

Entre paradigmas: investigación-creación y atmosferas afectivas en contextos territoriales de alta complejidad, Usme-Sumapaz, Venecia

BETWEEN PARADIGMS: RESEARCH-CREATION AND AFFECTIVE ATMOSPHERES IN HIGHLY COMPLEX TERRITORIAL CONTEXTS, USME-SUMAPAZ, VENECIA

Fracasso Liliana ^a, Francisco Cabanzo ^b y Jorge Gamboa ^c

^aScuola NTA- Nuove Tecnologie dell'Arte, Accademia di Belle Arti di Venezia (ABAVE) liliana.fracasso@accademiavenezia.it;

^bArquitectura, Facultad de Creación y Comunicación, Universidad El Bosque (UEB) acabanzo@unbosque.edu.co y

^cArquitectura, Facultad de Creación y Comunicación, Universidad El Bosque (UEB) jgamboat@unbosque.edu.co

Breve bio autores:

Liliana Fracasso: Arquitecta, (PoliMilano, Milán) MsC en Planificación Urbana y Territorial (IUAV, Venecia), Doctora en Geografía Humana, Miembro del colectivo internacional de artistas POCS (Barcelona) y Miembro de HolosCi[udad][e]. Docente de la Accademia di Belle Arti di Venezia, y ha enseñado en la Academia de Bellas Artes de Foggia y Turín. Crea la marca-Red de "lo patrimoniable" en la Universidad Antonio Nariño (Bogotá). Como artista e investigadora-creadora trabaja en los campos del arte, la ciencia y la tecnología sobre tema de la geografía humana y del patrimonio.

Francisco Cabanzo: Arquitecto (Fau-Bennet, Rio de Janeiro), MsC en Planificación Urbana y Territorial (IUAV, Venecia), Doctor en Arte (U. de Barcelona, Barcelona), Investigador-creador sobre prácticas artísticas y "lo patrimoniable", arte colaborativo-relacional, cuerpo-espacio-movimiento, arte rupestre-caminos ancestrales, hábitat popular y ancestral contemporáneo. Actualmente es docente en la Accademia Nazionale di Danza (Roma) de la cátedra de espacio escénico y en la Universidad El Bosque. Como sujeto mestizo su identidad se mece entre la ancestralidad y la contemporaneidad.

Jorge 'Coque' Gamboa: Arquitecto (UniAndes, Bogotá), Fotógrafo (Washeda University, Japón), MsC En Diseño para las Industrias Culturales y Creativas (U. el Bosque, Bogotá), fotógrafo, músico. Se ha desempeñado mayormente como fotógrafo, centrado en la Sierra Nevada de Santa Marta acompañando y documentando procesos de sanación de la madre tierra de las comunidades Arhuacas y Kankuamo, divlgando su mensaje en más de treinta países para preservar su memoria.

How to cite: Fracasso, L., Cabanzo, F. y Gamba, J. (2024). Entre paradigmas: investigación-creación y atmosferas afectivas en contextos territoriales de alta complejidad Usme-Sumapaz y Venecia. En libro de actas: *EX±ACTO. VI Congreso Internacional de investigación en artes visuales aniaav 2024. Valencia, 3-5 julio 2024.* <https://doi.org/10.4995/ANIAV2024.2024.18267>

Resumen

En el marco de la investigación-creación, este trabajo explora los bordes urbanos de dos ciudades en Colombia e Italia, que buscan, respectivamente, sustraerse de la expansión urbana o descolocarse del mercado turístico tradicional. La realidad territorial de estos bordes urbanos se presenta extraordinariamente compleja, caracterizándose por visiones encontradas, patrimonios disputados, conflictos territoriales, socioambientales y culturales. Los escenarios y las escenas urbanas que se contienen los actores-agentes en los casos de estudio, representan la dimensión objetiva de la realidad, que estalla en la subjetividad y emotividad de los habitantes y también de los investigadores-creadores. Paradigmáticamente hablando, dichos casos se abordan desde la ciencia del territorio, la planificación del paisaje hasta los estudios etnográfico y culturales. En nuestro caso, escogimos estudiar los entornos materiales, emotivos, afectivos y estéticos ubicándonos ± entre las esferas cognitivas y afectivas, científicas y artísticas, subjetivas y objetivas, encarnadas y virtuales de los contextos investigados. Por una parte, nos colocamos en los presupuestos de la realidad, que impactan lo sensible propagando atmósferas involuntarias de

signo positivo (afectivas), negativo (desafectivas) o neutral (anafectivas). Por otra, desarrollamos prácticas artísticas para la producción de obras colaborativas, creadas en presencia o en remoto para propagar atmósferas afectivas intencionales. En el proceso de investigación-creación, la circulación de los hechos cognitivos y emotivos trascendió, irradió atmósferas afectivas intencionales generando nuevas orientaciones, estéticas y expresiones lingüísticas ¿Cómo se llega, a partir de los escenarios y las escenas, al concept de las obras artísticas? ¿Hay atmósferas afectivas intencionales que pueden propagarse a partir de obras artísticas digitales, desarrolladas de forma remota? ¿Las obras producidas pueden “tocar” la situación emocional de los individuos e influenciar su emotividad y así favorecer la participación en los procesos de decisión? O, también, ¿la estética de las atmósferas afectivas intencionales debe satisfacer acriticamente una necesidad estética de goce y de entretenimiento de los usuarios o generar unos compromisos con los territorios? Estas preguntas orientan la argumentación de este trabajo.

Palabras clave: *atmósferas afectivas; prácticas artísticas; pesquisa-creación; investigación-participación-creación.*

Abstract

In the framework of research-creation, this work explores the urban edges of two cities in Colombia and Italy, which seek, respectively, to escape from urban sprawl or to dislocate themselves from the traditional tourist market. The territorial reality of these urban edges is extraordinarily complex, characterised by conflicting visions, contested heritage, territorial, socio-environmental and cultural conflicts. The scenarios and urban scenes contested by the actors-agents in the case studies represent the objective dimension of reality, which explodes in the subjectivity and emotionality of the inhabitants and also of the researcher-creators. Paradigmatically speaking, such cases range from spatial science, landscape planning to ethnographic and cultural studies. In our case, we chose to study the material, emotional, affective and aesthetic environments by placing ourselves ± between the cognitive and affective, scientific and artistic, subjective and objective, embodied and virtual spheres of the contexts under investigation. On the one hand, we place ourselves in the presuppositions of reality, which impact the sensible by propagating involuntary atmospheres of a positive (affective), negative (non-affective) or neutral (anaffective) sign. On the other hand, we developed artistic practices to produce collaborative works, created in presence or remotely to propagate intentional affective atmospheres. In the research-creation process, the circulation of cognitive and emotional facts transcended, radiated intentional affective atmospheres generating new orientations, aesthetics and linguistic expressions. How does one arrive, from the scenarios and scenes, at the concept of artistic works? Are there intentional affective atmospheres that can be propagated from digital artistic works, developed remotely? Can the works produced ‘touch’ the emotional situation of individuals and influence their emotionality and thus favour participation in decision-making processes? Or, again, should the aesthetics of intentional affective atmospheres uncritically satisfy users' aesthetic need for enjoyment and entertainment or generate commitments to territories? These questions guide the argumentation of this paper.

Keywords: *affective atmospheres; artistic practices; research-creation; research-participation-creation.*

INTRODUCCIÓN

Desde 2020, un grupo de estudio interuniversitario se ha venido interesando por los procesos de transformación territorial en el eje Usme-Sumapaz (Colombia). Algunos miembros del mismo grupo venían trabajando otros casos de estudio en área de borde urbano de Bogotá y el *modus-operandi* -de investigación-participación-creación- se había experimentado con la finalidad de reconocer y valorar, de abajo hacia arriba (*bottom-top*), “lo patrimoniable”¹.

En 2021, en el contexto de Usme, la localidad rural de Bogotá (Cerros Orientales), y del Parque Natural Nacional Paramo de Sumapaz, empieza el trabajo participativo comunitario (actividad de extensión, cooperación interinstitucional e internacional) en las disciplinas de arte y tecnología, arquitectura y paisajismo, impulsados por los objetivos del Taller Vertical Interdisciplinar organizado por la Universidad El Bosque — TVI-UEB (Col), con la participación de la *Università di Firenze* - UniFi (It), la *Scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte* de la *Accademia di Belle Arti di Venezia* – NTA-BAVE (It), la *Universidade de São Paulo* – USP (Br). En 2023, el estudio desemboca en el proyecto “Sentido de lugar e inclusión socioespacial en barrios vulnerables (SENSCLUSION)”².

En Usme la realidad en conflictivo se presenta extraordinariamente compleja, caracterizada por visiones encontradas de grupos sociales y económicos cuyas racionalidades y relaciones con el lugar difieren y contrastan entre sí.

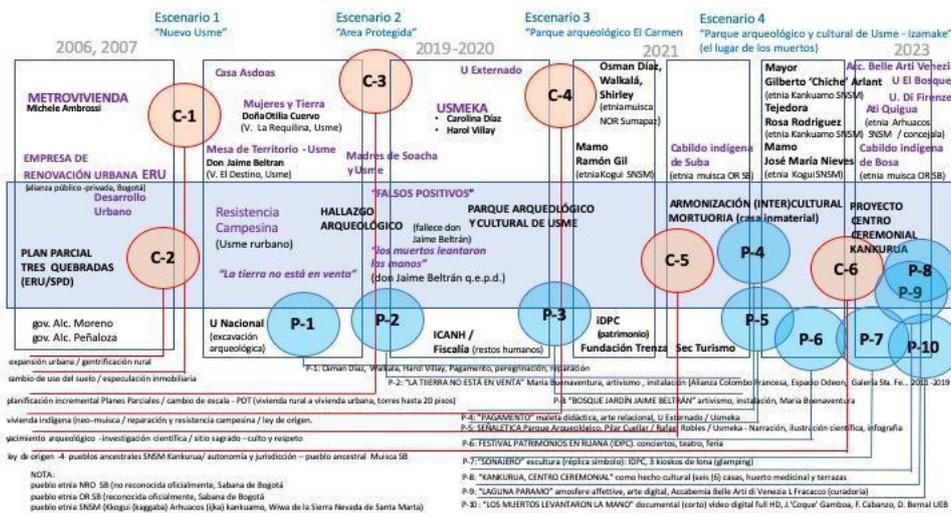

Fig. 1 Escenarios y conflicto Usme-Sumapaz- interposición prácticas artísticas. Fuente: elaboración F. Cabanzo

El contexto geográfico de Usme-Sumapaz se caracteriza por:

a) un territorio sagrado, parte de un área arqueológico-protégida, con sitio arqueológico, cementerio y asentamiento indígena pre-muisca (del periodo Herrera, del siglo IV a. C. y IX) y muisca temprano y tardío, descubierto en el 2007, arte rupestre y caminos ancestrales. El proyecto de área fue presentado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC al Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH e incluye el Parque Arqueológico El Carmen y del Patrimonio Cultural de Usme;

¹ Lo *patrimoniable* es el patrimonio de la cotidianidad, con un fuerte componente de utopía concreta, influida por el principio esperanza blochiano, explorado y descubierto a partir de procesos participativos de investigación-creación e investigación basada en las artes.

² Financiado Ministerio de Ciencia e Innovación de España. Cod. PID2021-123255OB-I00. IP Quim Bonastra, Universidad de Lleida (ES). Para el Caso de estudio de Usme: Jeffer Chaparro Dr. U. Nacional de Colombia; Francisco Cabanzo Dr. Universidad el Bosque, Mg. Jorge Coque Gamboa Mg. Universidad El Bosque; Heiler Torres Mg. U. Colegio Mayor de Cundinamarca; Liliana Fracasso Dr.a Academia de Bellas Artes de Venecia.

- b) un proyecto para la construcción del Centro Ceremonial Kankurua, presentado al Concejo de Bogotá (2023) por el campesinado de Usme, indígenas de Bogotá y de la Sierra Nevada de Santa Marta, con la participación de la Mesa de Patrimonio de Usme y la Universidad El Bosque Facultad de Creación y Comunicación, programa de arquitectura;
- c) un Pacto de Voluntades (2023), que suporta el Centro Ceremonial del Parque Arqueológico y Cultural de Usme, que es el reconocimiento de un hecho cultural (elementos materiales inmateriales presentes en el área de la Hacienda El Carmen) y de una práctica de escuela “caminante” – iniciativa promovida por los pueblos campesinos, la mesa de Patrimonio Usmeka, los cabildos de los pueblos indígenas de Suba y Bosa de la Sabana y cinco pueblos de la Sierra Nevada (respectivamente muisca y kankuamos) con el apoyo de la UEB;
- d) una Mesa de Patrimonio USMEKA y su líder Don Jaime Beltrán (q.e.d.p.) y una Mesa de Territorio que, juntas desde 1990 defienden la importancia del patrimonio cultural material, inmaterial y vivo, los usos del suelo agrícolas;
- e) unos procesos sociales y comunitarios, influidos por la agenda por el Buen Vivir, basados en acuerdos suscritos por el Consejo de la ciudad de Bogotá - de la Quinua, Acuerdo 231 de 2006; Acuerdo 231 de 2006 que incentiva el cultivo y consumo de productos tradicionales andinos, el Acuerdo 455 de 2010 sobre la integración regional rural y los mercados campesinos, entre otros, en defensa del territorio, sus habitantes y culturas ancestrales, del cuidado de la madre tierra, del cuidado del agua, los sitios sagrados y la relación biocultural preservando diversidad y derechos ;
- f) unas prácticas artísticas y redes de investigación colaborativas, en defensa de las áreas de borde urbano y de sus multiterritorialidades y multiescalaridades;
- g) unas prácticas ancestrales de consulta, peregrinación, pagamento, rituales de armonización y mortuoria con sabedores de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (S.N.S.M) (arhuacos, kogui y kankuamo); revisión de consultas y círculos de palabra celebrados con representantes de los cabildos de los pueblos muisca de la sabana de Bogotá, y pueblos muisca del páramo de Sumapaz.

Físicamente el territorio de Usme posee características de “rururbanidad” o, en italiano, rururbanizzazione, producidas por procesos de ordenación y combinación de asentamientos urbanos y rurales, cuya fisicidad se describir como: “espacios de una agricultura periurbana y rural que han permanecido en condiciones límite, ante la expansión de proyectos inmobiliarios, la explotación de la minería de materiales de construcción y la localización del relleno sanitario de la ciudad”³.

Sumapaz aparece ligado al mito de “El dorado” desde la conquista. Luego, marcan con su presencia las luchas agrarias y la respuesta militar-violenta del estado (años ’50), la amnistía de guerrilleros (1957), el cese de las acciones militares y retorno a la vida civil y luego, las bandas paramilitares (años ’60); los bombardeos militares (años ’90), configurando un proceso que transforma Sumapaz en un refugio para escapar a la muerte (Duica, 2023). A través del Cañón del río Duda, nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC en 1964 y, el Ejército Nacional de Colombia nunca pudo pasar del páramo, tampoco cuando los enfrentamientos retomaron las armas. Se iniciaron los diálogos (2012) y en La Habana (Cuba) se firmaron los Acuerdos de Paz (2016). Las FARC abandonan sus campamentos (entre ellos “Casa Verde”), dejando allí sus rastros mientras el lugar se abre al mundo, salen miles de Guerrilleros a zonas Veredales transitorias de Normalización (ZVTN). Con las disidencias armadas, el Cañón del Duda se convierte en una ruta caliente. “El Camino a la Libertad” bajando

³ <https://storymaps.arcgis.com/stories/450dd5230c874962b57a38a965a5d894>

desde el Páramo hasta las espesas selvas del Meta; que pareciera una “región congelada” en el tiempo, es una valiosa realidad social utópica de vida comunitaria campesina.

DESARROLLO

El proceso de investigación-acción-creación se desarrolló con una aproximación etnográfica (y de etnografía digital) y estética: captura de imágenes, relatos, de actores privilegiados seleccionados por su trayectoria biográfica (Cabanzo, 2022) (Figura 2). Las exploraciones del contexto adoptaron sucesivamente una aproximación multi-metodológica, basada en métodos participativos cualitativos y las prácticas artísticas. Se levantaron informaciones y cuestiones relacionadas con el espacio, geográficamente localizado y emocionalmente percibidos que generaron en los participantes, como en los actores del contexto diferentes emociones. Las emociones son turbaciones deslocalizadas y difusas, tocan el cuerpo y nos trastornan, crean atmósferas que capturan y ponen el individuo en relación con un lugar visto “desde adentro” y “desde afuera”.

Fig. 2 Trabajo de campo Taller Vertical Interdisciplinar Universidad El Bosque — TVI-UEB (Col). Coord. Francisco Cabanzo

En la dinámica grupal, el tono emocional de cada miembro del grupo, según sus capacidades cognitivas y estéticas, se fue “pintando” (Hasse, 2006; Bohème, 2006; Asu Schroer & Schmitt, 2018) y mezclando entre todos los integrantes del grupo y el contexto. Así, el despliegue del taller de Diseño de Multimedia, NTA-ABAVE en Italia se dio superando barreras lingüísticas, adquiriendo un lenguaje eminentemente figurado y artístico, desplazando el proceso del plano objetivo y cognitivo, al plano subjetivo, sensible, emotivo, como había de esperarse en la producción de las obras artística. En Colombia el trabajo del Taller Vertical Interdisciplinario - TVI-UEB, con sus estudiantes, hacían el empalme con el contexto, apoyando con registros, grabaciones y entrevistas mientras desarrollaban procesos de inmersión.

El ‘concepto’ de la obra artística (*concept*) fue elaborado de forma dialogante, con un proceso de co-creación abierto al proceso de creación de las obras digitales (videoarte, video-animación, videoinstalación, arte generativa, collage-digital, modelación-digital 3D, imágenes y video-animaciones producidas con la IA). Las interrelaciones de dieron entre los grupos de Italia y Colombia para algunos participantes de forma muy emotiva y más profunda, para otros, más formal y con una mirada de “extrañamiento”. En TVI-UEB el trabajo siguió en

paralelo: los estudiantes en co-elaboración proyectual con USMEKA (Usme)⁴, Asosumapaz y el Sindicato Agrario (Sumapaz), los docentes, los campesinos y población indígenas, en un único proceso co-elaborativo intercultural que fue diseñando la propuesta del Centro Ceremonial *Kankurua-Izamake* (el lugar de los muertos), concebida como hecho cultural. Parte del proceso fue registrado en un lenguaje cinematográfico documental.

El lugar fue recorrido, sentido y mediado tanto en presencia como en la virtualidad (Fracasso, 2023). Cada escena del lugar Usme -Sumapaz es una realidad objetiva que irradia atmósferas involuntarias, que son influidas por los talantes materiales e inmateriales del lugar. En esta experiencia, las atmósferas se generaron también de forma intencional con las prácticas artísticas, como “puestas en escena”, con valor estético. Las “puestas en escena” que son de tipo artístico, apuntan a la creación de atmósferas afectivas intencionales que dan sustancia y forma estética a las escenas de la realidad objetiva.

Escenas

Las escenas representan la dimensión objetiva de la realidad que estalla en la dimensión subjetiva o emotiva de las personas, produciendo atmósferas. Nuestro interés radica sobre todo en comprender cómo los escenarios en conflictos y las escenas influyen en las prácticas artísticas de “obradores” estéticos los cuales, en el marco del proyecto, procuran incidir en la realidad a partir de atmósferas afectivas construidas intencionalmente. Dichas atmósferas intencionales buscan sensibilizar y visibilizar las problemáticas de Usme-Sumapaz que están determinadas por el rápido proceso de transformación territorial y de reconfiguración de sus valores patrimoniales (naturales y culturales). Los escenarios (de conflicto) se describen de forma diagramática (por ejemplo, en la Fig. 1) mientras que las escenas se describen en la Tabla 1 se trata de hechos que reconfiguran el territorio y que son causantes en el plano sensible y subjetivo - de agitación emocional (Tabla 1).

Escena	Escenario
n. 1 Fincas campesinas	n. 1 Nuevo Usme
n. 2 Bloque VIS y VIP	
n. 3 Barrios populares	
n. 4 Usmekistan ^{xxvii}	n. 2 Área protegida
n. 5 Museo Parque jardín	n. 3 Parque arqueológico El Carmen
n. 6 Festival de la ruana.	
n. 7 <i>Izamake</i> , lugar de los muertos	n. 4 Parque arqueológico y cultural de Usme – Centro Ceremonial <i>Kankurua</i> como hecho cultural
n. 8 Bosque de montaña	-

Tabla 1. Escenas y relación con los escenarios. Fuente: elaboración propia

⁴ Mesa de Patrimonio y Cultura USMEKA: el líder y gestor ambiental Harold Villay, la lideresa campesina Carolina Beltrán (hija de don Jaime Beltrán) y el campesino Amaury Rodríguez.

Algunos relatos fijan en imágenes las escenas:

<p>Escena 1 - El antropólogo:</p> <p>“Había muchos de esos caminos que comunicaban con lagunas y que comunicaban con palos, algunos palos tallados y otros así puestos. Los españoles los llamaron gavias por su parecido con algún mástil para barco, y en esas gavias, los muiscas practicaban sacrificios humanos. Hay unas representaciones en oro de esos sacrificios, humanos en gavias [...] esos palos en sí eran sagrados, recogían la sangre (...) con rituales de equilibrio”. (Rafael Robles, entrevista UEB, 2021)</p>
<p>Escena 2 - La mujer indígena kankuamo S.N.S.M.:</p> <p>“...el principio, el origen hace parte de la creación, se fundamenta en la dualidad y en la igualdad y en ese principio de la creación se crea un hombre y una mujer cada uno para cumplir un papel y ese papel es el hombre para dirigir y la mujer para construir. Entonces desde ahí cada uno cumple un papel o un rol importante: al hombre se le da la responsabilidad de dirigir el mundo y se le entrega como elemento el poporo símbolo de la dirección del mundo y a la mujer se le entrega el tejido símbolo de la construcción del mundo”. (Rosa Inés Rodríguez, entrevista ABAVE, 03/05/2023)</p>
<p>Escena 3 - El líder USMEKA:</p> <p>“Ese Usme, que muchos no conocen (...) de las montañas de bosque, pero también de las montañas de concreto, las de las montañas frailejones, y de las montañas de tierra de actividad minera, las montañas de musgo, pero también las montañas que dan miedo por la forma en que las hemos habitado, pero también de las montañas del silencio, de la tranquilidad, pero también de las montañas de casas, que parecieran unas encima de otras, ¿y qué decir de las montañas de basura? así hemos construido Usme.” (Harol Villay, entrevista, UEB, 2023).</p>

Tabla 2. Escenas del eje Usme-Sumapaz: Fuente: elaboración propia con base en entrevistas

Atmósferas

La atmósfera es inherente a las cosas y sin embargo no está en ellas; no es subjetiva, no se genera a partir de un estado psíquico del sujeto y es sentida por los sujetos (Hasse, 2006; Böhme, 2006; Schroer y Schmitt, 2018). Sentir es corpóreo, en una relación directa con el contexto y en una relación indirecta, mediada por el uso de las tecnologías de la información y la cultura digital. Es interrelación instaurada entre lugar-cuerpo-imagen y propicia la creación de ambientes sensibles.

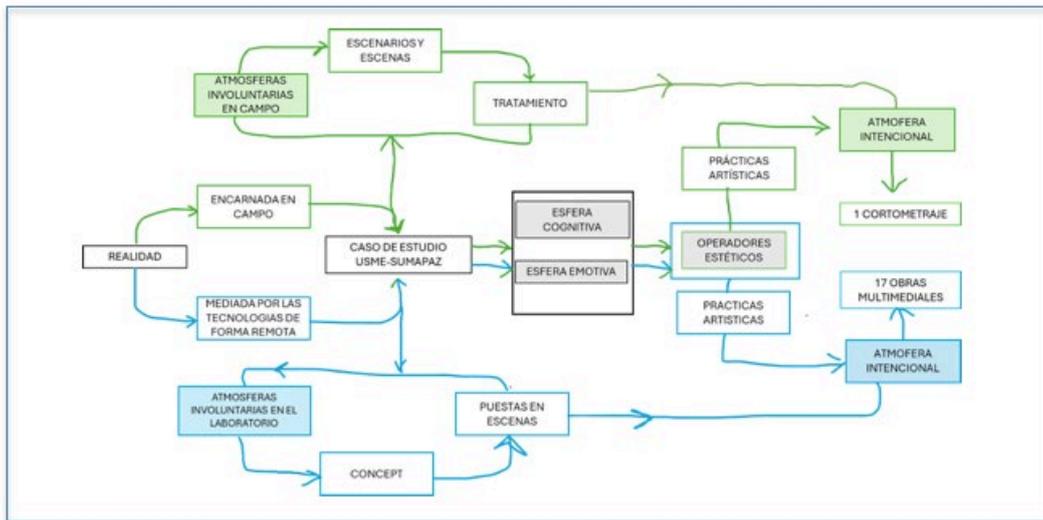

Fig. 3 Esquema de relación: escenarios, escenas y atmósferas involuntarias e intencionales. Fuente: L. Fracasso

En la Fig. 3 el proceso de investigación desarrollado en campo (verde) se yuxtapone en una relación encarnada con la realidad territorial. Se muestra en cambio el proceso de investigación-creación (azul) desarrollado de forma remota, entrando en relación con Usme-Sumapaz de forma mediada por las tecnologías e internet; más propiamente nos referimos a los grupos de trabajos que operaron “desde afuera”, es decir desde Italia. En ambos procesos de investigación (encarnado y mediado por internet, o “desde afuera”), el caso de estudio Usme-Sumapaz tocó las esferas cognitivas y emotivas de los “obradores estéticos” productores de atmósferas

intencionales. Cabe destacar que no solamente los obradores estéticos son productores de atmósferas intencionales, lo son también los políticos, los líderes, los funcionarios, entre otros posibles actores-agentes. Sin embargo, aquí nos referimos a las atmósferas intencionales estéticas (producidas por obradores estéticos) que se generan en el espacio de superposición entre la dimensión objetiva (la esfera cognitiva y sus mediaciones), la dimensión subjetiva (de los obradores estéticos) y la dimensión emotiva (Fig. 2).

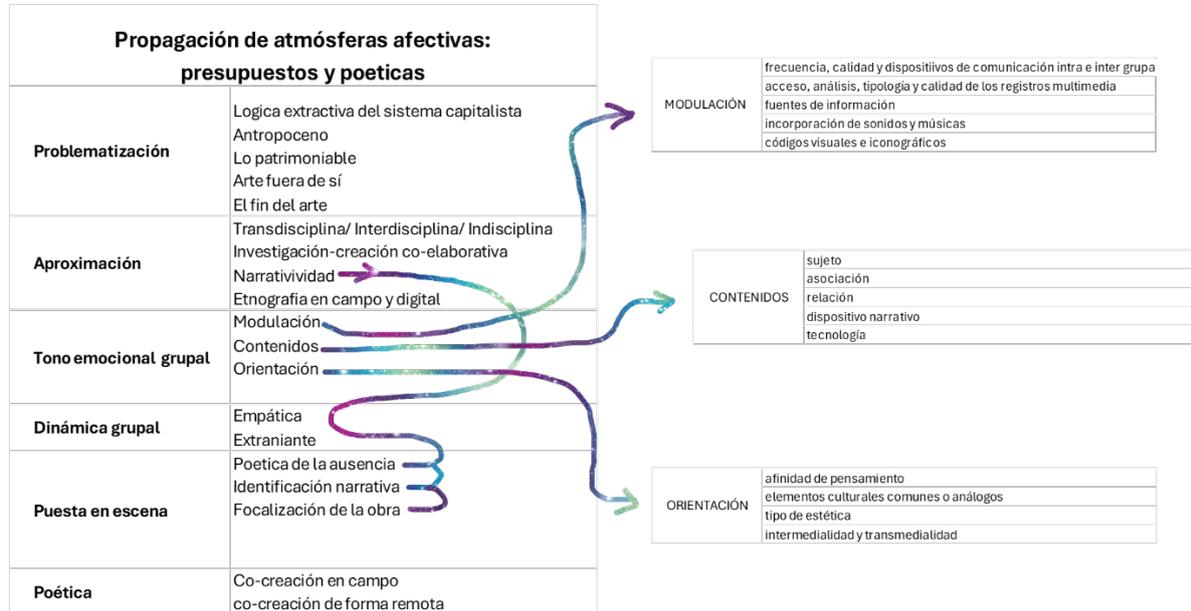

Fig. 4 Variables de estudio de la propagación de las atmósferas afectivas intencionales en las prácticas artísticas de forma remota. Fuente: L. Fracasso

Las variables del análisis de las atmósferas afectivas intencionales se desprenden de proceso de co-creación y de las prácticas artísticas en relación con las atmósferas involuntarias (percibidas *in situ* y de forma remota entre los grupos de trabajo). Las atmósferas involuntarias se difunden de forma directa y encarnada, pero también indirecta y mediada por las tecnologías, a partir de los escenarios y las escenas de la realidad (Figura 4).

Prácticas artísticas en campo y en el espacio virtual

El investigador-creador entra en relación con la realidad a partir de la esfera cognitiva y emotiva, se alimenta de escenas y de representaciones de los hechos, acontecimientos, reconocimientos, relaciones, decisiones. Como un hacedor u obrador estético, que trabaja con diseño y prácticas artísticas o creativas, produce atmósferas afectivas intencionales buscando, en la puesta en escena, una dirección o un tema específico hacia donde orientar su 'obrar', discurso y estética. Cada orientación puede ser definida por medio de adjetivos y expresiones lingüísticas que, enuncian las atmósferas intencionales, es decir producidas con la intención de comunicar, activar, emocionar y actuar en el proyecto con el lenguaje y los códigos del arte.

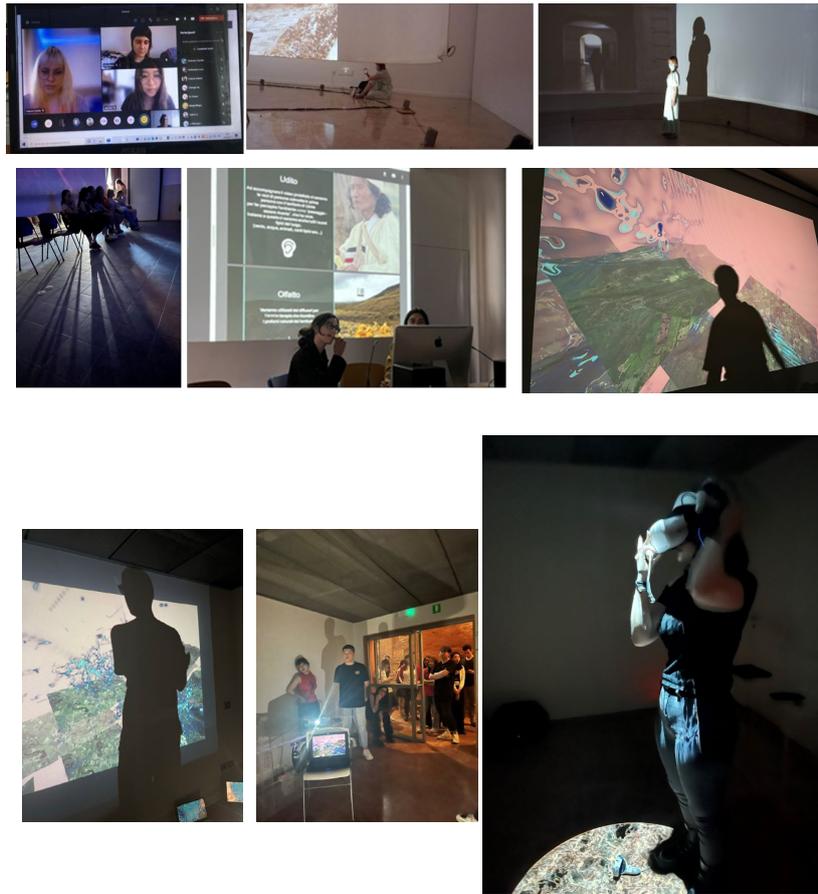

Fig. 5 Prácticas artísticas de forma remota y creación de atmósferas afectivas intencionales. Fuente: Laboratorio de diseño de multimedia - Diseño de Multimedia, Scuola di Nuove Tecnologie dell'Arte, Accademia di Belle Arti di Venezia. Coord. Liliana Fracasso

Las obras crean y propagan atmósferas intencionales y las intenciones pueden tomar direcciones distintas en dos ámbitos preferentes. Por una parte, el de la estetización y goce, sin problematización o compromiso con la realidad, a beneficio de unas formas de entretenimiento sin más. Por otra, el de la investigación-creación para la “comprensión sensible” del lugar, la problematización, la activación política o el activismo. Estos dos ámbitos son la ejemplificación de los límites extremos de un mismo campo de acción donde los obradores estéticos buscan combinar ambas cosas (entretenimiento y activismo). Más allá de la fascinación por la técnica y la contemplación de escenas, encontramos en las atmósferas afectivas intencionales la posibilidad de activar formas de empatía social, de despertar conciencias y, sobre todo, de motivar el compromiso que afecta la toma de decisiones.

- a) la dimensión objetiva, producto del nivel de conocimiento adquirido del caso estudio con fuentes secundarias (registros etnográficos, etnografía digital, referencias documentales, bibliografía, imágenes y videos, internet) o producidos en campo;
- b) la dimensión ambiental, (paisaje físico, música, sonido, luz, objetos, etc.) y la dimensión subjetiva (anécdotas, procedencia, pasado, historia personal, costumbres, género, etc.). en una operación que podríamos definir empática entre obrador estético y el contexto;
- c) la dimensión emotiva o sentimental, emerge de forma no intencionada en relación con las cosas, la naturaleza, las personas que viven en el contexto (Usme-Sumapaz) sentidas por los estudiantes en forma mediada (Italia), con el uso de dispositivos y redes.

Tabla 3. Producción de atmósferas afectivas: elementos de la puesta en escena. Fuente: elaboración propia.

La dimensión emotiva, o sentimental, estalla en la atmósfera afectiva del grupo de trabajo, resonando entre la dimensión objetiva y subjetiva, entre la componente cognitiva y emocional de las escenas.

Fig. 6 *Los santos bajan, la Sierra sube: diálogos entre sacralidades La Sierra Nevada de Santa Marta en Bogotá, fotografías de Coque Gamboa- Museo Santa Clara de Bogotá, 6 diciembre 2023*

Producción intencional de atmósfera afectiva

En el caso de Usme-Sumapaz, son prácticas “artísticas”: la escuela caminante - que es una forma de educación sin escuela según la concepción de Ivan Illich - en el que “el andar” se identifica con una forma de saber y de resistencia campesina, además que una práctica estética; el festival “Patrimonios en ruana”, según una visión de ‘patrimonios integrados’ promovida por el Instituto Distrital del Patrimonio Cultural de Bogotá, que fomenta prácticas artísticas como rituales de danza y canto; las prácticas que proceden de culturas ancestrales y que se expresan artísticamente, con rituales de ‘pagamento’, música y peregrinación; la definición del proyecto arquitectónico del templo Kankurua, concebido como la traducción de un hecho cultural, asimismo en la museografía, la performance fotográfica y la etnografía visual (Figura 7).

Las prácticas artísticas en campo (y el cine documental) y en remoto, con el arte multimedial, desarrolladas de forma mediada y co-elaborativa (Fracasso, 2023) (Figura 5, Figura 8), se pueden visitarse en el metaverso⁵, así como las fotografías artísticas (Figura 6) y el documental de Jorge Gamboa, que se puede visionar en la red⁶.

⁵ Exposición virtual de las obras del laboratorio de Diseño de multimedia, Scuola Nuove Tecnologie dell’Arte, Accademia di Belle Arti di Venezia, a.a. 2021-2022 y 2022-2023 caso de estudio Usme Sumapaz. <https://www.artsteps.com/view/66340754ddd5b773e3106cd0?currentUser>

⁶ “*Los muertos alzarán las manos, homenaje a Jaime Beltrán*”, (2024). Corto-documental, Jorge Gamboa (dir. fotografía), Francisco Cabanzo & Jorge Gamboa (Guion), Daniel Bernal (edición, montaje), Carlos Duica (sonido), Francisco Cabanzo (entrevistas). <https://youtu.be/6r5thDMX64>

Fig. 7 Prácticas artísticas en campo Taller vertical Universidad El Bosque

El desarrollo de las obras levanta entonces unas cuestiones resumidas en la Tabla 5:

<p>¿Cómo se llega a partir de los escenarios y las escenas, al <i>concept</i> de las obras artísticas?</p> <p>¿Hay atmósferas afectivas intencionales que pueden propagarse a partir de obras artísticas digitales, desarrolladas de forma remota?</p> <p>¿Las obras producidas pueden “tocar” la situación emocional de los individuos, e influenciar su emotividad y así favorecer la participación en los procesos de decisión?</p> <p>¿La estética de las atmósferas afectivas intencionales debe satisfacer acriticamente una necesidad estética de goce y de entretenimiento de los usuarios, o generar un compromiso con los territorios?</p>
--

Tabla 5. Cuestiones asociadas con el proceso de investigación-creación, caso de estudio de Usme-Sumapaz.

Fuente: elaboración propia.

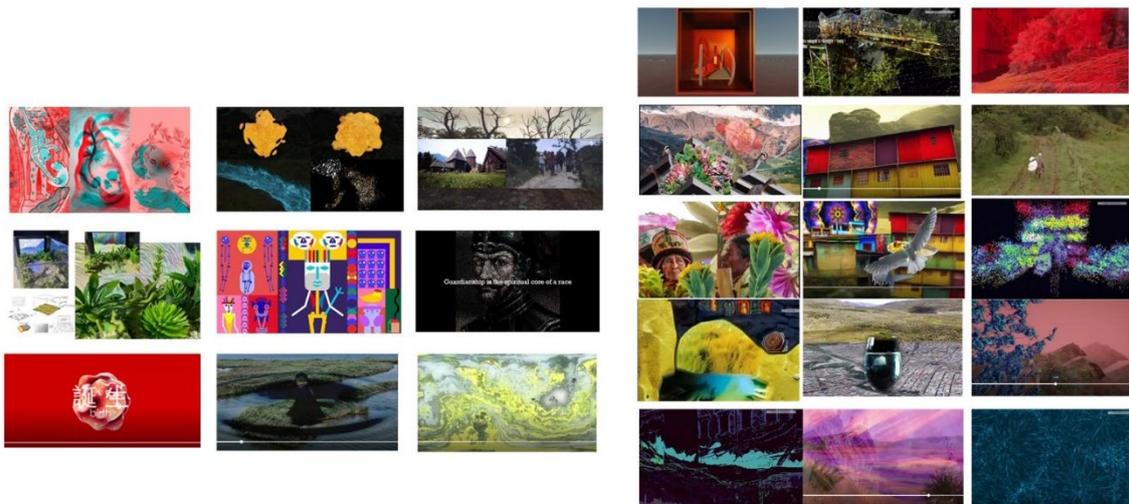

Fig.8 Atmósferas afectivas intencionales de Usme Sumapaz- Obras del Laboratorio de diseño de multimedia -Diseño de Multimedia, Scuola di Nuove Tecnologie dell'Arte, Accademia di Belle Arti di Venezia

CONCLUSIONES

La cuestión de fondo del caso de estudio Usme-Sumapaz acabó gravitando alrededor de la relación naturaleza-cultura, en estos tiempos de crisis y desafíos provocados por el cambio climático global, las catástrofes ambientales, las migraciones, las transformaciones aceleradas del paisaje y la pérdida de la memoria colectiva. Las prácticas artísticas de forma remota fueron una contribución a la investigación estética y geográfica sobre el caso de estudio, realizadas explorando con el uso de las nuevas tecnologías para el arte el sentido del lugar, estudiando sus formas, estructuras y vulnerabilidades territoriales, el tema agua, las afinidades entre ecosistemas frágiles, como el páramo de los Andes colombianos y *le barene* de la laguna de Venecia, los mitos del suelo, subsuelo y supra-suelo de culturas ancestrales y contemporáneas. El funcionamiento narrativo de la atmósfera intencional, equivalente a las obras multimediales - incluyendo las microcápsulas del documental de Jorge Gamboa- se crea en la experiencia y la identificación con la otredad y se convierte en empatía, para que la intersubjetividad suceda. Las obras artísticas no cuentan propiamente una historia, sino que, con la interacción del público, en la atmósfera construida intencionalmente la historia se construye, en un proceso que completa mutuamente los incompletos. La complejidad de la narración radica en la existencia de varias capas presentes en un mismo personaje u obrador estético, con diferentes subjetividades y ontologías que, para decirlo de forma más sencilla, “cambia de sombrero” en su acción, colocándose en el lugar del otro, actuando con una identidad mestiza o interpretando al mismo tiempo roles distintos. Las atmósferas intencionales que generan pueden satisfacer una necesidad estética, de goce y entretenimiento o suscitar preguntas, en una aproximación sensible al estudio y al sentido del lugar o hacer ambas cosas al mismo tiempo. Las atmósferas afectivas se consideran medios estéticos de comunicación corporal, mediáticos y virtuales que enriquecen el mundo con la variabilidad de sus manifestaciones. No obstante, su estatus ontológico es evanescente, ambiguo y controvertido, el campo de acción es amplio y variado y puede interesar la política, la economía, la religión y en general todas las esferas del poder. Movilizan un saber amplio y tácito, que radica en la esfera cognitiva, emotiva y técnica, que otorga a los obradores estéticos el poder de “tocar” la situación emocional de un individuo o de un grupo, es por ello que es preciso formar obradores con conocimiento situado, pensamiento estético, crítico y socialmente comprometido.

FUENTES REFERENCIALES

- Böhme, G. (2006). L'atmosfera come concetto fondamentale di una nuova estetica. *Rivista di estetica*, 33 | 2006. <http://journals.openedition.org/estetica/4319> ; DOI: <https://doi.org/10.4000/estetica.4319>
- Cabanzo, F. (2022). El mapa como urdimbre viva del territorio: cartografías biográficas de Usme, y Sumapaz, Colombia. *Sillogés*, 5(1). <https://historiasocialecomparada.org/revistas/index.php/silloges/article/view/213>
- Duica, C. (2023). *Del Nomadismo de la guerra al sedentarismo de la paz*. Tesis de Maestría. Repositorio Universidad El Bosque, Maestría en Diseño para las Industrias Culturales y Creativas. U El Bosque, <https://repositorio.unbosque.edu.co/server/api/core/bitstreams/21eaa822-f7aa-4497-b5f8-28099cd47206/content>
- Fracasso, L. (2023). Arte e interrelazioni da remoto durante il Covid-19: la nascita di un luogo-altro. En *Annuario/Annuary 2019-2021. L'arte al tempo della pandemia: le virtù del virtuale* (a cura di) Alberto Giorgio Cassani. Accademia di Belle Arti di Venezia. Gius. Laterza & Figli www.laterza.it
- Hasse, J. (2024). Atmosfere e tonalità emotive. I sentimenti come mezzi di comunicazione. *Rivista di estetica* [Online], 33 | 2006, online dal 30 novembre 2015, consultato il 13 Abril 2024. <https://doi.org/10.4000/estetica.6411>
- Schroer, S.A. y schmitt, S. (2018). *Exploring Atmospheres Ethnographically* (1a ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315581613>