

Fotografía de Gabriela
Medina Guevara (2023)

“Esa plastilina por alguna razón siempre se quedó en mi recuerdo”:
Sebastián Zea

Hoy comenzamos a publicar la serie Autopsias de Ciudad una viaje por los artistas “invisibles” de la ciudad de Medellín donde reside la artista plástica Ángela Cely Rodríguez quien nos ha propuesto realizar la serie a partir de sus entrevistas a diferentes artistas.

RAMLM
Por Ángela Cely Rodríguez *
Especial para La Moviola - Medellín

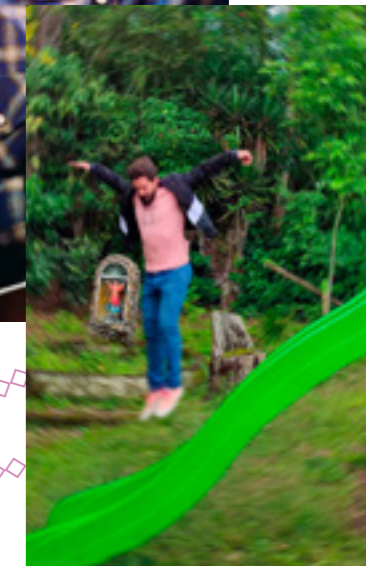
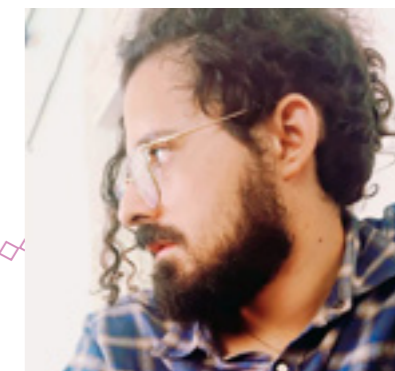
ARTISTA DE HOY:

Nombre: Sebastian Zea
Fecha de nacimiento: 23-06-1991
Lugar de nacimiento: Medellín
Formación académica: Maestro en artes plásticas - Universidad de Antioquia
Ocupación: Artista - Docente

AC: ¿Cuándo es la revelación de tu vocación como artista y cuáles fueron esas circunstancias o el contexto que la detonan?

SZ: Consideraría que estos eventos no pueden reducirse a una situación o instante específico en la vida, por el contrario, he experimentado en varios momentos un tipo de lucero en un sendero bastante brumoso, la guía de las decisiones que terminan por desembocar en una disposición vocacional como lo es, el ser artista.

Podría nombrar ese primer encuentro que marca a todo niño con la caja de materiales económicos, esa que era de color negro y de plástico barato llena con plumones a medio secar, lápices de colores duros, que más que colorear rayaban, acuarelas secas de ruedita y entre otros suministros que apenas logro recordar. Pero lo que más me marcaría, sería la plastilina barata que se derretía al sol en las mañanas en el cuarto de chécheres donde me metía a jugar todos los días. Esa plastilina por alguna razón siempre se quedó en mi recuerdo, descubrí lo maleable que era, como si pudiera modificarla a mi antojo, darle cualquier forma después de estar así derretida. Jugaba con ella durante horas sin aburrirme, hacia todo tipo de personajes y escenarios, todo lo que la imaginación y la nostalgia me permiten ahora.

Pero sería demasiado ideal y romántico creer que ahí nació el artista. El camino del artista no está hecho solo de momentos de epifanía. También está marcado por las pruebas, por aquellos que te desafían, que ponen en duda lo que haces, que te obligan a preguntarte si vale la pena. Tuve la fortuna -y lo llamo fortuna sin ironía- de toparme con alguien que desacreditó mi trabajo, que sembró la incertidumbre en mis manos. Y ahí, en la bifurcación entre rendirse y continuar, tomé la decisión que realmente define a un artista: seguir adelante.

Joseph Beuys nos asignó a todos la responsabilidad de ser artistas, lo que nos deja en una paradoja: no es un título exclusivo, pero sí un privilegio. Un privilegio extraño en una sociedad que valora la

Obras de Sebastián Zea

Obra de Sebastián Zea

Obra de Sebastián Zea

ARRIBA: Exposición: "No solo de paz vive el hombre" Propuesta Ganadora Convocatoria ARTE CON EL ALMA - ARTISTAS MEDIANA TRAYECTORIA
 Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia
 Estímulo de creación en artes plásticas
 Galería Punto Ciem
 La Ceja 2022

IZQ: Título: Doce oscilaciones
 Técnica: Grafito sobre papel. Dibujo - Serie de 12 piezas
 Dimensiones: 35x45 cm. Año 2019: Materiales: Schoeller, Grafito, Reloj

DER. ARRIBA: Proyecto Ganador estímulos a la creación y circulación de la Gobernación de Antioquia
 Innovación en Escultura - Proyecto Ferial.
 Casa de la cultura de Bello - Cerro del Ángel
 2018

DER. ABAJO: Título: Sinapsis del ser - Interactivo, Técnica: Mixta
 Dimensiones: 244 x 244 x 100 cm
 Año: 2018
 Materiales: Madera, Manijas, Barniz, Anclajes y Hierro.

Obra de Sebastián Zea

productividad y la utilidad por encima del juego y la contemplación. Un privilegio que, en mi caso, fue posible gracias a unos padres que, aunque atados a la tradición, tuvieron la suficiente apertura para dejarme explorar. Ser artista es, al final, la suma de esos encuentros, de esas decisiones, de esa tozudez de querer seguir jugando.

AC: ¿Cómo describirías tu estilo artístico y qué influencias han sido fundamentales en su desarrollo?

SZ: Es extremadamente difícil enmarcarse en algo dentro de la contemporaneidad, a pesar de tener tantos recursos para definirnos y hacernos parte de algo. Los artistas en su inmensa libertad creativa resultan encontrando la manera de saltarse las etiquetas.

Me he sentido cómodo en varias prácticas como lo es el dibujo, la pintura o la escultura, pero no he escatimado a la hora de ahondar en las artes digitales e inclusive el arte interactivo y relacional. En general el hilo que se teje entre todas estas piezas ha sido la constante influencia del juego como eje. Todo cuanto he de hacer debe de servir en el sentido estricto para jugar, para disfrutar y para reír.

El juego no es algo que dejamos atrás en la infancia; es un lenguaje universal que estructura nuestra manera de estar en el mundo. Johan Huizinga, en *Homo Ludens*, lo plantea con claridad: el ser humano no solo juega, sino que, en muchos aspectos, es a través del juego que se construye a sí mismo. Desde esa perspectiva, mi trabajo busca recuperar esa esencia, invitar al espectador a participar, a dejar de ser un observador pasivo y convertirse en cómplice de la obra. No se trata de imponer un mensaje cerrado, sino de abrir un espacio donde la imaginación, la risa y la

curiosidad sean protagonistas.

Muchos podrían ver en esto una negación de la adultez, un aferrarse a la infancia como refugio. Pero ¿no es más bien un acto de resistencia? No creo que crecer deba implicar abandonar la mirada del niño que fuimos, ese que nos observa desde dentro y nos pregunta si lo hemos olvidado. Mi obra es, en cierta forma, un diálogo con ese niño, un recordatorio de que aún podemos jugar.

AC: ¿Qué temas recurrentes aparecen en tu obra? ¿Por qué te atraen?

SZ: Como lo mencionaba, el juego, pero además la infancia, han sido temas que se repiten incesantemente. En mi caso diría que, partió de un gesto involuntario e inconsciente, que gracias a la observación de mi círculo de amigos logro ser exteriorizado.

Desde el comienzo de mis estudios en artes, mis obras tenían en todo caso un particular rasgo por querer integrar y hacer partícipe al espectador. Dejar de verlo como un agente inocuo u observador y atraerlo hacia la obra, obligarlo a ser parte de ella, ya fuera con su propia acción, el diálogo, la cooperación o inclusive la producción.

Con el tiempo, comprendí que esa inclinación tenía que ver con mi propia manera de recordar: la infancia no es solo un tiempo pasado, es un territorio que seguimos explorando, una serie de gestos y juegos que se reactivan cada vez que encontramos un eco en el presente.

Tal vez por eso me interesa tanto la relación entre arte y ritual, la forma en que ciertos juegos, ciertas estructuras lúdicas, pueden convertirse en puentes entre distintas etapas de nuestra vida. Nos ayudan a hacer las paces con

“

El juego no es algo que dejamos atrás en la infancia; es un lenguaje universal que estructura nuestra manera de estar en el mundo”.

el tiempo, a reconciliar las versiones de nosotros mismos que hemos ido dejando atrás.

AC: ¿Cómo decides los materiales que utilizarás en una obra? ¿Tienes alguna preferencia o ritual al respecto?

SZ: A la hora de seleccionar los materiales por lo general los artistas nos encontramos en una constante dualidad entre elegir aquello que ya dominamos y donde nos sentimos más cómodos u obedecer al proceso investigativo y de experimentación y la oportunidad de encontrarnos con un nuevo escenario sobre el cual explorar, a pesar de no tener un total dominio de esa técnica o material.

El dibujo y por tanto todos los materiales de estos procesos gráficos son una constante en mis obras, sobre todo por la relación que se hace entre el dibujo, el trazo y el infante junto a la etapa del colegio. Al fin de cuentas tanto usábamos el lápiz para dibujar, como

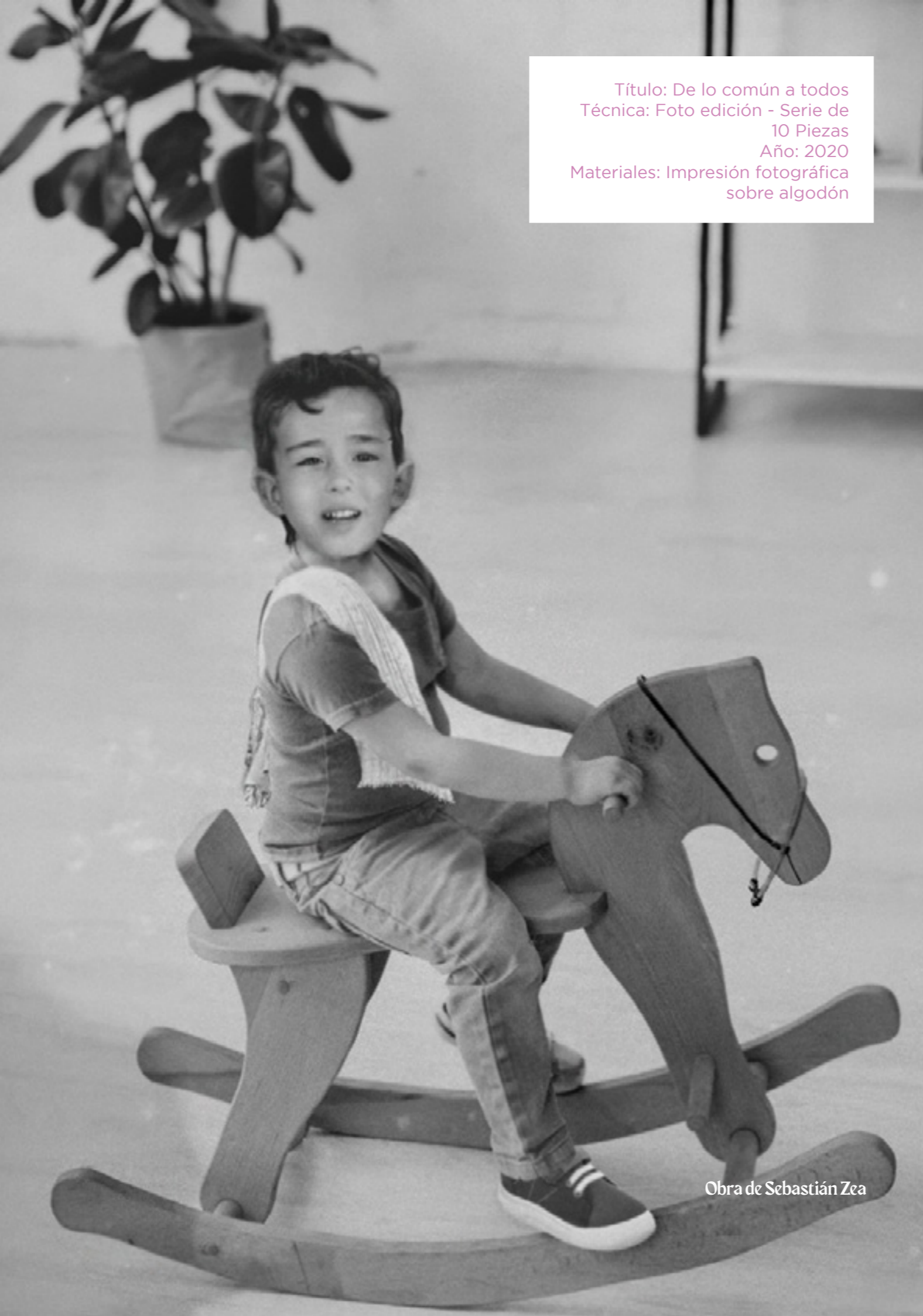
el mismo ladrillo para trazar sobre el asfalto una cancha improvisada o el diagrama para jugar a la golosa.

Pero no es de extrañar que el proceso me termine volcando e inclusive exigiendo que los materiales procedan del mismo juego, los juguetes, las fiestas, todo lo que pueda ser convertido en un llamado a la lúdica es propicio y terminara por hacer parte del proceso creativo.

AC: ¿Cuál es tu proceso creativo desde que comienzas a trabajar en una pieza hasta que la consideras finalizada?

SZ: Los detonantes para la creación pueden venir de varias partes. Puede ser una canción, una película, una conversación, un sueño, un recuerdo de hace años, entre muchas otras fuentes. Lo que si es particular a

Título: De lo común a todos
Técnica: Foto edición - Serie de
10 Piezas
Año: 2020
Materiales: Impresión fotográfica
sobre algodón

Obra de Sebastián Zea

Participación Barku
- Spotlights 2019 -
Bogotá

Obra de Sebastián Zea

todos es la atención que se requiere del artista para poder registrar ese instante de ideación, pues sin esa concentración al detalle, las ideas pueden fluir y vestirse en el olvido sin menor atención. Por lo que si es importantísimo tener una consciencia activa a todos los posibles indicios que nos entrega la realidad para iniciar una creación.

Después de esto es clave el registro y comenzar a desarrollar una serie de preguntas o anotaciones que den cuenta de por qué o cómo desarrollar la idea. El “porque” es fundamental pues dirige la mirada a la pertinencia, por su parte el “cómo” resuelve o al menos establece una posibilidad de como ser resuelta la idea, que nos llama en ese momento.

Por último, la experimentación. Hay que armarse de materia creativa, desde lo físico hasta lo idealizado, probar combinaciones absurdas, girar el cuadrado, unir el agua y el aceite. En general darle posibilidades a la obra de existir en un mundo plagado de comentarios ya existentes. Las obras pueden quedarse estancadas en esta fase y la mayoría lo hacen, pero sin este pequeño escalón no se podrían obtener la definición de las pocas que logran sorprender la mirada de los espectadores.

AC: ¿Cómo es tu proceso creativo cuando te enfrentas al vacío de la hoja o del lienzo?

SZ: La mejor forma de enfrentarse a la hoja en blanco es dejar de verla como un vacío que hay que llenar o tapar. Yo me dispongo ante está como la presentación de todas las libertades y de las posibilidades abiertas, por tanto, la mancha y el rayón son excelentes aliados para evitar que la mente se sienta

abrumada por el lienzo que tiene frente. Permitirse la libertad de que los colores o los trazos comiencen a hacer su trabajo es algo que nos heredaron ya los artistas del Ukiyo-e, quienes nos enseñaron a abandonarnos en la insinuación del goteo y la tinta que cae sobre una superficie y nos sugiere formas y figuras. Así mismo si extendemos esta idea a mayor escala sabemos que el mundo y sus estímulos, nos sugieren constantemente esas ideas o soluciones creativas.

AC: ¿Qué papel juega la experimentación en tu trabajo? ¿Te sientes cómodo tomando riesgos en tus creaciones artísticas?

SZ: Como insistentemente les hablo a mis alumnos y compañeros, los artistas gozamos de una enorme tolerancia al error de la cual no gozan ninguna otra de las profesiones. El artista debe de sentirse cómodo en su quehacer, porque las consecuencias de sus experimentaciones no pasan mas allá de un poco de material perdido y eso en el peor de los casos, sino le servirá como base o ejemplo de aquello que desea lograr. Cada paso es un acercamiento en un camino sin fin, pero al fin y al cabo el camino que recorreremos los artistas.

Mas allá de la experimentación continua, le dejaría la responsabilidad y los temores a la polarización y definición de la obra, pues bien, se sabe que un artista no debe de incurrir en totalitarismo, ni fundamentalismo y mucho menos en ideas conclusivas. Y es por eso por lo que se encuentra constantemente que huyendo de esto termina por afirmarlo. Como una tragedia, en la que, al buscar dejar un enorme espectro abierto a la interpretación,

termina por cerrarse al querer afirmar una idea.

AC: ¿Hay algún tipo de mensaje concreto que esperas transmitir a través de tu obra?

SZ: Como artistas nos comprometemos con una idea, esa cuestión por el concepto, y que debe ser sincera y propia. En mi caso quiero exponer a todos quienes participen de mi obra la percepción de la realidad a través de la mirada del infante y el jugador consciente.

La vida es un juego que contiene las mismas pautas que cualquier sistema lúdico y puedo creer que la perspectiva de este punto hace que la posición que tomamos frente a los problemas, dificultades, imprevistos, sea mucho más optimista y que no acarreen con ello los temores y ansiedades de considerar la vida como una estructura rígida y recalcitrante. Permitirse sonreír, permitirse la diversión y permitirse equivocarse es fundamental para la vida contemporánea. Y espero recordárselo a todos quienes participen de mis obras.

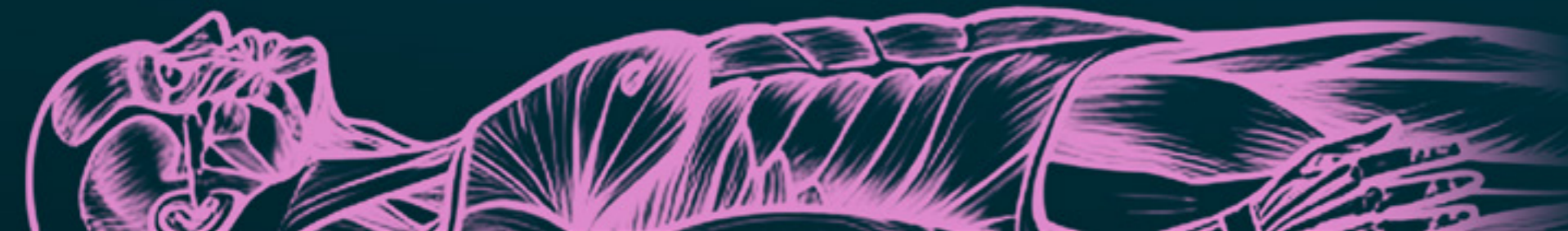
AC: ¿Qué artistas, tanto contemporáneos como históricos, han influido más en tu práctica artística?

SZ: Cuando pienso en todos los artistas y creativos que me han influenciado, mi mente se dirige de inmediato hacia la obra de Carsten Höller por su vínculo con el juego, por la misma razón hacia William Kentridge y Rirkrit Tiravanija, y así un largo listado. Ante todo, tendría que agradecer a la obra e investigación de la doctora Isabel Restrepo

Acevedo que fue un faro en los procesos creativos enfocados en la interacción desde la Universidad de Antioquia, gracias a lo que he podido desarrollar mi obra desde el año 2015.

AC: ¿Cuánto de tu vida personal y de tus experiencias se refleja en tu trabajo?

SZ: Considero que el artista contemporáneo se ve abocado a verter en su propuesta toda su experiencia y vivencias, muy pocos son los casos en los que el artista pueda suplantar su identidad dentro de la obra, o hacerse a un lado mientras intenta realizar un comentario por medio de la práctica artística. Así que la respuesta sería un total reflejo de mi vida en la obra.

ARTE DE INFANCIA

ARTE DE INFANCIA

Al ser reiterativo en el tema del juego no hago más que tratar de revivir los días de la infancia que para mí fueron tan bellos y llenos de placidez. Intento no exaltar los privilegios de los que goce por tener padres comprensivos y que acompañaron mis vivencias, por el contrario, yo personalmente he tratado de dar visibilidad a los momentos de tristezas que lleva consigo ser un ser indefenso, inclusive sin voz durante la infancia y espero que hasta con esas heridas que trasladan a la adultez los traumas, se pueda querer seguir siendo feliz de haber vivido una infancia en Colombia durante la década más violenta de su historia.

AC: ¿Qué opinas del arte contemporáneo y cómo crees que tu obra encaja dentro de ese contexto?

SZ: El arte contemporáneo más que ameritar una opinión, es un momento que se habita inevitablemente, por tanto, no se puede reprochar mucho del arte en su etapa cronológica, cada uno, de forma condicionada vivencia el arte que su época y sociedad le imponen. El camino del artista, por tanto, en un momento histórico que le atribuye todas las libertades, lo expone a su ansiedad creativa. Es

un rasgo de la contemporaneidad el tener una enorme cantidad de opciones que terminan por abrumar y anestesiar las capacidades, en este caso creativas de los artistas, pero que funcionan como tamizaje para que solo lo más brillante y novedoso pueda destacar entre tantas propuestas tan diversas.

AC: ¿Qué importancia tiene la técnica en tu obra frente a la idea o el concepto que la sustenta?

SZ: La técnica debe de ir a la par con la idea, la obra se sostiene de ambos pilares y en ese sentido cualquier superficie que penda de tan solo dos puntos de anclaje requiere de ambos a toda costa y en todo momento. Si uno de estos carece de dominio, de habilidad o sustento, la obra no merece la oportunidad de ser creada. Aunque suene un poco radical, para mi caso y lo observado a través de algunos años es, que quizá la técnica sea mucho más importante ante los ojos del ciudadano del común, que se sorprende por el atiborro de lo luminoso y las ejecuciones demasiado complejas. Pero en el sentido del arte como una oportunidad de conmover y remover el alma del espectador, la idea es el corazón de la pieza.

AC: ¿Te inspira más el trabajo de

otros artistas o tu entorno o las experiencias cotidianas?

SZ: La vida es la principal fuente de inspiración, la cotidianidad, el habitar las ciudades, los pueblos, escuchar, observar. Es sorprendente darse cuenta de que todos quieren ser escuchados, la mayoría quiere ser parte de algo y poder compartir sus historias. Es el objetivo del artista encontrar entre todas el hilo dorado que enlaza la realidad de todas ellas, como convergen los pensamientos y decisiones que construyen un lenguaje colectivo, a partir de ello surge la cultura.

Los artistas le debemos más a la cotidianidad, a la gente de a pie, que madruga, que decide vivir cada día, que a cualquier literatura grandilocuente del arte contemporáneo o cualquier elucubración aleatoria de un artista occidental.

AC: ¿Tienes algún proyecto futuro o alguna dirección nueva que te gustaría explorar en tu obra?

SZ: En este momento me encuentro iniciando algunas indagaciones por la pregunta del duelo y su vínculo con la infancia. El tema de los ritos de paso en las sociedades me llama mucho la atención y considero que

en estos se encuentra la fuente mediante la cual se puede hacer las paces entre las versiones que guardamos de nosotros mismos a través del tiempo, es un ejercicio cartográfico por encontrar el cofre perdido de la infancia y la adolescencia.

Hay una cierta cuestión por el dibujo, que esta vez quizá sea más oportuno rebuscarlo entre el mismo cuerpo y los gestos propios del dibujar. El acto innato del niño de observar en la pared el más propicio de los lienzos me insiste en reflexionar sobre este mismo. El papel y los lienzos parecen que no son tan propicios. Por ahí dejo algunas pistas.

Angela Cely Rodríguez

Licenciada en Artes Plásticas

Especialista en Gestión Cultural

Magister en Gerencia

Docente Uniminuto Facultad de Educación (FEVD)

Sede Antioquia-Chocó

Fotografía de Gabriela
Medina Cuevara (2023)

Fotografía de Gabriela
Medina Cuevara (2023)