oído, no sólo de los amigos de la mamá sino de gente que está empleando, que piensan que la carrera es mala, y según ella lo ve, tienen razón.

Comenta que ha ido a entrevistas de trabajo en donde le dicen, “listo, de Artes Visuales, entonces usted sabe manejar yo no se qué?, editar en yo no se dónde?” y no, ni idea. A lo que añade que en la Universidad también están como atrasados en equipos y programas.

Retomando el tema de la carrera que inicialmente quería estudiar, –Cine en la Sorbona o en la Nacional–, dice que terminó estudiando Artes también por cómo se lo ofrecieron, que uno se acaba de graduar del colegio y le dicen como todo lo que le gusta en el colegio como trabajo manual, “tenemos Escultura, Fotografía, Dibujo, también puedes ir a jugar tenis”, entonces uno dice “uff!”. Pero después uno ya sabe todo, al final sabía que la estaban engañando pero ya que.

1.3.3 Gabriel Julián Sanabria Pinto. La entrevista tuvo lugar en dos locaciones, una frente a un mural del Eje Ambiental de la Avenida Jiménez, y otra en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, en el marco del VIII Salón Javeriano de Artes Visuales. Se realizó durante el día en el Eje Ambiental y en horas de la noche en el Centro Cultural.

En la entrevista, Gabriel comienza diciendo que existe una falta de diálogo en la escuela de Artes, o sea lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para qué,

con qué propósito, cómo vamos a desarrollar esto después, es decir, muchas veces se veía a la gente como desorientada, porque simplemente se estaba aplicando una técnica, más no como un análisis sobre el Arte, sobre los proyectos que se estaban haciendo.

También había muchas deficiencias en hacer una valoración o un diálogo sobre lo que los estudiantes están haciendo, cómo se están construyendo, y cree que una manifestación como el Salón No-Javeriano fue una evidencia de esas deficiencias, de cómo se están viendo y cómo se estaban promoviendo los proyectos, trabajos, documentos que estaban haciendo los estudiantes en su carrera, es decir fue cuestionar la única promoción que la misma facultad estaba ofreciendo que es el Salón Javeriano. Cree que hay un error si los estudiantes ven una manifestación como el salón que la facultad ofrece, como algo absoluto.

Continúa hablando de los colectivos y la participación estudiantil en la CAV. Cree que los pequeños intentos de colectivos de artistas que se dieron o que se han dado o se han venido dando dentro de la facultad, han sido como por asimilar una disciplina bastante común en las artes, más no por la necesidad de unirse a favor de una idea concreta. Como que los colectivos se formaron por simple tradición artística, y ya después descubrieron o identificaron que uno de los puntos donde podían atacar, o trabajar o enfocarse era en las deficiencias que se dan en la organización académica por parte de las directivas, como que ese puede ser el foco que les de unidad para

trabajar, pero el problema no es el que los une, el problema llega después por accidente.

Posteriormente, describe cómo él no hizo nunca un desnudo en sus clases de dibujo de figura humana, y cree que en esas clases, aportes intelectuales no hubo ninguno, lo único que pudo haber fue aportes de entretenimiento por parte de sus compañeros de clase, no hubo más.

Continúa describiendo que estudió la CAV por casualidad, por compromiso familiar, por intentar encontrar una formación académica específicamente en Fotografía. Había otras escuelas que ofrecían esa posibilidad pero no estaba muy bien visto en su familia que estudiara una carrera técnica, estaban buscando un título profesional. Para la familia era muy atractivo el nombre de la Universidad, lo que podría significar un título javeriano tenía cierta relevancia, especialmente en su madre, entonces ella le dijo “oiga, estudie eso, y si usted quiere estudiar algo parecido a eso, yo solamente le voy a pagar ahí”. Ahora, al revisar el pènsun para tomar la decisión final, él no quería estudiar Artes, porque estaban las áreas de plástica que le generaban un poco de tirria, y lo que finalmente llamó su atención fue la cantidad de áreas teóricas que ofrecía el pènsun, eso fue lo que le permitió decidir entrar ahí.

Reflexionando sobre si pensó en qué podría aplicar los conocimientos de la carrera, dice que él quería hacer exclusivamente Fotografía, que en ningún

momento se vio como teórico artístico o como cineasta, o como artista plástico, que lo que él quería era aprender a hacer fotografía, vivir tranquilo cinco años en Bogotá lejos de su casa —ya había hecho un programa universitario, no concluido, pero quería vivir más años de Universidad, y si estaban aprobados por el presupuesto de la casa, por qué no—. En sí era como, “pasémola bien un tiempo y disfrutemos de estas actividades que ofrece una carrera de Artes”, pero en realidad no había una intención de ser artista, no había ninguna intención de ser teórico de Arte, simplemente como de desempeñarse como fotógrafo.

Habla entonces de cómo en los primeros semestres empezó a haber una inclinación más hacia lo teórico, ya sea de la Historia y la teoría del Arte, tanto como del área del Cine, hubo una inclinación muy fuerte a lo que era la teoría del Cine y la teoría del Arte. Entonces pudo haber unos pequeños vistazos de desarrollarse como historiador o como crítico en lo que es Cine y en lo que es Arte.

Una salida laboral a primera vista era la docencia, y se empezaron a nublar las intenciones de ser realizador, ya sea realizador audiovisual, de Fotografía o como artista plástico. Esto sucedió porque las asignaturas teóricas se veían más interesantes, por gusto personal por un lado, pero también por falta de mayor actividad en áreas de realización, pues por ejemplo, las clases de Técnica Audiovisual I y Técnica Audiovisual II eran muy pocas horas y el enfoque era demasiado pequeño, entonces como que

no había una presencia significativa en lo que es la realización audiovisual o la realización documental.

Entonces había como mayor presencia de las áreas teóricas que de las áreas prácticas, lo cual junto con la falta de equipos y el que no hubiera toda la infraestructura técnica que tendría que haberse tenido para los proyectos de Audiovisual también generaba desmotivación. Entonces, si no es tan frecuente, si no está tan presente, si no es tan significativo pues simplemente se desvanece, y por eso es que empieza a primar lo otro, como la revisión teórica, empieza uno a fijarse en lo otro que está un poquito más visible, en otro tipo de actividades que no eran de carácter técnico.

Con respecto a los modos en que se dieron esas asignaturas teóricas dice que no fueron abiertamente explícitas, que el diálogo no fue abiertamente explícito, que no había una asignatura o un espacio en el que abiertamente se anunciara el diálogo de las artes o el mismo estado del desarrollo de la carrera, dónde se hablara sobre la actualidad del programa, sobre la pertinencia de los temas, sobre el enfoque que le estaban dando los maestros a las asignaturas.

Entonces los diálogos o las reflexiones o los espacios teóricos se daban entre pasillo, entre clase y clase, en tazas de café; ahí era dónde se empezaban a frecuentar ese tipo de discusiones, fuera del margen de las clases. Igual una clase que tuviera dentro de su programa la posibilidad del diálogo sobre las artes en

cualquier momento histórico, era una pérdida de tiempo, porque pues prácticamente a la gran mayoría de los alumnos no les interesaba ni les interesa. Lo que les interesaba era pasar y ya, no más. Como “voy, llegué a tiempo, me quedé hasta lo hora que era, la tarea es un escrito de cien palabras y entonces entrego cien palabras como las quieren y ya. Bueno, rápido! rápido! porque tengo que pasar al otro semestre y tengo que graduarme ya y que mi papá me aplauda”.

Entonces nunca hubo una reflexión de contenido y era muy complicado o muy extraño que algún estudiante o algún profesor planteara la posibilidad de ese diálogo. A veces se podía visualizar pero se ahogaba en el intento, porque si a los estudiantes no les interesa, entonces la orden da la vuelta, pasa por la dirección y llega al profesor y como que “oiga, no mezcle sus intereses personales con los intereses de la carrera, del programa. No cuestione lo que usted no tiene que cuestionar acá”.

A partir de la idea de que ha habido una falta de reflexión de qué estamos haciendo, qué es lo que se está haciendo, cuáles son los contenidos de la clase, ¿son pertinentes?, ¿nos sirven?, ¿nos interesan?, ¿sí son los más adecuados?, ¿el profesor no se estará equivocando?, o tal vez el pènsum como tal está bien desarrollado o no está bien desarrollado, o simplemente es como un espejismo de muchas actividades y de muchos temas y de muchas habilidades que puede estar aprendiendo un estudiante; la carencia de reflexión sobre esos contenidos, esa estructura, esas metodologías, esos maestros, sobre el estudiante mismo –porque

puede ser que coincida que el programa este bien estructurado, el maestro es el más adecuado, es muy profesional, y finalmente el estudiante no se cuestiona si está haciendo verdaderamente las cosas bien por su cuenta, o sea si está desarrollando su responsabilidad o no, si la está asumiendo o simplemente si se está haciendo el loco y después le echa el agua sucia al maestro, o a la clase, o al programa; es un punto que hay que tener mucho en consideración. Es como cuando el estudiante se queja de mucha tarea, sin preguntarse cuál es la tarea en realidad—, Gabriel pasa a opinar sobre las evaluaciones de los Trabajos de Grado, conocidos popularmente como tesis.

Dice que teóricamente una evaluación de tesis debe funcionar. Se escoge un jurado interno, uno de planta, uno de cátedra y uno externo que aparentemente esté entendido con el tema que está desarrollando el aspirante al Grado. Pero no sabe si han existido errores por parte de la persona que asigna esos jurados porque han existido muchos casos en los que los jurados que eligen y que invitan a revisar esas tesis no son los más adecuados. Hay jurados que invitan que no manejan el tema o que no manejan ciertas nociones contemporáneas del Arte, en las que está sustentado el desarrollo de la obra del estudiante, y eso entra en conflicto y finalmente el que termina perjudicado es el proyecto.

Esos son casos especiales, casos que han sucedido, en los que invitan jurados que son psicólogos y que tal vez tienen otra noción del Arte que no es la específica en la que se está desarrollando el proyecto, y pues obviamente ahí

puede haber gente perjudicada, como el asesor, como el proyecto y obviamente mucho dinero de por medio, mucho. O sea en este momento son dos millones quinientos mil pesos, cuando ocurren ese tipo de errores que no deberían ocurrir. No se puede tomar tan a la ligera, y asumir que cuando un estudiante pierde una tesis es por culpa del estudiante, aunque muchas veces si lo es, pero no en todos los casos, y no se puede quedar así.

Gabriel dice que su proceso de investigación fue un diálogo permanente con Mauricio Durán, simplemente como que él examinaba un objeto, una película, un corto, un documento que encontraba en Internet, volvía con él, lo comentaban, él le mandaba otros y así sucesivamente, se iba generando como una cadena. A su manera de ver sí se puede decir que hubo una investigación, más que teórica, de documentos, de revisión de documentos con algún acompañamiento de textos. Entonces cree que en su caso sí hubo una reflexión adecuada sobre el tema; ahora si en los demás estudiantes la hay o no la hay, pues...

Cree que muchas veces se maquilla, que hay un maquillaje ahí porque investigación en las Artes podríamos hasta salirnos de la facultad y no encontrarla, ni siquiera en los proyectos locales, cree que lo que hay es un maquillaje de investigación en varios proyectos. Aparentemente con prácticas fotográficas o taxonómicas se estaría hablando de investigación o algo que parece contener investigación.

Piensa que no ha habido una consolidación de lo que es la investigación en Artes. Los métodos de personas como podría decirse Fernando Escobar o Claudia Salamanca, o Giovanni, Andrés Gaitán o Mauricio Durán, que son como muy allegados a la investigación en Artes, no se han podido consolidar en lo que es toda la carrera de Artes. O sea, es algo que uno viene y encuentra por casualidad, porque a uno le interesa y la otra persona se abre a comentarle, pero no es algo que está consolidado.

Cree que se promueve mucho más la experimentación y el romanticismo con las técnicas y con los objetos, que la investigación como tal. Desde el principio a uno le dicen “no, experimente, explore, úntese”, pero en realidad no hay una invitación fuerte, clara, concisa a lo que es una reflexión, una revisión concisa sobre el objeto o sobre un tema, no la hay. Hay personajes que lo promueven, hay personajes escondidos que lo hacen, y hay muy pocos estudiantes que les interesa, y que se den esas conexiones también es una casualidad, pero no es algo que está arraigado.

Tal vez en el papel, cuando usted coje y pillas, y dice como “Dibujo seis: la materia consiste en una exploración de temas que le interesen y que tiene que desarrollar por medio de la habilidad del dibujo y los materiales, y enfocarlo a un tema específico...” sólomente está escrito en papel, pero que eso se de, no, y que se de en una sola persona no quiere decir que esté presente en la Universidad, es un caso, ¿de cuantos? Los demás están explorando.

Cree que uno de los problemas más graves a su manera de ver es la falta de definición de la escuela como tal. O sea si de entrada usted sabe que es un lugar dónde va a explorar y explorar y untarse y tener sensaciones y hacer desnudos, debería estar claro, ser algo que se manifieste, y no algo que esté maquillado, como una publicidad de Soho.

A partir de este tema, comienza a hablar de cómo es posible que un jurado evalúe a un estudiante dada esta situación. Dice que en algunos casos se puede dar que el jurado sea muy simpatizante de la exploración, y que sea una persona que puede que tampoco sea muy allegada a la investigación. Dice que los métodos de evaluación dependen –en muchos casos– en primera medida de lo que el jurado desayunó ese día, a lo que añade que en la gran mayoría de profesores o jurados que pudo ver prima mucho el gusto, el gusto por una disciplina, por un tema o por una técnica.

Hace un paréntesis para decir que en algunos casos los juicios evaluativos de los jurados dependen también del objeto que se presente, porque hay casos en los que personas como él u otros, en algún caso particular lo que hacen es meter caña, pero cree que eso también hace parte de las jugadas artísticas, y cuando uno sabe meter buena caña, él considera que uno es muy buen artista.

Continuando con el tema de los métodos de evaluación de jurados y profesores, dice que también resulta vicioso cuando el jurado desconoce la técnica, el tema, el proceso, cuando desconoce todo el contenido del trabajo, o de la obra, como se pueda llamar, y simplemente por no demeritar su imagen frente a algunos alumnos u otros profesores, no resuelva no hacer un juicio conciso sobre el trabajo, o no aceptar que está inhabilitado para emitir un juicio.

Cree que ha habido casos que han sido muy evidentes, pero nunca un maestro, un jurado o invitado ha tenido el valor como para enfrentar cuando no está habilitado, desconoce el tema o no es la persona indicada para emitir un juicio concreto sobre un proyecto, sobre un texto, sobre un documento, un filme, una obra o una tesis.

Gabriel considera que lo que hizo en Artes Visuales le ha servido, en primera medida como satisfacción personal, que lo que más se logró en el desarrollo de la carrera en cuanto a él fue un descubrimiento, no de sus emociones, ni de sus verdades, sino de su carácter. Como que siempre estuvo a prueba el carácter frente a varias situaciones, y descubrir ese carácter ha sido interesante, ha sido valioso, como para asumir cualquier otro tipo de proyecto, ya sea comercial o cultural. Y también le ha servido para descubrir ciertas dinámicas del Arte en lo que respecta al área de Bogotá.

Dice también que, profesionalmente, un egresado de la CAV, si lo único que hizo fue aplicar técnicas y desarrollarlas hasta la saciedad, pues muy posiblemente puede realizar trabajos de aspecto comercial con facilidad. Dice que no es su caso, porque lo que hizo fue perder el tiempo cuestionando cosas y cosas, y lo único que podría hacer ahora profesionalmente es encontrar un espacio dónde se siga cuestionando, pero ¿a quién le interesaría eso? O sea, ¿son espacios o son actividades de los cuales se puede vivir dignamente, cómodamente? Si después las condiciones en las que uno esté viviendo no son tan favorables ¿realmente lo que va a seguir interesando será la crítica, la reflexión, cuestionar ya no la Universidad sino los espacios culturales de la Ciudad y de la Nación?, ¿vale la pena?.

Considera que sirve para hacerle sancadilla a las directivas de las instituciones que están haciendo jugadas no muy debidas, cuando todo se está cuadriculando. Sirve para hacer sancadilla, no va a cambiar nada, simplemente le va a hacer las cosas más difíciles a la institución, va a demorar un poco más la homogenización de la cultura.

Con respecto a lo que piensa hacer ahora, cree que hay que cambiarse un rato de bando, ocupar los espacios institucionales, los espacios comerciales, las agencias de publicidad, y conocer al enemigo, más que todo, conocerlo muy de cerca y trabajar de la mano del enemigo, tal vez para él, y después mirar a ver si uno se queda allá o subvierte eso desde adentro, porque desde

afuera como que no pasa mucho, sólo es un panfleto verbal y ya.

Dice que es mucho más evidente cuando se hace desde afuera, pero no es muy efectivo. Es más interesante cuando se hace desde adentro y no se siente cuándo es el cambio, porque es como tan silencioso, tan netamente subversivo que no es evidente, pero hay un cambio. Cuando es desde afuera es solo quejas.

Dice también que la Universidad no lo educa a uno para hacer esa subversión, sino que lo educa a uno para que no se de cuenta de nada, pero ese palacio de cristal o esa burbujita, como es tan bonita y tan resplandeciente, el brillo es tan perfecto, que es el que despierta esa inquietud sobre ese brillo, sobre esa perfección, sobre ese estado, sobre ese sistema. Dado que en la Universidad se conoce de primera mano una estructura lineal al estar adentro, en la manera en que no se promueve una subversión, se hace posible que se generen inquietudes en el subsuelo.

Dice para concluir que el problema más grave de la facultad en sí son los estudiantes, pues puede ser que no tengan la culpa de llegar como llegaron, pero cree que de entrada tiene que haber alguna metodología que permita que el estudiante se empiece a desarrollar por si mismo durante toda la carrera. Así que lo que no le gustó de la carrera como tal fueron sus compañeros.

1.3.4 Andrés Pongutá. La entrevista tuvo lugar en las oficinas de Cartel Urbano, en dónde Andrés trabaja actualmente. Se realizó conjuntamente con la de Federico Daza, durante el día.

Andrés comienza su intervención contando que su situación actual es de empleado. Dice que lo que uno haga después de la Universidad depende de las decisiones que uno tome con respecto a las opciones que se le van presentando, y como uno la quiera jugar.

Cree que no es necesario conseguir un trabajo ahí mismo cuando uno se gradúa, pero que es una opción si uno necesita dinero. Otra opción es seguir estudiando, de pronto hacer una especialización. Con lo que uno ve en Artes Visuales, quedan muchos vacíos por completar, y de pronto una especialización en algo, si uno se la piensa bien puede en determinado momento sacarlo de aprietos a uno.

Dice que él terminó en el 2006, se graduó en el 2007, y a principios de ese año salieron cosas para hacer, pero que no es un trabajo conocido tanto como un trabajo, porque a él lo contrataron para hacer murales; para pintar y encargarse de hacer murales publicitarios. Cree que eso depende más de la posición que uno tenga, y eso tiene que ver con las decisiones que tome.

Él por su parte no quería seguir estudiando de una vez, porque quería trabajar, y tener para las cosas que gasta, no para todas porque todavía depende de su

familia, pero obviamente lo hizo pensando que eso tiene que cambiar y que uno tiene que poder lograrla solo. Es decir que es algo muy particular y depende de cada caso.

Continúa diciendo que la formación de la CAV se tiene que aplicar de alguna forma afuera de la Universidad, porque si no, es como decir que fue para nada lo que se hizo durante ese tiempo. Él dice que ha aplicado los conocimientos que adquirió en la Universidad, pintando y dibujando, y precisamente lo que más le gustó de la CAV, que fue el dibujo y la pintura.

Andrés dice que en su caso la carrera le sirvió en un sentido más técnico, en cuanto él si adquirió la técnica en la Universidad, pero que obviamente en ese proceso de la técnica también se fue poniendo el concepto paralelo, con lo que también uno desarrolla sus ideas, es decir, la Universidad no sólo fue técnica, obviamente.

Cree que está todavía en la transición de adaptar los conocimientos y modelos de la Universidad a lo que está haciendo actualmente, que es completamente distinto al ámbito para el que lo educaron. Y está en ese ámbito porque decidió que si tenía la posibilidad de trabajar, ponerse a trabajar, le salió y listo “pongámonos a trabajar”, como también hubiera podido decir como “bueno, no, yo sigo estudiando” y está seguro que hubiera tenido el apoyo para hacerlo, todavía lo tiene.

Andrés dice que si uno quiere profundizar en algo de la carrera, puede o seguir estudiando, o decir, en la misma carrera “listo, me dedico a esto, profundizo en esto”. Cuenta que su proceso ha sido un poco pobre porque él se ha alejado de su obra, ha hecho cosas, pero muy esporádicas, nada serio. Dice que uno siente la necesidad y por eso él hace a veces cosas, cosas personales como pinturas y dibujos. Él ha hecho mucho estencil, ha hecho más que todo cosas comerciales, se ha dedicado más a eso.

En el momento de salir su meta fue la de trabajar, dijo “bueno, palia, yo quiero salir a ver si me consigo mi propia plata y no tener que pedirle más a los cuchos”, pero que igual también tuvo la posición de “vamos a ver que pasa”. Dice que de pronto una falencia que tiene es en organizar, prever y proponerse cosas más ambiciosas, que igual para él la Pintura y lo que tenga que ver con ella, como el Dibujo está ahí, y ahí saldrá y seguirá saliendo. Ha hecho cosas para él pero muy poco, cree que no se mueve mucho.

Dice que en este momento ve como una utopía la posibilidad de independizarse económicamente a partir de la Pintura y el Dibujo. Cree que sí se le puede dar tal fuerza que en determinado momento llegue a suplir esas necesidades, seguro se logra, pero es algo que aun está tratando de hacer, que en esas está.

Hablando de sus expectativas cuando entró a la CAV, dice que eran muy inocentes, pues se le hace que a los dieciséis años escoger qué estudiar es un poco prematuro. A él le gustaba el Dibujo, no lo había nunca desarrollado y dijo “bueno no, yo quiero aprender aquí a dibujar”, y empezó, y se dio cuenta de que sí tenía ese gusto, y ahí se empezaron a desarrollar muchas cosas. Ya después le empezó a agregar cosas que iba a medida de la experiencia necesitando, pero nunca tuvo expectativas de “bueno y ¿que voy a hacer después con esta carrera?” o “¿qué va a ser de mi vida?”. Fue como “estudiemos esto porque se que la voy a pasar bueno”.

Andrés continúa su intervención diciendo que algo que ha pillado es que los artistas están re subestimados para la gente. Por ejemplo, la gente que estudia Enfermería o asistencia para Enfermería, sabe más o menos cuánto pueden salir ganando, millón y medio, “no, es que lo mínimo que se gana es millón y medio”, pero póngase uno a hacer esas tarifas con artistas, no se logran, “como así, entonces yo salí de Maestro en Artes, entonces no, lo que dice es que yo me debo ganar lo mínimo es millón y medio”. A partir de esta idea, dice que la Universidad de cierta manera se mueve por un lado, y la realidad se mueve por otro.

Considera que en este sentido hay una falta de articulación entre la Universidad y la sociedad, porque hace falta que ese canal por el que uno entró que es la Universidad, le permita ampliar los canales en la aplicación de los conocimientos que le ofrece. Uno sale y la Universidad es una isla, y la Ciudad es otra isla, y la

gente que le da camello a uno es otra isla que ni idea dónde está, le toca a uno buscársela, si se la tropezó de suerte, pues re bien...

Andrés cree que a la carrera le falta para ser una “carrera de artes”, pero que no sabe en que camino vaya ahorita, si estén mejorando las cosas que deben mejorar, y que ellos saben, la gente que organiza y toma decisiones. Que si acaso lo que le hubiera gustado es tener acceso a cosas como el taller que tienen en la Nacional, que tiene entendido que es un taller de principio a fin de la carrera en dónde uno desarrolla un proyecto personal, pero que de todos modos cree que el programa de la Javeriana fue el indicado.

1.3.5 Federico Daza Marín. La entrevista se llevó a cabo al tiempo con la de Andrés Pongutá y en el mismo lugar.

Federico dice que él no se considera un empleado, sino que está como a la deriva por cuanto depende de las cosas que él piensa para poder tener algo de trabajo. Dice que salió en el 2005, y que entonces lleva tres años de experiencia por fuera de la Universidad. Respecto a ese proceso fuera de la Universidad dice que ha sido interesante, que no ha sido fácil, sino más bien bastante complicado porque no hay apoyos. Ha sido como una cosa personal, uno como independiente mirando a ver qué posibilidades tiene, no sólo en el aspecto laboral sino también en lo que uno estudió.

Pasar muchas propuestas a convocatorias, participar en algún evento, son cosas que uno también va generando después de que sale de la Universidad, o estando en la misma Universidad, pero en el aspecto laboral es bien complicado, porque si uno mira el resultado de las personas que han salido de la CAV, más o menos el setenta por ciento no tiene trabajo. No sabe si es un problema tanto de cómo salen preparadas estas personas, sino que no existen los convenios para que uno pueda llegar a tener un trabajo por medio de la Universidad en la que estudió o de algún otro ente que lo quiera involucrar a uno dentro de ese proceso. Si uno no tiene un recorrido o una trayectoria, es muy difícil acceder a eso.

Dice que si bien algunos egresados de pronto siguen viviendo de sus papás y les queda la vida relativamente fácil, a otros les toca buscar la forma de conseguir algo para hacer. Igual si uno estudió una carrera es también para vivir de ella. Cuando uno sale de la Universidad está perdiendo un huevo de privilegios, y una cosa que lo cobija de alguna forma a uno, porque ahí a no hay ni Universidad que lo cobije, ni papás que le mantengan su gana de estudiar artes o de seguir por ese lado.

Federico pasa a decir que él cree que ha tomado muchas cosas que aprendió en la Universidad. O sea él supo aprovechar la Universidad, también le gustó y le pareció bien el lugar en el que estudió; le dio las herramientas claves para entender muchas cosas que le interesaban, pero siente que lo que terminó haciendo, y que ahora hace, surgió de algo paralelo a la Academia.

Él decidió hacer su carrera, estudiarla, con los intereses que tenía –que seguramente estaban más relacionados con lo audiovisual y con lo plástico–, pero cree que lo que lo formó en realidad a él, más que la misma carrera, fue todo el proceso paralelo que hizo en el Auditorio Pablo VI. O sea en esa parte fue dónde él en realidad empezó a entender qué era lo que quería hacer con su vida y para dónde la iba a enfocar.

El resultado posterior de salir de la carrera le ha hecho ver que si ha remitido de muchas cosas que la Academia le dio y le enseñó. Pero también de muchas cosas que de forma empírica y a partir de arriesgarse a hacer esas experiencias, él sacó como resultado muchas conclusiones. Poniéndose a pensar en este momento, cómo está su vida, y a partir de qué cosas de la Javeriana, diría que lo que funcionó específicamente fue el cómo le sacó provecho a lo que brinda la Universidad de una forma como desinteresada. Porque la Universidad le da a uno unos espacios, unos equipos, que igual él nunca tuvo en la carrera y que sí supo aprovechar y pedirlos prestados.

Cree que también esa falta de recursos, que de pronto no tenía en el transcurso de toda la carrera, hicieron que él le sacara jugo lo más que pudo a la Universidad. Tanto en la parte de edificaciones como también en la parte académica, que él cree que lo conectó también con cosas que estaban sucediendo.

De pronto al ser él un poco cerrado en cosas que cree o que hace, cree que la Academia le dio cosas para él ver y entender muy bien todo lo que le iba a venir después de salir de la carrera; porque después de que uno sale de una carrera en la que le exigen cada semana un resultado para una materia X, uno empieza a generar también un ejercicio con la vida de uno. O sea uno no necesita que alguien lo discipline a uno sino que uno se tiene que autodisciplinar.

Entonces ese proceso de uno empezar a ser la persona que se jala, es una cosa que es clave cuando uno esta afuera. Cuando uno está afuera no hay nadie que le diga “venga, necesita entregar la tarea tal”, sino que uno va poniéndose sus metas y mirando a ver qué puede cumplir y qué no.

Obviamente el tiempo empieza a extenderse más, como que ya uno no empieza a trabajar diariamente, sino que los tiempos se alargan, ya uno no tiene la misma capacidad ni ganas de plantear e ingeniarse cosas así super rápido, sino que uno tiene ya una responsabilidad, lo hace con más calma, trata de verla un poco más suave, se va volviendo cada vez más viejo.

Los modelos teóricos y académicos de la carrera se aplicarían fuera de la Universidad, si en realidad ellos hicieran lo que su título dice “Maestros en Artes Visuales con énfasis en Audiovisual”, y él en realidad no ha tenido el acceso a enseñarle a nadie, o ser un maestro de alguien. No ha tenido esa posibilidad, ni en la Universidad, ni en colegios, porque no se le ha presentado, pero como interés si

le gustaría llegar a eso, a la docencia. Cree que es un lado muy enriquecedor tanto para uno como profesor como también para un estudiante, pues la motivación en los estudiantes también es clave en lo que nosotros estudiamos.

Federico cree que uno sí aplica muchos conocimientos de la Universidad, o sea la Universidad le entrega a uno ciertas herramientas. Ella igual está pensada para poder cumplir las necesidades o expectativas que tiene cuánta gente que entra ahí a esa carrera, y con cuántos intereses. Porque hay gente que el Arte les vale chimba y se gradúan de Artes Visuales de la Javeriana, y lo único que quieren es salir de su tesis de una y “liberémonos de esto y sale”. Esos son muchos casos de la Javeriana. Ahí uno dice, algunos estudian Artes para sacarle ciertos intereses, o tomar ciertas cosas que les llamó de la Academia y otras las definen ya en su vida personal.

Cree que eso es un proceso de cualquier institución, o sea una institución no lo va a llevar a uno de la mano al conocimiento, sino que le va a dar las posibilidades para que uno escoja que es lo que quiere. Ya uno es el que decide “yo quiero hacer esto o yo siento que en lo que yo me muevo o con lo que yo creo que me siento identificado es tal cosa”.

Y eso la Universidad se lo brinda; le da también las posibilidades de Audiovisuales, Gráfico, Plástica, Estética. Entonces ahí uno dice “yo quiero ser un teórico” o “yo quiero ser una persona que sea práctico en su labor”.

El video o el problema acá es el interés que alguien tenga para hacer algo, que alguien diga “yo me quiero poner a hacer esto” y se dedique a esa labor, como “voy a hacer Video y me voy a poner a hacer Video con toda”, “voy a pintar y voy a pintar”, “voy a hacer libros y voy a hacer libros”, “voy a hacer Performance y me dedico a hacer Performance y a entenderlo”, eso es un compromiso que ya uno no le puede pedir a una Universidad, eso ya es una cosa más de una persona.

No obstante lo anterior, Federico dice que la CAV no da las herramientas necesarias para que uno pueda llegar a ser un pintor o un video-artista suficientemente especializado. Hay muchas cosas que seguramente hacen falta dentro de la construcción de esa carrera, igual es una carrera relativamente nueva, que se está también como creando y que así tenga quince o diez años, pues no es nada, ¿eso cuántas promociones son?

Para Federico la mejor forma de profundizar en una práctica concreta dentro de la CAV, es haciéndolo, llegando a la experiencia. Y a propósito, algo que siente en la Javeriana es que todo se queda en lo teórico. Uno puede estudiar la Historia del Arte, uno puede estudiar muchos procesos que se vayan dando o materias o programas que se abran en la carrera, pero siempre se quedan en una lora planteada y ya. Nunca se llega a desarrollar un proyecto de verdad en el que uno esté enfocado a crear o a hacer, que es algo muy importante para nosotros porque nosotros tenemos que salir es a hacer, no podemos salir a quedarnos pensando todo el tiempo qué pasó o qué había pasado para nosotros poder hacer algo.

El interés de la Universidad debería ser fomentar que la gente haga, y se de cuenta si lo hizo mal o bien, pero que igual tenga ese proceso, y hay muy pocas clases que generan eso, y si lo generan lo generan con ciertos límites; digamos, uno en dibujo hace dibujos pero sólo puede quedarse ahí, si uno se va o coje otro camino, de pronto ya ahí erró.

Él siente que cuando estudió en la CAV, cada semestre en el que iba estaba conectado con intereses particulares que él tenía en ese momento. Eso igual era loco, y él cree que por eso se divertía, porque sentía que la CAV, en cada semestre que él avanzaba, estaba como en el “mood” en que él estaba en ese momento con su vida. Entonces él decía “juepucha, me siento re conectado” y se sentía muy conectado. Dice que también fue chévere estar haciendo las cosas paralelas y dejar de hacer de pronto cosas para la carrera para poder estar haciendo las presentaciones, porque también ahí uno empieza a decidir cuáles son las prioridades de uno y qué es lo que uno verdaderamente quiere.

Y si uno se da cuenta, y tomó la decisión correcta pues dice que sí, porque se está dedicando a hacer eso, a hacer sus propuestas, a hacer sus proyectos, a hacer las presentaciones, que de alguna forma las logró empatar y las logró conectar con la carrera, porque al final de cuentas su tesis es el proyecto paralelo que él desarrolló. Entonces ahí se relacionan esos dos elementos claves, el interés de querer generar algo particular y personal, y el complemento con la Academia, pues siente que el estudio es clave. Que él no pueda acceder a una especialización o

una maestría de una forma más fácil, es porque siente que para poderlo hacer tiene que trabajar primero.

No cree que todo el mundo tenga la posibilidad tan fácil de llegar y decir “hey yo puedo salir de la Universidad y seguir estudiando” eso es algo que es complejo también, no para todos, y quienes lo pueden hacer tienen una ganancia muy chévere, porque cuando uno está estudiando está muy conectado a tener la posibilidad de estar creando, porque también se está untando de muchas cosas, está conversando, está viendo cosas que le llaman la atención en algún momento, y eso es bien porque le va generando más ideas. Cuando uno deja eso, es difícil.

Federico aprueba el modelo que le ofreció la carrera porque se ha sentido conectado con ella, hasta en las materias que repitió. Pero reconoce que hay un momento en el que uno dice “yo no siento que lo que yo estudié sea lo mejor. Puede ser de pronto mejor, tener unos enfoques y unas electivas más atractivas, que sean de intereses más específicos, que de pronto no tuve”.

Eso pudo suceder, pero igual hubo otras cosas que no era que no le gustaran o le llamaran la atención, sino que estaban ahí y las supo aprovechar para poder hacer su proyecto. El cree que eso es un proceso que desarrolló en el Colegio. En el Colegio dónde estudió, la forma en que él estudiaba era así, las materias que él veía, Matemáticas, Ciencias Sociales o lo que fuera, las estudiaba a partir de un proyecto específico que él tenía. Entonces cree que él tomó ese sistema del

Colegio, de la Unidad, y lo desarrolló en la Javeriana de forma inconsciente, o sea no fue conciente de “ha, toca por ese lado”, sino que lo hizo paralelo, y eso fue lo que le dio cierta tranquilidad de salir de la carrera y decir: “esto es lo que yo quiero hacer con mi vida, yo no quiero hacer nada más y no se si sepa hacer algo más”. Ya cuando uno se da cuenta de que uno de alguna forma está condicionado a una decisión de uno, como es estudiar Artes, esa decisión pesa mucho, y con el tiempo va pesando más, y uno se va dando cuenta de que llegó a decir “hey, esto va a ser mi vida de aquí en adelante”. Uno no sabe si cuando la tomó fue tan pasajero, pero en este momento él sabe que no lo es y que igual se la tiene que disfrutar y se la tiene que sufrir, pero igual tampoco se queja.

Dice que a partir de tomar esa decisión y de salir de la carrera, él continuó presentando sus proyectos, cosa que ya había hecho desde la carrera misma, en festivales, eventos y muestras públicas, los cuales se relacionaban con la obra que él estaba desarrollando, que era video-narraciones en vivo.

Paralelo a eso empezó a trabajar con publicidad, haciendo eventos para revistas de publicidad, que han sido trabajos esporádicos pero que le han dado la posibilidad de tener un trabajo. Por eso dice que es muy independiente porque no ha tenido nada estable nunca desde que salió, y que todavía no lo tiene.

Fuera de eso está su inclusión a la revista, que ha sido otro proceso paralelo de algo que no estudió en la carrera y que empezó a abordar de forma muy

esporádica. De alguna manera la vida se le presentó para que él hiciera esa labor y convoque, y haga una selección de obras. Cree que eso lo aprendió en parte de la Universidad, pero también de un interés personal de ver los trabajos de las otras personas, entender los intereses de los otros que no son los mismos intereses de él pero que igual tienen algo ahí detrás, que quiere decir algo, están bien hechos... Eso es algo con lo que se ha estrellado en este momento y que no sabe si le fascine pero cree que si es una labor enriquecedora en muchos aspectos.

Lo que si tiene claro y quiere es dedicarse a hacer Arte él. Eso es algo que tiene claro, que quiere defenderse es por lo que hace él, no por lo que hacen todos, porque ahí empieza a haber muchas posiciones encontradas, en las que no le interesa entrar. Prefiere estar como de ladito y no hacer parte de ningún lado, estar de pronto como en un aspecto prácticamente atemporal.

Respecto al camino que hay para lograr subsistir del trabajo independiente como artista, Federico dice que no hay camino inmediato ni camino corto, que el camino es re largo y hasta ahora uno está empezando. Uno ver que de alguna forma uno va a vivir del interés que uno tiene, es bastante complicado, eso no es de la noche a la mañana que llega sino que depende del compromiso de uno frente a lo que uno hace.

Si uno no se pone juicioso y lo desarrolla sin ningún interés de tenerle que gustar a alguien, sino “esto es mi interés, esto es lo que me gusta, esto es lo que yo quiero decir”, pues de pronto tarde o temprano a alguien le va a llamar la atención. Pero para que uno vaya a tener el éxito de sus proyectos o de sus cosas apenas salga de la Universidad, hay que estar lamiéndole el culo a todo el mundo.

Hablando de las expectativas que tenía Federico al entrar a la carrera, dice que él quería hacer Cine y dedicarse a ello, y él no es una persona que vea Cine y que le fascine ir a Cine sino todo lo contrario, prefiere evitarse el Cine. Ya en la carrera, entró a partir de dibujos y de pinturas, pero el interés era lo audiovisual. De alguna manera ese interés siguió vivo hasta el final, solo que ya cuando uno sale se mueve en lo que le sale, entonces esa expectativa que él tenía al principio de la carrera ha cambiado y se ha distorsionado por todo lo que ha aprendido y ha pasado en el transcurso de esos ocho años desde que entró ahí.

Continuando con este tema, dice que cuando entró a la carrera, él sintió que estábamos en una época clave, en un momento esencial. Uno decía “estamos en el dosmil, es un cambio de milenio, de siglo” uno dice “acá están sucediendo muchas cosas”, o si uno mira para atrás dice: “hey, en el dosmil tienen que estar sucediendo muchas cosas”. Cree que esa fue su visión cuando entró, y ahorita ocho años después, pensando que ya se está cumpliendo esta década, siente que ha sido clave.

No se arrepiente en nada de todo eso que en algún momento decidió arrancar a hacer, porque siente que ha empezado a construirse él también. O sea, esa intención inicial así haya sido por el Cine o por la dirección o algo así, terminó desembocada en otra cosa, más relacionada con el Arte pero con la que cree que en el transcurso de esos ocho años ha logrado algo, por lo menos en el aspecto personal, y se ha sentido satisfecho por eso.

Federico continúa su testimonio diciendo que algo que ve con los artistas, no sólo los de la Javeriana sino los artistas en general, es que hay un código entre todos que es muy bonito, es especial, y es entender que lo que uno está estudiando tiene ciertos matices que de pronto ninguna otra carrera los tiene. Eso hace que uno se disfrute la vida de una forma diferente y empiece a tener muchas posibilidades de oír y de expresarse, porque él considera que un artista logra entender muchos ámbitos de los cuales no hace parte, y eso es algo demasiado enriquecedor.

De pronto por la curiosidad o por la forma un poco abierta que uno tiene, uno dice “qué chévere poder entender estos problemas no sólo referentes a lo que es el Arte en sí sino también como los aspectos políticos, sociales, económicos, culturales”. Uno desde el Arte los entiende de una forma muy interesante, es una posición muy privilegiada, dentro de lo inútil que puede llegar a ser.

En este sentido, dice que de pronto la CAV está sacando personas que, como está concebida la sociedad y los sistemas ahorita acá en Colombia, no funcionan. Dice que lo esencial es que el artista tiene que vivir de algo, el artista no puede vivir de reconocimiento. Entonces cree que ahí la realidad es una cosa y ya lo otro son los intereses que uno tenga, que seguramente a la mitad de la población o a más de la mitad le van a valer cinco.

O sea, uno puede decir “no, es que yo con mi TDK estoy diciendo mil ochocientas cosas” y en realidad TDK le interesará a una parte pequeña de la población y al resto le valdrá cinco eso. Eso es algo que uno tiene claro cuando aborda, digamos ese proyecto, que TDK no le va a dar de comer ni le va a dar de vivir, es tan solo un interés de uno personal, pero puede que de alguna forma la Universidad le de las herramientas y los conocimientos para que uno termine desarrollando ese proyecto.

Ya en el aspecto del trabajo, él siente que, a uno lo pueden poner a manejar Flash, After Effects, a hacer páginas web, y volverlo a uno un técnico en cosas de computadores, y volverse uno también como una máquina para producir, pero que esa no debe ser la labor de una Universidad, y menos la de una Facultad de Artes Visuales.

Generar máquinas para que puedan servir a lo que la sociedad de este momento requiere, sería errado. El no cree que la Universidad tenga que hacer máquinas

para que las personas sepan y salgan a enfrentarse a la realidad y tengan un trabajo fijo, que es lo que le podría importar a la Javeriana, “cuántos egresados de Artes Visuales de la Javeriana están desempleados” y “cuántos están haciendo algo”.

Si hacemos personas que manejen bien el Flash, el After Effects, el Photoshop, etc, pues no estamos haciendo nada, porque igual el título que nos dan es de Maestro en Artes Visuales, y en ese sentido la articulación sería por el lado de la docencia. Federico considera que la Academia complementa a la sociedad porque la labor de la docencia es muy rica, algo que le va a dar a uno pensamiento. Cree que es natural el que uno enseñe a otro a que enseñe a otro, y que llevar a cabo eso no es caer en un círculo vicioso, que así es como se mueven todas las herencias y las tradiciones, como en una comunidad indígena, que es el mejor ejemplo de cómo se traspasa un mito o una tradición.

Por otro lado dice que la falta de acción está un poco afincada en que la gente está a veces haciendo sin saber porqué lo hace, y eso también hace que no haya un complemento entre conocimiento y acción. Pero cuando uno logra conectar esas dos cosas, uno empieza a ver otras posibilidades, es decir que educar le permite a uno no tener no sólo sus interpretaciones sino las de la gente a las que uno les está compartiendo el conocimiento.

Es clave que el conocimiento llegue errado hasta el final de ese teléfono roto, porque seguramente va a tener todas las interpretaciones de cada grupo o cada momento y porque son esas épocas las que van demarcando intereses, y somos resultado de esos intereses.

Con respecto al hermetismo del Arte y a la subestimación del artista, dice que el reto es plantear su labor como una labor seria, una labor que tiene una razón de ser, que de pronto está enmarcada dentro de unos parámetros muy locos pero que igual es clave. Es difícil imaginar cómo sería la realidad sin manifestaciones artísticas, sería muy decadente, sería patética.

También somos respuesta a algo, y en este momento y con la situación que vivimos va a haber más personas que en vez de empuñar un arma van a empuñar una idea por medio de algo. Eso va a suceder, y cuando un País está en crisis, cuando un País está mal manejado, cuando un País está en otro video, pues mucha gente toma la opción de poner posiciones. Y eso empieza a ser un resultado de la sociedad. Que ahorita harta gente empiece a estudiar Artes, no sabe si sea por la falta de comprensión o de intereses, o porque quieren decir X o Y cosa.

Dice que muchos artistas salen, no a trabajar ni a hacer cosas o proponer, sino a anclarse a una galería y a producir en serie un montón de cuadros para poder vender, y los venden carísimos. Casi siempre son los niños con más plata de la

Javeriana, que terminan conectados con las galerías en dónde sus papás compraban las obras de Arte, lo cual le parece un juego irónico, pero es así. Hay también muchos que están idealizando tener un trabajo en una agencia de Publicidad, que es una mierda, o trabajan como diseñadores, o desarrollan su obra particular y de alguna forma tratan de vivir de ello.

Una cosa que ha sucedido y que es interesante es que, si antes uno veía que la mayor cantidad de gente en los Salones Regionales o Nacionales era de la Tadeo o de la Nacional, en este momento, porque la carrera ya tiene un tiempito, uno empieza a ver que hay gente de la Javeriana que empieza a acceder también a estos espacios. Entonces él siente que la carrera de alguna forma los ha validado, y gracias a que esos artistas han participado en ciertas cosas, pues así se ha acreditado la carrera. Ya pensar que la carrera le retribuya todo ese trabajo que cada artista personalmente hizo para acreditarla, ya es otra cosa.

Federico considera que se estrelló de la mejor forma con la CAV. Esa carrera fue para él como sentirse útil en la sociedad. Cuando en el colegio lo hicieron sentir de alguna manera inútil, entrando a la carrera sintió que su existencia sí tenía alguna razón de ser, y que el enfoque o lo que le interesaba si era eso que le estaban presentando y que estaba muy ligado al Arte. No cree que sea tanto una carrera de manualidades, porque si fuera de manualidades él no estaría haciendo lo que está haciendo ahorita. Eso es algo que uno no puede desconocer de una institución.

A él le pareció muy chistoso que cuando él entró a la carrera el decano lo primero que llegó y les dijo fue: “lo único que nos interesa de ustedes es que ustedes paguen”. Eso le pareció una vaina loquísima, porque él entrando a una carrera sin saber muy bien muchas cosas, y que lo primero que le dijeran en la primera reunión fuera eso –no Juan Antonio Cuellar sino el anterior decano– es también como una vaina muy clara de “ha, ustedes son nuestro negocio, ya si ustedes quieren hacer o deshacer pues allá verán ustedes. Ustedes están pagando por esto ya verán si lo quieren aprovechar o no”.

Él no tenía la posibilidad del estudio así tan fácil, entonces sabía también qué se estaba jugando, porque no tenía la tranquilidad de que sus papás le iban a pagar el semestre todos los semestres así fácil. Esa frase del decano la tuvo muy presente toda la carrera, y de ahí concluyó que si a ellos lo único que les interesa es que uno les pague, pues él aprovecha todo lo que él paga para sacar sus intereses en pie.

Es de la misma forma como ellos lo ven a uno “usted solo nos sirve para que usted pague. Si usted es bueno o malo nos vale cinco”, desde ahí ya le están diciendo eso. Esa sería entonces una respuesta para comprender la situación de la gente que entra a estudiar Artes y termina manejando la empresa del papá que es de telas o de ropa o lo que sea, en el negocio familiar.

1.3.6 Karim Estefan Alzate. La entrevista se llevó a cabo por la mañana en el estudio de Karim.

Karim comienza diciendo que su actividad profesional actual es tomar fotos y hacer pinturas con fuego. Que básicamente a eso es a lo que se dedica, a vender obra, y que a veces muy esporádicamente trabaja con revistas.

Dice que se toma fotos a si mismo porque ya sabe como tomarse fotos, y porque cree que el autorretrato es básicamente una cuestión de desbaratarse uno como toda la armadura que tiene puesta. El le decía a sus alumnos por ejemplo cuando llegaba a clase: “Mire, eso que yo soy aquí no es lo que usted va a encontrar por fuera. El día en que usted me vea a mí en la calle yo voy a ser un tipo completamente diferente, acá en la Universidad tengo como una armadura, un disfraz de profesor”.

Para él hacer autorretrato es la obligación y el deber de quitarse eso y empezar a mostrar esa parte muy profunda de uno, que es muy difícil. La gente piensa que hacer autorretratos es un acto de egocentrismo. Él cree que es un poco más un acto de masoquismo, es meterse uno en esos lados de uno mismo que no son cómodos para ver. Dice que en la Universidad él sólo hacía autorretratos, casi todo era autorretrato, hasta que ya se le empiezan a acabar a uno las posibilidades, entonces empieza uno a usar otra gente, pero siempre teniendo en cuenta, como dice un libro de Chuck Balaniuk, que todo es un autorretrato; la

forma en que uno encuadra y las cosas que pone dentro de la foto, todo esta hablando de uno, no importa que lo que haya sea alguien más. Uno esta hablando desde su punto de vista, son las decisiones de uno, entonces eventualmente todo es un autorretrato. Entonces hacer ahorita autorretratos, después de que ya trabaja con más gente, después de que tiene el libro de retratos, entiende que todo eso está hablando de él más que de las otras personas.

Respecto de cómo ven sus alumnos este trabajo, dice que en la primera clase él siempre les decía que miraran su flickr, porque para él fue tenaz el día en que empezó a ver el trabajo de algunos de sus profesores y era pésimo, en todo sentido, o sea que no era bueno ni técnicamente ni conceptualmente. Entonces uno le pierde el respeto a su profesor. Para él fue importantísimo tener profesores como Alfonso Álvarez o como Gabriel Silva o como Kal, que es gente que todavía produce, y que produce todos los días, que trabajan allá por la razón que sea pero que tienen obra constantemente, y que es una obra que está muy bien hecha.

Como Yezid Vergara por ejemplo, para él los dibujos de Yezid son una vaina alucinante. Entonces si Yezid le enseña a uno dibujo y uno ve que el trabajo de este tipo es buenísimo, uno le cree, uno llega con otra actitud a clase. A él le pasaba eso con Gabriel, a él le gusta mucho la forma en que pinta Gabriel, lo nuevo le gusta mucho más, lo que esta haciendo este año puntualmente.

Entonces cuando él llegó a clase de pintura con Gabriel fue como “hey sabe que, usted diga y yo hago”. Y es que uno tiene que diferenciar una cosa, y es lo que es bueno o malo de lo que le gusta a uno o no. Un ejemplo fácil de esto es Dalí, a él no le gusta Dalí, le parece horroroso, pero es brutalmente bueno.

Para saber reconocer si algo es bueno o malo, en el caso de la Universidad, dice que uno aprende a reconocer ciertas cosas, cuando por ejemplo recuerda que Guillermo Santos le decía “usted siempre le quita la parte de arriba de la cabeza a la gente, no desde las cejas o la frente sino solo la tapita. Eso no se ve como si fuera intencional, parece un error”.

Dice que uno empieza a reconocer esa clase de cosas, si uno va a recortar a alguien en un fotograma, debe recortarlo bien recortado, no que sea sólo una esquinita que se diga como “huy!, se le fue!”. Por ahí empieza uno, y después uno aprende a reconocer que algo es bueno porque tiene un fondo más allá de lo que es la imagen, cuando uno mira una imagen y sabe que tiene detrás capas y capas y capas de emociones, de información, de teoría, de sentimientos y muchas otras cosas.

Sin embargo, volviendo a la idea de que uno mira desde dónde está parado, desde su punto de vista, no es posible decirle a otro que algo es bueno o no desde el punto de vista del otro, sino desde el de uno, y tratar de mostrarle al otro porqué uno cree que es bueno o no.

A partir de esa idea, habla del trabajo de sus estudiantes de la CAV. Dice que cada semestre uno tenía uno o dos que uno rescataba completamente, que decía como “sabe que, además por qué no se lee esto. Y si le gusta esto, mire esto” como por fuera de lo que uno le da a todos los demás.

Siempre había uno que era bueno para Fotografía, uno que era bueno para dibujar, siempre había uno que era bueno para pintar. Por ejemplo Rossina Bossio, Rossina pinta brutal y las fotos de Rossina son salvajes y escribe increíble; una tipa muy inteligente, y que además de inteligencia tenía un factor que ya no les ve uno mucho y es pasión, el decir “sabe qué, me voy a meter de cabeza en esto y voy a sufrir y voy a llorar y voy a reirme y voy a matarme haciendo esto si es necesario”.

Dice que su bibliografía para primer semestre al final ya no tenía mucho que ver con fotografía, lo cual era muy loco porque tuvo muchas críticas al respecto. Cree que la parte técnica se puede aprender en un libro, y eso sería lo óptimo, que los chinos llegaran después de leerse las instrucciones como “oiga, no entendí esa parte”, entonces uno sólo explica esa parte y después uno coje eso y lo empieza a quebrar, a llevarlo hasta los límites. Y no pasa, porque los alumnos no leen.

Entonces él decidió que lo que le interesa enseñar no es la parte técnica, porque eso se puede encontrar en cualquier parte, incluso hay un curso en Internet, que le pasó Alberto Baraya, y le decía “esto es lo mejor que hay, o sea esta gente lo

explica mejor que uno”.

Él considera que su función real sería responder dudas, aclarar las dudas que existen sobre los procesos y explicar, tal vez de una manera más local y más de acá en tiempo y espacio cómo hacer los ejercicios y porqué. Pero fundamentalmente le interesa todo lo que hay detrás de eso, todas las emociones y toda la información, eso es lo que es clave.

Entonces por ejemplo él empezaba el semestre poniendo a leer a sus estudiantes “El arte de la Guerra” de Sun Tzu, o “El elogio de la sombra” de Jun’ichiro Tanizaki, o “Zen en el arte del tiro con arco” de Eugen Herrigell. Y siempre aparecía la misma pregunta “¿esto qué tiene que ver con fotografía?” nada, pero todo. Si usted lo sabe aplicar, esto tiene que ver con fotografía, con dibujo, con economía... Por ejemplo “El arte de la guerra” es algo que le ponen a uno a leer en el ICP de Nueva York, el International Center of Photography, y en Harvard, en los MBAs.

Son disciplinas super diferentes, pero están usando la misma bibliografía. Lo que tiene ese libro que se puede aplicar a las dos disciplinas, es algo que depende de uno para poder verlo, o sea él no se puede sentar y decirle a alguien “mire, lo que pasa es que, aquí donde Sun Tzu dice que la mejor batalla es la que no se pelea...” Comenta que la mitad de sus alumnos lo odiaron, especialmente la gente de las electivas, pero siempre hubo una o dos personas que le dijeron “marica, gracias, me cambió la vida” Ahí es dónde uno sabe que algo bueno está pasando,

sin embargo no cree que uno pueda llegarle a todo el mundo.

Comenta que la intención con poner ese tipo de lecturas era generar en los alumnos otros niveles de conciencia sobre lo que hacen. A él le impresionó, cuando estaba trabajando con Joel Witkin, que un día se monta al carro y le dice: “tengo una idea buenísima! ¿por qué no le hace un examen a sus alumnos con estas preguntas?”. Cuando Joel Witkin le dice eso a uno, uno teme, porque puede salir con cualquier demencia.

La primera pregunta era ¿cuál es el sentido del Arte, la función del Arte? –Él empezó a estudiar en el 99 Artes, y aún cuando tiene una idea clara de lo que es el arte para él, no sería capaz de definir la función del Arte, así que imagínese preguntarle eso a un chino de segundo semestre—. La segunda pregunta era ¿para qué ser artista?, la tercera era ¿cuál es su sentido en la vida? y la cuarta ¿si se muriera ahora, cuál sería su epitafio?.

Haciéndole caso a Joel Witkin, él hizo esas preguntas, y esa fue una de las quejas que pusieron algunos alumnos de las electivas. Sin embargo, dos personas de los dos cursos que daba de las electivas, vinieron y le dijeron “oiga, que fuerte lo que me pasó cuando me preguntó eso, que interesante, que fuerte, muchas gracias”. Joel le decía que el chiste de eso era preguntarlo la primera clase y la última clase, para que vean como va cambiando todo. A él le parece buenísimo preguntarse esa clase de cosas, ¿para qué hacer fotos?, ¿para qué hacer fotos de flores?,

¿para qué hacer retratos?, ¿para qué hacer las cajas que está haciendo, los montajes que está haciendo?, ¿para qué quemar tela?, ¿para qué hacer todo lo que está haciendo?, y no sólo para qué sino por qué ¿de dónde viene esto?, ¿dónde se genera esto dentro de mí?, ¿qué es lo que está buscando?, ¿si se muere ahorita qué le falta hacer?

Relacionando estas preguntas con su proceso académico en la Universidad dice que, al trabajar autorretrato, si se trata de mirarse a uno mismo, uno tiene que preguntarse eso, “¿para qué estoy estudiando Artes?”. En el momento en el que uno llega a la insatisfacción a la que la mayoría de la gente llega con la Universidad ahorita, uno dice eso ¿yo por qué sigo acá? Y hay mil respuestas posibles. La primera de él fue que él no se podía salir porque su papá ya le había pagado Música primero, no le iba a pagar otra después. él ya había tenido su “one shot” ahí, ya se había salido de una, no le iban a pagar nada más.

La segunda fue que él entendió que estaba en un proceso introspectivo buscándose a si mismo. Él no cree que uno se conozca, cree que a uno la sociedad, especialmente desde que uno entra al colegio, le empieza a crear una cantidad de cosas alrededor, una cantidad de barreras, de límites, de prejuicios, que no lo dejan a uno verse realmente como es.

A esto añade que su “mid-life crisis” no aparecerá a la mitad de su vida, sino que entonces llevará media vida en crisis, pues ya lleva en crisis como siete años,

tratando de entender que carajos es lo que hace, por qué lo hace, quién es, por qué es quien es, si no le gusta, si lo puede cambiar, es decir empezar a entender esa parte más allá de lo físico, empezar a hablar de lo espiritual, de cosas que ya uno no puede entender tan fácilmente.

Para él eso arrancó haciendo autorretratos, y arrancó muy puntualmente en Dibujo III, cuando además uno tiene que cojer énfasis. Entonces él le contaba a un amigo de él, que la razón por la que no hizo audiovisual es porque él odia trabajar con gente, depender de alguien más. Siempre hay alguien que la va a embarrar, siempre hay alguien que se va a recostar en alguien más, lo odia. Entonces prefiere trabajar solo, y esa es la razón por la que no usa un asistente, prefiere hacerlo él solo.

Pero entonces se decidió por Gráfica, aunque cuando se graduó todo el mundo pensó que él había escogido Plástica. Él escogió Gráfica porque a él le interesaban los libros, él quería hacer libros. Esa decisión, y empezar a dibujar gente, lo cambiaron a él por completo, porque entonces para el final de Dibujo “¿a quién dibujo?” y no hay nadie, pues “hagamos autorretrato”, y empezó a hacer autorretratos. Entonces eso lo empezó a meter en sí mismo.

Qué pasa por ejemplo cuando uno se corta el pelo, si él se rapa, no cree que sea el mismo tipo que había hace cinco minutos, sobretodo porque hay una cantidad de cosas no sólo visuales que cambian, la postura cambia por ejemplo. Él se

acuerda de cuando se cortó el pelo y lo tenía largo, lo primero es el frío que le da a uno en el cuello y en las orejas, y con ello todo el lenguaje corporal empieza a cambiar, es muy raro, es muy bonito.

Lo que él le decía a alguien el otro día es que se quiere dejar crecer el pelo sólo para volvérselo a cortar, porque está cansado de verse igual. A él le aterran las cosas que no cambian, le dan pavor. Entonces es el proceso también de “bueno, me voy a dejar crecer la barba para quitármela” y en el proceso de quitármela me tomo fotos, entonces no me la quito de una sino me hago procesos. Juan Pablo Echeverri hace eso también, Juan Pablo es muy divertido también por eso.

Para él la barba es el mejor juguete que le han dado en la vida, pero eso implica una cantidad de transformaciones que uno alcanza a ver. Con el tiempo y con la práctica y el entrenamiento, no sólo de tomar la foto sino de ver la foto, uno empieza a ver muchas cosas más de uno. ¿Qué pasa cuando uno se tatúa?, ¿qué pasa cuando usted toma la decisión radical de “sabe que, no me voy a volver a vestir de negro, ahora me voy a vestir sólo de colores”?, ¿qué pasa si decido cambiar de oficio?, ¿qué pasa si empiezo a trabajar en una oficina?

A él le ofrecieron hace mucho cuando estaba trabajando en la Javeriana, trabajar en el Gimnasio Campestre. Era un muy buen sueldo, pero le tocaba quitarse los aretes y le tocaba andar con camisa de manga larga porque no se podía mostrar los tatuajes. En ese entonces dijo como “gracias, sería buenísimo, me ahorraría

una cantidad de deudas que tengo ahorita, pero por ahora esto es lo que yo soy. Si algún día decido que esto queda en otro plano, pues voy y lo busco.

Hablando de sus intereses profesionales cuando entró a la CAV, dice que desde cuando ya finalmente asumió que estaba estudiando Artes él siempre quiso ser artista, que lo otro que siempre ha querido hacer es ser rock star. Siempre supo que quería hacer imágenes y que decidió ser artista hace como seis meses, lo cual es bien complejo porque implica una cantidad de cambios, como “voy a hacer esto”. Tal vez lo que lo demoró a él tanto es no haberse apropiado de su papel como artista.

Considera que es una palabra muy peligrosa. Uno llegar y decirle a los alumnos en primer semestre o segundo semestre “es que ustedes son artistas” le parece que es un arma de doble filo, por varias razones. Tiene una cosa muy buena y es que tal vez empiezan a apropiarse de la cosa y empiezan a verlo como “sí, este es mi trabajo y este es mi oficio y esto es lo que yo quiero hacer”. El otro lado es el creer que uno por ser artista es alguien diferente. La gente piensa que uno tiene algo raro, y maravilloso además; por alguna razón ahí raro y maravilloso van juntos, entonces aparece una arrogancia muy fuerte.

El mayor problema le parece que es cuando entonces vienen y le muestran una porquería de trabajo, como “no, mi obra habla...” y es como, “esto no es una obra, es una tarea, la idea es completamente diferente”. Dice que le pasó un semestre,

alguien que hablaba de su obra en clase, y estaba en segundo semestre. Él le dijo como “hey, frene, no se monte en ese pedestal porque es que cuando se caiga el totazo va a ser muy duro”.

Comenta que entonces él decidió hacer imágenes, trabajó con varias revistas, y a raíz de la salida de la Javeriana se preguntó “bueno, ¿yo qué quiero hacer?”. Dice que todo viene desde enero, cuando tuvo uno de esos accidentes que lo hacen a uno pensar otra vez como “¿yo qué quiero?”, y él quiere ser artista, ¿qué implica eso?, entonces sus horarios de trabajo cambian, porque entonces usted viene a su estudio, a su taller, todos los días entre esta hora y esta hora y tiene una hora de almuerzo, de resto usted produce. Es como ir a la oficina.

Él se acuerda de Gabriel Silva diciéndole eso hace mucho tiempo, la primera vez que le alquiló el taller cuando Gabriel se iba de vacaciones. Gabriel le decía “si alguien viene y timbra, no abra. Usted está trabajando, y entienda que usted está trabajando”. Tanto lo aprendió que se le daño el timbre del estudio y no lo ha arreglado, y no lo quiere arreglar, para que nadie pueda venir a cortarle ese tiempo. Él todos los días va al estudio y monta telas, dibuja, quema, toma fotos, hace bocetos, lo que sea, pero cree que uno tiene que estar produciendo.

Los días que no va es porque está clavado frente a un computador o mirando fotos de otra gente –que en el caso de uno, él cree que esa es la investigación que uno tiene que hacer, mirar lo que hacen los demás, chupar información, ir a ver Cine,

toda clase de Cine, desde el más mamerto hasta el más banal del mundo. O sea Hollywood de explosión, carro y tetas , y películas noruegas en las que todo el mundo come pescado y fuma y son super densas. Leer para él es fundamental, porque muchas de sus imágenes se generan a partir de frases que salen en los libros, entonces eso para él también es investigar—. Los días que no va al taller está haciendo algo de eso o arreglando fotos en Photoshop, cuando trabaja con revistas y tiene que entregar ese tipo de trabajo.

Pasa a hablar de cómo su formación en la Javeriana influyó en lo que hace ahora. Dice que lo que hace actualmente es fruto de un desarrollo personal, pero que respecto a la Universidad, él le decía a sus alumnos que uno paga lo que paga, no por lo que le enseñan sino por la gente que uno conoce. Cuando usted sale entonces va a donde uno de esos profesores y le dice “oiga, estoy haciendo esto, ayúdeme”.

Entonces conocer a Jaime Cerón es una muy buena ventaja, conocer a Clemencia Poveda. A él le ayudo fue conocer a gente que le iba a hacer cuestionar lo que él es por medio de su trabajo. Clemencia es una de ellas, es un personaje muy importante en su vida. Técnicamente aprendió mucho de ella. Considera que más que técnicamente, Clemencia lo que le enseña a uno es a ser riguroso con su trabajo. Cuando le gritaba a uno en clase, que al final le daba a uno risa, daba a entender que el chiste de tener clase con ella no es aprender a ampliar, es aprender que uno va a hacer eso y lo hace impecablemente. Dice que Gabriel

Silva fue un tipo que también le empezó a cuestionar cosas de él, y que cuando uno mira los cuadros de Gabriel, eso está ahí implícito. Entonces, muchos de los profesores que conoció, son gente que le hizo cuestionar su trabajo, la calidad de su trabajo y lo que él está tratando de decir en él.

Entonces no sabe que tanto influyó en él la Universidad como institución, pero considera que se empezaron a generar unas relaciones con sus profesores que pueden ir más allá de lo de clase. Dice que lo que aprendió de Gabriel Silva no lo aprendió estando en clase tres horas a la semana. Del mismo modo, trabajar con Clemencia después de que se graduó, en Fotología fue muy importante, y que por eso esas relaciones que uno construye fuera de clase son el elemento más importante, pues entonces se llega a conocer al personaje y no al profesor.

Hablando de la relación entre lo que los profesores consideran importante según su experiencia profesional, y lo que están obligados a enseñar según lo señala el programa de una asignatura, Karim pone un ejemplo muy puntual: en una reunión de profesores del área de Fotografía, Clemencia y Mateo les dijeron a Juan Alonso y a él que eliminaran la cámara obscura del programa. Ninguno de los dos estuvo de acuerdo, ni Juan Alonso ni él, y sin embargo Clemencia y Mateo decían que era perder el tiempo. Así que la eliminaron del programa.

Pero Karim la siguió haciendo, llegaba y les decía a sus alumnos “miren, este es el programa, pero las primeras clases no son así, van a ser diferentes”, pues él cree

que el primer acercamiento de alguien a una técnica o a un oficio tiene que ser algo que lo maraville, y no hay nada más salvaje que tomar una foto con una lata, eso es magia. Con una cámara, es un aparato, pero con una lata de leche, el día en que uno ve que esa imagen aparece, eso es magia, literalmente.

Dice que entonces eso reside en lo que él hace por fuera, en él estar dispuesto a maravillarse con las cosas que hay alrededor de él. Las flores, por ejemplo. Él recoje flores en la mitad de la calle solo porque sabe que si mira eso más de cerca, tiene que haber algo que es brutal. Eso por ejemplo empieza a influir ahí, y entonces empieza uno a saltarse una cantidad de reglas y de imposiciones que le pone a uno la Academia, la Universidad, que le dicen “no puede enseñar eso”, y él se pregunta “¿por qué no?”. Insiste entonces en que cree que lo que debe enseñar no debe ser tan sólo una técnica, pues cree que un fotógrafo que no está maravillado con su oficio, con lo que puede hacer con una cámara, no debe existir mucho.

Hablando de la relación entre lo introspectivo y lo puramente técnico, dice que son caminos muy diferentes. Cuando uno estudia, al menos en la Javeriana, que fue lo que hizo él –y lo ve en la gente con la que estudió, con los que se graduó y con los que estudió antes–, uno aprende a producir imágenes. Entonces mucha de la gente con la que él se graduó, trabaja en publicidad, muchos trabajan en televisión y un par tienen trabajos que no tienen nada que ver.

Uno está entrenado es para producir imagen. Si alguien viene de una revista de cocina y dice “necesito unas fotos de tal cosa”, pues él sabe como hacer eso, y está bien. No está hablando de él mismo, ni está hablando del concepto, de nada, está tomando una foto de un sartén con comida adentro. Ahora, depende de uno que tan más allá quiera llevar eso.

Por otro lado, aunque supuestamente la carrera le enseña a uno a producir imágenes buenas, es confusa la orientación que dan, pues siempre está enfocada a la producción de imágenes artísticas, cuando el campo de acción profesional que demuestra la realidad es principalmente otro diferente al artístico. Karim en algún momento habló con Andrés Gaitán, sobre dar una clase con una amiga de él que hace foto de moda. Ella le dijo “yo quiero dar clases” y el le dijo “pues déjeme yo hablo”, y nunca dejaron.

No hay nada más difícil que tomar una foto de moda, porque uno depende de una nena o un man que está parado allá, la iluminación es imposible –o sea, uno ve fotos de publicidad y de moda y no hay una sóla luz, hay siete, o sea eso es una demencia. Jill Greenberg es una nena que hace retratos para revistas. Ella usa mínimo diez luces, y dice que, si no le están pagando, el set mínimo es de tres, pero entre más tenga es mejor. Imagínese una foto de diez luces para una persona que está parada al frente estática.

Cuando uno mira las fotos por ejemplo de Mert Alas y Marcus Piggott que hacen el calendario Pirelli desde hace muchos años, los tipos son unos salvajes, también usan como siete u ocho luces, con gelatinas y con una cantidad de cosas. A uno nadie le enseña a hacer eso, nadie.

Respecto de la foto de producto dice que por ejemplo, Claudia Uribe, la que hace las fotos de Myriam Camhi, es un dios, que la luz de ella es la cosa más salvaje que hay en el mundo. El último libro de Myriam Camhi tiene una foto que es como un recipiente con caramelo y un tenedor sacando el caramelo. Ilumine eso!, es imposible! Pero a uno nadie le enseña eso porque uno está haciendo Arte. Y entonces se pregunta que, de los cuarenta y pucho alumnos que tenía él en total por semestre, ¿cuántos, honestamente, van a ser artistas?. Y suponiendo que todos vayan a ser artistas, ¿qué pasa si uno es artista con una calidad como la de los fotógrafos que ha citado?

Para ejemplificar esto, dice que las fotos de Joel-Peter Witkin a él le rompieron todos los esquemas que a él le habían enseñado. Usaban 8 luces por toma, y las fotos variaban entre medio segundo y un segundo y medio, y eso es gente parada allá al frente, no son objetos estáticos. A uno siempre le gritan sus profesores cuando uno se baja de un treintavo de segundo. Este tipo estaba tomando en un segundo, y vaya y mire las fotos.

Entonces uno se da cuenta que en realidad uno sólo aprende haciendo. Él puede explicarle una técnica a alguien, si ese alguien no va y la hace, no la va a entender. Ahora, si a uno le enseñan una técnica que no tiene que ver con el interés de uno, que sería hacer Arte en este caso, pero que puede alimentarle a uno la técnica para el interés de uno, ¿qué problema hay? Y si además de eso, el daño colateral que va a tener es salir y poder tomar esa clase de fotos y tener un buen trabajo, ¿qué tan malo es?

Entonces también, se cierran a la idea de que son artistas, y el artista es un ser especial y maravilloso que quién sabe de qué come. Va uno y mira qué están haciendo los que salieron, él produce obra, porque ha sido muy de buenas, tiene una estrella brutal, que a él lo buscan de galerías y lo buscó hace poquito una persona que le dijo “yo quiero mover su obra”, Juan Pablo Echeverri por ejemplo produce obra, porque no ha hecho más sino moverse. Pero ¿qué pasa con los que no quieren ser artistas y saben hacer imágenes?, empiezan a trabajar en Publicidad.

Si tuvieran un poquito más de información, la vaina cambiaría. La gente que hace Audiovisual entonces quiere hacer Cine, pero Cine aquí es bien difícil. ¿De qué van a vivir?, pues “váyase a trabajar en comerciales y en novelas”. Lo que aprende uno trabajando ahí es salvaje, lo que aprende uno trabajando en Publicidad. El otro día hablaba con un alumno que se encontró en la fila de un concierto, al que él le decía “mire, lo más difícil de haber estudiado Artes es aprender a trabajar

para alguien más”.

Cuando vienen de una revista y le dicen a uno “queremos hacer un retrato de este tipo”. Entonces uno hace un retrato como a uno le gustaría un retrato, y entonces le dicen “no, es que no nos gusta así, lo queremos más así como esto”. Entonces uno tiene dos opciones, o que le paguen el cheque y poder pagar el estudio y demás, o decir “no, es que yo soy artista y esto es lo que yo hago”.

Considera entonces que ahí hay una falla gigante y es creer que la Universidad le está enseñando a uno a ser artista. A uno nadie le puede enseñar a ser artista. Es más, ¿cuánta de la gente que es artista, estudio Artes? Por ejemplo, Matthew Barney empezó estudiando medicina. Entonces uno llega a esos límites en los que uno dice: “que yo me haya graduado de Artes, no me hace artista. Que yo estudié Artes, no me hace artista”. Por eso le parece tan peligroso el término, porque entonces sale uno y trabaja para una revista y dice “no, lo que pasa es que esta es mi obra” y “no es tu obra, es un trabajo que te están pagando, entonces uno hace lo que esa persona quiere”.

Surge entonces el tema de la relación entre la variada oferta profesional de que se precia la carrera y el hegemónico enfoque artístico que se le da a la misma. Al respecto Karim da un ejemplo, y es el de Mateo Pérez, que es el que dirigía la parte de fotografía cuando él trabajaba en la CAV.

Mateo trabaja haciendo fotografía arquitectónica, y eso es difícilísimo. A uno no le enseñan a tomar esas fotos. Él aprendió con un amigo que vive de eso y le dijo “necesito entender como se hace esto”, porque es otro set de complicaciones además.

Entonces uno dice “oiga, si en teoría lo que me están dando es una cantidad de posibilidades, ¿por qué no me las dan realmente?” Y si es una escuela de Artes, entonces sea una escuela de Artes bien fundamentada.

Según Karim el problema es que la carrera no se ancla en ningún lado. Que no se permite hacer foto de Moda porque se trata de artistas. El concepto básico de la vaina es ¿si usted va a ser artista, por qué quiere hacer fotos de Moda? Y entonces es cuando él se pregunta ¿por qué entonces Nan Goldin tomó fotos para W hace como cinco meses?, ¿por qué entonces Philip-Lorca di Corcia ha tomado fotos de farándula?, ¿por qué Joel Witkin hizo una editorial de sombreros para el New York Times?. De igual manera Jurgen Teller trabaja para Marc Jacobs y Richard Avedon hacía moda, que además tenía sus retratos, pero hacía mucha moda. Entonces uno dice como “Hey, no jodan. ¿qué están enseñando? ¿un oficio, o que otra cosa?”.

Karim comenta que es terrible no haber salido de la Javeriana sino hasta ahorita, pues él entró en el 97 a la Javeriana a estudiar música, lo echaron de música; lo único que sabía medio hacer en el colegio además de tocar guitarra era dibujar, y

fue como por puro rebote y chepazo, y él no quería explicarle al papá que lo habían echado otra vez de algún lado, entonces dijo “yo me quiero pasar a Artes, yo creo que mi vocación realmente es esa”.

Él siempre ha comprado muchos libros, y para él hay un tipo que se llama Dave McKing que lo influenció porque siempre quiso hacer libros, entonces fue como “vámonos a hacer esto a ver que pasa”, y entró a Artes desde el 97 hasta el 2003 derecho, lo cual fue más o menos un infierno porque fue demasiado tiempo. Hubo un punto en que estaba tan aburrido de la universidad –que cree que es el proceso natural de todo el mundo, o sea ya cuando uno lleva cuatro años es como “ya no aguanto más este lugar, siempre la misma gente, siempre los mismos espacios, siempre la misma cosa”– que empezó a adelantar materias.

Sin embargo la que era la directora de la carrera tuvo la genial idea de que él no podía hacer Proyecto de Grado I en vacaciones, entonces lo retrasó un semestre más, entonces sólo alcanzó a adelantar seis meses del año antes que se iba a graduar, gracias a esta persona.

Y se graduó, salió y al mes de estar en vacaciones obligadas llamó a Gabriel Silva y le dijo que por favor le pusiera una tarea, que no sabía qué hacer, no sabe uno cuál es el tema que quiere trabajar, ni dónde para, ni nada de eso. Y a los seis meses lo llamó Andrés Gaitán y le dijo “oiga, acá lo recomendaron para ser profesor asistente”, entonces si uno necesita trabajo... –yo no estudié Artes para

ser profesor, claramente– y empecé a trabajar allá.

El primer semestre fue asistente de Alberto Baraya y Guillermo Santos y en el segundo o tercer semestre –siempre eran cuatro grupos– había un grupo extra, de cinco personas y me dijeron “oiga, ¿quiere este grupo? Hágale a ver que pasa”. Entonces ese semestre fue profesor de un grupo y asistente de los otros, y a partir de ahí empezó a ser profesor, y estuvo cuatro años y medio dando clase.

En la relación de este trabajo con su obra personal, cuenta que él hacía retratos de sus alumnos en clase, siempre había una clase de iluminación en la que ellos tenían que tomar una foto, y al final él ponía su luz, hacía pasar a cada uno y le tomaba una foto. Dice que es entrenamiento, aprender a que la persona que es fea no se vea tan fea, o más allá de eso poder lograr ver qué hay detrás de los ojos de cada uno.

Pero al mismo tiempo hubo muchos problemas para él con la Universidad, porque él le perdió el mito, desde que entró a estudiar, al profesor como profesor, entonces su relación con los profesores no era como “maestro, que pena..” sino era de “oiga Gabriel, Kal, Clemencia”, o sea uno los llama por su nombre. Él siempre odió que le dijeran profe, lo odia, porque eso le pone a uno una barrera en medio. Uno es una persona y se acabó. Si uno es algo más que una persona, la comunicación no va a fluir, y lo que le puede dar uno a otro no va a ser tanto como podría.

Entonces empieza uno a tener otra clase de relaciones con la gente, con las directivas, con todo el mundo. Y es que para él el problema como profesor arrancó el día en que fue y dijo “tengo este proyecto en la cabeza, quiero trabajar con la tecnología que hay en el Hospital, –quería hacerse un TAC de cuerpo completo– no tengo la plata para hacerlo y voy a hacer imagen religiosa” –su tesis fue imagen religiosa, trabajó imagen religiosa exclusivamente como tres años seguidos, e iba a retomar ese tema– y fue y le pidió ayuda a la que era la directora del departamento “porfa ayúdeme, soy ex-alumno, soy profesor y esto es religioso, esto encaja por todos lados con la Pontificia Universidad Javeriana”. La única respuesta que le dieron fue que era profesor hora cátedra y no profesor de planta, entonces que no se podía.

Entonces, ¿cuántos alumnos o profesores tiene uno que le digan: “tengo esta idea, está armada, solo necesito que me ayuden con algo que ya tienen”? Nadie, y no pasó. En ese momento uno pierde la fe.

Después de ese incidente, él fue y le dijo a Diana castellanos puntualmente “Diana, estoy super cansado, llevo tres años enseñando Foto Básica, ya la puedo recitar, lo que está escrito en mis papeles de las primeras cuatro clases ya lo puedo recitar, déme algo que me de un reto, que llegue un alumno con una pregunta que yo no me la sepa, que me toque ir a investigar, que llegue un alumno que realmente me maraville con lo que hace, o sea que llegue un alumno al que uno le quiera robar la idea mejor dicho, no puedo seguir dando cosas básicas, yo

soy un ser inteligente lo juro, déjeme hacer algo que implique eso”, “¿por qué no das Dibujo Básico para las electivas?”. Uno, porque no quería enseñar en las electivas, y dos porque no quería hacer Dibujo Básico, no quería algo básico sino algo complejo. Y nunca pasó. Entonces ahí empezó el principal problema para él en su última parte en la Javeriana, y fue perderle la fe a la institución. Que usted quiere ayudar, que usted va a las reuniones, que usted propone cosas, que usted lleva proyectos, y lo único que recibe es un no.

Él tomó la decisión de dejar la Javeriana un año antes de que lo sacaran, un día que estaba sentado en una reunión de profesores y le tocó voltearse y decirle a la persona que estaba detrás de él –que había sido profesor de él– que por favor se callara. Entonces para él es absurdo que el tipo que en clase va y le grita a sus alumnos porque están hablando, esté haciendo lo mismo que ellos.

Entonces él le perdió la fe a la institución, en especial cuando además ve que la gente que entra está cada vez más perdida, porque el filtro de admisión es mínimo. Él entiende que es un negocio, entiende que se necesita la plata, pero tienen que tener un nivel de calidad, entonces cada semestre para él los chinos estaban más perdidos, cada vez había menos pasión, y para él ese es el elemento clave.

La técnica es otro cuento, la técnica se aprende. Uno aprende a dibujar, si él aprendió a dibujar, cualquiera aprende a dibujar, e incluso él era buen dibujante,

pero si uno no tiene pasión, nadie se la va a dar en el mundo, ningún profesor, ninguna Universidad, ninguna figura externa a uno mismo y a lo que uno busca en su vida, le va a dar pasión. Pero entonces no tenían filtro de nada, entonces uno dice como “¿para qué voy a clase?, ¿para qué dejo de producir mi obra, mi trabajo, mis imágenes, como usted lo quiera llamar, para ir a enfrentarme a un quinteto mínimo de personajes que les importa un culo lo que están haciendo?” .

Entonces retoma la historia del caso que tuvieron con Juan Alonso, de un alumno que perdió con él, luego perdió con Juan y luego volvió a perder con él. Aun cuando por reglamento ese personaje ya no podía seguir en la Universidad, el semestre siguiente llegó Juan y le dijo “este personaje está en foto dos” “¿cómo así?, ¿si no pasó con usted y no pasó conmigo tres veces, cómo así que siguió?”, no, el tipo metió una electiva y se la valieron como la de la carrera.

2. ANÁLISIS DE LOS TESTIMONIOS

Dado el carácter desarticulado de los testimonios transcritos en el capítulo anterior, y de las diferencias entre los modelos tanto argumentativos como expositivos de los entrevistados entre sí, se hace necesario establecer una síntesis en dónde se articulen y organicen los temas tratados y las posturas asumidas por cada uno de ellos, para a partir de esa información concreta definir los criterios generales que permitan proponer una estructura de montaje del registro de los testimonios en la Obra Visual.

El presente capítulo tiene por objeto realizar esa síntesis, exponiendo cuáles fueron las temáticas tratadas y desde que punto de vista, de una manera breve y concisa.

En el testimonio de Lorena se pueden encontrar diversos temas. Uno de ellos es – según lo demuestra su insistencia en el valor trascendental del Arte como “lo único que diferencia a los humanos del resto de seres”– el conflicto entre los valores transgresores del discurso del Arte Contemporáneo y la necesidad de éste de estar inscrito en una realidad institucional que se mueve en las dinámicas del consumo. La perspectiva que parece manifestarse respecto de este tema es una cierta desilusión sobre las dinámicas de la sociedad, la cual se percibiría como

algo decadente en cuanto sus características racionales y pragmáticas, en defensa de la producción y el consumo, eliminan lo propiamente humano y creativo, que es la posibilidad de ir más allá de los límites de la norma.

El Arte en esta medida tendría una posición mesiánica y sería lo único que podría salvar a la sociedad de sucumbir en su propio sistema. La Universidad según da a entender Lorena, estaría del lado de la decadente sociedad de consumo en cuanto es una institución con ánimo de lucro y no con un interés propositivo o vanguardista respecto al Arte.

En la intervención de Mariana Bejarano por su parte se puede ver que emerge la problemática de la aplicación profesional de los contenidos de la CAV. En la opinión de Mariana, es posible ver que la indeterminación de la funcionalidad de los conocimientos que se adquieren en una Universidad parecería depender tanto del estudiante como de la orientación del programa, pues en ambos existe una carencia de reflexión sobre la aplicación de dichos conocimientos en el ámbito profesional.

Esta falta de reflexión se excusaría –según se ve cuando Mariana dice que los egresados de la CAV terminan trabajando en espacios comerciales en los que son poco competitivos– en el interés, tanto de la carrera como de los estudiantes, por abordar una serie de contenidos enfocándolos libremente según sus preocupaciones personales, sin considerar que requieren de procesos de

legitimación que deben contemplarse desde la carrera misma.

Mariana pareciera sugerir también que existe una brecha entre la Academia, con sus pretensiones, y la realidad de los estudiantes de la CAV, en especial cuando señala que se exigen buenos textos en los Trabajos de Grado y que los estudiantes a duras penas saben conjugar, o cuando comenta que aprendió más de sus compañeros que de sus profesores porque estableció con ellos un diálogo más efectivo sobre sus intereses e inquietudes. Esto explicaría de alguna manera la postura crítica de Mariana frente al criterio de los jurados y profesores, quienes estarían evaluando aspectos que no conocen, como por ejemplo esos intereses e inquietudes personales.

En el testimonio de Gabriel Sanabria se pudo ver un interés por plantear la necesidad de reflexión y participación por parte de la comunidad estudiantil de la CAV. Es posible pensar, a partir de las experiencias que relató, que ese interés surge por una cierta falta de claridad en el enfoque de la carrera, cosa que se constataría en los cambios de interés profesional que Gabriel manifestó haber tenido durante sus estudios en la CAV.

Otro aspecto a considerar, a partir de ese testimonio es cómo se plantearon soluciones a esa necesidad de reflexión y diálogo. Una deducción posible sería que la creación de grupos paralelos a la institución como colectivos de artistas y espacios para la exhibición de propuestas asociadas con las experiencias de los

estudiantes y no con las nociones propuestas por la Academia, como es el caso del Salón No-Javeriano son entendidas por Gabriel como respuestas, no tanto a las deficiencias institucionales como a la falta de participación estudiantil en la construcción de los modelos de aprendizaje, investigación y promoción propuestos por la CAV. Este fenómeno sin embargo parece ser una cosa de pocos estudiantes, lo cual explicaría la apatía frente al tema por parte de la institución.

Por otro lado, es posible ver en la experiencia de Gabriel la idea de que existen valores asociados con la Universidad y con el programa, que no estarían respondiendo necesariamente a los contenidos del mismo y sin duda tampoco a un perfil profesional concreto. Es visible esta noción cuando Gabriel menciona la influencia que tuvo la percepción de estatus que tenía su familia con respecto a la PUJ, a la hora de decidir estudiar ahí.

Es probable también que la noción que sustenta sobre los jurados y sus criterios de evaluación, a saber que es un asunto de gusto en el que los criterios son confusos, esté vinculada con la idea de que los profesores y jurados imponen sus opiniones, creencias y nociones a las formulaciones metodológicas y criterios evaluativos de la CAV. No obstante, esta dinámica caracterizaría una subversión en la que el pensamiento divergente se impone efectivamente desde adentro de la institución y no fuera de ella como un inútil panfleto verbal.

De la entrevista con Andrés Pongutá, se puede pensar que existe una situación de incertidumbre después de que un estudiante sale de la Universidad, pues las posibilidades que existirían en tal situación no se generarían por convenios existentes entre la CAV y entidades que pudieran apoyar las aspiraciones de los egresados, sino que surgirían al azar y no exactamente en el campo de acción para el cual ha sido preparado un Maestro en Artes Visuales.

En este sentido, la reflexión de Andrés apuntaría a que la profesión del Arte se queda corta como mecanismo de supervivencia, –pues el posicionamiento de la obra personal es un proceso largo y difícil– y que muchas personas como él, necesitan acoplarse a ámbitos comerciales como la Publicidad o el Diseño, en dónde pueden aplicar sus conocimientos técnicos y ganar suficiente para correr con sus gastos básicos.

Con Federico Daza emerge el tema de cómo se construye un proceso académico. A partir de sus referencias a su proceso subjetivo, ha sido posible deducir que un proceso académico está compuesto tanto por inquietudes personales que se desarrollan en actividades paralelas a la Academia –en las que intervienen agentes no propiamente institucionales, como pueden ser los miembros de la comunidad estudiantil–, como por contenidos teóricos con los que estas inquietudes se ponen en relación y en diálogo.

Las dinámicas paralelas complementarían la teorización de la Academia en tanto que se plantean como aplicación efectiva de los conocimientos adquiridos para plantear posturas y reflexiones personales, dado que esta se queda corta cuando se trata del desarrollo de procesos personales. La efectividad de estas acciones, según se pudo ver en el testimonio de Federico, dependería del compromiso que tenga el estudiante con su propio desarrollo.

Así mismo, es posible pensar que el proceso de consolidación de un Artista implica el ir ocupando espacios como convocatorias, festivales, eventos y muestras públicas, y que la necesidad de construir trayectoria para dicho fin exigiría llevar a cabo esas acciones incluso desde la Universidad misma. También se vería indicado en esta idea, que el proceso es personal y que como tal debe enfocarse a responder necesidades sociales reflexivas y evitar venderse a intereses comerciales o técnicos.

No obstante esto, pareciera que un camino más viable, según las reflexiones de Federico, fuera el de la docencia, pues para los egresados en tanto que Maestros podría llegar a ser muy enriquecedor generar un diálogo con el conocimiento y dinamizar su pensamiento a partir de los puntos de vista que puedan aportarles los estudiantes.

Es posible pensar también, a partir de los planteamientos de Federico, que las características particulares de la profesión del Arte podrían implicar una

comprensión más allá de lo meramente artístico, y que esa característica la configura un núcleo vinculante en la comunidad artística que la hace privilegiada e inútil al mismo tiempo.

A partir de la noción de que los artistas en esta sociedad tal vez no funcionan tanto como en otras, resulta coherente pensar que la utilidad de los artistas depende también de cómo planteen su labor. En esa medida, un camino viable sería plantearla como algo que tiene una razón de ser y es que responde a una necesidad social.

Uno de los puntos destacables en la argumentación de Federico fue el tema de la Universidad como negocio, pues se sugeriría que el interés de la institución es exclusivamente el de recibir dinero por parte de los estudiantes, y que esto está avalado por las directivas mismas. En este sentido podría considerarse que las regulaciones sobre la orientación, los contenidos y los modelos de la Universidad responderían a un interés por vender a los estudiantes una idea atractiva, sin importar si a ellos o a la sociedad efectivamente les sirva o no.

A partir de la experiencia de Karim de haber solucionado sus cuestionamientos personales viendo el ejemplo de sus profesores, se podría decir que una revisión del trabajo profesional que hacen los docentes por fuera de la Universidad y el cuestionarlos sobre cómo hacen ese trabajo y por qué lo hacen así, sería más efectivo para el desarrollo de proyectos personales a la luz de un marco

Académico, que ceñirse estricta y únicamente a aprender los contenidos del programa.

En esta medida, la clave de la Universidad serían las personas que están vinculadas a ella más que la institución como tal. Ejemplo de ello es la experiencia docente de Karim en la que sus necesidades, apreciaciones y puntos de vista personales fueron decisivos en la definición de los contenidos y la orientación de sus estudiantes.

Esa orientación explicaría porqué es tan importante para Karim la pasión que un estudiante debe tener, y daría a entender que la pasión significa un compromiso presente al hacer objetos, imágenes, escritos u otro tipo de producciones que responden a inquietudes personales.

Sin embargo se podría decir que la necesidad de buscar aspectos trascendentales conlleva, por el hecho de que muchos estudiantes no comparten ese punto de vista y metodología, a problemas e incomodidades con la institución y con el oficio de profesor, pues la institución estaría limitando mucho el campo de acción y propuestas de los individuos que emplea, exigiéndoles ceñirse a un pénsum y unas condiciones ya establecidas.

Según el testimonio de Karim, se puede pensar que un problema clave de la CAV es su orientación, pues aun cuando se estaría presentando como una carrera

que ofrece conocimientos que pueden ser aplicados en diferentes profesiones, estaría restringiendo el aprendizaje técnico y conceptual a la creación de imágenes meramente artísticas, las cuales se fundamentan, por esa misma razón, en búsquedas personales que se aplicarían sólo en el ámbito profesional del Arte, lo cual sería problemático para aquellos estudiantes que esperan o necesitan aplicarlas en un contexto diferente al del Arte.

Así mismo, se vería una cierta irresponsabilidad por parte de la CAV con respecto a la formación de los estudiantes, en la medida en que permitieran que estudiantes incompetentes o insatisfechos con ese enfoque artístico continuaran en ella y se graduaran, pues demostrarían que de los estudiantes sólo les interesa que paguen.

CONCLUSIONES

Este capítulo trata de las conclusiones preliminares del proceso de investigación consignado en el documento escrito –compuesto por el estudio de campo y el análisis sintético de él–; las conclusiones finales pueden apreciarse en la Obra Visual de este Trabajo de Grado.

Así, las conclusiones preliminares se han hecho sobre el estudio de campo –con la ayuda del análisis del mismo– comprendido como proceso de investigación de un estado de cosas, y no sobre los contenidos del mismo en una dinámica de teorización –más propia de una investigación monográfica–.

Dado que las mencionadas conclusiones preliminares han de servir como lineamientos para la construcción de la Obra Visual, se ha dividido este capítulo en dos partes, un primer segmento comprendido por las conclusiones resultantes del análisis del capítulo anterior, y otro que contiene la propuesta de montaje del registro de los testimonios –Obra Visual–.

A partir del análisis del segundo capítulo, es posible concluir que los testimonios pueden ser agrupados en una serie de unidades temáticas o bloques conceptuales diferentes entre sí. También, que los acercamientos a esos temas

son de dos tipos, unos argumentativos –que articulan reflexiones críticas y postulan hipótesis–, y los otros anecdóticos –que narran su experiencia sin analizarla en absoluto–.

Por otro lado, se vio cómo los registros de los testimonios no comportan el mismo sentido que los contenidos que enuncian teóricamente debido a las alteraciones de significado que produce el lenguaje corporal y la modulación de la voz.

Ya que el tipo de conclusión ofrecida en la Obra Visual no consiste en plantear una hipótesis o en emitir juicios o conceptos sobre el estado de cosas resultante de la investigación de campo, sino de adentrarse en ese estado de cosas para exhibirlo mediante su problematización, se propone que el montaje sea tal que promueva la existencia de variedad de puntos de vista sobre una misma unidad temática, buscando un equilibrio en los temas que anule toda redundancia y en dónde se respete cada planteamiento sin agruparlo en una intencionalidad dominante –a partir de estos criterios se determinará también la duración de la Obra Visual–.

Esto implica que surja, por cada planteamiento un planteamiento ulterior que lo problematice, ya sea oponiéndolo, re-contextualizándolo o relacionándolo con ideas de otro núcleo temático. La frecuencia de aparición de uno u otro punto de vista estará sometida al necesario equilibrio de planteamientos que debe haber en la Obra Visual.

La coherencia del discurso se debe dar precisamente en este intercambio binario de planteamientos, gracias al cual se problematizan ambos componentes. Así, la estructura general del montaje estaría dada por este diálogo, que debe darse sólo entre planteamientos de carácter argumentativo –de lo contrario la problematización no ocurriría–. Los planteamientos más anecdóticos servirían para ejemplificar las ideas expresadas en el intercambio, manifestando de manera directa –después del postulado– o intercalada –después del intercambio de planteamientos– los contenidos concretos que sirven de origen para los postulados argumentativos.

BIBLIOGRAFIA

BEJARANO GALARZA, Mariana Emilia. Sinestektor. Asesor Andrés Jurado. 2008

CORTÉS DURAN, Lorena. Snow Magic. Asesor Andrés Gaitán. 2008.

ESTEFAN ALZATE, Karim. Catacresis. Asesor Guillermo Santos. 2003.

DAZA MARIN, Federico. Usted es una Maquina de Tiempo. Asesor Andrés Gaitán.
2005.

PONGUTÁ, Andrés. Sobrevivienda. Asesor Gabriel Silva. 2006

SANABRIA PINTO, Gabriel Julián. El Medio es el Masaje. Asesor Mauricio Durán.
2007.

ANEXO A

Instructivo para el jurado de un trabajo de grado práctico.

Fuente: Dirección de Carrera de Artes Visuales, Facultad de Artes,
Pontificia Universidad Javeriana.

ANEXO B

Norma Técnica Colombiana NTC 1486 (Cuarta Actualización)

Fuente: www.usergioarboleda.edu.co/biblioteca/normas_icontec.pdf