

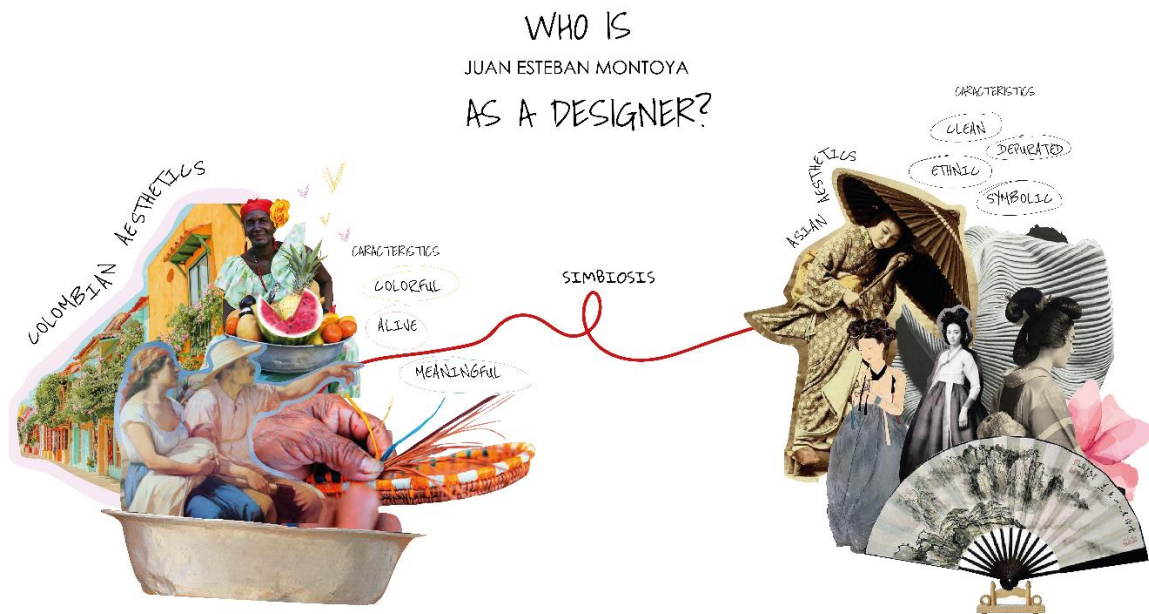
SIMBIOSIS

¿Quién es Juan Esteban Montoya como diseñador?

Mi proyecto final es un recorrido por mi proceso académico, en donde me dediqué a comprender de donde nacía mi interés al diseñar, ¿cuál era esa verdadera pasión? o ¿qué temas que me interesan tratar? todo con el fin de tener claro una estructura creativa al abordar otros temas a futuro e identificar mi estilo.

¿Qué es una simbiosis?

Es una relación de ayuda o apoyo mutuo que se establece entre dos personas o entidades, especialmente cuando trabajan o realizan algo en común.

Desde el comienzo siempre tuve claro que deseaba trabajar con Japón, desde mi nacía una inmensa curiosidad por la estética de este país, su historia, su indumentaria y los actos simbólicos que rodeaban el día a día en esta cultura, actos como por ejemplo, el maravilloso respeto al quitarte los zapatos antes de entrar a un lugar me parecían interesantísimos, mi gusto empezó a crecer a medida que consumía cualquier tipo de contenido propio de este país, literatura, arte, moda, arquitectura, caligrafía, música, historia, anime o técnica. ¿Poco a poco empecé a enamorarme cada vez más de una sociedad que se encontraba a miles de kilómetros de distancia y no entendía las razones... comencé a cuestionarme, y preguntas cómo es posible amar algo tan ajeno a mí? comenzaron a surgir...

Recuerdo con mucho amor el tercer semestre de mi carrera en donde Hernán Alvarado, mi profesor en aquel tiempo, trajo para mí un par de kimonos y getas de la época en que vivió en Japón (zapato típico de allá), con el fin de que tuviera un avistamiento más claro de lo que debía entender para lograr lo que tenía en mente, ese semestre mi proyecto se llamó Dinastía el cual estéticamente era una deconstrucción de la indumentaria de este país y conceptualmente un homenaje.

Poco a poco... cada vez más íntimo, mi proceso comenzó a tener un rumbo diferente y cuestionamientos más complicados comenzaron a ser partícipes de los proyectos que ejecutaba, debo agradecer a una pregunta que me hizo Santiago Útima, el docente que me ha acompañado en todo mi proceso, me preguntó Juan, como puedes entender otra cultura si no entiendes bien la tuya? en ese momento no lo sabía pero ese era el punto de partida que siempre estuve buscando... entender la historia de Colombia es bien complicado, enfáticamente de dónde venimos y hacia donde nos dirigimos, en uno de mis intentos por tener un acercamiento antropológico y tener un tacto más afin con las raíces de mi cultura.

Realice un viaje a la Guajira en donde no solo me dediqué a observar diferentes técnicas en los pueblos o ciudades que visitaba, comencé a coleccionar retratos y relatos de los artesanos y diferentes pueblos indígenas que decidían compartir su conocimiento conmigo, a medida que el tiempo pasaba empecé a darme cuenta que antes nada me diferenciaba de un diseñador japonés tratando de deconstruir su cultura, pero el ser un colombiano que lo hacía, si podría serlo, comencé a darme cuenta de que Colombia me generaba unos valores identitarios muy marcados como la técnica y Japón una depuración estética, empecé a generar duplas con distintas características y valores que ambas culturas me arrojaban, creando un tipo de simbiosis que se convertiría en mi ADN como diseñador, coloquialmente me estaba convirtiendo en un chino latino... a medida que comprendía las riquezas de lo que estaba construyendo mi pasión comenzó a expandirse, empecé a darme cuenta de que no solo me interesaba Japón, sino las principales culturas asiáticas de donde podía extraer elementos visuales, países como China, Tailandia, Corea del sur y Mongolia, comenzaron a ser pertinentes en mi proceso y ese pequeño avistamiento que había conseguido con un país, comenzó a convertirse en un lenguaje y la propuesta estética de mis diseños, en donde Colombia y Asia se integran para generar un híbrido cultural.

Para dar a entender un poco más las conclusiones de mi proceso realicé esta prenda para hacer este contenido un poco más digerible, valga la redundancia el ejercicio no debe tomarse literalmente, es más bien una representación gráfica de mi proceso conceptual aplicable en diferentes inspiraciones.

Viendo esta escena podemos apreciar un kimono con una grafía inspirada en el tejido de Werregue de la etnia Wounaan de nuestra cultura, este ejercicio es bastante literal, como una silueta asiática puede impregnarse del color y la técnica de nuestra cultura, pero... si este fuera solo el ejercicio todo quedaría a medias y lo que trato de explicarte y el potencial que ambas sociedades tienen para ofrecer quedaría inconcluso, ahora bien entendamos esta toma como si Colombia fuera mi base para construir y que sucedería si el arte asiático lo transgrediera, o si las

costumbres de Asia se fusionaran con las nuestras, o que tal si la historia de Asia tuviera similitudes con la nuestra, que pasaría incluso si el color de Asia se mezclara con nuestras gamas cromáticas, tal vez su innovación o de pronto su técnica? Simplemente podrían pasar cosas sorprendentes, ahora bien, el ejercicio aún no termina, de pronto estarás preguntándote ¿Colombia es una simple base? La respuesta es no, revertamos el ejercicio, que sucedería si mi base es la estética asiática tan depurada y sofisticada como lo es, y que sucedería si el arte colombiano tocara esta prenda, o si nuestras costumbres intervinieran la construcción del patronaje en ella, que sucedería si nuestra historia se ve reflejada en ella o si nuestro color inunda los rincones de la indumentaria, tal vez nuestra innovación o de pronto nuestra distintiva técnica.

Estas son solo algunas características de mi universo y esta es la representación gráfica de mis conclusiones en mi proceso académico donde traté de entender ambas y fusionarlas, algunas veces me equivoqué, y nunca lo tomé por terminado, ya que a medida de aprendía más me daba cuenta de que no sabía nada, este es el comienzo de un trayecto que como pueden observar me ha llevado a conclusiones que no esperaba, pero este soy yo y esta es mi esencia como diseñador.

De esto se trata este proyecto y de esto se trató todo: Simbiosis.

Conclusión

A través de mi carrera he logrado acumular distintos proyectos que si bien tienen una investigación que sustenta y fundamenta su creación no había llegado a un perfil que me permitiera entenderme como creador y diseñar a partir de él, creo que este proyecto fue fundamental para entender mi amor por Asia pero también entender mi esencia como diseñador, llegué a unos lineamientos claros respecto a lo que quiero que sea mi identidad y lo que será mi línea de ahora en adelante, este proyecto es un inicio de una historia que continuará por mucho tiempo y de la cual sé que nunca dejaré de aprender y crear; porque si bien me apasiona Japón, soy colombiano y por lo tanto mi perspectiva al abordar una cultura tan distinta a mí y mis raíces me hace un expositor con una visión diferente.

Bibliografía y fuentes

Haruki Murakami – Los años de peregrinación del chico sin color

Haruki Murakami – Tokio Blues

Haruki Murakami – Kafaka en la orilla

El abanico de seda – Lisa See

Crónica japonesa - Nicolas Bouvier

Japón inexplorado - Isabelle Bird

El crisantemo y la espada – Ruth Benedict

CE Asia pacífico (grupo en la universidad EAFIT con el fin de investigar la cultura de Asia del pacífico.)

Nekojitablog (Canal en YouTube centrado en explicar las costumbres en el país.)

Agradecimientos

Hernán Alvarado

Santiago Última Loaiza

Alejandro Gil

Juan Esteban Montoya – Diseño de modas

Diseño de proyecto final

12.04.2021