



CAFEINA-MATEINA

La presencia del café y el mate
en la vida cotidiana

Proyecto de Grado

CAFEÍNA-MATEÍNA

La presencia del café y el mate en la vida cotidiana

Paula Andrea López Bautista

Universidad Antonio Nariño

Facultad de Artes

Programa Artes Plásticas y Visuales

Bogotá

2021

CAFEÍNA-MATEÍNA

La presencia del café y el mate en la vida cotidiana

**Proyecto de Grado
Para optar el título de Maestra en Artes Plásticas y Visuales**

**Paula Andrea López Bautista
11361713403**

**Directora de Proyecto:
Mg. Rita Paulina Hinojosa de Parra**

**Universidad Antonio Nariño
Facultad de Artes
Programa Artes Plásticas y Visuales
Bogotá
2021**

Para empezar con la lectura y adentrarnos a este trabajo de grado de Investigación Creación en las Artes Plásticas y Visuales, es necesario o fundamental acompañarlo con una rica taza de Café o Yerba Mate.

CONTENIDOS:

PRESENTACIÓN	8
MOTIVACIONES HACIA EL TEMA DE CREACIÓN	9
IMAGINARIO DE CREACIÓN	13
Décollage familia olor a café.....	16
Mateando.....	17
La Yerba Mate en Bogotá.....	19
Tarde de Mate.....	20
Tarde de Café.....	21
Prototipos cafeina-mateina.....	22
Animación Mateando.....	23
MARCOS REFERENCIALES	23
a. Ejemplos de otros artistas, otras obras orientadas al tema del presente trabajo:.....	23
Beatriz Daza	23
Fragmentos de la tarde.....	24
Meret Oppenheim	26
Desayuno con pieles.....	26
Antonieta Sosa	27
A Través de mis sillas.....	28
Julian Lechner	28
Kaffeform.....	29
Maria Teresa Hincapie	29
Una cosa es una cosa.....	30
b. Aproximación a conceptos fundamentales para el argumento sobre el imaginario de creación:.....	31
Arte.....	31
Corporeidad.....	31
Cultura.....	32
Habitus.....	33
Memoria.....	35

Percepción.....	36
Performance.....	37
ANTECEDENTES.....	38
• Sobre la experiencia personal de vida.....	38
Memoria episódica.....	38
Dibujando con líneas en el aire.....	39
La corporeidad como catarsis.....	41
• Tema de estudio o concepto.....	42
Mata de Café.....	42
• Materialidad y performance colectivo.....	43
PERBAR.....	43
• Fotografía intervenida.....	45
Una tarde estallada.....	46
Ara cebando el mate.....	47
LA OBRA.....	48
SIMBOLISMO E IMAGINARIO.....	48
Texturas orgánicas.....	50
El objeto: Las tazas orgánicas.....	51
Registro Paleta de colores: Pigmentos orgánicos.....	52
Serie: Formas que convergen.....	53
Serie II: Formas que convergen.....	54
Taza cafeina-mateina con harina de trigo.....	56
Corto animación (Video).....	57
Cafeina-mateina.....	59
Ilustración digital Cafeina-mateina.....	59
LA REALIDAD PLÁSTICA DE LA OBRA.....	61
Necesito amasar.....	61
Jabón artesanal Cafeina-mateina.....	63
EL JABÓN.....	64
MEDIOS EXPRESIVOS.....	65
Cuerpo y objeto.....	66
Habito mi cuerpo.....	68

Entre espumas.....	68
Construcción Audiovisual	71
PROPUESTA DE MONTAJE	72
Fotograma video CAFEINA-MATEINA.....	72
De manera virtual.....	73
De manera presencial.....	74
CONCLUSIONES	74
REFERENCIAS	76
BIBLIOGRÁFICAS	76
CIBERGRÁFICAS	78

*Este documento está dedicado
en primer lugar a mi madre y mi familia,
por apoyarme constantemente en el arduo tránsito
del presente proyecto de investigación creación.*

*Mi gratitud inmensa por su apoyo
para mi tutora Rita Paulina Hinojosa,
por sus invaluable aportes
en el desarrollo y término de esta tesis.*

*Agradezco profundamente a mis docentes
y amigos por sus consejos en la elaboración
de esta tesis y por su amistad incondicional.*

*A mis compañeros de viajes
que estuvieron conmigo habitando
Colombia y Argentina.*

*Cada viaje nos cambia,
porque no somos las mismas personas cuando volvemos.
Cada viaje es un ritual,
que llena nuestro espíritu de curiosidad apreciando cada momento.*

CAFEÍNA-MATEÍNA

La presencia del café y el mate en la vida cotidiana

PRESENTACIÓN

"La representación social es una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos".¹

Es decir que se construye una realidad desde las interacciones colectivas de la vida cotidiana; partiendo de saberes, creencias, normas. Una representación social se puede convertir en una percepción de un concepto concreto que se presenta en la mente de todas las personas. Así la observación y la apropiación de dos interacciones localizadas en las culturas de Colombia y Argentina, representadas en el consumo de dos bebidas estimulantes de uso tradicional configuran una aproximación temática del proyecto y derivan al imaginario de creación de obra para así poder crear a partir de las propias vivencias adquiridas composiciones que unen estas dos culturas volviendo las una por medio de la forma y la imagen.

En dónde los sentidos permiten realizar un recorrido a partir de vivencias adquiridas hacia el camino de la integración como etnógrafa.

¹ Según Moscovici, en el texto "El psicoanálisis su imagen y su público" (1979; 17)

Nace la inquietud de formular CAFEÍNA-MATEÍNA, como nombre de mi proyecto de investigación creación. Esta idea de proyecto surge a partir de las vivencias propias adquiridas permitidas gracias a la integración continua en dos culturas; en este caso de Colombia como país natal y Argentina como país de nuevos encuentros de saberes adquiridos a partir de la cotidianidad. Explorando varias materialidades como el barro, la plastilina, la harina, el jabón, la fotografía, el vídeo, la animación, el performance.

MOTIVACIONES HACIA EL TEMA DE CREACIÓN

Admitimos que encontrar respuestas es un camino de tránsito difícil. “¿Quién soy yo? “es la pregunta más difícil, considero la posibilidad múltiple de respuestas. Sólo hacerla, nos trae inquietud y ansiedad. Muy a menudo en mi vida puedo estar tan ocupada y distraída que olvidó pensar en mi misma.

Nuestra vida es el resultado de las experiencias que vivimos. Cuando son excepcionales, permean nuestro ser, para convertirse en un recuerdo inolvidable, sean buenas o malas cada experiencia deja una enseñanza. como lo manifiesta J. Larrosa (2001; 110):

“la experiencia suena también a cuerpo, es decir, a sensibilidad, a tacto, piel, a voz y a oído, a mirada, a sabor y olor, a placer y a sufrimiento, a caricia y a herida, a mortalidad. Y suena, sobre todo, a vida, a una vida que no es otra cosa que su mismo vivir, a una esencia que su propia existencia finita, corporal, de carne y hueso”

Una experiencia es algo que trasciende el tiempo, que emociona y construye lo que somos, dando riqueza a nuestra vida. Hoy en día, gracias a todas las experiencias que he llegado a vivir soy lo que soy.

La autorreferencia aparece como una “representación” de la identificación que tengo de “mí misma”. Una historia de vida se construye integrando todos aquellos elementos del pasado que considero relevantes para describir, entender o representar la situación actual y enfrentarse prospectivamente al futuro; Las historias de vida.

Considero necesario hacer palabras mis recuerdos:

Cuando cierro mis ojos y dejo de pensar, solo quiero que mi cuerpo fluya como una hoja volando en los vientos, dejando que mi cuerpo haga sus movimientos. Soy también ese mismo viento que canta al soplar, soy simpleza, soy sencillez. Nací geográficamente en un continente llamado América, exactamente en América del sur, en donde se encuentra un país llamado Colombia y también una ciudad con nombre, Bogotá D.C. un 28 de mayo de 1.999 a las 11: 20 de la noche. Desde pequeña recuerdo compartir con mi madre, mi padre y mi hermanita menor. Pero fui creciendo y esta idea de “familia” fue cambiando; mis padres se separaron. Porque definitivamente no podemos querer para siempre pertenecerle a alguien. Simplemente hay que ser con quien queramos ser y evidentemente mi padre no quería ser parte. No tengo mucha memoria de pequeña. Pero si recuerdo bien de experiencias no tan agradables que me ocurrieron de pequeña. Simplemente por confiar y creer que no existía la maldad que hoy en día me doy cuenta que existe. Sencillamente por haber nacido mujer y por tener esa esencia que me identifica de

curiosa, con ganas de aprender y saber de todo. Mis años en el colegio fueron mayormente aburridos, siempre sentí que no pertenecía. Cuando cursaba grado 9 tuve que tomar mi primera decisión “importante” empezaba mis estudios de media técnica los cuales fueron por la rama de la educación física y la educación artística. Porque sentía y siento que me permitían más libertad y no solo pensar en números, quería crear. Recuerdo también que en mis descansos siempre iba a la cafetería del colegio y me compraba un tinto de \$600 pesos, me sentaba al lado de la ventana viendo como las demás niñas jugaban; muchas veces hablaba con mi profesor de matemáticas.

Me gradué del colegio en el 2016 y tomé la decisión de estudiar Artes. Porque en ese momento y ahora sentía que era lo que me permitía ser libre para poder expresar lo que siento y estoy viviendo en el momento sin forzar nada solo fluyendo en el momento.

Siempre me ha fascinado salir a caminar y observar a mi alrededor. Me aburro rápido, siempre quiero estar en constante cambio, quiero conocer y aprender a cada rato; en las vacaciones de mitad del año 2019, tomé la decisión de salir con un amigo de infancia a conocer el sur de Colombia como mochileros, esta experiencia cambió mucho mi vida, entendí que solo somos un instante en este mundo tan grande. Donde constantemente conocemos personas que en un segundo pueden cambiar y marcar tu vida. No se necesitan lujos para conocer, simplemente caminar y que en una maleta puedo tener lo necesario para hacerlo. Que las fronteras son imaginarias, igual que los miedos, miedo a salir de un espacio de confort y experimentar algo nuevo. Hoy en día valoro más sentarme en un andén y

hablar; que ir al restaurante caro y cenar. El tiempo es lo que importa y cómo lo usamos y con quien lo compartimos. Al final con lo único que nos quedamos son las experiencias vividas y compartidas y no con lo material. En estos recorridos me di cuenta que siempre surgía una conversación con alguien nuevo, me interesa saber del otro, muchas veces fue compartiendo una cerveza, un café o un mate.

Recuerdo el olor a café desde pequeña por las mañanas, para recibir un nuevo día. Esta bebida me ha acompañado desde hace mucho tiempo. Si quiero hablar o compartir un espacio con alguien, basta con invitarle un café y listo. Muchas veces para salir de esa rutina de la cotidianidad y tener un tiempo para desconectar y liberar.

Jorge Larrosa, (2001;108): "*Sobre la experiencia*", Finitud, cuerpo, vida: quien de manera apasionada señala que "La experiencia es lo que me pasa. No lo que hago, sino lo que me pasa. La experiencia no se hace, sino que se padece".

Es por eso que a partir de mis propias experiencias vividas en la cotidianidad y mi memoria, surge el interés de indagar e investigar desde un punto de vista etnográfico, cómo es la relación e interacción del café y el mate en la vida mía y en las personas con las que llegó a compartir en diferentes momentos de los días; como objeto de soporte de comunicación e investigación.

Este interés surge a raíz de que, en mi vida cotidiana siempre he estado relacionada con el café y ahora hoy aquí en Argentina, con el mate; estas dos sustancias orgánicas quiero documentarlas, por medio de fotografías y videos que recolectó en el mismo momento en que me encuentro compartiendo y estando en

cada uno de los rituales que, como investigadora, llegue a vivenciar. Es decir, se construye una realidad a partir de las interacciones colectivas de la vida cotidiana; a partir de saberes, creencias, normas. Se inicia una búsqueda de la revelación de cómo convertir una percepción de un concepto concreto que se presenta en la mente de todas las personas, el disfrute de una bebida estimulante, en una experiencia sensible comunicable, plástica, a los ojos del otro contemplador y observador.

IMAGINARIO DE CREACIÓN

La verdadera libertad y la dignidad de la vocación ontológica de las personas sólo se apoyan en la espontaneidad espiritual y la expresión creadora que constituye el campo de lo imaginario. G. Durand

La referencia a Gilbert Durand es oportuna para una aproximación conceptual a imaginario de creación, que ha venido precisando ciertas reglas de análisis derivadas de un consenso significativo en torno al estudio del imaginario: a partir de de la comprensión heredada de Gaston Bachelard en su *Poética del Aire*, (1973; 269)² relaciona a la imaginación como: “dimensión constitutiva del Ser”, ha sido fundamentada al interior de una tradición de pensamiento simbólico y hermenéutico, la facultad de librarnos de la impresión inmediata suscitada por la realidad a fin de

² Citado por Solares, Blanca. En: Aproximaciones a las nociones de imaginario. Artículo publicado en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, vol. XLVIII, núm. 198, septiembre-diciembre, 2006, pp. 129-141 Universidad Nacional Autónoma de México Distrito Federal, México

penetrar en su sentido profundo. Es esta concepción del imaginario, donde se soporta el camino hacia la creación.

En dónde, a partir de las experiencias del habitar el imaginario de creación, se construyen imágenes que forman metáforas de creación plástico visual y audiovisual, manteniendo el lugar de mi sensibilidad como artista, permeadas bajo el concepto del café y el mate como bebidas estimulantes de los sentidos, en donde el habitus es el entorno.

Foster (1996;178) en su texto “El retorno de lo real: El artista como etnógrafo”, cap. 6, dice: “al artista se le puede pedir que asuma los papeles de nativo e informante así como de etnógrafo. En resumen, la identidad no es lo mismo que identificación, y las aparentes simplicidades de la primera no deben sustituir las complicaciones reales de la segunda”

Por lo tanto una artista puede tomar los dos caminos para poder analizar su tema de interés, en este caso el consumo de las bebidas café y mate como nativa e informante o etnógrafa, ya que la identidad sería el lugar donde me siento parte compartiendo con los y las demás teniendo gustos en común que se conocen en el camino de la vida; nos permiten entender la visión del mundo de muchas personas. Hay ciertas formas de pensar, de vivir y de crear la búsqueda de la reflexión sobre la identidad.

Gracias a la pandemia covid-19, me vi obligada a permanecer en un mismo lugar por mucho tiempo. Esto me permitió observar la cultura, más a fondo, en el entorno cotidiano. Siempre me encontraba fascinada.

A través del recorrido que hago, en el camino voy recolectando imágenes, videos, empaques de experiencias propias de percepción que hay en los hábitos del café y el mate a partir de los sentidos como ritual y entorno en un contexto villamariense y más adelante en un contexto bogotano, donde dos aspectos culturales se unen en el hábito de compartir una bebida ya sea el mate o el café, a partir de estos surge la inquietud de observar ¿Cómo es el afecto frente a la taza del mate y el café?; Ese mismo agarrar, sentir, tocar y tomar con las manos dicho utensilio, volviéndose un encuentro con el otro de manera sutil y delicada.

Donde los sentidos estimulan la memoria. Los diferentes hábitos que comparto con otras personas en el marco de la cotidianidad que surge a partir del consumo del café y el mate como ritual y entorno en un contexto villamariense y más adelante en un contexto bogotano, en la cual dos aspectos culturales se unen en el hábito de compartir una bebida.

A partir de estos surge la inquietud de observar ¿Cómo es el efecto derivado de la presencia de la taza de (café-mate)?

Bajo mi mirada como estudiante de intercambio, dos culturas se encuentran y se unen, cuya percepción me permite apreciar inicialmente los sabores confusos de la Yerba Mate, para después poder identificar plenamente color, aroma, sabor, acidez, cuerpo, para más tarde, con plena certeza poder hacer una comparación de estas mismas características sensibles frente al café colombiano agregando su dulzor. Para descubrir en cada uno un sabor único; el poder de un sabor incomparable e irrefutable. Cada país, una única cultura y una única bebida.

Mi experiencia del mate es real, es concreta; una vivencia trascendente. Reveladora frente a los hallazgos de un viaje.

Pero no podemos quedarnos con sólo mi mirada, pues el arte de saber tomar una buena bebida exige propiedades y cualidades sensibles que pueden ajustarse a los gustos diferentes de los consumidores, quienes son influenciados continuamente por la información nutricional y publicitaria, como lo manifiesto en el siguiente video:

Décollage familia olor a café, es una pieza audiovisual en el cual consta de la recopilación por medio de la técnica decollage en el que diferentes anuncios publicitarios del café en Colombia se unen con experiencias familiares de convivir en el momento de compartir una taza de café.



Figura 1. Decollage familia olor a café. Paula. L.(2020), Fotograma.

Para el reconocimiento de una sensación de color, olor y sabor de un alimento, primero los órganos de los sentidos detectan y reaccionan a estímulos como la luz y las sustancias químicas y en el cerebro se organizan, diferencian, integran, interpretan y perciben estas sensaciones y así, se genera la decisión de aceptación o rechazo de la bebida. Véase en: https://youtu.be/DvACb_uCi40

Mateando, audiovisual en donde se recopilan algunas experiencias vividas al momento de consumir la yerba mate con amigos Villamarienses.



Figura 2. Mateando, Paula. L. (2020), fotograma.

Cada consumidor tiene sus propios gustos y escoge alimentos y bebidas con sabores, aromas, colores y texturas agradables. Cada persona tiene diferente capacidad para sentir los sabores dependiendo de factores genéticos, fisiológicos, edad, salud, inteligencia, atención y al mismo tiempo, la percepción de la calidad de un alimento está influenciada por el entorno, las motivaciones, las experiencias, los hábitos, los intereses, los aspectos culturales y también puede modificarse con el aprendizaje de nuevas sensaciones. Véase en: <https://youtu.be/vIO4gJ20DMI>

El café es una bebida que se consume en todo el mundo y actualmente las personas pueden probar cafés de muchas variedades, orígenes, procesos y formas de preparación. A todos les gustan los aromas y sabores característicos del café y también su efecto en el organismo, por la cafeína que contiene estimula el estado de alerta en las actividades diarias.

Para la percepción de la calidad del café, los consumidores, productores y catadores pueden usar varios de los sentidos: Con la vista se aprecian la apariencia, el color, el brillo, el tamaño, la forma, la sanidad y la textura del café; el gusto permite sentir el sabor; el tacto lleva a palpar la forma, dureza y suavidad de los granos del café en sus diferentes estados y la consistencia, cuerpo y temperatura de la bebida; con el olfato se sienten los olores, aromas y fragancias y con el oído se puede incluso sentir la intensidad, altura y timbre de los sonidos al tostar y consumir el producto, el sonido de la cafetera que anuncia el término de una preparación feliz de una taza de café.

Interesa saber y documentar, las diferentes reacciones que tienen los habitantes en Colombia; específicamente en Bogotá D.C. que se encuentran conmigo en mi cotidianidad, como lo serían familia, amigos: La enseñanza de la bebida de yerba mate. Y así mismo observar, contemplar y registrar por medio de video su primera impresión.



Figura 3. La Yerba Mate en Bogotá, Paula. L. (2021), fotograma.

Ya que es un sabor ajeno a los ya conocidos anteriormente. Es un registro de esa experiencia como primera vez. **La Yerba Mate en Bogotá.**

Véase en: <https://youtu.be/M0V7h2MbBYE>



Figura 4. Tarde de mate. Fotografía de Paula. L. (Villa María. 2020).

Es muy raro estar en Argentina, en este caso Villa María - Córdoba y no ver en un parque a personas reunidas tomando mate, como momentos para poder coincidir con amigos, familiares y conocidos pudiendo así compartir una rica bebida llamada mate que su componente principal es la yerba mate.

Tanto la yerba mate como el café son propios de un territorio, una zona, un clima, un suelo, y una cultura; llena de tradiciones, hábitos, encuentros a partir de la

cotidianidad que son los resultados de las experiencias que vivimos; en el que ambas contienen cantidades significativas de alcaloides (estimulante natural) produciendo efectos apenas perceptibles. La cafeína del café y la mateína de la yerba mate, en donde su consumo regular puede llevarlo a ser adictivo.



Figura 5. Tarde de Café. Fotografía de Paula. L. (Bogotá D.C. 2021).

Me surge la idea de realizar un híbrido en el cual junte la taza del mate y la taza de café como una, para así aludir a la idea de unir desde la materia del objeto las dos culturas. Realizando tazas de cafeína-mateína en (material cerámico) ya que

este material se encuentra diariamente en la vida cotidiana. Voy a experimentar con la forma de estos dos utensilios, creando uno propio. En donde el juego de la forma es fundamental como medio de proceso de creación.

A continuación se observa el primer acercamiento de la unión en la forma del objeto Cafeina-mateina de los prototipos realizados con plastilina encontrada en casa:



Figura 6. Prototipos cafeina-mateina. Paula. L. (2020)

Como medio de exploración realice una animación de 76 fotogramas en donde se muestra la preparación de un mate. También se observa una línea temblorosa dándole más textura a la animación como aproximación de experiencia cotidiana al momento de consumir un mate. Esa línea del momento, de fugacidad. Que pasa como un instante. La *Animación Mateando* se puede observar en el siguiente enlace: <https://youtu.be/HL6rxqKNmGU>



Figura 7. Fotograma de: “Animación Mateando” Paula. L. (2020).

MARCOS REFERENCIALES

Ejemplos de otros artistas, otras obras orientadas al tema del presente trabajo.

Beatriz Daza, estudió Arte y Decoración en la Universidad Javeriana, también tomó algunos cursos en países como Estados Unidos, Roma, Barcelona y París, para poder adquirir más conocimiento sobre técnicas. Su obra se caracterizó

por involucrar la cerámica con la pintura, la escultura y el color, integrándose conceptual y formalmente.

Fragmentos de la tarde de (1968), es un bodegón que reúne varios elementos y parece brotar a la superficie por partes. El uso de objetos cotidianos en su composición y el juego de color son muy característicos en la obra de Beatriz Daza.



Figura 8. Fragmentos de la tarde, Beatriz Daza (1968), tomado de: Banco de la República.

En este bodegón surgen objetos de tipo doméstico, representando a instantes de la vida cotidiana en un momento específico. aunque está alterado y transformado con la desarticulación parcial de los elementos que lo forman, como se explica en el texto de la Red del Banco de la República de Colombia:

“Esta obra evidencia la manera como la artista logró articular simbólicamente lozas, objetos representativos de oficios y elementos pictóricos, basándose en el ritmo y juego que le permitía involucrar lo tridimensional, combinado con el uso de diversos materiales. Esta pieza tiene un mecanismo de reloj que marca una hora específica, la 1:20, hora en la que la artista conoció a su pareja, Alberto Antonio Moreno Armella, a quien le regaló la obra.”

Meret Oppenheim, fue una artista suiza que en su obra: *Desayuno con pieles* de (1936); utiliza objetos de la vida cotidiana como lo son: una taza, un plato y una cucharada. Ella se apropia de los objetos cubriéndolos con pieles para dotarlos de significados, la taza de café, tradicionalmente asociada.



Figura 9. Desayuno con pieles, de Meret Oppenheim (1936). Tomado de: <https://cosasdesuizablog.wordpress.com/2016/06/14/desayuno-con-pieles/>

Esta pieza surge a partir de una conversación que tuvieron Meret Oppenheim y Pablo Picasso en París mientras tomaban un café, en donde surge la admiración de Picasso acerca de las pulseras con piel que estaba usando la artista en ese

entonces. Picasso le dice a ella que cualquier objeto podría cubrirse de piel. Los objetos utilizados fueron comprados en un bazar y forrados con piel de gacela china.

Antonieta Sosa, es una artista conceptual radicada en Venezuela que en su obra: *A Través de mis sillas* (1978) nos manifiesta la fugacidad de la experiencia en lo conceptual manteniendo una postura abierta al recorrido de lo íntimo y cotidiano a través de la danza. La propia artista define su poética como un proceso que va de la superficie al objeto y de éste al cuerpo, donde cada espacio y color interactúan con la artista. Como se expone en el texto: *Antonieta Sosa pinturas, objetos, acciones e instalaciones* de ArtNexus:

“Entre 1973 y 1975 Sosa forma parte del grupo Contradanza, colectivo donde realiza experiencias corporales que más tarde aprovechará en sus acciones. De este modo el gesto, la voz y la vivencia del espacio se incorporan a su repertorio creativo, manteniendo el rigor intelectual que la caracteriza. En lo sucesivo sus acciones también incluirán algunos de los elementos que ya estaban presentes en su trabajo.”

La interacción y relación que existe frente a mi proceso de investigación creación es la apropiación que la artista Antonieta tiene alrededor de las sillas, sus sillas; en el que ella dialoga con su cuerpo de manera íntima y cotidiana volviendo la acción un solo suceso de sensaciones.



Figura 10. A través de mis sillas, de Antonieta Sosa (1978). Tomado de ArtNexus:
<https://www.artnexus.com/es/magazines/article-magazine-artnexus/5d6309f890cc21cf7c09e5d6/49/antonieta-sosa-paintings-objects-actions-and-installations>

Julian Lechner, un alemán que en el (2009) le surgió la idea de reutilizar los sobrantes del café después de la preparación de un capuccino, americano o espresso que quedan en el residuo del filtro. Con estos materiales residuales crea tazas y vasos desechables biodegradables, con los cuales la compañía alemana *Kaffeform* en Berlín reutiliza los residuos que quedan del grano del café para

producir estas tazas y vasos que, por el momento se encuentran en algunos países de Europa.



Figura 11. Kaffeform Lechner, el horticultor. (Alemania - Berlin).
tomado de: <https://elhorticultor.org/compania-alemana-convierte-residuos-de-cafe-en-vasos-reutilizables/?am>

Maria Teresa Hincapie, Una reconocida artista del Performance colombiano; cuya obra: *Una cosa es una cosa* (1990) se manifiesta en una acción plástica, le tomó cerca de 12 horas; consistía en trasladar uno a uno muchos objetos de la vida cotidiana dentro de una espiral cuadrada. Esta intervención consistía en una danza lenta, sensible y sobre todo reflexiva, en cuanto el gesto de su existencia ya que cada cosa significaba algo ejecutando ideas sobre su procedencia, uso y la posesión de dichos objetos.

En el texto publicado por la Revista Credencial Historia (2016) se describe esta obra de la siguiente manera:

“Este complejo ritual enumeraba en silencio los objetos que le eran propios, cercanos. Vaciar su casa debió ser una forma de vaciarse a sí misma. Extendió sobre el piso cada uno de sus vestidos, los cuales olía a medida que los iba abrazando, así luego jugaba con cosas pequeñas, a las que les murmuraba secretos. Durante todo ese proceso alucinatorio, los asistentes iban comprendiendo que el asunto tenía que ver con una crítica menuda al consumo de bienes, pero por otra parte rescataba la dimensión afectiva de todo lo que poseemos y que, de alguna manera, nos define como personas. A lo largo de toda la acción había tiempo para múltiples sensaciones y situaciones estéticas.”



Figura 12. Una cosa es una cosa. Performance registrada en fotografía (video). Obra de María Teresa Hincapié de Zuluaga, 1990. Colección Museo Nacional de Colombia. Reg. 6063 © Museo Nacional de Colombia / Juan Camilo Segura.

Aproximación a conceptos fundamentales para el argumento sobre el imaginario de creación.

Arte

Definir el arte es algo muy complejo pero para el caso de esta propuesta lo asumimos como una selección que hace la humanidad en un contexto, es decir algo muy próximo a como lo plantean Colombres, Acha y Escobar en el libro: *Hacia una teoría americana del arte* (2004; 106): “lo artístico no es una cualidad intrínseca del objeto sino que depende de las diferentes selecciones que hace el hombre a partir de determinadas situaciones socioculturales”; porque no es propio o característico de la cosa que se expresa por sí misma y tiene un sentido poético que el mismo artista le designa. En ese sentido Colombres, Acha y Escobar nos dicen en el texto *Hacia una teoría americana del arte* (2004; 54) dice que: “el arte, antes que todo, es idea (convención): la idea de que la imagen artística revela realidades insospechadas e imaginaciones realizables, capaces de generar nuevas ideas”. Ya que el trabajo artístico se valora como actividad reflexiva y experiencial donde no solo importa el talento técnico sino el discurso elaborado, y como aspecto fundamental en las obras de arte que generan emociones de orden estético, e incluso con experiencias propias de la vida cotidiana de manera sutil.

Corporeidad

El ser humano es y vive sólo a través de su corporeidad; porque ese ser humano que siente, piensa y hace cosas, también se relaciona con otros y con el

mundo que le rodea; por lo tanto el filósofo francés Merleau-Ponty es uno de los primeros autores que hablan del concepto de corporeidad en *Fenomenología de la percepción* (1962; 440) dice: “fruto de la experiencia propia y se construye a través de la apertura sensible del cuerpo al mundo y a los otros”.

Por otra parte el autor y profesor de prácticas chamánicas Ted Andrews es citado por Alejandro Marchesan en el libro: *El líder que sirve - compromiso social que trasciende* (2009; 215), en donde dice que: “El movimiento sana, despierta, infunde energía. Genera energía psíquica que transformamos en fuerza, en conocimiento, que nos ayuda a vivir”. Es decir que el lenguaje corporal tiene que ver con la utilización del cuerpo, sus gestos, actitudes y movimientos con una intención comunicativa y representativa como modo de dar cuenta un conocimiento del mundo.

Cultura

En el texto de Jose Ron, (1977; 13) *Sobre el concepto de cultura*, cita a: “Tylor, en 1.871, que definía la cultura como: ese todo complejo que comprende el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, la ley, la costumbre y otras facultades y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad”.

Los conocimientos, ideas y tradiciones que se van adquiriendo en el pasar de los tiempos, en diferentes espacios compartidos entre las personas, forman un tejido donde, desde nuestro nacimiento, nos encontramos inmersos y permanecen aliados a nuestras vivencias en el pasar del tiempo. Para así mismo podernos expresar y entender el mundo que nos rodea es transmitida de generación en generación como la costumbre de tomar (consumir) café y yerba mate, más que una costumbre es

una tradición. Cada cultura ha elaborado sus propias tradiciones, como el Café en la cultura colombiana y la Yerba Mate en la cultura argentina, como bebidas estimulantes, alimenticias y recreativas para la humanidad.

Tomar un buen café en Colombia debe estimular y refrescar, pero no excitar, para lo cual es necesario que contenga una moderada cantidad de cafeína.

Tomar yerba mate ocupa un lugar muy importante en la cultura de Argentina, es una costumbre muy antigua, que reúne a las personas para acercarlas bajo un momento común, en un espacio sea abierto o cerrado; pero la gran diferencia en comparación del café, es compartir una misma taza y bombilla (pitillo o sorbete de metal utilizada para tomar la infusión). Pero tanto el mate como el café son unas bebidas que se preparan como infusión estimulante de los sentidos.

Habitus

Cómo se percibe el mundo y cómo se actúa en él, ya que esto se va construyendo a partir de las interacciones vivenciadas en el transcurrir del tiempo; en el cual se empiezan a crear percepciones. Para una definición más clara se muestra a continuación dicho mapa conceptual:

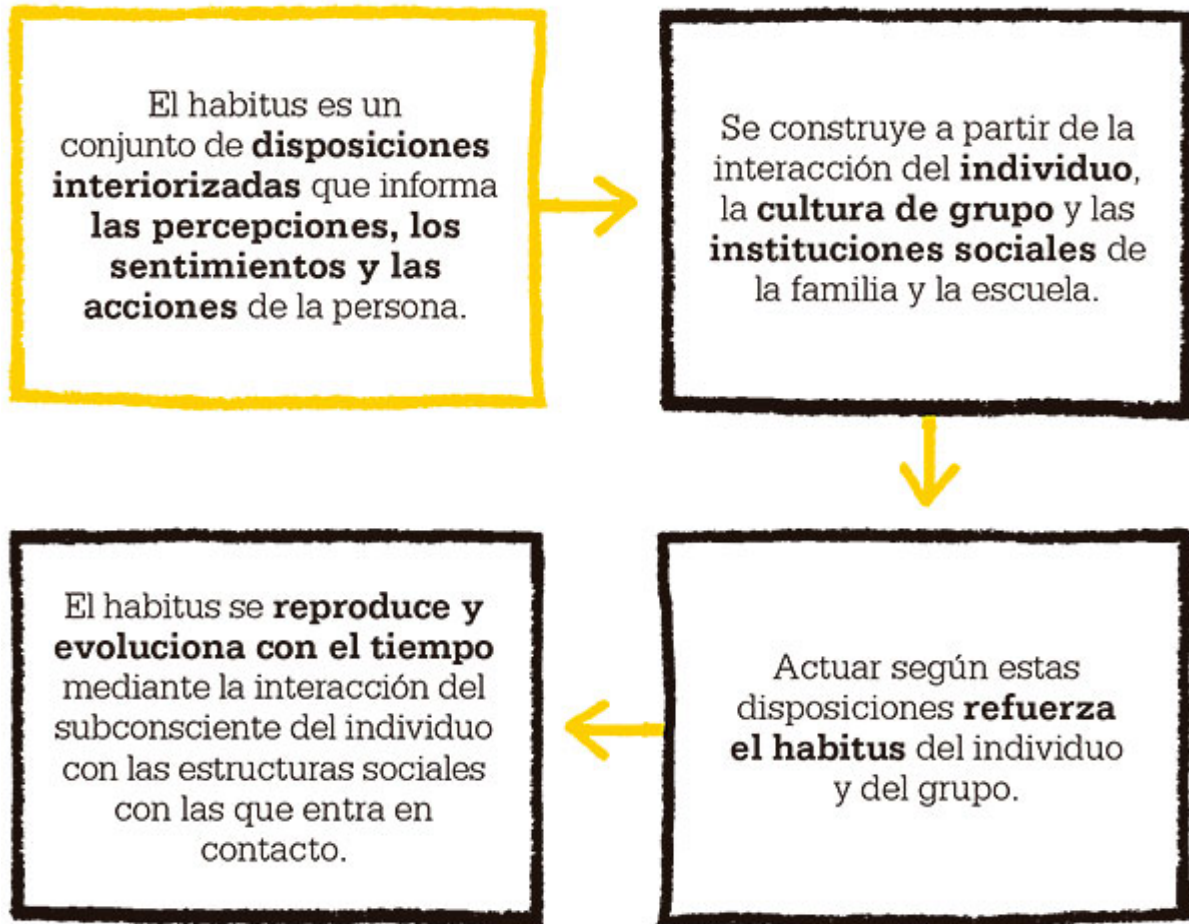


Figura 13. Grupo Akal, (2017). habitus-bourdieu.jpg. [mapa conceptual]
recuperado de: <http://www.nocierreslosojos.com/wp-content/uploads/2017/07/habitus-bourdieu.jpg>

Un modo de pensar y organizar las prácticas sociales como son percibidas y de acuerdo con un conjunto de prácticas llevadas a cabo por las personas a partir de la división en clases sociales. Es decir; el habitus como un hábito y como hábitat en donde el conjunto de acciones y formas de pensar se llevan a cabo en un contexto dado. Donde se integran todas las experiencias pasadas, para poder interpretar y crear un pensamiento propio de cómo es la interacción, cómo nos comunicamos y relacionamos con los demás en prácticas de rituales que se encuentran en el entorno habitado; como lo expone Enrique Guerra (2010; 392) es su texto: *Las*

teorías sociológicas de Pierre Bourdieu y Norbert Elias: los conceptos de campo social y habitus Estudios Sociológicos:

“El habitus como lo social encarnado, es una cuestión bastante compleja. Considera que todos los estímulos externos y las experiencias condicionales son percibidos a cada momento a través de categorías ya construidas por experiencias previas (o tempranas en la infancia).”

Son disposiciones que duran o perduran en el tiempo y su objeto es la reproducción, son formas de interpretar la realidad social, que se desarrolla mediante la socialización en un campo social, son las formas del ser y hacer, es su forma de actuar, es la interiorización de estructura sociales es decir el lugar que ocupa la familia, las reglas de determinadas estructuras, la familia, la escuela, el trabajo, etc, Es decir de cómo se actúa en cada contexto, es lo social hecho cuerpo.

Memoria

En el texto de Soledad Ballesteros (1999; 705) *Memoria humana: Investigación y teoría*, la autora nos dice que “la memoria es un proceso psicológico que sirve para almacenar información codificada”. Lo anterior hacer referencia a la importancia que tiene la memoria en la vida de los seres humanos debido a su capacidad para almacenar experiencias y poder beneficiarse de ellas; pero también hay un tipo de memoria llamada episódica que permite a los individuos recordar eventos específicos, como nos dice Endel Tulving (1972; 1) psicólogo experimental y cognitivo, en el texto de *Psicología de la memoria-Cap 4: concepto*

de memoria episódica que “la memoria episódica se usa para codificar experiencias personales y la recuperación consciente de eventos y episodios de nuestro pasado que han ocurrido en un momento temporal determinado”. Es decir recordamos en qué lugar del espacio ocurrió un hecho, recolectando propias experiencias y vivencias que puede ser expresada en palabras o en imágenes.

Percepción

La implicación de las experiencias y los procesos internos de la persona, como un conjunto de procesos y actividades relacionadas con la estimulación que alcanzan los sentidos, la percepción se ayuda a formar a partir de la experiencia y necesidades, es decir que es el resultado a partir del proceso de selección e interpretación del individuo ya que es subjetiva dado que las relaciones de un mismo estímulo cambian de una persona a otra, en donde las sensaciones son la respuesta inmediata y directa de una estimulación en los órganos sensoriales; Lo perceptivo está siempre en el contexto de algo más. Como lo expresa Merleau-Ponty (1945; 58) en su texto: *Fenomenología de la percepción*. “llegamos a la sensación cuando, al reflexionar sobre nuestras percepciones, queremos expresar que ellas no son de modo absoluto nuestra obra. La pura sensación definida, por la acción de los estímulos sobre nuestro cuerpo, es el (efecto último) del conocimiento”.

Podemos decir; que si no existe una relación sensorial, no se formará la percepción. en donde las personas aprendemos de las experiencias afectan el comportamiento, ya que las experiencias cambian la forma de percepción y respuesta.

Performance

La performance desde sus orígenes y hasta nuestros días es un modo de expresión (acción) que se articula en torno a la presencia del cuerpo jugando con el espacio como generador de procesos de creación para reflexionar acerca de uno o varios temas, en este caso el vínculo de unión que cada uno de los y las receptoras encontrarán por medio de las sensaciones experimentadas al momento de encontrarse con la obra.

En el documento de: *Estudios sobre Performance*, (1993; 85) coordinado por Gloria Picazo, en el capítulo “Performance: una aproximación personal de Elisabeth Jappe” nos expone que: “la idea sobre la cuestión de para qué existen las fronteras. “Me he convertido en una profanadora de fronteras en todos los sentidos. De la misma manera que odio las fronteras entre países, rechazó también las limitaciones en el ámbito cultural”.

Es decir que es un medio de lenguaje que sobrepasa fronteras. Donde el cuerpo se convierte en esa obra de arte total y al mismo tiempo, tiene una inmediatez personal con una experiencia de tiempo y espacio.

Podemos decir que desde sus orígenes el performance está presente como ese medio de expresión para liberar al cuerpo, ya que es de la mejor manera integrar el arte con la vida, la piel del performer, el cuerpo entendido como soporte, un lienzo vivo para la obra que se sigue conociendo como arte conceptual por el simple hecho de que resulta útil para reflexionar, en donde de manera directa o

experimental, participa el público de experiencias únicas de contacto directo con el material abordado.

ANTECEDENTES

A continuación se encuentra el trayecto procesual y temporal de los contenidos en los diferentes espacios de formación en la academia, para optar como artista plástica y visual.

El análisis frente a diferentes lenguajes plásticos y visuales, la construcción poética de conceptos como la memoria, cuerpo, habitus y percepción, donde se observan materialidades empleadas como el barro, el alambre, fotografía y video experimental, este análisis orienta la reflexión sobre los procesos de creación que permiten el posicionamiento estético y sensible frente al imaginario que constituye la obra.

Sobre la experiencia personal de vida:

- Memoria episódica

Aquel recuerdo vivido en un determinado lugar, que de manera catártica utilizó el cuerpo como puente de expresión frente a una problemática. Se observan mis primeros acercamientos frente a la experiencia personal de vida.

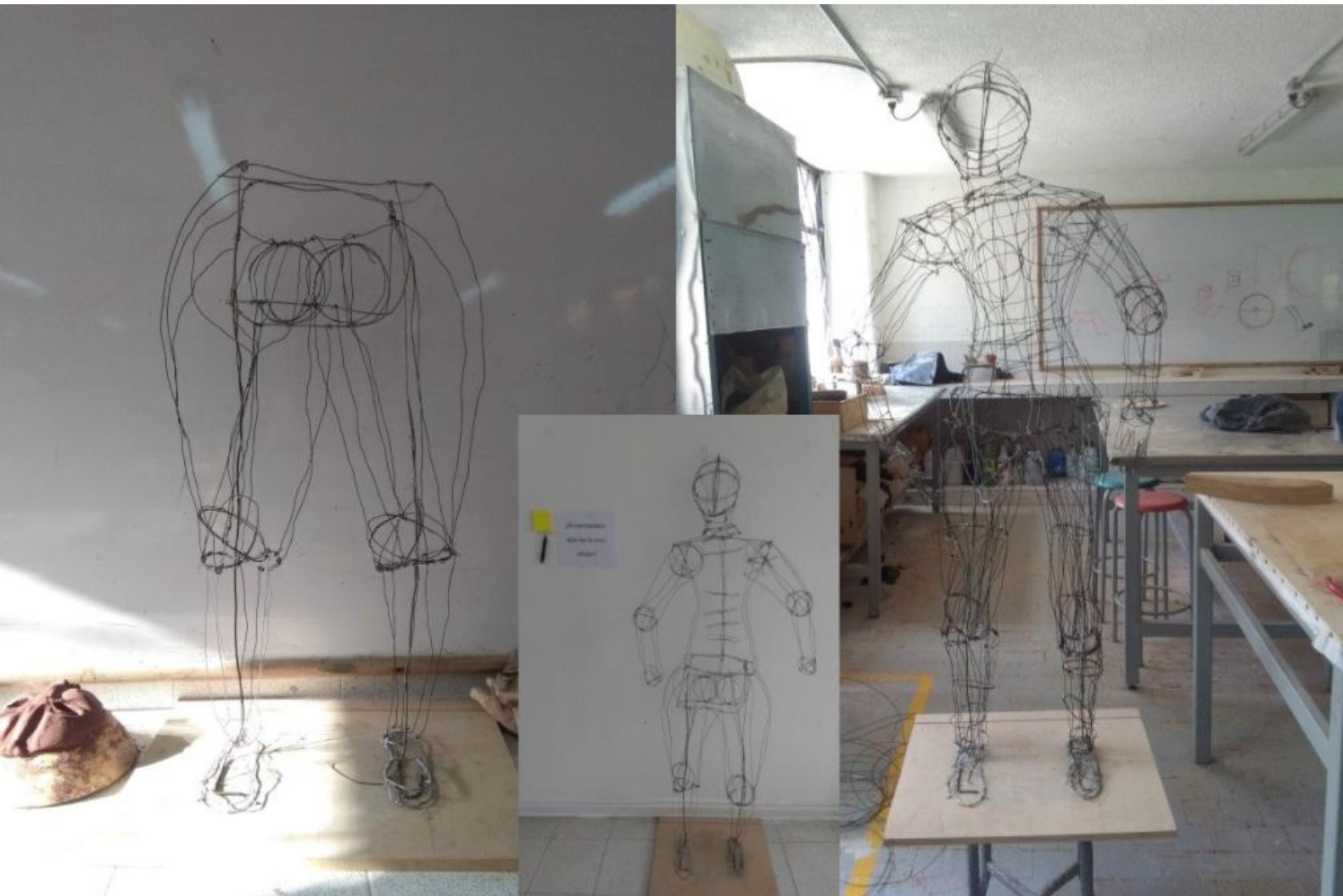


Figura 14 . Dibujando con líneas en el aire, Paula.L. (2018).
Desarrollo del antes de la corporeidad como catarsis, reconocimiento del alambre dulce como material en exploración tridimensional del cuerpo en escala real.

La idea de un cuerpo femenino que simboliza la prisión en la cual se encuentran las mujeres al no poder sentirse libres en un espacio público por miedo a atraer cierto tipo de acoso sexual callejero, lo cual afecta a las féminas de todo el mundo; en el artículo de la revista Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación N°51, “Introducción a las instalaciones interactivas”, Alonso Rodrigo (2015; 51) nos dice que: “Los participantes de una obra interactiva deben hacer uso

de ella, operarla, estimularla; de otra manera ésta carece de todo sentido y función” ya que esta es la base de cualquier instalación con estas características, radica en que sea capaz de modificarse por la presencia, movimiento, uso o acción de un participante.

También se realizará una utilización adecuada de luces para llamar la atención de las partes más observadas e íntimas del cuerpo de una mujer como lo son sus senos, genitales y glúteos, que son también en las que más se fija el acosador.

Esto permitirá que las personas espectadoras manifiesten su experiencia personal como víctimas de acoso y lo puedan expresar mediante un Post-it que se colgará en las zonas más vulnerables que ellos crean. Ello posibilitará reflexionar sobre este tema que nos afecta a todas a través de la siguiente pregunta: ¿Ha experimentado algún tipo de acoso callejero?

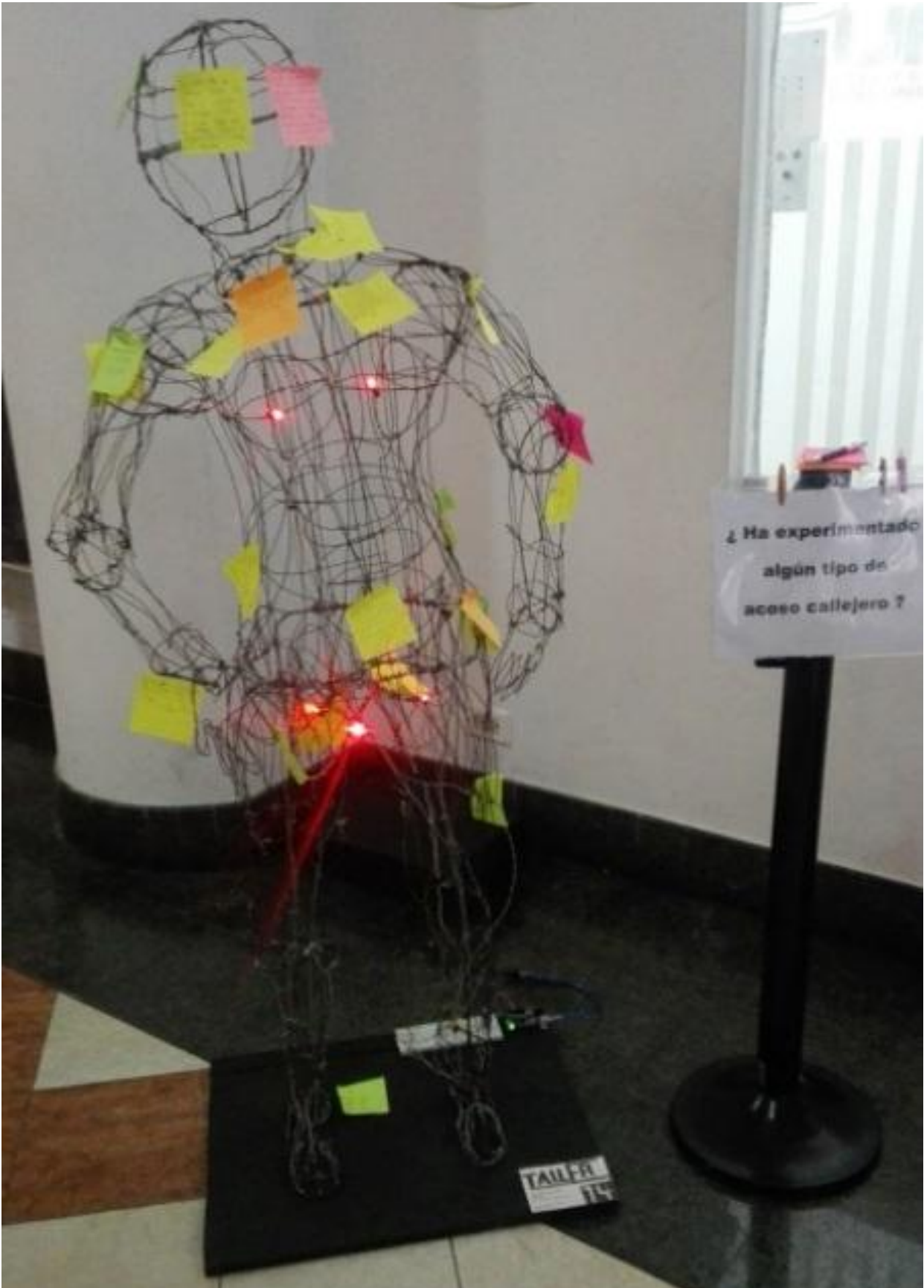


Figura 15. La corporeidad como catarsis, Paula. L. (2018).

- Tema de estudio o concepto:

Acercamiento a la mata del café. Que hoy hace parte de mi tema ya que siempre me ha fascinado su forma, su olor, y por supuesto su sabor, ya que ha sido mi acompañante de episodios enriquecedores al momento de compartir con diferentes personas en el transcurso de mi vida cotidiana.



Figura 16. Mata de café, Paula. L. (2017).
Esferos escarchados sobre MDF

- Materialidad y performance colectivo

El barro es un material que está presente en muchas circunstancias de la vida cotidiana, como por ejemplo en cada uno de los utensilios que muchas veces usamos en la cocina, como platos, pocillos, tazas, vasos. Este performance es clave el uso del cuerpo como espacio público y colectivo; un cuerpo privado que se vuelve público permitiendo despertar sensaciones en los participantes.



Figura 17. PERBAR, Paula. L. (2019).

ver video: <https://www.youtube.com/watch?v=MrLxPX-fMfw&feature=youtu.be>

Registro de autores varios

Dentro del lenguaje del performance, *arte más vida*, use mi cuerpo como obra y lienzo con materiales provenientes de la misma naturaleza cubriendo mi cuerpo con barro (caolín) y agua esta analogía es perfecta ya que no se puede moldear con tierra seca, es decir sin agua; más o menos el 70% o 75% del cuerpo humano está compuesto por agua, una analogía de un contexto moral ante la vulneración, discriminación y posición de la mujer donde ella es inferior al hombre y no puede ser un igual, una posición machista presente en las escrituras sagradas (Biblia, Libro del Génesis, cap. 2) dice:

“entonces Jehová, Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras este dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre”.

Se realizó un recorrido desde la Universidad Antonio Nariño sede (Circunvalar) frente a la biblioteca, y allí empiezo a intervenir mi cuerpo con el barro cubriéndolo para potenciar de manera simbólica la idea en qué; una mujer también puede salir del mismo barro y no de la costilla de un hombre. En el camino empecé a trazar una huella topándome con muchas personas, invitándolas a intervenir sobre mi cuerpo, ayudándome a agregar más barro en este lienzo vivo, para construir con él, una segunda piel, donde lo íntimo hace parte de un espacio público, ruptura de la cotidianidad y la monotonía; al dejar una huella al caminar, un recuerdo de una acción realizada, estos pasos generaron una visión del performance en un día gris y lluvioso, el frío del clima y del barro en mi cuerpo. El performance se desarrolla

caminando en un paisaje urbano, en donde la manifestación deja huellas por despertar y cuestionar un cuerpo privado que se vuelve público como escenarios mediáticos y experiencias que conceptualizan al espectador como un agente participativo y crítico, dispuesto a cuestionar.

- Fotografía intervenida

Fotografía intervenida digitalmente con unión de collage, a partir de la propia experiencia, estando en Argentina.

"Esos mates me producen sensación a partir de la forma y el sabor."
Expresión de un imaginario; reflejando lo que sentía en ese momento. Probar ese primer mate. Me transporto a aquella pintura del reconocido pintor Holandes Vicent Van Gogh - La Noche Estrellada, una obra alucinante donde se despierta un sentido de movimiento llena de emociones.

Bajo el frío poco acogedor
de la espléndida costanera,
un día de invierno,
me acompañe del amargo
sabor de un mate caliente.
(2020 Argentina)
-Paula López.



Figura 18. Una tarde estallada, Paula. L. (2020).

En aquella terraza, ciudad de Villa Maria - Argentina, en el Boulevard España y Entre ríos; un veintitamos de Junio, con Ara mi roomie mexicana, aprendíamos a cebar unos ricos mates; mientras teníamos una entretenida conversación que entre risas nos permitió conocer de los sabores amargos.

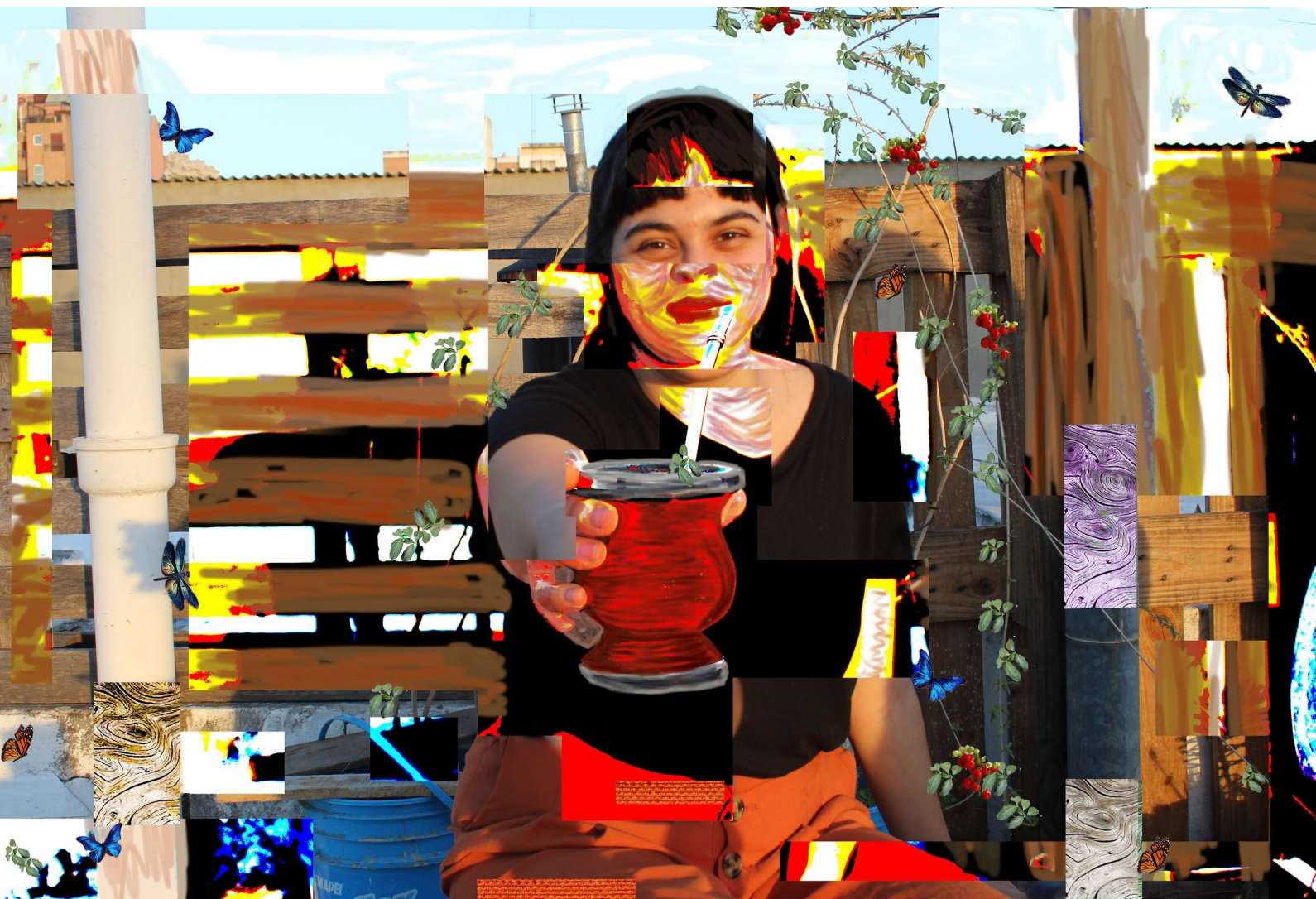


Figura 19. Ara cebando el mate. Pintura digital. Paula. L. (2020).

LA OBRA

SIMBOLISMO E IMAGINARIO

"el imaginario remite tanto al aspecto representativo y verbalizado de una expresión como al aspecto emocional y afectivo más íntimo de ésta" (pág 130).

-Blanca Solares

Es fundamental el imaginario ya que este nos permite expresar las ideas que tenemos en la mente de manera plástica visual, es decir volviéndose reales en diferentes lenguajes de creación; como no lo manifiesta Blanca Solares en su texto: "*Aproximaciones a la noción del imaginario*"(2006; 130):

"El imaginario puede ser estudiado literalmente a través de temas, relatos, motivos, tramas, composiciones o puestas en escena, capaces de abrir un significado dinámico dando lugar siempre a nuevas interpretaciones dado que sus imágenes y narraciones son siempre portadoras de un sentido simbólico o indirecto."

En esta descripción del imaginario donde se lleva el camino hacia la creación, a partir de la exploración con la materialidad se llega a pensar en cuál sería el simbolismo e imaginario en la creación del objeto con diversos materiales como soporte en el que resaltan el café y la yerba mate. En dónde a partir de las experiencias del habitar el imaginario de creación se construyen imágenes que forman metáforas plástico visual y audiovisual, que tienen lugar a mi sensibilidad como artista. Ya que poseen un color, unas cualidades y un sentido en particular. Podríamos decir que el aspecto simbólico está sujeto con la asociación de ideas; ya que despierta un recuerdo ya sea instintivo a partir de lo emocional desde la

experiencia vivida ya que tanto la cafeína como la mateína, es uno de los principios activos de estas bebida energéticas volviéndose un activador natural que estimula el sistema nervioso central y otros órganos del cuerpo.

La iniciación del diálogo entre los materiales y el imaginario expresa la búsqueda de las relaciones simbólicas que concretan la obra.

Tabla exploración material de posibilidades simbólicas

Título	Texturas orgánicas
Materiales	Placa de papel realizada con papel reciclado, café y yerba mate.
Simbolismo	Uno de mis primeros acercamientos, en cuanto a la unión de la materialidad a partir de los objetos que encuentro en casa. Con sentido circular a partir del reciclaje en donde surgen texturas, olores y colores vinculados con el café y el maté. Sus texturas evocan a la idea de mapa, ese mapa que surge a partir de la mancha con tejido orgánico, esa superficie creada a partir del encuentro, es lo que queda después de lo que hubo. Sugieren la posibilidad de mostrar un nuevo territorio habitado imaginariamente por los pueblos de allá y de acá, transitando un solo camino descrito en el hábito del café y del mate.
Aportes	Posibilidades que me da la materialidad en cuanto al olor, vista y tacto, imagen territorial y cartografía.
Observaciones	Realizar objetos tridimensionales de cafeína-mateína con este material reciclado nuevo creado.



Figura 20. Texturas orgánicas. Paula .L. (2021).

Título	El objeto: Las tazas orgánicas
Materiales	Placa de papel reciclado, café y yerba mate.
Simbolismo	La taza orgánica desde su materia, creando formas diversas asimétricas, para así crear movimiento en el objeto. Es una creación sincrética de los usos de los objetos para tomar estas bebidas.
Aportes	Cuando se usa para tomar un café o un mate caliente en estas tazas.
Observaciones	Se resaltan los aromas y texturas.



Figura 21. El objeto: Las tazas orgánicas. Paula. L. (2021).

Título	Registro Paleta de colores: Pigmentos orgánicos.
Materiales	Bitácora de artista, café y yerba mate
Simbolismo	Espacialmente cada pigmento tiene un modo de relacionarse con la superficie; en este caso la hoja de papel bond.
Aportes	Empiezo a observar los tonos que aparecen a partir de la fusión.
Observaciones	Explorar cada pigmento en diferente soporte. El resultado apreciado fue la diferenciación de tonalidades.

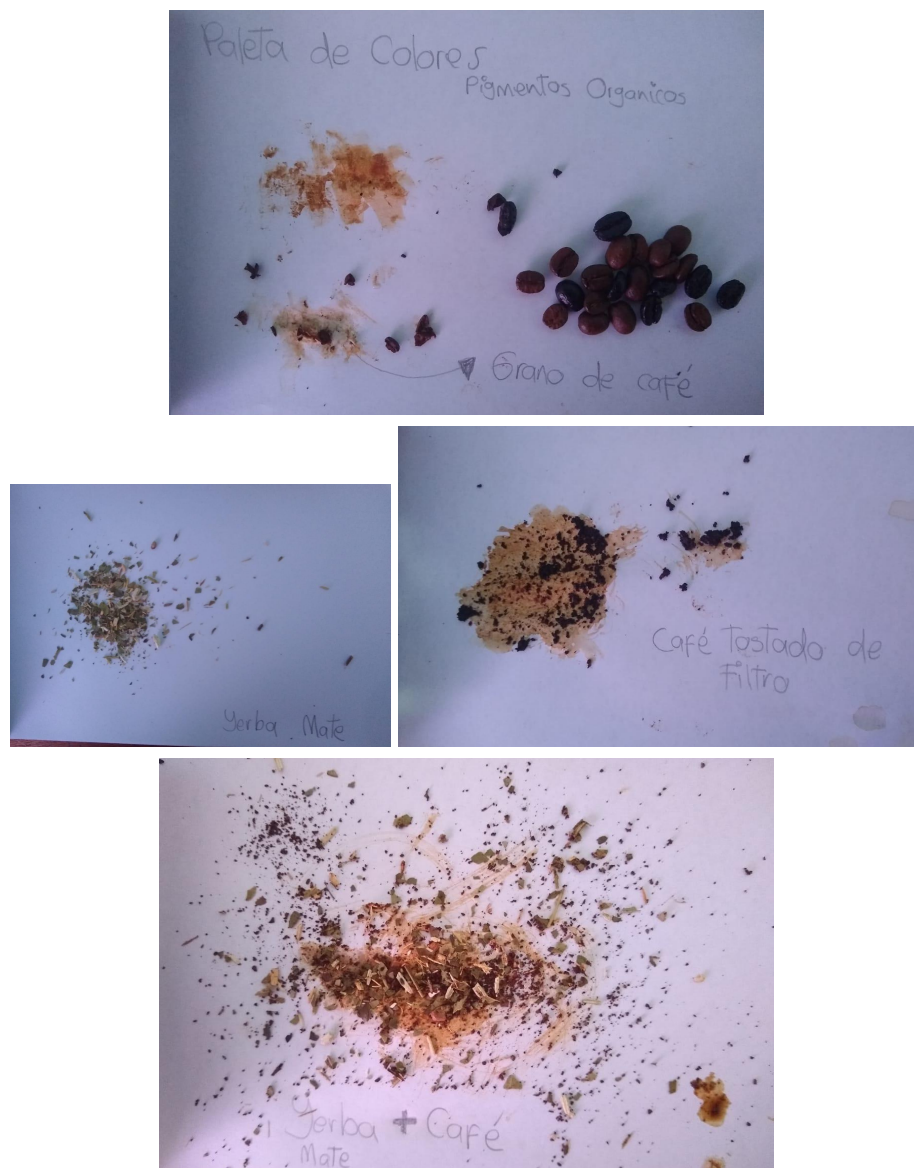


Figura 22. Registro paleta de colores: Pigmentos orgánicos. Bitácora de artista, Paula. L. (2020).

Título	Serie: Formas que convergen
Materiales	Diferentes tipos de papel reciclado y cuncho de café (residuo).
Simbolismo	Ese residuo que es desechado, lanzado, arrojado es agente transportador de sensaciones aromáticas
Aportes	Empiezo a observar los tonos.
Observaciones	En la unión de las sustancias surgen texturas, olores y colores, volviéndose uno.

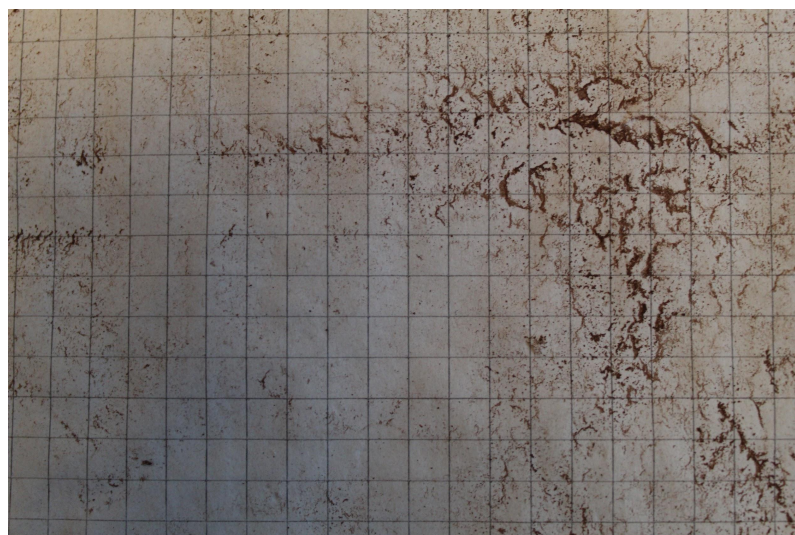


Figura 23. Serie: Formas que convergen. Paula. L. (2021).

Título	Serie II: Formas que convergen
Materiales	Bitácora de artista, café y yerba mate.
Simbolismo	Espontáneo, sensación de frescura, se observa el trato entre cada mancha, es decir se juntan creando una nueva imagen de movimiento a partir de la mancha. Paisajes a partir de la mancha
Aportes	Jugar con las formas que surgen.
Observaciones	Usar como soporte, formas que convergen para resaltar más su aroma y textura..

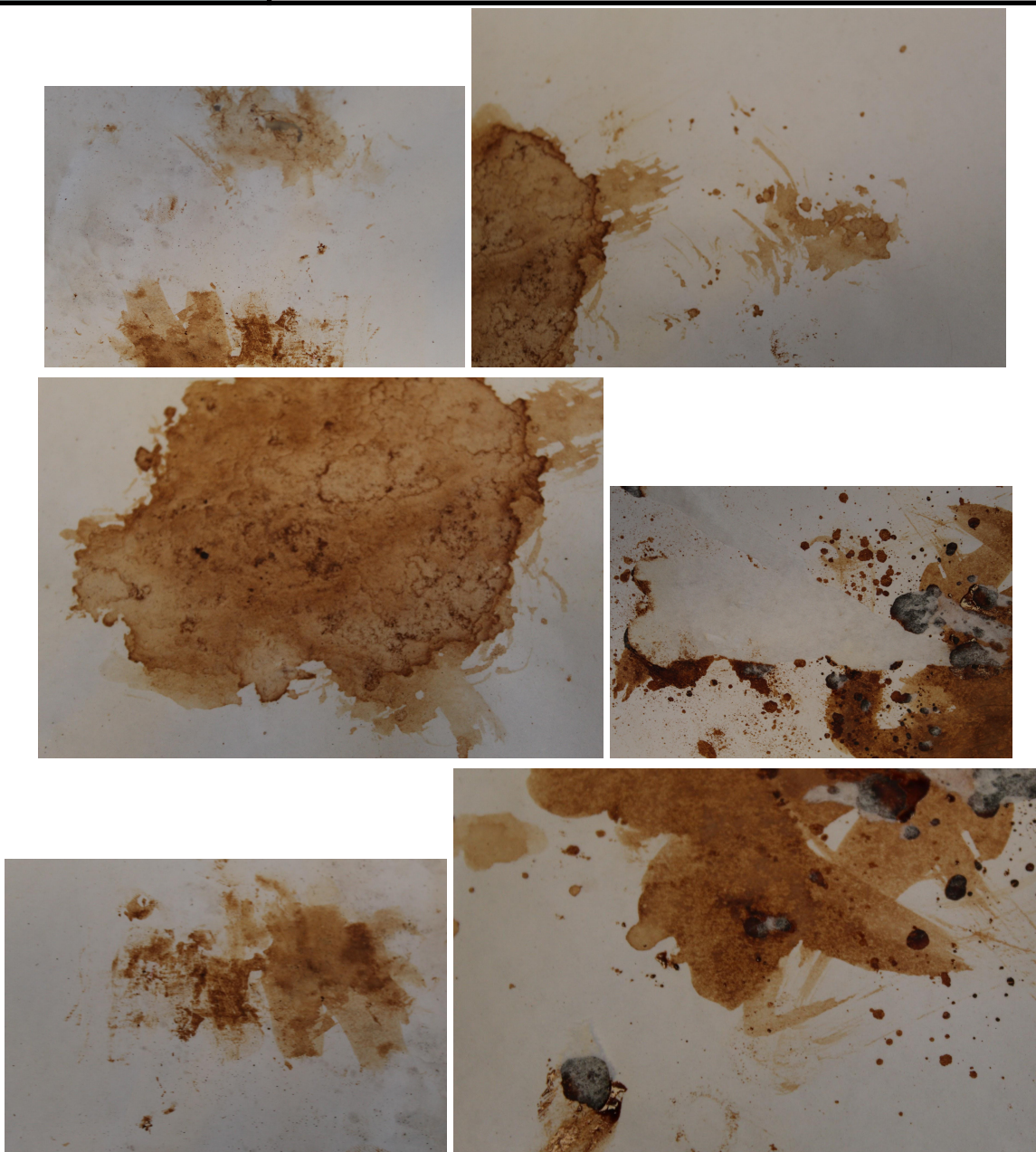


Figura 24. Serie II: Formas que convergen. Paula. L. (2020).

Partiendo del imaginario como experiencia imaginativa. Dónde se percibe cómo sería la posibilidad de unir mis apreciaciones culturales en cuanto a la cafeína-mateína. Podemos deducir que parte de la idea en unir dos sensaciones perceptuales, donde la materialidad, el sabor y olor, crean un producto nuevo cafeína-mateína; volviéndose un símbolo de fusión en donde las fronteras se vuelven imaginarias, ya que en este caso el café y el mate se combinan volviéndose uno. Relacionando sabores, olores, formas es encontrar nuevos lazos entre ellas, sin que cambien en sí mismas.

En el texto de Gilberto Gimenez, *“Estudio sobre la cultura y las identidades sociales”* cap 1: La concepción simbólica de la cultura (2007) nos expone que:

“siguiendo a Geertz, lo simbólico es el mundo de las representaciones sociales materializadas en formas sensibles, también llamadas “formas simbólicas”, y que pueden ser expresiones, artefactos, acciones, acontecimientos y alguna cualidad o relación. En efecto, todo puede servir como soporte simbólico de significados culturales: no sólo la cadena fónica o la escritura, sino también los modos de comportamiento, las prácticas sociales, los usos y costumbres, el vestido, la alimentación, la vivienda, los objetos y artefactos, la organización del espacio y del tiempo en ciclos festivos, etc.”

Partiendo del objeto cotidiano de uso doméstico y de costumbres, en este caso la taza que utilizamos para tomar una bebida estimulante. Llegó a imaginar en crear una taza reutilizable comestible, para así aportar una nueva experiencia de sensación percepción en donde predomina el sabor y olor del café y la yerba mate.

Título	Taza cafeina-mateina con harina de trigo.
Materiales	Café, yerba mate, mantequilla, huevo, harina de trigo, azúcar, molde.
Simbolismo	Su forma, su tacto, su sabor nos transporta a esa unión de los dos materiales el café y la yerba mate de manera innovadora en donde el objeto "la taza" que usamos en nuestra cotidianidad se vuelve el hilo conector.
Aportes	Una taza biodegradable, apto para el consumo.
Observaciones	Es importante que el sabor y textura sea agradable, pero no se logró lo suficientemente bien.





Figura 25. Taza cafeina-mateina con harina de trigo. Paula L. (2021).

Título	Corto animación (Video)
Materiales	papel, lápiz, fotogramas
Simbolismo	La imagen de creación desde la línea del objeto taza café y taza de yerba mate, en donde se unen formando un objeto nuevo que a su vez se contempla el movimiento.
Aportes	Nueva forma para explorar con nuevos materiales de creación. Para así crear stickers o imanes.
Observaciones	Llegó a pensar en cómo sería esta imagen bidimensional de manera tridimensional.



Figura 26. Corto animación, Fotograma. Paula. L. (2021).
La animacion se encuentra en el siguiente enlace: <https://youtu.be/wrNJRfwD4n4>



Figura 27. Cafeina-mateina. Paula. L. (2021).



Figura 28. Ilustración digital Cafeina-mateina. Paula. L. (2021).

Evidentemente es importante para mi; la unión del café y la yerba mate. Como se pudo evidenciar anteriormente en cada una de las exploraciones, acercándome a estas sustancias estimulantes de uso cotidiano que están llenas de connotaciones socio-culturales. El agua caliente extrae sus sabores complejos y aromas, generalmente un café o mate une familias, amigos, conocidos, produciendo placer a partir de la riqueza de compartir experiencias. Tomar una de estas bebidas es un momento precioso; ya que es una oportunidad para sentarse, para disfrutar porque lo deseamos y para descansar avivando sensaciones. Ya que la memoria nos permite recordar sucesos y hechos concretos, a partir de las sensaciones y sentidos que evocan recuerdos de experiencias de nuestro pasado. Es por esa razón que a continuación cito a *La mirada pictórica de María Zambrano; interpretado por: Zarzuela. A. (2015; 28):*

“Así, la memoria, madre del pensamiento, rescata impidiendo que la inhibición temporal se lleve consigo el ser propio, actuando como un despertar de la persona. Rescata el pasado haciéndolo presente, para que lo pasado pase realmente. Es decir, que el pasado llegue a manifestarse y así, se actualicen todas sus posibilidades.”

Podríamos decir que es la excusa perfecta para salir de la monotonía y poder compartir nuestras experiencias haciendo uso de la memoria con diferentes personas que nos están rodeando.

LA REALIDAD PLÁSTICA DE LA OBRA

Para entender la realidad plástica de la obra, en este caso el objeto como resultado, se observa su forma, textura, olor, color y por supuesto también el espacio que lo acompaña o será expuesto en un debido momento resaltando las tradiciones del compartir un objeto con huella, esa huella que queda al moldear, amasar, sobar, estirar.

Necesito amasar con ira, con pasión, con dolor, con recuerdos,
necesito amasar en los días muy fríos y también muy calurosos,
necesito amasar con amor, soledad, compañía,
necesito amasar con hábitos,
necesito amasar en la noche, en la mañana,
necesito amasar para sentirlo y disfrutarlo,
necesito amasar también con los dedos, los brazos, los pies, el cuerpo,
necesito amasar con harina, con agua, con arcilla, con barro
y por supuesto con mucho café y yerba mate para percibir.



Figura 29. Necesito amasar. Paula. L. Registro fotográfico. (2021).

Al usar las manos, los dedos, brazos o cualquier parte del cuerpo, activamos y estimulamos grandes áreas de nuestro cerebro ya que hay receptores sensoriales que nos permiten sentir. En el texto *Antropología a las emociones*, de David Le Breton (2012; 70) nos manifiesta que : “La expresión de las emociones es por lo tanto, fisiológica y no simbólica.” Ya que lo fisiológico hace referencia al funcionamiento físico en este caso del cuerpo a partir de las sensaciones experimentadas en un determinado momento.

Título	Jabón artesanal cafeina-mateina.
Materiales	Glicerina vegetal, moldes, café y yerba mate.
Simbolismo	Objeto utilizado en la vida cotidiana, metáforas de limpiar y desvanecer las impurezas y encierros mentales sobre la idea que tenemos de fronteras; este objeto nos une por medio del olor, la forma y la piel. Donde los aromas y sensaciones de dos sustancias netamente sociales son portadoras de simbolismos volviendo a las fronteras imaginarias.
Aportes	Crear para un futuro jabones a partir de otros componentes naturales. Buscar otra manera de extraer la yerba mate; ya que es muy áspera para la piel. (extracción por medios de aceites naturales). Documentar mi experiencia del jabón; como lo percibo.
Observaciones	Explorar más la materialidad en cuanto composición y producto. Medir el ph del objeto para prevenir algún tipo de alergia.



Figura 30. Jabón artesanal. Paula. L. (2021)

¿Qué es lo que vemos?

En mis manos tengo un jabón con inmensas posibilidades de formas, con el jabón purificamos ese peso que tenemos inmersos acerca de la idea de frontera y nacionalidad expulsándolo de nuestro cuerpo. Un objeto que es utilizado en la vida cotidiana, para limpiar y desvanecer las impurezas, volviéndose metáforas de encierros mentales sobre la idea que tenemos de fronteras; donde nos une por medio del olor, la forma y la piel. En el que los aromas y sensaciones de dos

sustancias netamente sociales son portadoras de simbolismos volviendo a las fronteras imaginarias.

Es por esta razón que decidí explorar el jabón:

EL JABÓN

Es el que líquido o sólido

limpia y purifica imperfecciones,

el que suaviza y acaricia sutil o afectivamente.

Es el que une cuerpo con objeto produciendo sensaciones,

el que despierta percepciones.

Es duro o blando cada vez que se va propagando

al ritmo del agua que lo va rodeando,

y el que danza a danza va desapareciendo...en mis manos.

Ver cómo se deslizan los dedos sobre el jabón, una experiencia amable de combinación entre café y yerba mate; donde un objeto (jabón) creado por la humanidad y su destino final es su consumación como manifestación de un proceso que se materializa en una metáfora, desde ser etnógrafa, recogiendo experiencias, olores, sabores, tradiciones a partir de la espiritualidad de las personas en Colombia y Argentina. Puesto que son formas de experimentar el sentir afectivamente, en donde la emoción surge a partir de estímulos corpóreos. David Le Breton es tu texto; *Por una antropología a las emociones*, nos manifiesta que: “La emoción es a la vez interpretación, expresión,

significación, re-lación, regulación de un intercambio; se modifica de acuerdo con el público, el contexto, se diferencia en su intensidad, e incluso en sus manifestaciones, de acuerdo a la singularidad de cada persona.” (2012; 69) En este sentido podemos afirmar que cada ser humano se expresa e interpreta dependiendo del contexto en el que se encuentre.

MEDIOS EXPRESIVOS

“Ciertamente, el cuerpo es pasión y toda vivencia apasionada conduce al cuerpo.”
Diario de campo - Periplos alrededor del cuerpo.
Adriana Guzman

La indicación de: *Periplos alrededor del cuerpo*. (2012; 38). Es importante ya que el cuerpo es el que está presente como medio expresivo de nuevas sensaciones y percepciones, a partir del tacto, el olor, la visión en el que dialogan convirtiéndose un medio expresivo para soportar la obra de arte de investigación creación cafeina-mateina, ya que la experiencia misma es la que que construye al ser humano volviéndose una herramienta de percepción, estableciendo relaciones en el entorno, para vivenciar, percibir o transformar.

Todos los materiales han sido minuciosamente escogidos, cada uno tiene su significado en particular y están cargados de energías, historias y encuentros de momentos específicos en Argentina y Colombia en el que se vuelve ritual; la acción se construye como un acto simbólico de desvanecer, borrar fronteras. Donde ese cuerpo pensando a partir de la experiencia, busca transmutar lo social y cotidiano a partir de sustancias de uso tradicional (café y yerba mate). En el que a partir de los

recorridos realizados como caminante y etnógrafa empiezo a reflexionar respecto a desvanecer la idea que tenemos de fronteras.



Figura 31 . Cuerpo y objeto. Paula. L. Registro fotográfico. (2021).

El jabón cafeina-mateina es un elemento que surge de lo cotidiano construido con elementos orgánicos: Base de Glicerina Solida Vegetal, Café y Yerba Mate; convirtiéndose en una poética capaz de construir un puente de nuevos encuentros de fronteras líquidas entre las costumbres Colombia vs Argentina; Donde a través del danzar con el objeto y el cuerpo, recobró el sentido de pertenencia como etnógrafa, y entendiendo que las fronteras son imaginarias, lo que importa es la unión, esa unión que surge a partir de costumbres y bebidas estimulantes de uso

tradicional que al pasar el tiempo nos enseñan a compartir y vivir la vida de manera intrínseca.

En el texto: *Investigaciones sobre arte contemporáneo en Colombia: Proyecto pentágono*; nos expone que: “Beuys rechaza la perfección, porque la idea de perfección produjo el nazismo. Busca más bien lo inacabado, lo que está en vías de transformación. Lo que le interesa, más que las formas, es como extraer la espiritualidad de la sustancia, para que la sustancia sea capaz de curar. Todo elemento de la vida, por simple que sea, puede transmutarse en obra de arte.” (2000;76).

Pero no es solo un jabón, es un objeto lleno de simbolismo, de historia, de esencia, de construcción metafórica con relación al desvanecer, borrar, olvidar, por medio de la espuma. El concepto que se tiene acerca de frontera como límite o línea que nos divide uno de otros. Empezando a imaginar una nueva realidad de conexión a partir de sustancias estimulantes tradicionales de uso cotidiano.

Donde mi cuerpo es habitado, para amarlo, sanarlo, construirlo poéticamente. Es un cuerpo que tiene costumbres, que siente y está lleno de experiencias adquiridas en el transcurso del tiempo, un cuerpo que tiene memoria. Donde una nueva dimensión de materialidad con café y yerba mate (jabón) se permea de un cuerpo etnográfico narrador de historias e identidad.

Habito mi cuerpo

Es ese cuerpo gesto,
cuerpo impulsó,
cuerpo acción,
un cuerpo que transita
y un cuerpo reflexivo.
Es el movimiento que
entre mano y mano,
entre mano y cuerpo,
entre mano y rostro,
entre mano y objeto,
crean cartografías imaginarias
de un recorrido habitado.



La agitación del objeto y el agua que se juntan e interactúan como un juego. En el que empiezo a observar esa espuma que surge con delicadeza, miro esa espuma que nace de sí misma convirtiéndola su interacción como la ruptura de fronteras, en donde esa misma espiritualidad se convierte en sustancia.

Del texto *Investigaciones sobre arte contemporáneo en Colombia: Proyecto pentágono*. Nos expone que: “pelar una papa puede ser una acción artística, si se vive ese acto como una experiencia iniciativa, transformadora” (2000;76). La espuma visibiliza la metáfora creada aislando impurezas, bacterias del mundo, de esa frontera que nos encierra rompiéndolas por medio de los sentidos, es como separar la espiritualidad de la sustancia (espuma), para que cure. Esa espuma ligera, fluida, frágil, transitoria, que desaparece; que viaja a través de burbujas con tradición y olor danzando con agua y jabón; donde hay interacción y conexión en el lugar que habito como experiencia íntima. Es mi cuerpo el instrumento de manifestaciones, lo disuelvo, lo exploró, lo toco, lo manipulo, lo acaricio, un cuerpo que se afirma. transformándose la superficie corporal en un espacio ritual para reflexionar.

En el texto G. DELEUZE, “Lógica de la sensación de Francis Bacon” (1984) nos expone que:

“La Figura es la forma sensible tomada en la sensación; actúa inmediatamente sobre el sistema nervioso que es de la carne. Mientras que

la forma abstracta se dirige al cerebro, actúa por intermedio del cerebro, más próxima a los huesos.” pg 22 - VI: capítulo Pintura y Sensación.

En este caso el objeto jabón, el juguete es la FIGURA; que a partir de la interacción del cuerpo produce sensaciones llegando a la forma abstracta de imaginar la piel como un territorio manipulable y puente de disolución de fronteras, donde las burbujas se convierten en esa segunda piel que recorre mi cuerpo. En el que la interacción por medio del juego surge la espuma del juguete a través de mi cuerpo como superficie de nuevos encuentros, espuma que surge a partir del contacto del jabón cafeína-mateína con mi cuerpo como soporte, donde se reflexiona acerca del juguete como medio y acto de liberación. Es importante un cuerpo vivo, mi cuerpo ya que este siente y percibe, es importante mi cuerpo para que alla una interacción con el juguete (el jabón) y así poder activarlo surgiendo la espuma.

Marc Augé, en el texto “Los no Lugares, Espacios del Amoniacó” nos manifiesta que: “El viajero ya no necesita detenerse e inclusive ni mirar “ (1992;100). El sifón de la ducha es un no lugar que se convierte en lugar ya que, no se mira, no se toca, no se contempla por ser un espacio de transitoriedad cotidiana al momento de bañarnos, un espacio que está en el suelo; pero en este caso es el que se convierte en puente, bisagra donde la espuma desaparece, se desvanece sin dejar rastro.

Construcción Audiovisual

Se evidencia la sutileza de la duración tratada en cada uno de los planos de video registrados; en el que se resalta mayormente el plano detalle con tiempos de larga duración para así otorgar al espectador momentos de observación y reflexión. Donde también se observa el uso de montaje paralelo para determinar qué se trata de un mismo espacio - tiempo y se escucha el sonido del agua que fluye de esa espuma que surge, en el que ambas acciones se relacionan directamente; utilizando el programa SONY VEGAS PRO 15.0 para la Construcción Audiovisual como se observa en la siguiente imagen:

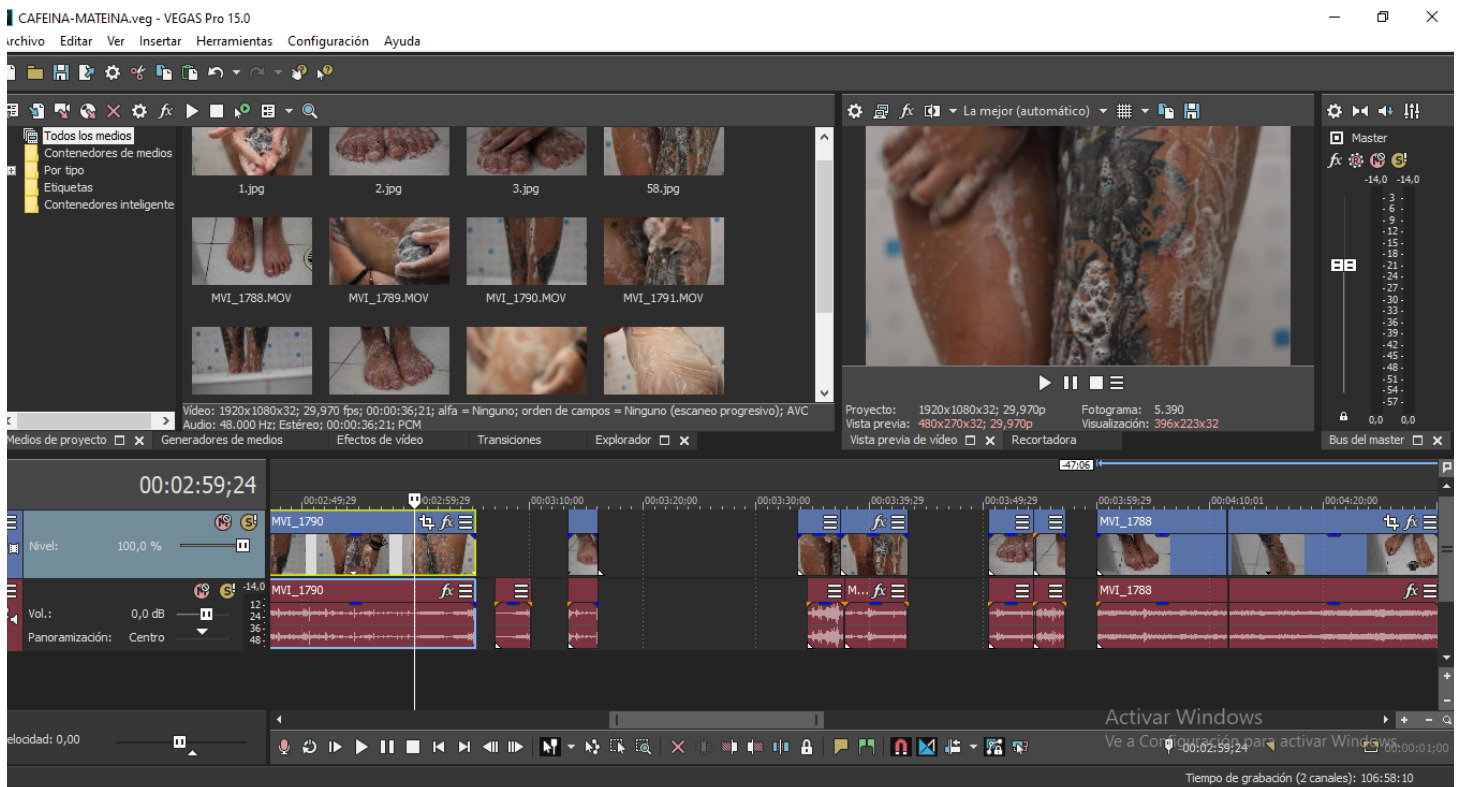


Figura 33 Construcción Audiovisual. Paula. L. Captura Pantalla. (2021)

PROPUESTA DE MONTAJE

Parte de la búsqueda en cómo mostrar de la mejor manera el Audiovisual, **CAFEINA-MATEINA (La presencia del café y el mate en la vida cotidiana)**. Que tiene como fin resaltar el recorrido realizado entre Colombia y Argentina, donde el concepto y simbolismo poético son evidentes en el proyecto de investigación creación manifestado en este mismo documento.

Vease en: <https://www.youtube.com/watch?v=5hEwA2ENLQc>



Figura 34. Fotograma CAFEINA-MATEINA (La presencia del café y el mate en la vida cotidiana). Paula. L. Audiovisual. (2021)

Vease en : <https://www.youtube.com/watch?v=5hEwA2ENLQc>

De manera virtual:

Utilizando herramientas digitales en este caso plataformas como Meet, Zoon, Facebook, Instagram o Youtube, surge la posibilidad de realizar una transmisión en vivo, en donde se presentará el video: **CAFEINA-MATEINA (La presencia del café y el mate en la vida cotidiana)**; en el que anteriormente se hará llegar el jabón (objeto) a diferentes personas presentes al momento de la socialización para así generar una invitación de experiencia sensitiva con los espectadores y poder conocer su opinión personal de sensaciones acerca del objeto.

También se realiza la creación de una página en internet con WIX para divulgar todo el proceso realizado en esta investigación de creación; donde podrá escanear el Código QR o entrar al siguiente enlace:



Figura 35. QR. CAFEINA-MATEINA (La presencia del café y el mate en la vida cotidiana). WIX. (2021)

<https://plopez34.wixsite.com/cafeina-mateina>

De manera presencial:

Caminar, sentir por medio de los pies. En el suelo encontrar espuma de ruptura de fronteras. Desde la propia percepción y sensación encontrarse con la obra; en la pared y techo se proyecta el audiovisual con dimensiones grandes utilizando todo el espacio de manera vertical y horizontal.

CONCLUSIÓN

Esta investigación de creación tiene como fin resaltar el recorrido realizado, las experiencias vividas y adquiridas en Colombia y Argentina. A partir de las propias percepciones en sentido profundo de viajar donde habita ese espíritu poético y curioso. Un recorrido del andar con placer, invitando al encuentro de la conversación, al disfrutar un buen Café Colombiano o una Infusión de Yerba Mate mientras pasa el tiempo en una conversación amena.

Un hábito en el que se siente la vinculación del cuerpo con la experiencia, donde el andar se vuelve motivo de reflexión constante. Donde efectivamente el viaje de internacionalización me permitió expandir fronteras y llegar a reflexionar acerca de la importancia de la cotidianidad de dos culturas diferentes pero que se pueden fundir a través de dos bebidas únicas y auténticas que no les permite perder su identidad.

El tema de las bebidas tradicionales se ha trabajado en esta tesis, con un esbozo teórico aplicado a la producción artística. Así, la producción artística tiene como motivador principal este tema, el cual se replanteó para transmitirlo sin dejar de pensar en sus características básicas. Al usar todos mis sentidos mediante la

observación, descripción y vivencia; pude realizar análisis como etnógrafa del modo de vida de otra cultura cuya bebida principal es el Mate y contra posicionarla a nuestra Cultura y bebida tradicional el Café.

La producción artística que ha resultado de la movilidad que me fue permitida por la Universidad se convirtió en una ganancia de internacionalización, que me permitió ir desarrollando un proceso junto con la resolución de problemas en cuanto se iban presentando. Las técnicas que he aplicado durante el proceso de creación plástica, visual y audiovisual han sido una acumulación de experiencias y conocimientos que he adquirido a través de las enseñanzas de mis maestros al cursar la carrera y de dicha movilidad.

REFERENCIAS

BIBLIOGRÁFICAS

- Centro de Escritura Javeriano.** (2019). Normas APA, sexta edición. Cali, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana, seccional Cali. [centro-de-escrituraNormasAPA](#)
- Ballesteros, S.** (1999). *Memoria humana: Investigación y teoría*. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Psicothema.
- Larrosa, J.** (2006). *Sobre la experiencia*. Publicado por: Universitat Ramon Llull. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación N°51, Cap: Introducción a las Instalaciones Interactivas. Recuperado de: https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/523_libro.pdf
- Moscovici, S.** (1979). *El psicoanálisis, su imagen y su público*, Editorial Huemul S. A. Recuperado de: [El psicoanálisis, su imagen y su público](#)
- Bourdieu, P.** (1997). *Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción*, Barcelona - España: Anagrama, pp. 74-83. Recuperado de: [Sobre la teoría de la acción-Pierre](#)
- Solares, B.** (2006). *Aproximaciones a la noción de Imaginario*. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, vol. XLVIII, núm. 198. Universidad Nacional Autónoma de México Distrito Federal, México. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/421/42119807.pdf>
- Merleau, P.** (1945). *Fenomenología de la percepción*. Barcelona: Planeta-Agostini. Proyectos Editoriales y Audiovisuales CBS.S.A. Recuperado de: [Fenomenologia de la percepcion Merleau Ponty](#)
- Durand, G.** (1968). *La imaginación simbólica*. Segunda edición (traducción). Buenos Aires - Argentina: Amorrortu editores.
- Zarzuela, A.** (2015). *La mirada pictórica de Maria Zambrano*. Máster en Estudis de Literatura, Art i Pensament: treballs de fi de Máster. Universitat Pompeu Fabra.
- Sedeño, A.** (2010). *CUERPO, DOLOR Y RITO EN LA PERFORMANCE: LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS DE RON ATHEY*. Nómadas, Núm.27. Universidad Complutense de Madrid - España.
- Picazo, G.** (1993). *Estudios sobre Performance*. Centro andaluz de teatro, Productora Andaluza de programas Sevilla - España.

- Jimenez, J.** (2007). *Estudios sobre la cultura y las identidades sociales, cap 1: La concepción simbólica de la cultura*. Guadalajara - México. Colección Editorial Intersecciones.
- Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.** (2012). *Periplos alrededor del cuerpo*. *DIARIO DE CAMPO* 10; Nueva época. Octubre/ Diciembre - México.
- Bourdieu, P.** (2007). *Cosas Dichas*, Barcelona - España: Editorial Gedisa.
- Colombres, Acha, Escobar.** (2004). *Hacia una teoría americana del arte*. Buenos Aires - Argentina: Ediciones Del sol. Recuperado de: [Acha-Juan-hacia-Una-Teoria-Americana-Del-Arte-PDF](#)
- Guerra, E.** (2010). Las teorías sociológicas de Pierre Bourdieu y Norbert Elias: los conceptos de campo social y habitus. *Estudios Sociológicos*, XXVIII. Distrito Federal - México. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59820673003>
- Foster, H.** (1996) . *EL RETORNO DE LO REAL*, cap 6: “El artista como etnógrafo”. Recuperado de: [/foster-hal_el-retorno-de-lo-real.pdf](#)
- Ron, J.** (1977). Sobre el concepto de cultura.”Cuadernos populares”. Talleres de ediciones Soliterra. Quito - Ecuador. Recuperado de: <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/48111.pdf>
- Marchesan, A.** (2006). *EL LÍDER QUE SIRVE - Compromiso Social que Trasciende*. Cap 12: Disposiciones corporales. Editorial Dunken. Recuperado de: <https://books.google.com.co/books?id=rBjNMcbZbjsC&pg=PA215&lpg>
- Le Breton, David.** (2012). *Por una antropología de las emociones*. Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad. Córdoba - Argentina.
- Ministerio de Cultura.** (2000). *Proyecto Pentágono: Investigaciones sobre el arte contemporáneo de Colombia*. Santa fe de Bogotá - Colombia.
- Villar, Ramirez.** (2014). *El valor simbólico de la imagen representada*. Revista Legado de Arquitectura y Diseño, núm. 16. Universidad Autónoma del Estado de México Toluca. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/4779/477947304004.pdf>
- Bacon, F.** (1984). *DELEUZE: Lógica de la sensación*. Arena Libros - Editorial
- Auge, M.** (1992). *Los No Lugares, Espacios del Amoniac* - Una antropología de la sobremodernidad. Editorial Gedisa. Barcelona - España.

CIBERGRÁFICAS

- Grupo akal.** (27 de julio del 2017). No cierres los ojos. com: *habitus-bourdieu.jpg*. [mapa conceptual]. Recuperado de: <http://www.nocierreslosojos.com/wp-content/uploads/2017/07/habitus-bourdieu.jpg>
- Santos, M.** (12 de agosto del 2016). *Desayuno con pieles - Meret Oppenheim*. Recuperado de: <https://historia-arte.com/obras/la-taza-de-oppenheim-desayuno-con-pieles>
- Reid, M.** (15 de agosto del 2019). *Aleman convierte residuos de café en tazas biodegradables para reducir el uso del plástico*. El Horticultor, ecología. Recuperado de: <https://elhorticultor.org/compania-alemana-convierte-residuos-de-cafe-en-vasos-reutilizables/>
- Red Cultural del Banco de La República de Colombia.**(28 de junio del 2011) Colección de arte: *Fragmentos de la tarde - Beatriz Daza*. Recuperado de: <https://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte/obra/fragmentos-de-la-tarde-ap5156>
- Credencial Historia.** (julio del 2016). *OBRA DESTACADA: UNA COSA ES UNA COSA*, Revista credencial. Recuperado de: <http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/obra-destacada-una-cosa-es-una-cosa>
- Rodrigo, A.** (marzo del 2015). *Introducción a las Instalaciones Interactivas*, Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación N°51. Universidad de Palermo - Argentina. Recuperado de: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/cuadernos/detalle_articulo.php?id_libro=523&id_articulo=10826
- ArtNexus.** (junio del 2003). *Antonieta Sosa pinturas, objetos, acciones e instalaciones*, Revista ArtNexus - No. 49. Recuperado de: <https://www.artnexus.com/es/magazines/article-magazine-artnexus/5d6309f890cc21cf7c09e5d6/49/antonieta-sosa-paintings-objects-actions-and-installations>
- Vozmediano, E.** (octubre del 2010). *Ai Weiwei, cien millones, mil diez, C - el cultural*. Recuperado de: <https://elcultural.com/Ai-Weiwei-cien-millones-mil-diez>

