

Elplatanal.

Laura Ximena Arias:

Graduada en Bellas artes y en Diseño en la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, Maestra en Dibujo y gráfica contemporánea en la Universidad Complutense.

Tel. +34 675112290

Correo: lx.arias@gmail.com

Nicolás Gómez Balderrama:

Graduado en Diseño con énfasis en comunicación en la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Master en Dibujo y gráfica contemporánea en la Universidad Complutense (en curso)

Tel. +34 624704637

Correo: nicogomezba04@gmail.com / nicgom04@ucm.es

Palabras Clave:

Lenguaje, lengua, vocabulario, comunicación, jerga, homónimos, antónimos, significado, migración, transición, comunidad, barreras, traducciones, hibridaciones, resistencia, supervivencia.

Resumen:

Como dos personas pasando por un proceso de transición migratorio, ambos expresamos una dolencia que no se reduce únicamente a la experiencia individual, sino a un sentir comunitario dentro de la diáspora latinoamericana en España. El lenguaje como ente divisorio e identitario a pesar de hablar en el mismo idioma, la creación de barreras que se van formando a raíz de los significados que se le dan a las palabras en distintos países y cómo se van construyendo puentes de comunicación que se abstraen de la multiplicidad cultural para generar nuevas morfologías e hibridaciones en el lenguaje común. En este proyecto, ambos, y con la ayuda de la comunidad, pretendemos entender estas situaciones a través del arte y la semiótica, en donde el lenguaje pasa de un estado de resistencia y de supervivencia frente a la adversidad, a ser un elemento identitario donde el individuo encuentra un hogar donde sanar y compartir su cultura.

Desarrollo:

Plátano ≠ Plátano

Desde que despegó nuestro vuelo de Bogotá, lo primero que pensamos fue: *“uf, qué viaje será irnos a otro país”*.

Desde la primera vez que pedimos una cerveza no sabíamos qué decir. Nos preguntaron: *¿una caña?, ¿una doble?* y nosotros pensando: *¿una pola?, ¿una Poker?*

Incluso llegamos a pedir un tinto y nos trajeron un vino... y no, era un americano.

Y claro, buscábamos un banano y nos dieron un plátano, pero no queríamos un plátano sino un banano. Y cuando queríamos un plátano para cocinar, nos dieron un banano.

Este proyecto empieza con una premisa simple pero que carga un gran significado frente a nuestro lugar común de procedencia, y es que en España, a lo que comúnmente se le conoce con el nombre de plátano, para nosotros es un banano, y para lo que en Colombia se le conoce como Plátano, acá no existe física ni conceptualmente. Y desde nuestro punto de vista, no hay nada que se compare al sentimiento que se obtiene al intentar explicar la diferencia entre ambos, porque es el recuerdo de que cargamos con un lenguaje basado en el entendimiento de un lugar habitado en el pasado, mientras que ahora nos encontramos en una transición donde intentamos adaptarnos a los significados de un lugar que estamos empezando a conocer. Un lugar donde empezamos a utilizar las palabras locales para generar entendimientos comunes a la vez que otra imagen aparece en nuestra mente sin querer dejar atrás lo que para nosotros durante casi toda nuestra vida ha sido nuestra normalidad, quien nos da nuestra identidad y nos representa. Es así que buscamos no adaptarnos, sino al contrario crear un lenguaje en común, en dónde esta transición migratoria no nos obligue a cambiar nuestro lenguaje sino a compartirlo, a enriquecer el propio espacio que ahora habitamos.

Así empezamos a reflexionar: qué difícil que, aun hablando el mismo idioma, todo pueda ser tan diferente. Al final era eso o nos “españolizábamos” o nadie nos iba a entender. Pero ¿qué significaba eso? ¿Dejar atrás nuestras expresiones? ¿Tener que usar un nuevo lenguaje?

Ojalá todo fuera solo blanco y negro, pero no. Con el tiempo y la interacción sabíamos que terminaríamos combinando ambas cosas: adquiriendo palabras nuevas y dejando otras, dependiendo del contexto.

Sin embargo, nos dimos cuenta de que había un lugar importante para nosotros, un lugar de calidez y pertenencia al que no estábamos dispuestos a renunciar. Ya habíamos dejado todo lo que conocíamos del otro lado del Atlántico como para permitir que nuestro lenguaje, nuestra identidad, también se quedará allí.

Y entendimos que no solo nos pasaba a nosotros, sino a toda persona extranjera que migra a un nuevo país. Así que empezamos a escuchar, a tomar nota y, sobre todo, a estar atentos y conscientes de qué palabras entendíamos y cuáles no, no solo las nuestras sino también las de quienes nos rodeaban.

En ese ejercicio de escucha no pudimos dejar de notar que cada vez que oíamos —o alguien nos oía decir— *“chévere”*, *“qué bacano”*, *“uy, qué ganas de un tinto”*, o incluso nuestras propias groserías como *“qué paila”*, *“no dé papaya”* y hasta el mismo *“uy, qué hijueputa”*, sentíamos un abrazo. Sentíamos un fresquito recorrer el cuerpo que nos sacaba una sonrisa.

Así, poco a poco, logramos conectar con desconocidos y entendimos lo valiosas e importantes que eran nuestras expresiones. Ya no solo representaban a un país: nos daban hogar, nos daban pertenencia y, sobre todo, nos abrazaban cuando más lejos nos sentíamos de casa.

Así nació **Plátano ≠ Plátano**, como respuesta y acción frente a este lugar íntimo y valioso que es el lenguaje. No queremos cerrarnos solo a nuestra experiencia, porque estamos seguros de que esta atraviesa a muchas personas que migran a España.

Este proyecto busca ser una investigación y recolección de relatos, palabras, dichos, expresiones, risas y enojos; de todo aquello que nos representa como individuos y que, al dejar atrás nuestro hogar, se arraiga aún más a nuestra identidad y que, sí o sí, nos devuelve a nuestra tierrita así sea por unos pocos segundos.

Vemos esto no solo como un ejercicio de expresión, sino también de reflexión y acción: para rememorar y compartir aquello que nos trae tanta paz, felicidad y sensación de hogar. Así que no queremos hablar solo de Colombia, sino de toda latinoamérica que al final del día, son con quienes convivimos más estando aquí en la distancia, por lo irónico que suene.

Este proyecto nace a partir de **tres etapas**. **La primera** consiste en la recolección de relatos en diversos formatos: desde la escritura propia hasta entrevistas y la escucha atenta de conversaciones ajenas. Más allá de lo que podamos recolectar, nos interesa crear una atmósfera que abrace y atraviese todas estas palabras. En ese sentido, el formato de audio se vuelve fundamental, ya que a partir de la voz buscamos generar cercanía, mayor interacción y una conexión más profunda con quien escucha.

Nos interesa aportar contexto: no solo reunir palabras sueltas, sino explicar qué son, qué significan, cómo se dicen, por qué se dicen así, quiénes las usan, dónde llevan su acento, cómo se escriben, cuál es su origen, entre otros aspectos. Queremos crear lugares comunes, despertar sentimientos y recuerdos que nos conecten con ese lugar que dejamos atrás, pero que también resuenen en quienes hoy habitan aquí.

No sabemos si llamarlo un diccionario, pero sin duda se le parece. Un diccionario que, cada vez que se lea, permita imaginar las palabras con sonido, con sabor y, sobre todo, con historia. Un diccionario que evoque la imagen de un país, de una Latinoamérica cercana: tropical, caliente, selvática, citadina; en la cordillera de los Andes o incluso en la misma Patagonia.

La segunda etapa consistirá en organizar todo el contenido que recolectemos. Este podrá clasificarse por país, por palabra, por significado o por su uso más común, con el fin de empezar a construir no solo una lista de sinónimos, sino una narrativa que conecte desde palabras tan simples como decir *papa* en lugar de *patata*, hasta expresiones como *chollo* o *guachafita*.

Nos gustaría proponer un encuentro de saberes y de conocimientos, donde el poder de la palabra nos empodere, nos divierta y nos cuestione sobre las infinitas formas de decir las cosas, entendiendo que, al final del día, todas son válidas.

Al centrarnos en las palabras —las sílabas, las letras, las tildes, su sonido y su acento— buscaremos crear un lenguaje que, desde lo tipográfico y la cartelería, nos ayude a transmitir esta narrativa a través de una instalación. Es así como comenzamos a buscar

inspiración y referentes en el diseño editorial, la serigrafía ambulante, la publicidad, los anuncios, los libros y, finalmente, en la propia ciudad de Madrid que hoy nos rodea.

Por último, **la tercera** etapa será la unión de esta narrativa con su materialización física. Llevaremos estas palabras y expresiones a lo físico y tangible: jugaremos con el espaciado entre letras, la caja baja y alta, las serifas, las mayúsculas y minúsculas, e incluso con los signos de exclamación, interrogación, puntos seguidos y puntos aparte. Todo esto se realizará a través de diferentes técnicas de estampación, como la serigrafía, el grabado en relieve —tanto en madera como en linóleo— y el uso de tipos móviles que nos permitan experimentar con todas estas variables.

Asimismo, queremos partir de la idea misma de la imprenta y trabajar con el formato del cartel: ese que se pega en las paredes, en la madrugada, a punta de cola-pegamento. Un cartel que con el tiempo se rasga, se superpone con otros y va acumulando información, al mismo ritmo en que se pierde dentro de la cotidianidad.

De manera paralela, buscamos crear una instalación que nos permita jugar con el sonido, los audios y las voces de las personas que deseen participar, dando forma a una especie de gran teléfono: no uno roto, sino todo lo contrario, uno que enriquezca y despierte curiosidad. A través de audios de entre 20 y 30 segundos, se crearán múltiples narrativas en las que las personas cuenten qué son estas expresiones y qué significan. Quienes estén del otro lado podrán preguntarse, desde su propio lenguaje, qué significa aquello que acaban de escuchar, y anotarlo en hojas dispuestas en el espacio o incluso escribirlo directamente en la pared, siendo parte activa de este gran mapa del lenguaje.

Un mapa que no solo nos une como culturas que comparten un mismo idioma, sino como seres conscientes de que la multiculturalidad existe y de que cada vez somos más las personas migrantes.

Puntos importantes y metodologías que buscamos enfatizar en el proceso:

- Lenguaje común: ¿Qué palabras tenemos en común? ¿Con qué expresiones sí nos identificamos? ¿Qué es lo más cercano a lo que queremos decir?
- ¿Qué significa comunicarnos?: Entender las barreras, los puentes, las limitaciones, las adaptaciones y sobre todo el sentir de pertenecer o no.
- No espacio: No pertenecer a un lugar pero volverlo tu hogar, volver a un lugar que fue tu hogar pero siendo otra persona. ¿el lenguaje como resistencia? ¿Vocabulario para sobrevivir?
- La migración como traducción: ¿Qué es sentir arraigo? ¿En qué nos parecemos? ¿Qué heredamos del pasado?
- Lenguaje híbrido: Un revuelto de expresiones, un sin fin de emociones, un juego de lenguas, conectar a través de la palabra.

Referentes:

Para entender mejor el ensamble de este proyecto, hemos escogido y curado una lista de referentes que nos hablan desde su construcción visual y de su potencia conceptual frente a las temáticas que están fuertemente conectadas a nuestro discurso.

- **Páreme bolas y echemos chisme**

Uno de nuestros objetos principales dentro del proyecto es el sonido, la pronunciación de las palabras, la intención que llevan, los acentos, las pausas, las voces detrás de ellas. El sonido como objeto de archivo, de expresión y de conexión.

Janet Cardiff & George Bures Miller han dedicado gran parte de su trabajo a la utilización del sonido como elemento expositivo. En varias de sus obras podemos ver expuesto el ruido, el ritmo, el gesto y la intimidad que puede tener este elemento, ya sea utilizado como una recolección de archivo en un gabinete o en un artilugio que lo eleva a su máxima potencia. Nos interesa el nivel de pensamiento que va detrás de la interacción planteada por estos artistas en cuanto a cómo se dispone la obra al público al enlazar elementos cargados de significado en una interacción casi cotidiana o mundana. Es por eso que hemos escogido las siguientes obras de su portafolio:

Lost in the memory palace - <https://lostinthememorypalace.cardiffmiller.com/>

The Cabinet of Curiousness -

https://youtu.be/sCv25Aed8J4?si=v_QyQYx5gT5ng5kb

Dreams - Telephone series -

<https://www.youtube.com/watch?v=sCv25Aed8J4&t=292>

Experiment in F# Minor - <https://www.youtube.com/watch?v=sCv25Aed8J4&t=233>

Otro referente que nos inspira desde este campo son los videos realizados para la cuenta de instagram llamada "*fromabridge*". Cuyo objetivo es recoger testimonio de personas a través de un teléfono de línea fija situado por lo general sobre la barandilla de un puente. Estos videos, nos inspiran en cuanto a lo cercano que puede llegar a sentirse el escuchar a una persona que no conoces al otro lado de la línea y que te diga una vivencia personal. Creemos que este tipo de interacciones generan un vínculo empático con la audiencia y filtran el testimonio hacia un entendimiento emocional.

fromabridge - <https://www.instagram.com/aview.fromabridge/?hl=es>

- **Conexión con el lenguaje y la conversación**

La conversación es parte fundamental de lo que queremos hablar, al final este proyecto nace a partir de las barreras del lenguaje al momento de comunicarnos con personas de distintas culturas. El lenguaje es lo que nos conecta con el mundo y nos da sentido en nuestro entorno.

Las obras *Cuerpo para una voz ausente* y *Canto de los yarumos*, son una conversación que rescata la memoria de los afectados por el conflicto armado Colombiano a través del sonido, la conservación del recuerdo y de la conversación. Estos proyectos nos generan un entendimiento de la necesidad de un lenguaje propio que nos arraiga a nuestro origen y a lo vivido. Es un homenaje a la memoria colectiva de una comunidad.

Cuerpo para una voz ausente -

<https://www.leoneltasquez.com/obra/cuerpo-para-una-voz-ausente>

Canto de los yarumos - <https://www.leoneltasquez.com/obra/canto-de-los-yarumos/>

- **Tipograficos**

Decidimos apoyarnos en el poder de las letras y las palabras porque, más allá de ser un medio para el lenguaje, constituyen un universo completo de formas, tamaños, rasgos e incluso colores. Este universo se transforma no solo en aquello que describe o acompaña una acción, sino que se convierte en la acción misma.

A partir de esta idea, realizamos una recolección de referentes en diversos contextos creativos que apoyan e inspiran nuestro proyecto. Encontramos propuestas que buscan vincular la educación con la palabra y la idea como medios para expresar y generar conversaciones. En ellas, se parte de una hoja en blanco y de la creación de mapas de ideas que se desarrollan a su alrededor; al ser itinerantes, estos mapas se van llenando progresivamente. Lo que se observa es cómo el contenido se construye y cómo las palabras se expresan a través de su contorno, forma y dirección, conviviendo unas con otras dentro del espacio.

Por otro lado, las investigaciones de Barbara Kruger, de quien aprendimos a relacionarnos nuevamente con la tipografía, entendiéndose como un ente único, con su propia franqueza y sintonía. Asimismo, encontramos el trabajo de diseñadores gráficos como P. Scher y H. Bayer, quienes han llevado la tipografía a un encuentro directo con el visitante, jugando con la escala, el espacio y su fuerza expresiva.

Por último, tomamos como referencia grandes investigaciones y procesos creativos en el ámbito de la comunicación, en los que, a través de la propia tipografía, se

comienzan a plantear narrativas que no buscan ser leídas de forma literal, sino entendidas como objetos que conectan espacios entre sí, evocando pensamientos y sensaciones.

Pensando juntas: un dispositivo de arte móvil -

<https://ivam.es/es/programas/pensando-juntas-un-dispositivo-de-arte-movil/>

Barbara Kruger -

https://aestheticamagazine.com/barbara-kruger-visual-resistance/?utm_source=chatgpt.com

Paula Scher -

https://www.die-neue-sammlung.de/en/ausstellung/paula-scher-type-is-image/?utm_source=chatgpt.com

Herbert Bayer -

https://mcbcollection.com/herbert-bayer?utm_source=chatgpt.com

Experimental Jetset -

<https://www.jetset.nl/>

Glenn Ligon -

<https://www.glennligonstudio.com/>

- **Cartelismo**

El cartel se ha convertido en el medio de comunicación masivo predilecto para exponer todo tipo de situaciones de la vida diaria contemporánea. Es por este motivo que lo vemos como la base de una exposición gráfica por la cual podemos exponer de manera atrevida y contundente las relaciones e ideaciones que nacen desde la conexión del lenguaje. Han existido un sinnúmero de exposiciones que han utilizado este medio como elemento expositivo de la situación social de la cual se pretende argumentar, y es por eso que es un excelente complemento para nuestro proyecto. Trabajos serigráficos o litográficos que expongan las similitudes en el lenguaje y que muestran un entendimiento de lo común de cada cultura en una mezcla única. Es por eso mismo que escogimos proyectos como la exposición de Mauricio Amster, el cartelismo Colombiano a través del tiempo y la exposición Inquietud, libertad y democracia.

Mauricio Amster. Tipografo. -

<https://ivam.es/es/exposiciones/mauricio-amster-tipografo>

Inquietud, libertad y democracia -

<https://www.lacasaencendida.es/exposiciones/inquietud-libertad-y-democracia#iframe>

Cartelismo colombiano -

<https://www.artnexus.com/es/magazines/article-magazine-artnexus/647769bdd1cb564180bcb1a8/120/tipo-lito-calavera-stories-of-graphic-design-in-twentieth-century-colombia>

Calendario:

Recolección y escucha

13 de enero – 2 de febrero

Recoger relatos, palabras y expresiones desde la experiencia migrante latinoamericana.

- Escucha activa de conversaciones cotidianas
- Entrevistas informales a personas migrantes
- Recolección de palabras, dichos y expresiones
- Escritura de relatos propios
- Registro de audios (20–30 segundos)
- Definición de atmósfera sonora y tono del archivo

Organización y narrativa

3 de febrero – 23 de febrero

Dar estructura y sentido al material recolectado.

- Clasificación del contenido (por país, palabra, uso, significado)
- Construcción de una narrativa común
- Selección de palabras clave
- Guión preliminar para audios e instalación

Exploración, producción y montaje previo

24 de febrero – 8 de marzo

Dejar el proyecto completamente listo para su exhibición.

- Definición final del diseño gráfico y tipográfico
- Producción final de carteles y piezas gráficas
- Impresión y acabados
- Edición final de audios
- Pruebas de instalación y montaje previo

Exposición

9 de marzo – 18 de marzo

Objetivo: Presentar el proyecto finalizado al público.

- Apertura de la exposición
- Activación del espacio con audios y participación del público
- Registro fotográfico y sonoro

Resultado: Exposición abierta y documentada.

Cierre del proyecto

18 de marzo de 2026

- Cierre de la exposición
- Documentación final
- Evaluación del proceso y resultados