

Exposiciones Artísticas **Tipas y Poncianas: *rebelando el interior* y Cultivando afectos**

Resumen

Las exposiciones artísticas “Tipas y Poncianas: *rebelando el interior*” (2024) y “Cultivando afectos” (2025), desarrolladas por la Carrera de Escultura de la PUCP, constituyen dos momentos de un mismo proceso formativo en arte: Escultura Sostenible. Ambas experiencias, realizadas en colaboración con la Municipalidad de San Isidro, consolidan una pedagogía material situada en la sostenibilidad, donde la relación entre arte, ecología y comunidad adquiere densidad simbólica y práctica. En “Tipas y poncianas”, la madera y el metal recuperados se transformaron en esculturas vinculadas a metáforas de vulnerabilidad y resistencia, reivindicando el trabajo manual como gesto de acción ecológica. Por otro lado, en “Cultivando afectos”, la materia se volvió biológica y relacional: las esculturas germinaron, fermentaron y se entrelazaron con organismos vivos, invitando a repensar la empatía como principio formativo. En ambas ediciones, la práctica escultórica se expandió hacia una ética del cuidado y la interdependencia. Innovar en la educación artística implicó aprender a mirar y sentir de otro modo lo que nos rodea, extendiendo ese aprendizaje más allá del aula, hacia los espacios públicos de exhibición y mediación cultural.

Palabras clave

Escultura, Ecología, Sostenibilidad, Investigación-creación, Responsabilidad Social Universitaria.

El 7 de septiembre de 2024 se inauguró la exposición “Tipas y poncianas: *rebelando el interior*” en el Complejo NOS PUCP, en la ciudad de Lima. Uno de los ejes conceptuales que unió las piezas exhibidas tomó forma en la objetualidad: todas tuvieron su origen material en insumos obtenidos de los acopios de la PUCP y de la Municipalidad de San Isidro. Esta exposición tuvo su antecedente en otra, “*Preludio*” (2023), realizada en el *hall* del Gran Hotel Bolívar, que también contempló este tipo de práctica de producción artística desde el recojo. Sin embargo, fue a raíz del proyecto Escultura Sostenible (2024) que la carrera sistematizó y formalizó dicha práctica a través de diferentes acciones, entre ellas, un convenio de colaboración con la Municipalidad de San Isidro para la recuperación de troncos procedentes de talas de parques.

“Tipas y poncianas: *rebelando el interior*” exhibió diecisésis esculturas de madera y fierro que incluyeron los troncos recuperados de los parques sanisidrinos y piezas de metal desecharo. Las obras presentadas se convirtieron en metáforas de procesos de transformación: cuerpos que se desgarran y renuevan, urbes imaginadas construidas en madera, y piezas que revelan tanto la vulnerabilidad como la fuerza de lo orgánico. La exposición invitó a repensar el ciclo de vida de los objetos y a reconocer el potencial expresivo de aquello que la sociedad suele descartar. Fue, además, un acto de rebeldía frente a la inmediatez de nuestro tiempo, reivindicando la paciencia y la perseverancia del trabajo manual como gestos de resistencia cultural y ecológica.

Las obras fueron realizadas por Angie Monzón, Ellie Bruce, Daniella Ramirez, Kori Barboza, Alex Quispe, Mariana Valverde, Maria Gonzalez y Leonardo Chumbes. Creadores aún en proceso formativo, asumieron con solvencia el desafío de otorgar

una segunda vida a estos materiales, explorando en ellos tensiones entre fragilidad y resistencia, deterioro y renacimiento. Con un manejo técnico consolidado, se involucraron en procesos de gestión, traslado y montaje, componentes esenciales en la formación y ejercicio profesional de la escultura.

Los procesos conceptuales y metodológicos pueden ser invisibles en las obras artísticas; por ello, como parte de las actividades, se llevó a cabo una mesa de diálogo sobre los procesos de investigación-creación, visitas guiadas a la exposición y una demostración de talla en madera que lideró el profesor de la carrera de Escultura, Franco Galliani. Así, además de los y las artistas en exhibición, participaron Jordán Gambirazio, Luna Arce, Valentina Marín y Ayrton Nunja.

Un año después, el 7 de agosto de 2025, la Sala de Arte del Centro Cultural El Olivar se presentó “Cultivando afectos”. La intención de esta exposición fue fortalecer el horizonte de la propuesta de Escultura Sostenible, que plantea situar la crisis ecológica no solo como un problema ambiental, sino como una crisis de sensibilidad y de vínculos con el mundo. Las obras reunidas en “Cultivando afectos” exploraron los límites entre lo individual y lo colectivo, y plantearon nuevas formas de mirar la materia desde la empatía y la escucha.

Esta exposición propuso la creación de vínculos afectivos desde la relación con los materiales, con los otros y con el entorno, entendiendo el afecto como una toma de conciencia de que nuestras acciones tienen consecuencias sobre ellos. Colocar en el centro la interdependencia y la responsabilidad compartida conduce a una forma de empatía que articula cuerpo y materia como parte del proceso formativo. Este vínculo posibilita que la práctica con los materiales funcione como un ejercicio de memo-

ria que enriquece la experiencia educativa, consolidando aprendizajes que trascienden lo técnico y se inscriben en una dimensión ética.

Para esta nueva edición de Escultura Sostenible, se mantuvo el acuerdo entre la Municipalidad de San Isidro y la PUCP. Gracias a ese vínculo interinstitucional, se pudo gestionar un trabajo conjunto entre la carrera de Escultura y las gerencias de Desarrollo Ambiental Sostenible y de Educación, Cultura y Turismo de dicha municipalidad. Se seleccionó al grupo de estudiantes conformado por Patricia Quispe, Jordán Gambirazio, Fernando Franco, Shanon Avellaneda, Orion Velit, Nicole Campos, Gabriela Gomez y Karina Sáenz.

En esta ocasión, los lenguajes artísticos incluyeron la incorporación de ensamblajes, instalaciones con organismos vivos y materiales sintetizados por medio de la fermentación. Esculturas intervenidas con elementos de base biológica, piezas capaces de germinar semillas en contextos urbanos o ensamblajes que resignifican objetos descartados mostraron que innovar en arte no implica necesariamente usar la tecnología más reciente, sino atrevernos a mirar de otra manera lo que ya nos rodea. Además, se llevó a cabo un conversatorio que permitió trazar ejes discursivos de particular interés contemporáneo: desde cómo la valoración del autocultivo y la intervención en procesos biológicos abre la posibilidad de desarrollar estrategias ecosostenibles en la producción de biomateriales, hasta cómo la investigación plástica en torno a la vulnerabilidad del cuerpo nos conduce al ámbito del espacio público experimentado como un entorno de inseguridad.

El diálogo entre ambas muestras permitió visibilizar un proceso de maduración colectiva: de la recuperación y transformación de materiales a la regeneración simbólica y biológica de la materia; del

gesto resistente al gesto afectivo; de la escultura como objeto a la escultura como medio para construir relaciones sensibles. Tanto “Tipas y poncianas: *rebelando el interior*” (2024) como “Cultivando afectos” (2025) fueron el resultado de un trabajo articulado entre la dirección de la carrera de Escultura, a cargo de Ursula Cogorno, y la coordinación general de Franco Galliani, con la colaboración de un equipo docente que integró distintas generaciones y enfoques de la enseñanza. En “Tipas y poncianas” participaron Franco Galliani, Marta Cisneros, Octavio Centurion, Ursula Cogorno, Angélica Ríos, Ana Orejuela, Italo Flores y Francisco Revoredo; mientras que en “Cultivando afectos” lo hicieron Franco Galliani, Flavia Gandolfo, Ursula Cogorno y Francisco Revoredo. La diversidad de miradas permitió construir un tejido pedagógico común, donde la docencia, la curaduría y la gestión fueron concebidas como extensiones de una misma práctica docente ética y colaborativa.

Flavia Gandolfo López de Romaña
Pontificia Universidad Católica del Perú
ORCID ID <https://orcid.org/0000-0001-5078-1237>
fgandolfo@pucp.edu.pe

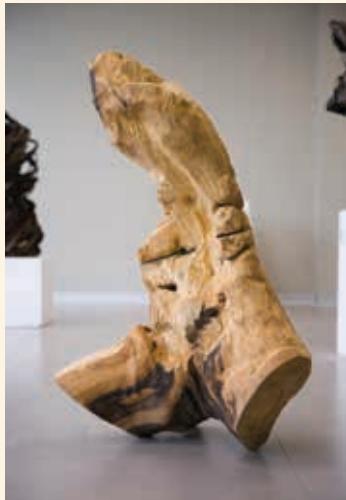
Franco Galliani García
Pontificia Universidad Católica del Perú
ORCID ID <https://orcid.org/0009-0006-2986-6918>
franco.galliani@pucp.edu.pe

Ursula Cogorno Buendía
Pontificia Universidad Católica del Perú
ORCID ID <https://orcid.org/0000-0001-9340-7288>
cogorno.ursula@pucp.edu.pe

**Tipas y poncianas: *rebelando* el interior
(2024)**

Mariana Valverde

En transmutación

2024

Talla en madera

La madera me invita a una relación distinta: es un cuerpo vivo con historia y memoria. Cada corte se convierte en diálogo con sus vetas, pliegues y tensiones. Tallar es aceptar la transformación, es convivir con la incomodidad del cambio y al mismo tiempo descubrir su belleza. En esta pieza busco representar un cuerpo en transmutación, con movimientos que expresan mutabilidad y nacimiento. Más que imponer una forma, dejo que la madera me guíe; la pieza surge de esa conversación entre lo que soy y lo que ella me ofrece.

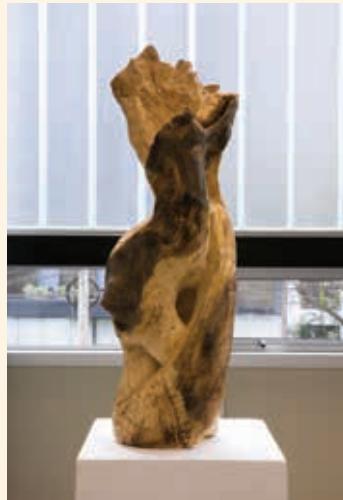
Mariana Valverde

Telolecito con harto vitelo

2024

Soldadura en fierro

Escultura de metal soldada con materiales reciclados. Representa a un telolecito, cuerpo biológico que se caracteriza por contener cantidades significantes de vitelina, energía y, por lo tanto, dinamismo. Se usaron diferentes técnicas e instrumentos para texturas y acabados, como discos de pulido, uso del oxicorte y soldadura.

Ellie Bruce

Concordia

2024

Talla en madera

Tallé esta pieza con gubia, formón, hacha y motosierra. Exploro la relación entre el interior y el exterior a través de las vetas de la madera, que envuelven y desenvuelven el cuerpo de la obra. La protegí con un acabado transparente y la ebonicé con vinagre y lana de acero para acentuar su expresividad.

Ellie Bruce

Armadura de penitencia

2024

Soldadura en fierro

Trabajo con planchas de acero reciclado para generar volúmenes suaves que contrastan con la dureza del material. Al cortar, soldar y texturizar con soplete, busco crear una pieza intimidante, casi penitencial, cuyo acabado en barniz marino refuerza su fuerza contenida.

Leonardo Chumbes

Utopía urbana

2024

Talla en madera

Imagino una ciudad futura en la que el acero y el concreto han dejado de existir, y es la madera la que sostiene las grandes metrópolis. A partir de troncos, rescato formas geométricas de las urbes actuales y replanteo sus vetas como testigos de resistencia. Con esta pieza busco proponer otra manera de entender la arquitectura de la ciudad y la forma en que nos relacionamos con ella.

Leonardo Chumbes

Protección y agonía

2024

Soldadura en fierro

En esta obra represento el cuerpo yacente de Cristo en la cruz como reflejo de protección a costa de sí mismo. El dolor y la agonía se transforman en una capa protectora que resguarda la vulnerabilidad de quienes aún no cuentan con fuerzas suficientes. Al igual que la planta de sábila, que cuida a costa de sí misma, busco mostrar un híbrido entre lo humano y lo vegetal, en el que distintas formas de deterioro expresan la misma intención de cuidado.

María Gonzales

Entre cráneos y espinas

2024

Talla en madera

Tallé esta escultura en madera ponciana siguiendo sus formas naturales. Un núcleo central se expande en brazos de los que emergen pinchos, inspirados en elementos como un cráneo de cabra. Busco explorar tensiones orgánicas, conectadas y dinámicas que evocan la vida y la muerte.

María Gonzales

Escombros de un recuerdo

2024

Soldadura en fierro

Construí esta pieza con capas superpuestas de metal reciclado. Corté, soldé y doblé cada fragmento para generar movimiento y textura. La acumulación evoca memorias fragmentadas que, como escombros, se entrelazan y encuentran una nueva forma.

Daniella Ramírez

Carne viva

2024

Talla en madera

Tallé esta obra a mano siguiendo las vetas de la madera, buscando representar la apertura de la piel, como una quemadura o desgarro. La organicidad del material me permitió resaltar textura y fluidez. La pieza se erige como un cuerpo desgarrado, vulnerable, expuesto.

Daniella Ramírez

Lo que en un principio fui

2024

Soldadura en fierro

Trabajo con residuos reciclados para reintegrar fragmentos en una unidad tras la descomposición. Mi vulnerabilidad aparece como una unión que se dispersa; soy frágil y me cierro en mí misma. Cada pieza forjada, cortada y soldada refleja esa tensión entre dispersión y recomposición.

Alex Quispe

Pubis

2024

Talla en madera

Tallé un pubis en madera, hueco y abierto, cuyas ondas evocan capas de piel que regresan hacia su intimidad. La pieza se presenta elevada, como atrapada en su propia burbuja en movimiento. Mi intención es mostrar vulnerabilidad y fuerza en tensión constante.

Alex Quispe

Garra de fierros

2024

Soldadura en fierro

Creé esta garra caótica de fierros que protege su interior mientras lo hiere en su propio retorno de ataque. Evoca una defensa agresiva, nacida de encuentros desafortunados que se enredan en tejidos de metal. La obra se convierte en un bucle de desesperación y autoflagelación.

Angie Monzón

Re(b)elación

2024

Talla en madera

Tallé esta obra con formón, gubia y mazo, buscando profundidades que abrieran un vacío en el interior de la pieza. Ese vacío se convierte en protagonista, evocando contención y, al mismo tiempo, un intento constante de liberación.

Angie Monzón

Esta (no) soy yo

2024

Soldadura en fierro

Elaboré esta escultura con metal reciclado, usando oxícorde y soldadura. Cada corte aporta cierre o aglomeración, mientras que los alambres en forma de costura sugieren vulnerabilidad expuesta. Quise que el espectador pudiera "mirar por dentro", en un juego de encierro y protección frente al exterior.

Kori Barboza

Entre los reflejos de una erosión

2024

Talla en madera

Utilizo la madera para explorar mi proceso de enfrentar y superar un miedo. Cada corte y cada forma tallada es un paso hacia la aceptación del cambio y la transformación interna que experimento. Más que una escultura, busco crear un espacio visual y emocional donde pueda confrontar y abrazar ese tránsito, conectándome con mi propio ser.

Kori Barboza

Dentro del ojo de un huracán

2024

Soldadura en fierro

Cuando pienso en el nacimiento de un huracán, reconozco en su núcleo una dualidad: es protección y, al mismo tiempo, destrucción. Así también, reprimir mis emociones comenzó como un gesto de defensa, pero terminó desatando consecuencias dañinas dentro y fuera de mí. A través de la escultura en fierro, busco revelar esa tensión entre fortaleza y vulnerabilidad que habita en nuestras emociones contenidas.

**Cultivando afectos
(2025)**

Patricia Quispe Mendoza

Re-bote de basura

2025

Ensamblaje

Entre los restos y los escombros, surge una ternura para lo que ya no sirve. Estas piezas nacen del encuentro con materiales en desuso y del instinto por de-tener-me a mirar lo cotidiano desde lo frágil, lo inútil y lo absurdo, descubriendo que en lo roto hay juego, memoria y posibilidad.

Patricia Quispe Mendoza

Sináforo

2025

Ensamblaje

Jordán Gambirazio

Genealogía de un árbol

2025

Instalacion, madera de olivo recuperada,
collage, panel de luz. Medidas variables

Genealogía de un árbol es un proyecto que parte de una gran metáfora que vincula al cuerpo humano con el cuerpo de un árbol a través de una mirada médica y poética. Exploro las estructuras biológicas, la fragilidad de la memoria, la vulnerabilidad y resiliencia de la vida. Estas obras forman parte de la primera etapa de la investigación que sigue en curso.

Nicole Campos

**Su carne fue muro,
su amor fue escudo**

2025

Soldadura en fierro

“Su carne se convirtió en armadura, sus brazos en piedra impenetrable y su pecho en una cuna de seguridad [...] lo sostuvo mientras se convertía en cenizas [...] envolvió a su hijo en un abrazo más fuerte que la muerte”. Es una obra sobre el amor de una madre que protege a su tesoro máspreciado, llevándola al sacrificio de su propia vida. Inspirado en una historia propia que recuenta los sucesos de una madre y su hijo durante la época del Holocausto.

Nicole Campos

**Fui escudo
pero no destino**

2025

Tallado en madera

“Una madre no puede proteger con su vida, si ya no le queda vida que dar”. Proyecto continuación de Su carne fue muro, su amor fue escudo, es el trágico final que acaba con la vida del hijo, quien sucumbe a la merced de los enemigos que profanan el cuerpo fallecido de su madre. Inspirado en una historia propia que recuenta los sucesos de una madre y su hijo durante la época del Holocausto.

Shanon Avellaneda

Separación opuesta
2025

Tallado en madera

Son dos cuerpos unidos después de que el ciclo de la vida concluye con la muerte del más débil, condenado a morir para la supervivencia del más fuerte. Se funden en una criatura que por el destino se rompe, partiéndose en dos, y la presa emerge como el interior del depredador renaciendo como una nueva criatura. Ya no es simple comida, es un nuevo ser vivo que porta las memorias del dolor pero que sigue adelante y el depredador convertido en piel se desgarra como una capa del nuevo portador de la vida.

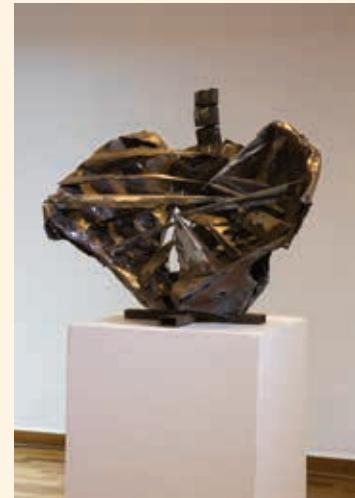
Gabriela Gómez

Huella

2025

Tallado en madera

Esta obra simboliza la huella que dejan las expectativas sociales sobre los cuerpos femeninos. El cuerpo no es solo carne, sino también discurso, atravesado por la pregunta de qué significa ser mujer y por el género entendido como un constructo social, no una condición biológica. Estas exigencias y narrativas a las que estamos expuestas marcan nuestra experiencia humana: una herida que no siempre duele, pero que cargamos en cada movimiento.

Gabriela Gómez

Dominio

2025

Soldadura en fierro

Una pelvis distorsionada, atravesada por púas. Su forma no responde al cuerpo real, sino al peso de la violencia que la distorsionan. Esta obra habla del cuerpo femenino como un territorio controlado por paradigmas socioculturales. Estos, como los medios de dominación, la opresión y la violencia, se imponen sobre un hueso que debería simbolizar libertad, sexualidad y movimiento para las mujeres.

Orion Velit

Ser semilla

2025

Objetos reciclados, tierra y plantas

Ser semilla es un proyecto experimental sobre cultivo, resistencia y activismo. A través de esculturas vivas con hongos benéficos, invernaderos reciclados y germinaciones visibles, exploró nuevas formas de cultivar en contextos urbanos. Este trabajo promueve la simbiosis entre regeneración y descomposición, compartiendo saberes para futuros jardines posibles.

Fernando Franco

Fractura

2025

Tallado en madera

Confiamos en que nuestros huesos nos brindan seguridad y que nos sostendrán siempre, por eso su fragilidad puede sorprendernos y tener un impacto significativo en nuestra calidad de vida. Mi proyecto simboliza la vulnerabilidad del cuerpo humano y de la vida misma, representado por un fémur quebrado en un intento fallido de componerlo.

Karina Sáenz

Habitarme por primera vez

2025

Madera quemada,
carbón vegetal y SCOPY

La obra propone un cuerpo fragmentado y poroso, donde la madera quemada conserva huellas internas y el SCOPY fermentado pulsa hacia el exterior. Entre fuego y materia viva, se revela un tránsito entre lo que se guarda y lo que insiste en salir, desbordando los límites de lo íntimo.

