

SOBRE

UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA
1803
Facultad de Artes

MUESTRA DE GRADO
2016 - I

**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**
1803
Facultad de Artes

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
FACULTAD DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES
MEDELLÍN - COLOMBIA
2016

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
MAURICIO ALVIAR RAMÍREZ

DECANO DE LA FACULTAD DE ARTES
FRANCISCO LONDOÑO OSORNO

VICEDECANA DE LA FACULTAD DE ARTES
ANA MARÍA BOLÍVAR NOREÑA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES
BERNARDO BARRAGÁN CASTRILLÓN

COORDINADOR ÁREA DE INTEGRADO Y GRADO
ARMANDO MONTOYA LÓPEZ

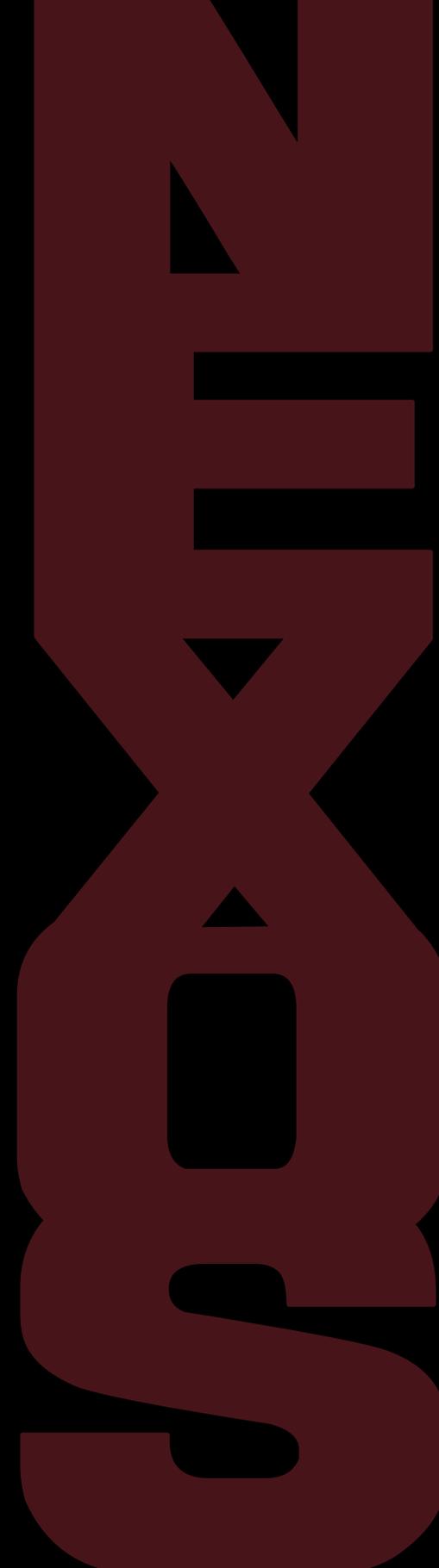
ACOMPÑAMIENTO Y TEXTOS
PROFESORES DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES

COORDINADOR MUESTRA DE GRADO
FREDDY ALZATE GÓMEZ

EDITOR
JUAN DAVID GONZÁLEZ

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
GABRIEL QUIROZ TORO · ANDRÉS VÁSQUEZ ELORZA
LINDY MARÍA MÁRQUEZ

SEDE
EDIFICIO ANTIOQUIA (ANTIGUA NAVIERA GRANCOLOMBIANA)

NEXOS

Un campo –como el campo cultural y el campo del arte– se define, entre otras formas, definiendo aquello que está en juego y los intereses específicos, que son irreductibles a lo que se encuentra en juego en otros campos [...]. Para que funcione un campo, es necesario que haya algo en juego y gente dispuesta a jugar, que esté dotada de los habitus que implican el conocimiento y el reconocimiento de las leyes inmanentes al juego, de lo que está en juego.

Pierre Bourdieu

Quise iniciar con este texto de Bourdieu, para mostrar cómo la experiencia de grado, que constituye el punto más importante en el proceso de formación de nuestros estudiantes, es fundamentalmente una manera de entrar en el campo artístico, entendido este entrar como esa manera de estar en el juego y ser parte de él.

NEXOS es el nombre que recibe la muestra de grado 2016-1, de los estudiantes de Artes Plásticas y de Licenciatura en Educación Artes Plásticas, correspondientes en formación al semestre 2015-2.

Cuando hablamos de nexos, pensamos en las relaciones que se producen en un proceso de formación de artistas y de enseñantes de las artes. Estas relaciones configuran la exposición de este año en varios aspectos. Uno es el ámbito disciplinar que acontece como el lenguaje o los lenguajes que definen el campo de expresión de cada uno de los trabajos de los estudiantes de esta muestra de grado. Otro es la relación con los procesos de formación, es decir, la relación con la evaluación y las prácticas de enseñanza de los formadores de artistas, que determina una manera de relacionarse con la producción artística que, en el presente, se define a través

de los circuitos del arte. Un tercero es lo que quisiera llamar la "vida de estudiante", un ámbito que perfila el habitus, como diría Bordieu, y ocupa, por tanto, un lugar muy importante en los procesos de formación de un artista y de un enseñante de las artes.

Ahí están los nexos, relaciones que configuran en esta exposición, y en cada uno de los trabajos, estos elementos que acabo de enunciar hechos obra. Cada trabajo está construido desde una experiencia de formación que se compone de esa relación con quienes durante estos años se esforzaron en producir un habitus, sin el cual, simplemente no habría ni formación, ni profesión, pero también está hecha de esa relación con la disciplina –en ambas acepciones del término, es decir, como trabajo esforzado y como oficio que se vuelve vida en esa experiencia que se cruza con todo, (como experiencia de vida del estudiante)–, en tanto esta quizá, también, tiene materialidad en la obra expuesta y es parte importante de su producción.

Por esto, es necesario pensar y problematizar el sentido de la formación de artistas y comenzar a trasegar otras búsquedas para que esta también ocurra en la vida y para que, de esta manera, comience a hacer también parte de la vida de todos y no solamente de los expertos.

Quizá eso es lo que más necesita un proceso de formación: nexos, todas las relaciones posibles, con todo lo posible. Así, las artes serán un maravilloso caleidoscopio en que cualquiera (negro, blanco, pobre, rico, sabio, ignorante, académico o empírico) pueda mirarse y, a su vez, ser mirado sin el miedo de las falsas exclusiones.

BERNARDO BARRAGÁN CASTRILLÓN
Jefe Departamento de Artes Visuales

La acepción más conocida del término nexo apela al vínculo o la relación entre diversos elementos. Sin embargo, dicha relación se da por medio de un entramado. La palabra nexo proviene del latín nexus: entrelazamiento o nudo.

La Muestra de Grado *NEXOS*, compuesta por proyectos de 25 estudiantes de Artes Plásticas y Licenciatura en Educación en Artes Plásticas, propone miradas alejadas de medidas disciplinares o de tendencias específicas, ya que no se presenta como una estructura determinada por conexiones conceptuales o formales. El conjunto de propuestas establece el encuentro de unos trayectos que permiten expresar sus singularidades. Así mismo, despliega un relato abierto, una zona de cruces, en la que podemos localizar acercamientos antropológicos, lazos culturales, cuestionamientos tecnológicos, preocupaciones ecológicas, tramas urbanas, relaciones políticas, utopías y distopías sociales, nudos con la enfermedad, deconstrucciones de cuerpo, objetos interrogados, memorias familiares o codificaciones autorreferenciales.

Si el arte tenía como propósito anunciar un mundo futuro, hoy, al decir de Nicolas Bourriaud, y tal como se puede notar en esta exhibición, el arte modela universos posibles. La contemporaneidad parece más atenta a las diferencias que a las similitudes, a lo particular que a lo general. El disenso se torna más poderoso que el consenso. En este sentido, el concepto nexo que se adopta para nombrar la muestra remite más a relaciones dadas, no desde la homogeneidad, sino desde la divergencia de posibilidades para presentar un contexto, a través de gestos que expresan sus formas de habitar el mundo.

FREDY ALZATE GÓMEZ
Coordinador

KELLY AGUDELO CASTAÑEDA
XIMENA ÁLVAREZ FLÓREZ
ÁNGELA ÁNGEL SANCHEZ
JORGE LUIS CAÑAVERAL
JOHNNY CORREA MEJÍA
DANIELA CRUZ VÉLEZ
VANESSA FORERO RAMÍREZ
JOSÉ EDUARDO GALEANO
ESTEBAN LARA VALENCIA
CARLOS MARÍN MORALES
ELIANA MORALES ZULUAGA
MAYRA MORENO MENA
EDWIN OCHOA VÉLEZ
JUAN OSORNO SILDARRIAGA
CATALINA POSADA LÓPEZ
GABRIEL QUIROZ TORO
DIANA RAMOS VALDÉS
DIANETH SERNA SÁNCHEZ
CAMILO TEHERAN ARSIA
MÓNICA TORO JIMÉNEZ
MÓNICA TORO PARDO
ESTEBAN VALENCIA MONSALVE
CATALINA VANEGAS TAMAYO
ANDRÉS VÁSQUEZ ELORZA
SANTIAGO ZAPATA MONTOYA

Medellín, 1992

Portarretratos, fotos, mecedora, silla, armario, ropa, cofres, en definitiva elementos que han permanecido durante años ahí, son objetos que han dejado de ser cosas para convertirse en presencias silenciosas y testigos del paso del tiempo. Ellos parecen estar abandonados, inutilizados, perdidos entre otros objetos, visiblemente desaparecidos en el espacio doméstico que comparten con otros: los humanos, quienes los cambian de lugar, los dejan llenarse de polvo, los miran con nostalgia e, incluso, hasta hablan de ellos y de su pasado.

Así aparece sigilosamente Kelly Agudelo, alguien que los ha rodeado por años y que ahora juega con ellos para recordar: sus manos se posan en la silla, sus pies están detrás de la cortina, sus dedos activan una máquina de coser o prenden y apagan el televisor en blanco y negro, su cuerpo recae en la mecedora y luego se esconde en el armario, para volver a tener cinco años...

*Jugar a recordar
la memoria es un río habitado por peces
esquivos. A veces, los recuerdos brincan
fuera del agua y enseñan su lomo plateado y
curvo. Pero en otras ocasiones necesitamos
pescarlos. Los objetos son anzuelos para
pescar recuerdos. Son despertadores de la
memoria.*

Mellado, 1999

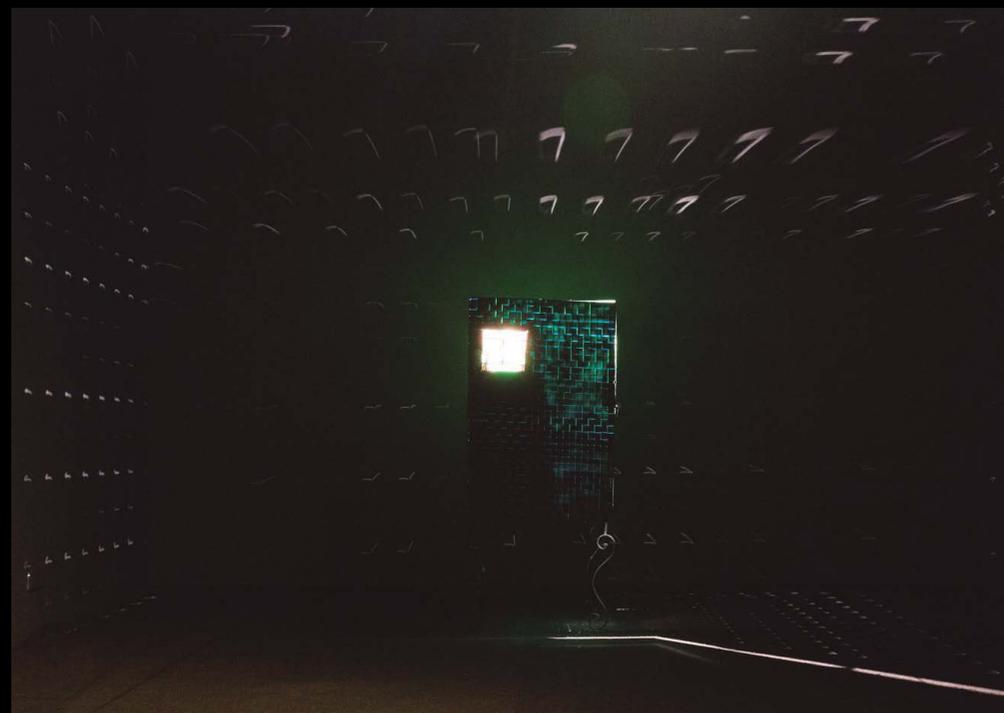
Los recuerdos permiten eso y los objetos son los que lo hacen real, tangible y visible. Son esas las acciones que precisamente devienen en el proyecto artístico *Monólogos de ausencia*, al que pertenecen las piezas: *En un suspiro* y *Lo inhabitado*, en las cuales los objetos entrañables antes mencionados se re-crean para darles una nueva oportunidad de expresar sus propias memorias.

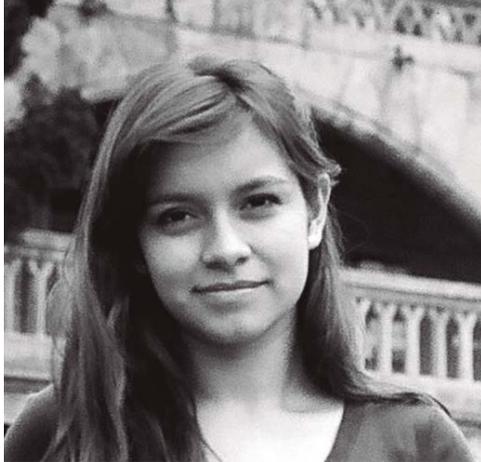
LINDY MÁRQUEZ

Docente Facultad de Artes
Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

En un suspiro / Instalación / Ropa usada /
165 x 70 cm / 2014

Lo In-habitado / Instalación / Escaparate, luz, sonido /
165 x 73 x 50 cm / 2015

Caldas, 1993

El pasado, con su luz propia, atraviesa distintos resquicios de memoria; reside en nosotros mismos; recorre los espacios que habitamos; es como un fulgurante relámpago que ilumina nuestro presente inmediato. La memoria, sin embargo, no solo consta de recuerdos: también hay olvidos. De hecho, ambos rostros se superponen uno sobre otro modelando esa experiencia subjetiva, tan escurridiza y difusa, que evoca fragmentos de identidad, dándole valor a lo que somos, o a lo que fuimos, en un presente lleno de retos y proyecciones. Los objetos en sí mismos, los (auto)retratos y la casa son, en este caso, más que recipientes, manifestaciones mnemónicas de las preocupaciones y búsquedas estéticas de una artista que ha forjado una estrecha relación con su familia, con su entorno y consigo misma.

La memoria, en general, es sináptica, selectiva, es decir, relacional. Ata cabos, enlaza diversas vivencias del ayer. Es un nodo neurálgico en el que convergen y se mezclan, consciente o inconscientemente, retazos significativos de lo ya vivido. Al igual que la familia y la casa, la memoria -individual y colectiva- es una construcción estratigráfica. Generación tras generación, la familia se re-crea. Ladrillo a ladrillo, el edificio se levanta. Capa tras capa, la memoria toma forma. La artista, desde su

La memoria es un espejo opaco y vuelto añicos, o, mejor dicho, está hecha de intemporales conchas de recuerdos desperdigadas en una playa de olvidos.

Héctor Abad Faciolince

intimidad, devela el potencial artístico de la tríada familia-casa-memoria, tres componentes de la condición humana que, juntos, pueden constituir una noción de hogar y de territorio que hablan del tiempo en los estratos de tierra y las ruinas, en la fachada, incluso en los juguetes, las herramientas y el baúl de los recuerdos.

DAVID R. HERRERA CASTRILLÓN
Estudiante de Historia

Fachada / objeto escultórico / Lechada y objetos/
27 x 18 x 26 cm / 2015

Serie re-construcciones recuerdo y olvido
Acrílico sobre lechada / 12 x 15 x 8 cm c/u / 2015

Medellín, 1988

Cuerpo como biografía

La obra de Ángela Ángel hace frente a una incierta y oscura realidad de cirugías y radioterapias, a la incertidumbre de un porqué, a la pregunta por si habrá o no un futuro sin enfermedad y las consecuencias de su tratamiento. El cansancio y los cambios en la piel de la zona afectada son algunos de los efectos más comunes que le sirven a Ángela como premisas de un "cuerpo biografía", para dar inicio a sus inquietudes y fundar un modo propio de expresión derivado de su condición de género. Se trata de la historia de una mujer fuerte, que ha sido capaz de sobreponerse pese a la adversidad de su situación.

La enfermedad invasiva y las cicatrices o secuelas dejadas en su cuerpo han dado paso a lo simbólico cifrado en el empleo de elementos cuyo uso implica la realización de acciones repetidas insistentemente como metáforas de un cuerpo enfermo: el movimiento realizado por el cuello ante la resistencia de un resorte metálico apoyado en su hombro; la acción de destejer halando un hilo; la actitud, la posición asumida del brazo extendido resistiendo la fatiga

Hace falta conservar una buena parte del organismo para que cada mañana pueda volver a formarse; también hay que conservar pequeñas provisiones de significancia y de interpretación, incluso para oponerlas a su propio sistema cuando las circunstancias lo exigen, cuando las cosas, las personas, e incluso las situaciones, los fuerzan a ello; y también hay que conservar pequeñas dosis de subjetividad, justo las suficientes para poder responder a la realidad dominante.

Deleuze - Guattari

y el tiempo transcurrido mientras escucha una canción de cuna. En cada acto, refleja su interés paciente por expresarse en consonancia con la experiencia.

Sus acciones exigen un compromiso sincero con el trabajo artístico a tal punto que podemos observar los efectos de los ejercicios físicos realizados y manifiestos en la sensibilidad de su cuerpo. Ella adopta el cuerpo como soporte de comunicación no verbal que se combina con el video para, además de registrar, testimoniar sus acciones, algunas realizadas en privado. Las acciones atrapan, pero, también, nos invitan a reflexionar sobre la condición humana frente a las enfermedades y frente a la fragilidad del ser que amerita el abrazo.

ARMANDO MONTOYA LÓPEZ

Docente titular

Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

Resistir para vivir / Acción / Resorte / 00:02:05 / 2015

Ritual de sanación / Acción / Lana / 00:15:10 / 2015

Medellín, 1984

Un acontecer nacional

El desarrollo de su proceso condujo a Jorge Luis Cañaveral a la valoración del dibujo, ya no como expresión plástica definitiva, sino como mediación para configurar sus inquietudes a través del video. Escribe pequeñas historias que dibuja y pinta para visualizarlas y, paralelamente, toma fotografías de paisajes tranquilos por donde ha transitado, algunos de los cuales se convierten en los escenarios de sus producciones. El tratamiento atmosférico confirma la sensación de zozobra. La posición de la cámara, las tensiones que generan la atmósfera, el color local y, en algunas ocasiones el blanco y el negro, definen la narración.

Su propuesta nace de una preocupación por los problemas sociopolíticos y por el conflicto armado colombiano, a los que Jorge Luis busca darles relevancia, planteando pequeñas historias y narrativas con el objetivo de resaltar la extrañeza y la insensatez de muchos sucesos que fácilmente podrían confundirse con cualquier relato de ficción con historias de guerra indeseables para cualquier ser humano afectado emocionalmente, obligado al destierro voluntario e ignorado en la historia política del país.

Los artistas no pueden crear en el vacío ni en condiciones ideales pues entonces no podrían crear nada. Debe existir algún tipo de presión. Los artistas existen porque el mundo no es perfecto.

Andrei Tarkovsky

Dos videos proponen, como ejemplo, las pequeñas historias de su interés:

1. ¿Alguien me copia? ¿Alguien me escucha? es la expresión que clama inútilmente una respuesta, mientras un improvisado navegante intenta llegar a ninguna parte. Ese parece ser su interés en medio de un paisaje onírico pervertido por la neblina

2. En la soledad de una habitación, el sujeto anónimo que mora en ella se advierte agobiado por los recuerdos y por la ilusión del campo; está confundido en su propia realidad.

ARMANDO MONTOYA LÓPEZ

Docente Titular

Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

¿Alguien me escucha? / Video / 00:01:57 / 2015

Insomnio / Video / 00:05:50 / 2015

Itagüí, 1984

Johnny Correa nació en Itagüí, en el barrio San Francisco, cerca del Centro Penitenciario La Paz. Desde los siete años vio el desfile de personalidades públicas que iban a visitar algún recluso: “[...] subían modelos, futbolistas, políticos... La mamá de Pablo Escobar”. Pero, más allá del desfile semanal, fue testigo de cómo la artificiosidad y desproporción de la cultura mafiosa se iban apoderando de su barrio: mujeres con prótesis de silicona y cirugías faciales, hombres con ostentosas cadenas y esclavas de oro, carros y motos lujosas, fiestas de tres y cuatro días, etcétera. Vivencias e imágenes que lentamente lo fueron inquietando más y más, hasta tornarse en los motivos de sus ilustraciones, en los grafitis que plasma en las paredes de la ciudad. En sus grafitis estos personajes aparecen grasientos, desproporcionados, ostentosos y con grotescos colores; detalles que buscan explicitar la desagradable extravagancia mafiosa.

“No me identifico ni como grafitero ni como muralista; el grafiti como técnica me interesa, porque es rápido y porque es contestatario. Para mí el grafiti es una herramienta para nombrar, mostrar y evidenciar lo que está sucediendo en la ciudad, también, para hacer catarsis”. A través del grafiti Johnny ha querido violar la ley del silencio que erigen los combos.

Por esto el grafiti continua en las actuales sociedades digitales usando nuevas estrategias y nuevos soportes.

Armando Silva Tellez

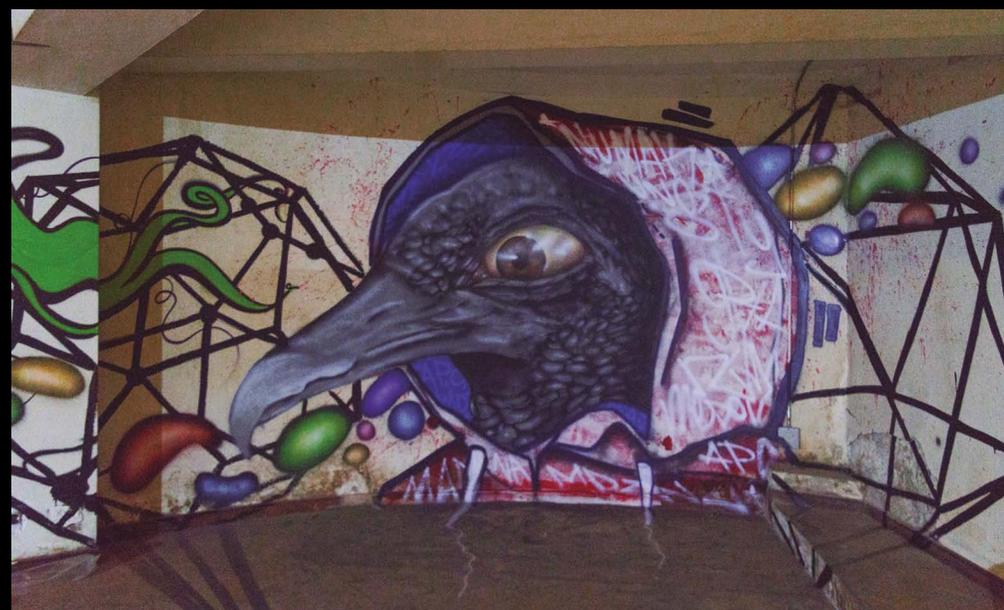
A partir de la experiencia e influencia del ilustrador y grabador mexicano José Guadalupe Posada, Johnny busca sus motivos en los barrios, en la prensa amarillista. Sus grafitis cuentan su historia en las calles, debajo de los puentes, más allá de las “fronteras” que inventaron los combos: “Empecé a entender las dinámicas del barrio, a navegar en ese mar de zozobra y a saber cómo moverme con cautela, [...], aprendí a traspasar sus fronteras, a romper sus silencios impuestos, con color, con imágenes y escritos que hoy perduran en sus callejones, en sus muros, en sus ‘zonas’”.

* Programa de mano exposición: Herramientas pedagógicas, Johnny Correa; galería Ateneo Porfirio Barba Jacob, 4 de octubre a 7 de noviembre, 2014.

DARÍO GONZÁLEZ ARBELÁEZ
 “¡Calladitos!”, las paredes también tienen historias.
 Periódico el colectivo. Edición número 2 / diciembre 2015

Estructuras criminales/ Intervención en pared / Laca, esmalte, vinilo/ 15 x 3 mt

Estructuras criminales / Fanzine: Edición 300 /2016

Medellín, 1990

La obra de Daniela Cruz tiene un interés moderno por desentrañar las estructuras y los materiales de la creación del arte, lo que la ha llevado a pensar propuestas que tienen una implicación directa con la institución arte y sus formas, tanto de producción y formalización, como de exhibición. También su visión lúdica, con el juego público del crear, del ser y el hacer, tan contemporáneo en sus formas de recepción y ritualización del espectador, ha planteado inquietudes fundamentales en la formación del estudiante de arte bajo los parámetros de la academia.

Bajo la intención de esta práctica, la obra de Daniela Cruz se instala en los procesos de reflexión sobre la inscripción del quehacer del artista y su función ideológica en el entramado de situaciones, contextos y moldes con la institución arte, desde sus plataformas de formación hasta su exhibición en lo político y lo público. Algo que, en otra orilla –pensamos en José Alejandro Restrepo–, se ha planteado en Colombia desde la década del noventa: una posibilidad de desenmascarar las contaminaciones del discurso artístico desde la propia creación; una apertura a cuestionar y demostrar, a partir del simulacro, del rol social del artista y su producto y la evidencia de que los procesos académicos y formativos

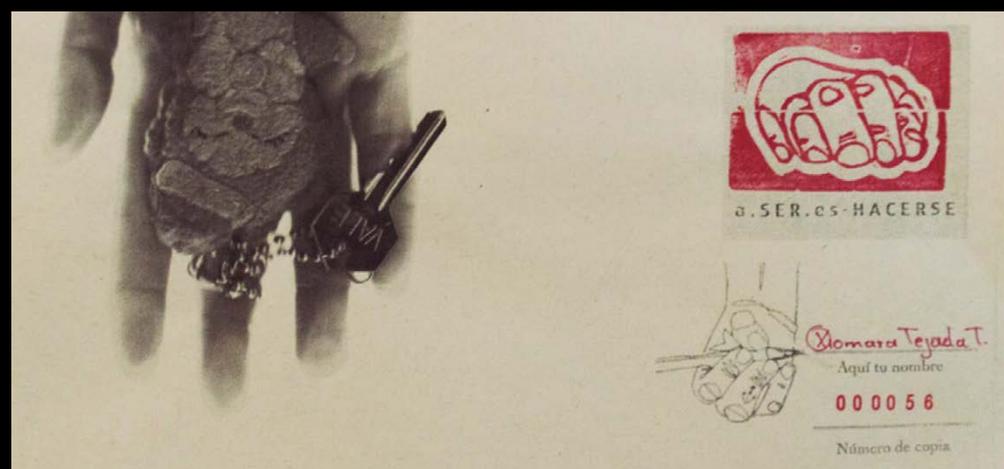
La relación con el mundo es lo que produce la experiencia. Así, dando importancia a la experiencia, se acepta la vida en toda su incerteza, misterio, duda y conocimiento incompleto; se estudia para profundizar e intensificar sus cualidades hasta llegar a la fantasía y al arte.

Alberto Echeverri

en Colombia son frágiles, a pesar del intento de exigencia conceptual, construcción racional y necesidad de probar un trabajo con seriedad, todos elementos necesarios para el hacer del estudiante en arte (Giraldo, 2010). Sin embargo, como señaló esa primigenia legitimación del arte, la apertura a escenificar prácticas que el establecimiento modela nos revela que todo modelo, que todo rol representado es, así mismo, un simulacro.

CARLOS VANEGAS Z.
Docente
Universidad de Antioquia

Herramientas que te ayudan a ser o hacer / Acción
/ Scanner, impresiones / 2016

Medellín, 1991

Historias de familia

Fue su abuelo quien le inculcó el amor por la pintura, por el dibujo y por la música. Además, fue quien estimuló sus ambiciones por llegar a ser una artista integral. La vida de Vanessa Forero está ligada a los recuerdos de familia. Habita en un ambiente cargado de memorias y tiene acceso al archivo que aún se conserva en la biblioteca familiar. Allí, ha encontrado grabaciones en formato cassette, que se refieren a conversaciones –“cartas habladas”– de su abuelo, dirigidas a sus hijos que se encontraban en el exterior.

De escuchar música, evolucionó al hecho de hacer la propia y entrar en diálogo con el otro. Los conocimientos adquiridos en su proceso académico la conducen a revivir esos documentos con la intención de generar una experiencia sonora ligada a la memoria en el espacio tiempo del ahora.

En la instalación, encontró el fundamento de su expresión artística: el sonido, el espacio, el tiempo, la atmósfera en semipenumbra, la proyección de las imágenes y los dispositivos sonoros y visuales se articulan como unidad. Las partes constituyen un todo en sumatoria que atrapa al espectador. Los dispositivos análogos

*Bajo tu cielo de raso
trasnocha un pedazo
de mi corazón...*

Piana, 1941

y artesanales la ligan a un pasado cargado de experiencias que registran el sentido de lo humano. Su intención es darse a conocer por lo que oye en las melodías, en las voces de sus conocidos y, sobre todo, en la memoria que la acompaña.

ARMANDO MONTOYA LÓPEZ

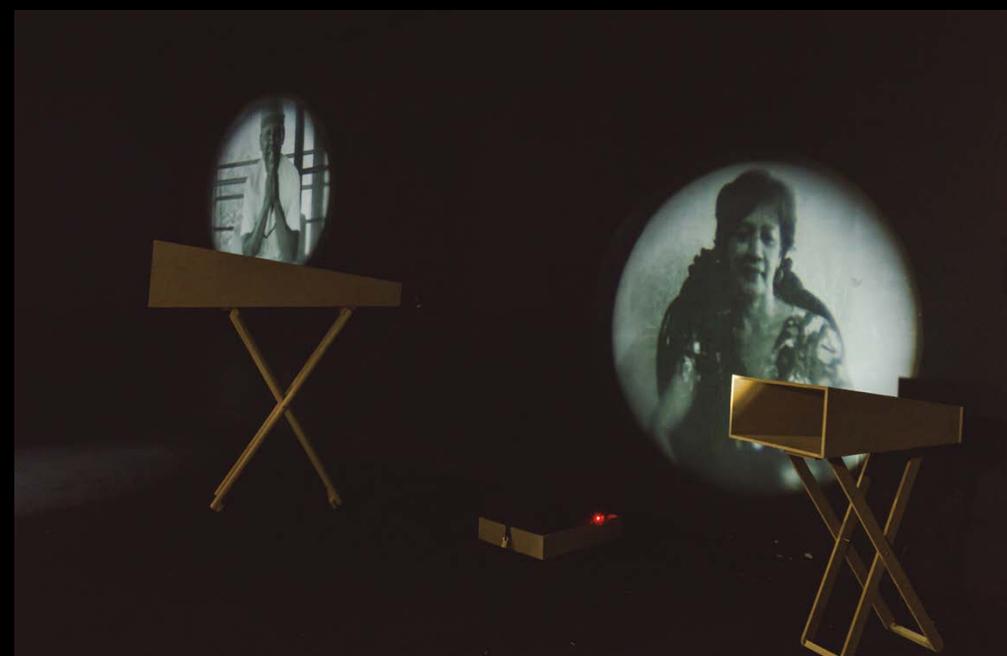
Docente titular

Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

FM / Instalación sonora
/ Megáfonos, proyectores de imagen / 2015

" Y YO LE IBA A ESCRIBIR, PERO A MI ME GUSTA MAS
CONVERSAR QUE ESCRIBIR; DICE UNO MAS COSAS Y
SALE MAS LARGUITA LA CHARLITA"

Desgrabación
Jairo Ramírez Narvéez, Medellín 1993

Medellín, 1989

Palpitante color rojizo

*Oro, sangre o tenebrosa
Hay un agrado en observar
que resbala, declina y se arremolina
con una prisa que es del todo humana.*

*No se detiene nunca la caída
Yo me desangro. El rito
De decantarla es infinito
Y con ella se nos va la vida.
Jorge Luis Borges. Extractos de: Reloj de arena*

Hay un esfuerzo por convertir un recuerdo, una experiencia y una sustancia en imagen, para aplacar las insistencias y persecuciones que estas tienen en el presente de un hombre que no olvida cómo, en su infancia, conoció la desolación de la pérdida y la rendición frente a lo inevitable: un pájaro muerto, una caída, la conexión entre cuerpo y alma, la fragilidad humana y el volver a abrir los ojos han hecho que él tenga una nueva oportunidad para reflexionar sobre todo aquello que, gota a gota, ha visto colorear de un palpitante tono rojizo.

Él toma su memoria personal, su realidad y la historia colectiva de nuestros antepasados para convertirlas en un conjunto de trazos espontáneos, huellas de rituales secretos,

*Estamos unidos por la sangre, y la sangre es
memoria sin lenguaje
Joyce Carol Oates*

densidades intuitivas sobre superficies bidimensionales que, en silencio, enseñan el valor de lo que hoy es un testimonio de lo humano y de que los límites entre la vida y la muerte han sido diluidos.

LINDY MÁRQUEZ
Docente

Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

Recipiente Ceremonial sin nombre / Políptico
Sangre animal y sal sobre lona / 90 x 70 cm c/u /
2015

Sobremesa / Instalación / Sangre animal sobre lona
y estructura en madera / 70 x 100 x 70 cm / 2014

Rionegro (Ant), 1986

Pasos blandos

Me he encontrado a un hombre de pasos blandos, que cuidadosamente camina por las rutas del pasado para hallar las borrosas e intangibles imágenes de sus recuerdos de infancia y comprobar que aún habitan en la realidad. Lo que encuentra son casas abandonadas, jardines maltrechos, prados solitarios, horizontes silenciosos. A través del objetivo de una cámara, encuadra el tiempo que habita en esos espacios, le da foco a la nostalgia de su fenecimiento y captura un pequeño instante de su quietud.

Todos han partido de la casa, en realidad, pero todos se han quedado en verdad. Y no es el recuerdo de ellos lo que queda, sino ellos mismos. Y no es tampoco que ellos queden en la casa, sino que continúan por la casa. (...) Lo que continúa en la casa es el pie, los labios, los ojos, el corazón. Las negaciones y las afirmaciones. Lo que continúa en la casa, es el sujeto del acto.

César Vallejo

Reconozco que él me inquieta. Me asombra la manera sigilosa en la que pasa por cada rincón, grieta, huella, objeto o terreno sin hacerse notar, sin interrumpir los diálogos que la soledad entabla con estos lugares hundidos en la lejanía. Su hacer fotográfico se convierte en un pacto de reconstrucción, que inicia en la transitoriedad y culmina en la permanencia. Con cada fotografía, evidencia la poética de la ruina, los ecos de su memoria y su propio interior.

LINDY MÁRQUEZ
Docente
Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

Sobrevenir / Fotografía color / 5 piezas / 80 x 60 cm c/u / 2015

Regreso / Fotografía color / 15 piezas / Dimensiones variables/ 2015

Envigado, 1993

C
A
R
L
O
S

M
A
R
Í
N

M
O
R
A
L
E
S
·
30

Al pensar en la guerra, con frecuencia, nos vienen los recuerdos de nuestras más aterradoras pesadillas: imágenes de rostros atravesados por el terror, montones de cadáveres apilados, ríos de sangre que en trazos y manchas tiñen el suelo y lágrimas que fluyen sin detenerse desde los albores de la especie humana. Difícilmente, esta amarga visión del tánatos, en tanto pulsión destructiva, pueda guardar relación con la creatividad propia de una pulsión de vida. Así, el arte y el humor parecen, por definición, ajenos a este desértico paraje.

La obra de Carlos Marín, sin embargo, partió del impulso lúdico, infantil, y se fue desplazando al territorio de la crítica. Como cualquiera de nosotros, sus juegos de infancia enmascaraban una violencia latente. El juego sirvió indudablemente para canalizar la pulsión destructiva que llena el corazón de cualquier ser humano. Al hacerse mayor, el ejercicio lúdico fue el aliciente de la expresión artística y esta continuó reflexionando sobre la guerra. La guerra, esencialmente una manifestación violenta, devino en una expresión de la más descarnada racionalidad, de la más cruel forma de cálculo.

De allí que el antídoto contra la violencia sea asumir una mirada crítica frente a la

*Me asombra que la espada,
cruel, pueda ser hermosa*

Jorge Luis Borges

guerra. Pero esta mirada crítica, en su caso, se ha acompañado del humor mordaz y de una inclemente parodia. Su insistencia en los dispositivos bélicos no constituye una apología de la ciencia puesta al servicio de la destrucción. Por el contrario, es una risa burlona que muestra que la pesadilla descansa en los excesos de la razón. Carlos Marín parece invertir una fórmula de vieja data en los anaqueles del conocimiento artístico y decirnos que "la vigilia de la razón, y no sólo el más profundo de sus sueños, también produce monstruos".

GUSTAVO ADOLFO VILLEGAS GÓMEZ

Doctor en Artes

Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

Prueba Tribilín / Video y objeto / 00: 50:00 / 100 x
35 x 11cm (objeto) / 2015

Bomba Egg Man / Video y objeto / 00: 53:00 / 33 x
15 x 17 cm (objeto) / 2015

Manizales, 1989

Los proyectos de Eliana Morales son dispositivos poliédricos pensados para generar un distanciamiento. Con ellos, nos alejamos de todo aquello que es considerado incuestionable o irrefutable. La distancia que generan nos hace cuestionar sobre los hábitos mentales a los que estamos acostumbrados y esa extrañeza nos hace reflexionar sobre las pautas de lectura que tenemos aprendidas y cómo estas, en el fondo, son un constructo social.

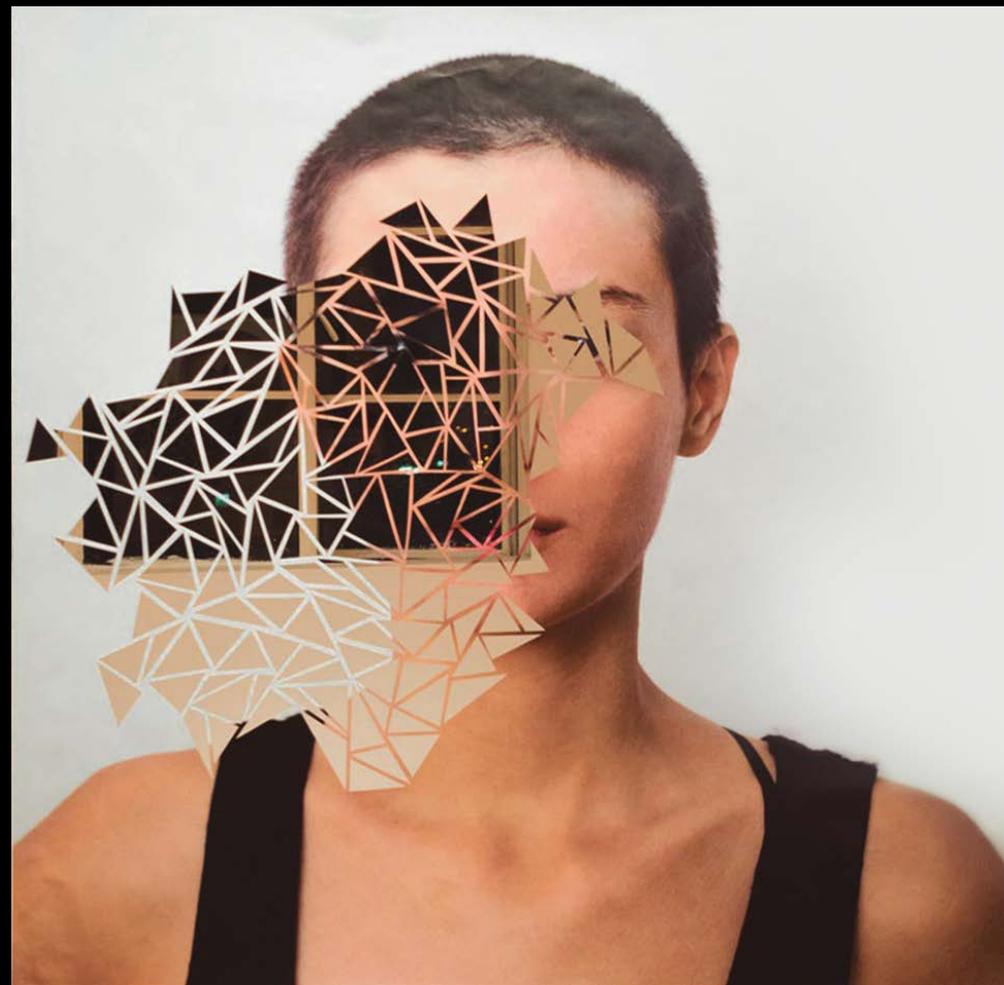
En sus piezas, utiliza el "chiste" para hacer visible que nada, en realidad, es cierto. No quiere construir nuevas "verdades", sino que se centra en desencadenar una serie de preguntas con las que desaprender todo aquello que inconscientemente tenemos interiorizado.

Muchos de sus últimos trabajos se han centrado en analizar la construcción binaria de las lógicas del cuerpo preestablecidas culturalmente (hombre/mujer) y en los estereotipos que refuerzan esta dualidad. Experimenta con fragmentaciones de cuerpos que remiten a una promiscuidad en la forma en la que son contruidos y cómo se relacionan con el resto. Sus trabajos son gestos muy ligados a los movimientos feministas y queer, surgidos durante la liberación sexual. Estos, introducidos en el espacio expositivo, se convierten en

Strike a pose
Strike a pose
Vogue, vogue, vogue
Vogue, vogue, vogue
Madonna

un autorretrato social que desafía el orden preestablecido. Hablan de toma de conciencia de las contradicciones, de complejidad y de diversidad. Su trabajo nos permite liberarnos de los tópicos dogmáticos que se convierten en principios inalterables a través de su repetición: representan la capacidad de dudar.

FERRANELOTRO

Serie Niño Feral / Instalación / Fotografía digital impresa intervenida con cortes a mano / 3 piezas de 90 x 90 cm / 2015

Riosucio, 1991

Construir identidad

Dos contextos geográficos han forjado su identidad: Riosucio (Chocó), que cimentó la experiencia vital de sus primeros años, y Medellín (Antioquia), fuente de experiencias emocionales propias en una ciudad que crece aceleradamente. A partir de los recuerdos, Mayra Moreno trata de entender sus relaciones con la familia, las costumbres y tradiciones, la relación entre cultura y naturaleza, la geografía y las diferentes fases climáticas del entorno mágico de su origen. Desde la distancia, evoca su pueblo natal y recurre a la memoria para extraer el alimento apasionado que da origen a sus pinturas collages. Tiempo natural, Peces en la casa, Reloj de inundaciones, son apenas algunos de los títulos de sus obras.

Hay un gusto artesanal manifiesto en la manera de su proceder con los materiales, gusto que se evidencia en el tratamiento pictórico, en zurcir, en tejer y enmarañar los "hilos", en cortar y pegar. También, recurre a la geometría para definir el formato octogonal de sus trabajos, producto de la observación atenta de las formas resultantes del entramado de la fibra en la silla mecedora de su abuela. De niña, contemplaba pacientemente los ciclos naturales del crecimiento del río en todas

Todos tenemos una maquina del tiempo, la que nos lleva al pasado son recuerdos y la que nos lleva al futuro son sueños.

Herbert George Wells

sus etapas, hasta que los peces empezaban a habitar la casa inundada. Un muelle de madera da acceso a la vivienda. De estos episodios que aún recuerda con pasión nos habla Mayra Milena en su propuesta artística. "Soy un tejido de experiencias", dice ella. En ese tejido, encuentra el sentido para construir identidad.

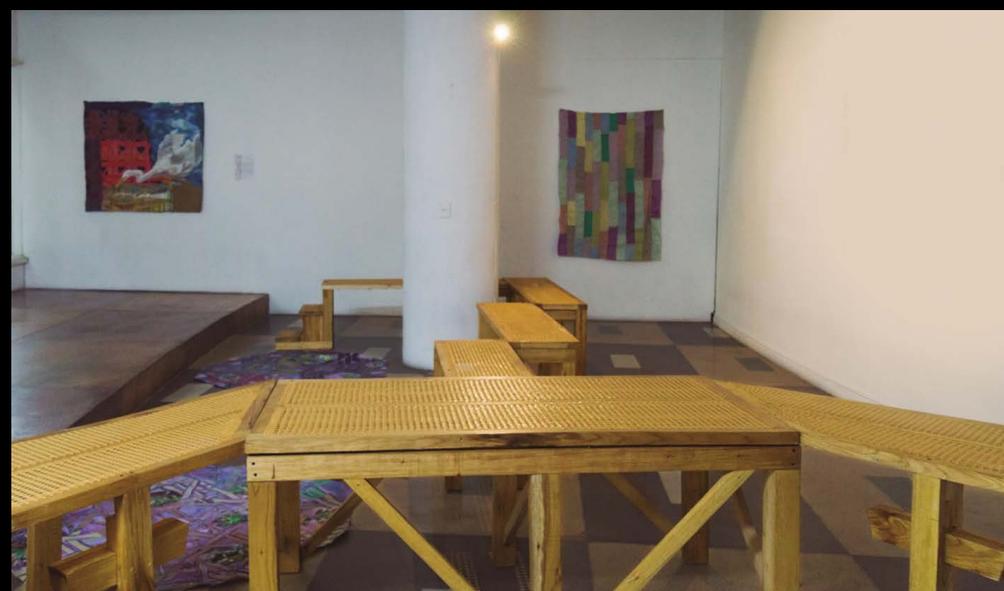
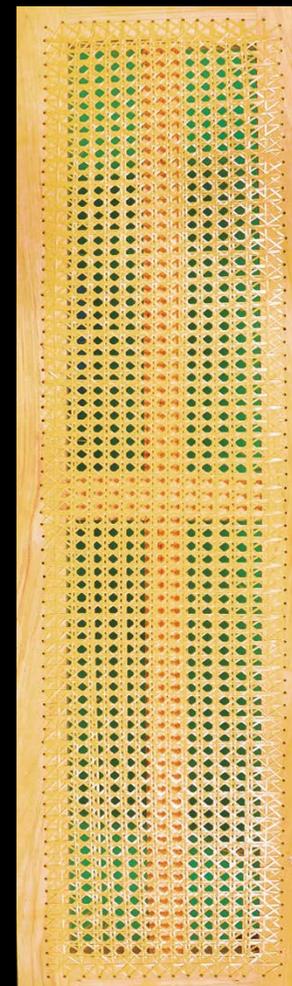
ARMANDO MONTOYA LÓPEZ

Docente titular

Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

Serie Hilando pensamientos / Collage / 4 piezas: 35 x 25 cm c/u / 2014

Sincronicidad / Instalación / mimbres, madera, acrílico y tela / 0.8 x 8 x 5 mt / 2016

Medellín, 1984

Estar a la deriva es algo así como estar sin rumbo. No hay una meta definida o un punto de llegada... Edwin Ochoa plantea su trabajo de esa manera: recorridos que no tienen un fin o propósito específico, donde los sentidos están atentos a todo lo que sucede. Allí construye paisajes audiovisuales a partir de diálogos entre la imagen y el sonido.

¿Cuál es la pregunta, entonces? Descubrir el mundo con una mirada nueva, desprevenida, que no busca nada y que en el solo acto de caminar encuentra su objetivo. ¿Qué se observa? ¿Qué se huele? ¿Qué se escucha? Allí inicia el trabajo: una imagen que captura, un sonido que sorprende o un olor que nos lleva al recuerdo. Con estos elementos, se construye la obra, no para describir contextos o lugares, sino para crear situaciones extrañas, enajenadas o paradójicas, donde el tiempo transcurre de otra manera y con otro sentido.

Caminar significa transformación simbólica del territorio y forma de arte autónoma. Se trata de espacios atravesados por un sujeto andante que, en su ensimismamiento, entra en estrecha comunión consigo mismo, con su sombra y con el paisaje.

La deriva es un viaje no planeado a través de un paisaje, usualmente urbano, en el cual la geografía, el entorno y arquitectura subconscientemente dirigen al viajero.

Guy Debord

Este paisaje cambiante demanda algo más que una perspectiva de simple espectador y exige una relación estética íntima entre sujeto y geografía, donde la contemplación significa percepción y sabiduría.

En *Límite*, se construye un paisaje surreal desde el extrañamiento y la multiplicidad de la imagen, del elemento que flota sin rumbo y desde la sensación que genera el paisaje mismo.

En *Complejo*, el absurdo de la narración de un recorrido se cierra en sí mismo. Inconducente, deambula sin ningún fin, es atemporal. Deambular significa intervención del espacio, andar como instrumento estético de conocimiento, recorrer pasillos interminables en medio de un silencio que lo cubre todo.

ANA MEJÍA MACMASTER
Docente

Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

Límite / Video / 00:03:12 / 2014

Complejo / Video / 00:11:15 / 2014

Walkscapes 1 / Video / 00:03:27 min / 2015

Walkscapes 2 / Video / 00:03:06 min / 2015

Medellín, 1993

El tiempo de la emancipación del dibujo, que le permite mostrarse a sí mismo y no estar subordinado a otras prácticas, parece haber sucedido. Se emancipó. Ahora, se sobre-expone, por ejemplo, en el afán complaciente que puede dar un sofisticado dominio técnico. Va perdiendo el encanto marginal. No habría ya resistencia en la que soporte su nada.

Para fortuna de quienes nos vemos inmersos en el dibujo, desde la mirada o desde el hacer, este se nos presenta diverso y expandible (despliegues y repliegues). Se expande el dibujo, la percepción, el dibujante. Todo queda en un gesto.

En el vacío o la saturación, el dibujo es posibilidad. Hay diferentes modos-dibujo. En la obra de Juan Carlos, hay uno contenedor y otro salvaje. Del primero, se desprenden dos formas: un dibujo-aleph (Espacio profundo), citando a Borges, "uno de los puntos del espacio que contiene todos los puntos" y otro instrumentalizado que ilustra, por ejemplo, sus propios efectos al habitar el cuerpo del dibujante (Anatomía ilustrada de un dibujante) o la manera en que es sistema de relaciones, herramienta al servicio del pensamiento (Prolongaciones). En este modo del dibujo-contenedor, el dibujante no alcanza a diluirse en su hacer y aparece como

Para hacer una tarta de manzana primero tienes que crear un universo

Carl Sagan

canal o como dominante a través de su habilidad y su pensar.

El segundo modo es autónomo. Se presenta espacial y ruidoso en algunos casos (fugas) o se mantiene latente, invisible y al acecho en otros (Cómo cazar dibujos). El dibujante puede no estar, aunque pueda aparecer su rastro como coleccionista o paciente cazador.

Emancipados, salvajes o sujetos a lo funcional, dibujo y hacedor se encuentran, se acompañan y, a veces, se detienen a escuchar el tiempo.

CÉSAR DEL VALLE

Artista plástico, Universidad de Antioquia

Cómo cazar dibujos / Frascos de vidrio, lápices intervenidos, alambre de hierro / Dimensiones variables / 2015

Espacio profundo / Dibujos, repisas, lupas y lápices intervenidos / Dimensiones variables / 2015

Trampa para dibujos / Caja de cartón, libreta, vara de madera, cordel / Dimensiones variables / 2015

Medellín, 1987

La espera

Un postulado de la psicología pregonada que la ansiedad aparece como respuesta a una amenaza. Se trata de una emoción que surge cuando se presiente el peligro, sea la inminencia de la amenaza real o imaginaria.

La espera es la declaración explícita de la argumentación precedente. Y más que una declaración, es la evidencia. Para ello, se pusieron en conjunción los medios que revelan la situación como un hecho cierto, esto es, el video y su lenguaje asociado a la certificación de la realidad. Esto constituye un dato, no solo muy relevante, sino definitorio para la interpretación, pues podríamos cuestionar la veracidad de la acción que se muestra en pantalla, considerándola una impostación o una actuación. Así como Marina Abramovich lo llevara a escena, en La espera, "la artista está presente" y, también como si Abramovich lo ejecutara, la artista Catalina Posada necesita y requiere de una estrategia para estar presente, pero sin que su presencia se convierta en representación o en ficción. Es por eso que ella -Posada- se pone una trampa. La trampa sigue el ejemplo de Sophie Calle, agenciándose un intermediario con la misión de capturar el instante decisivo, en este caso, cuando la

En el fondo solo me parecen dignos de contar los acontecimientos de mi vida en los que el mundo inmutable incide en el mutable. De ahí que hable principalmente de los acontecimientos internos. A ellos pertenecen mis sueños e imaginaciones. Además constituyen la materia prima de mi trabajo científico.

Carl Gustav Jung

artista, sin posar ni actuar, se muestra en un estado de total vulnerabilidad: la plenitud de su ansiedad.

Gesto confesional donde la artista se expone casi de manera obscena mientras espera y su ansiedad es, por momentos, incontrolable. Obscena porque es una situación íntima donde ella se muestra sin las protecciones que se activan cuando el ojo ajeno amenaza e impone el uso de las máscaras identitarias. El video, utilizado de manera convencional, sin trucos ni decorado, se convierte en la prueba documental de ello. Obscena y amenazante (como reza la afirmación inicial), porque no podemos evitar la identificación (a la manera aristotélica), tanto real como imaginaria, sabiendo en lo más profundo de la consciencia que la sinrazón amenaza y que el salvavidas de la cordura apenas pende de un hilo.

GABRIEL MARIO VÉLEZ
Artista, docente, investigador
Coordinador de Posgrados,
Universidad de Antioquia

Tiempo-Espera / Video / 00:04:00 / 2015

Medellín, 1992

Gabriel, el que pone series repetidas de *no futuro y más destruye fácil*, compone en secuencias serigrafadas ciclos repetitivos de rostros que conforman un conjunto publicitario del no futuro. Artistas, cantantes y literatos de una época sin precedente alguno, de rupturas, vacíos espirituales y emergencias sociales corroboran, en el ritual de la muerte, la agudeza de sus oprobios: no hay futuro; no hay ningún sentido en el tiempo, su instantaneidad nos deja ante verdades llegadas con un silencio pavoroso. El collage y los colores refuerzan el sentido de una marquesina siniestra que destruye. Destruye. Destruye. Destruye. Fácil. Fácil. Fácil... Tu pa tu pa tu pa tu pa tu pa. No hay futuro; no hay futuro.

El resultado, una imagen locuaz y devastadora: jóvenes y jovencitas en el culmen y esplendor de la juventud, pero raídos y desgarrados por la bruma de su genial rebeldía. En su propuesta, el cuerpo solo es un vehículo de contacto con la realidad. La expresión del mismo es la resina que cubre la memoria. La obra se convierte en evidencia de un pasado desmemoriado... una prótesis de la memoria.

Tengo la sensación de que nací en un presente turbio; ¿El futuro?, ¡el dichoso futuro!. No hay nada más pavoroso... Mientras tanto el despeñadero paulatinamente se llena...

*Fragmento inédito de:
Acerca del curso torcido de las cosas.*

Dante León

La obra de Gabriel propone una lectura de la ciudad y sus actores, generando, así, un diálogo acerca de cómo percibimos el espacio en el que anida el no futuro. La paradoja, probablemente, ni el artista, ni el espectador la resolverán... Cada uno, paso a paso, irá desenvolviendo lo que considera que podrá ser el futuro.

CARNE DE DIABLO

Músico y artista independiente no formado en ninguna academia y sin esperanzas en la educación.

Donde se tocaba al ritmo fuerte de unas baquetas labradas en palos de escoba / Serigrafía sobre lienzo 260 x 180 cm / 2015

Cual Futuro Hijueputa Vol.I / Impresiones digitales audio 00:39:00 / 2015

Lorica, 1991

Diana Ramos, como una gran mayoría, cree que trascendemos la condición física de la existencia para continuar un camino más allá de la muerte. Por ello, la imposibilidad de comprender el eterno misterio la ha llevado a observar posturas religiosas y filosóficas. Pero fue en la categoría antropológica de liminalidad que halló asiento para sus cuestionamientos. Entendida como transicionalidad, Ramos intenta dar cuenta del lugar de la muerte como lo indeterminado.

El principio de determinación de toda realidad ha de ser indeterminado.

Anaximandro

Su propuesta plástica confluye en la imagen poética que a través de la fotografía expresa lo indecible, "ese" lugar de paso que conecta con una instancia, otra más allá de los límites de la razón. En un proceso íntimo de toma fotográfica, camina por las riberas de la represa antes de la aurora o al momento del crepúsculo -en su amada Lorica- para captar con su lente un paisaje inquietante y misterioso.

JULIO CÉSAR SALAZAR ZAPATA
Docente

Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

Limen / Fotografía color / 80 x 120 cm / 2015

Sin título / Fotografías color / 3 piezas / 60 x 90
cm c/u / 2015

Apartadó, 1983

D
I
A
N
E
T
H

S
E
R
N
A

S
Á
N
C
H
E
Z
·
46

La escuela es... el lugar donde se hacen amigos, no se trata solo de edificios, aulas, salas, pizarras, programas, horarios, conceptos[...] Escuela es sobre todo, gente, gente que trabaja, que estudia, que se alegra, se conoce, se estima[...] la escuela será cada vez mejor, en la medida en que cada uno se comporte como compañero, amigo, hermano. Nada de isla donde la gente esté rodeada de cercados por todos los lados. Nada de convivir las personas y que después descubras que no existe amistad con nadie. Nada de ser como el bloque que forman las paredes, indiferente, frío, solo. Importante en la escuela no es solo estudiar, no es solo trabajar, es también crear lazos de amistad, es crear un ambiente de camaradería, es convivir, es unirse. Ahora bien, es lógico[...] que en una escuela así sea fácil estudiar, trabajar, crecer, hacer amigos, educarse, ser feliz.

Paulo Freire

Desde su ejercicio docente y su preocupación por las consabidas problemáticas de socialización que la convivencia en la escuela y en el aula suscita, Dianeth Serna indaga, a través de la producción plástica pone en evidencia tales contextos de discriminación de manera crítica y reflexiva. Acoso, burla y rechazo son situaciones recurrentes observadas con rigurosidad y compromiso en un intento

por sensibilizar sobre estas problemáticas y descubrir herramientas pedagógicas en la experiencia compartida con sus estudiantes, que conlleven al reconocimiento y aceptación del otro en su diferencia. Vulnerabilidad, exclusión, ridículo e invisibilidad quedan acentuadas en soluciones formales que dan cuenta del delicado y frágil material que es el espíritu humano.

JULIO CÉSAR SALAZAR

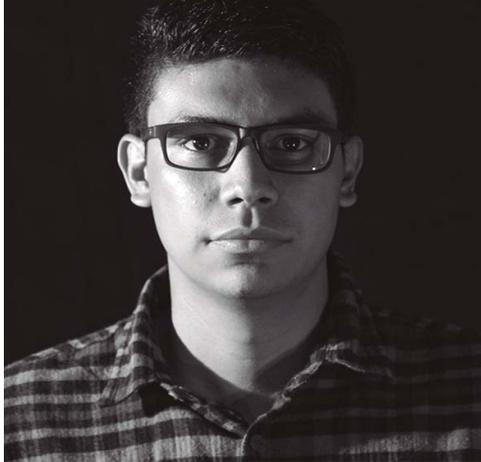
Docente

Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

Invisible / Instalación / 32 sillas a escala en Mdf y acrílico / 10 x 90 x 35 cm / 2015

Silencio / Instalación / Pupitre: vidrio y estructura metálica / Dimensiones variables / 2015

Medellín, 1988

C
A
M
I
L
O

T
E
H
E
R
Á
N

A
R
S
I
A
·
48

Los signos movilizados por Camilo Teherán buscan interrogarnos sobre la calidad del aire que respiramos y los focos de contaminación perceptibles en Medellín. Para sus acciones o intervenciones en el espacio público, el artista utiliza materiales desechados. Esto ocurre por ejemplo en *Recirculación*, un *stop motion* donde usa vasos plásticos incrustados en una reja para crear las siglas de gas carbónico, CO2, y con ellas un gesto que cuestiona la contaminación atmosférica.

También produce imágenes paradójicas con procesos experimentales y materiales no convencionales, como en el proyecto *Aires de Medellín*, en el que hace una reserva del título con adhesivo sobre lona, luego la expone al *smog* del mofle de un autobús, retira la calca y se lee el texto positivado por el hollín.

La ciudad no es solamente espacio físico, realidad material socialmente construida.

La ciudad también es una construcción simbólica, la que realizan sus habitantes.

Ernesto Licona Valencia

De esta manera, la búsqueda de Teherán nos plantea una mirada ecológica que se define en una suerte de cartografía de la contaminación urbana, pero construida a partir de acciones que reescriben lugares, generando tensiones entre los conceptos de ambiente y desarrollo. Este mapa contiene un conjunto de signos cifrados que nos proyecta sospechas sobre lo vulnerables que somos como especie ante nuestros propios desarrollos técnicos.

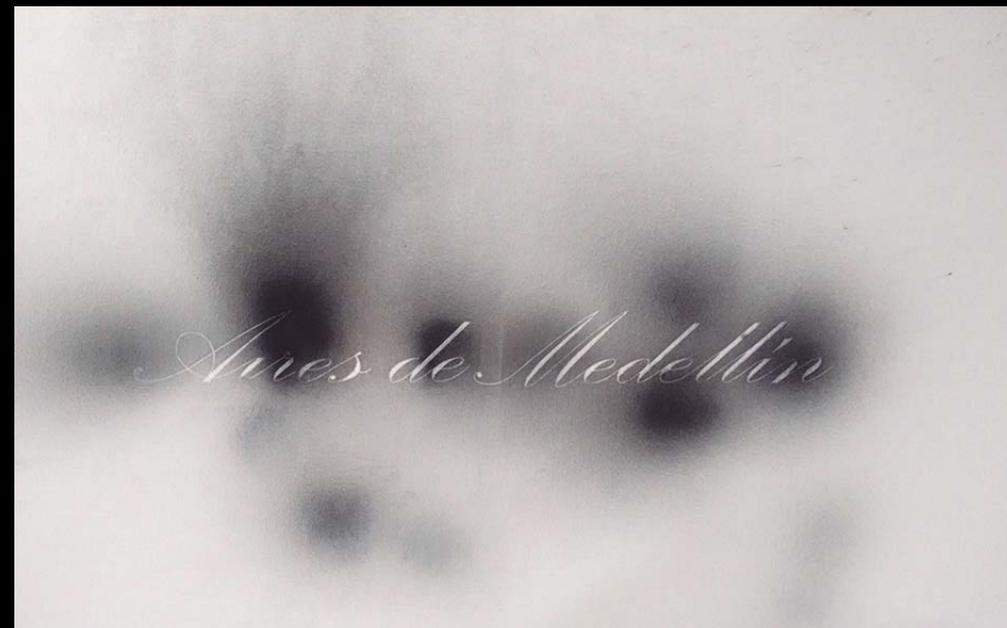
FREDY ALZATE GÓMEZ

Docente

Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

Aires de Medellín / Stencil y Co2 sobre lona / 100 x 200 cm / 2015

Recirculación / Stop motion / 00:00:45 / 2014

Medellín, 1978

En la naturaleza, Mónica Viviana Toro encuentra la idea y los materiales que conforman su obra. La idea es la circularidad como patrón fundamental, presente en la naturaleza toda, patrón físico que se conecta con lo metafísico de las vivencias humanas y el devenir histórico. La idea de la circularidad es potente, pues nos recuerda que el centro está en todas partes, que somos "una cadena de innumerables eslabones" unidos por la vida, una tela de araña tejida que se conecta desde siempre y en todo lugar, increpándonos a recordar que lo que se le haga a la naturaleza nos lo hacemos a nosotros mismos y que ella está ahí, ante nuestros ojos, con su eterno y maravilloso colorido, para demostrarnos quizás que no podemos olvidar la multiplicidad como un elemento esencial en ese "patrón" de la naturaleza, que la idea de fijeza y uniformidad es una enfermedad de nuestra mente. Así mismo, nos enseña, con el círculo y su movimiento hecho espiral, que la muerte no existe, que solo existe la transformación constante.

La obra de Mónica Toro contiene lo habitado por ella en la cercanía de su hogar, lo cual, a través de la creación artística, interroga la mirada de los espectadores. Allí se une lo íntimo y la memoria colectiva, permitiendo a la imaginación, trasegar por parajes propios y ajenos.

Además, su trabajo también posee el fuerte vínculo entre biología y arte. Vivir en la cima de un otero le ha permitido enriquecer y potenciar su búsqueda, afirmando, así, el patrón universal que se le impuso

...Recuerda que todas las cosas giran y vuelven a girar por las mismas órbitas Y que para el espectador es igual verla un siglo o dos o infinitamente.

Reflexión 14, Marco Aurelio

como idea central. El corte transversal del tallo, de una hoja y hasta de la flor y el fruto del árbol del Yarumo, (como se le conoce, en nuestras cercanías andinas, a la *Cecropia Peltata*) revela claramente la pintura circular de la naturaleza y, así mismo, en su silencio magno, nos dice a gritos sobre el cuidado del agua, pues son árboles protectores de las fuentes de la vida. Así, pues, la obra de Mónica Viviana Toro Jiménez une lo cercano de su hogar con los llamados al cuidado y la salvaguardia de lo esencial, para que se mantenga con vida la naturaleza toda. También, denuncia silenciosamente los excesos que nos apartan de la armonía, el uso comercial e indigno que se hace, muchas veces, de una planta sagrada en la ciudad o el peligro que nos acecha, si no cuidamos y celebramos el trabajo silencioso del Yarumo e interrumpimos, ciegos de ego y ambición, el rito y el movimiento de la *Cecropia Circularis*. Dicho en otros términos, su obra "reúne lo más lejano, con lo más cercano".

MILEYDI MARÍA CIFUENTES MESA

Licenciada en Filosofía, Universidad de Antioquia.

Cecropia circularis /Instalación /madera, acrílicos sobre lona, serie gráfica digital, mesa /2015

Medellín, 1992

Mónica Toro interroga en su obra los presupuestos de verdad impuestos por el raciocinio científico. En un interés particular por el lenguaje como dispositivo de comunicación, por la taxonomía y sus modos clasificatorios, por la medición mecánica del tiempo y la configuración del espacio en cartografías naturalizadas, confronta lo arbitrario de tales categorías como paradigmas que estructuran lo

El origen y la evolución de la vida están relacionados del modo más íntimo con el origen y la evolución de las estrellas.

Carl Sagan

real. Influida por la complejidad del pensamiento borgiano, indaga en las contradicciones contenidas en una tal configuración del mundo interrogando el orden y modelando el caos. Con su propuesta plástica, ironiza, cuestiona y reta la razón a través del despliegue de lo absurdo para inquietar sobre la construcción de sentido y sugerir otros caminos para abordar la realidad, lo posible y lo imposible.

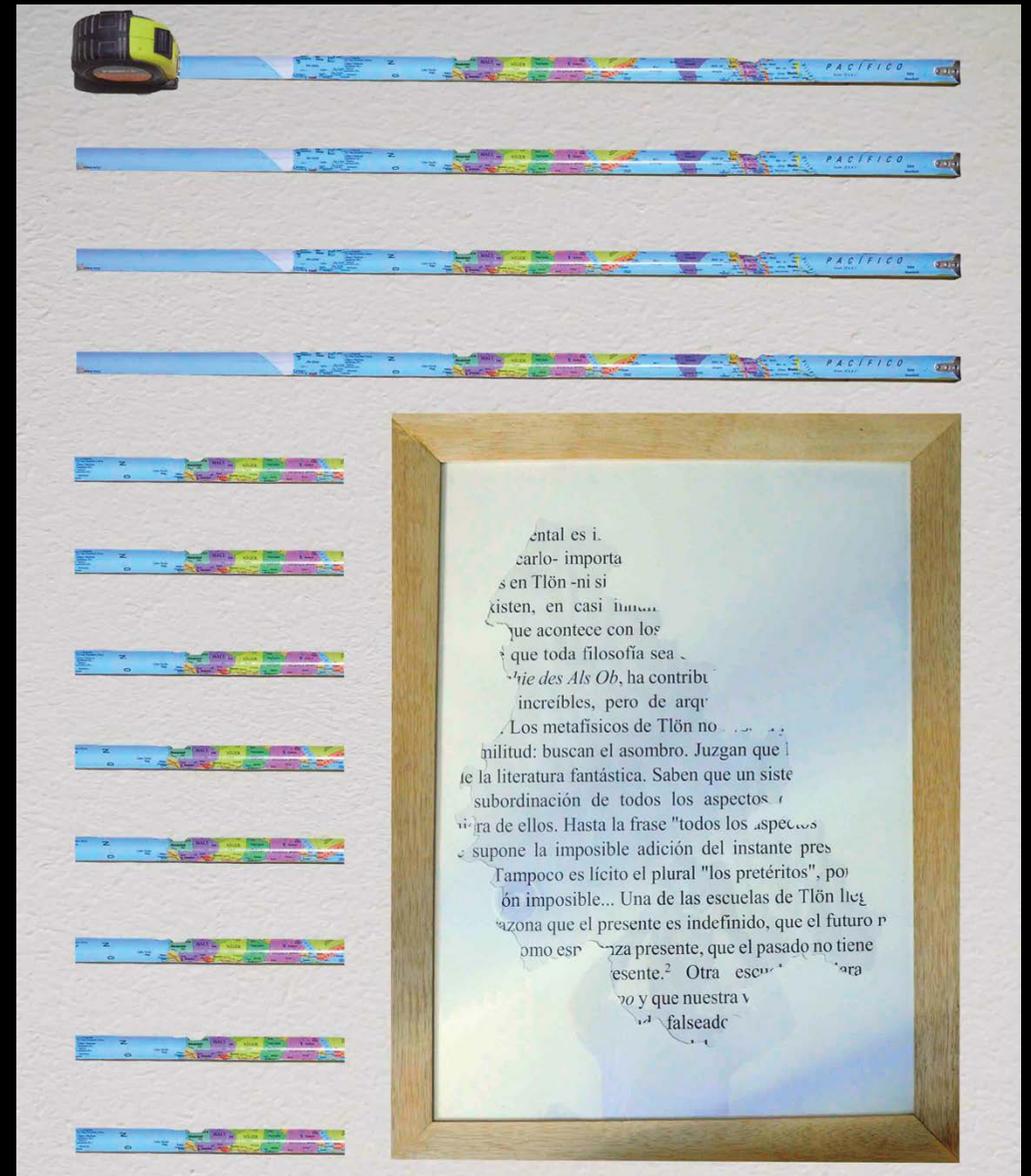
JULIO CÉSAR SALAZAR ZAPATA

Docente

Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

Laberinto / Collage / Mapas recortados, madera y vidrio / 500 x 400 cm / 2015

Laberinto / Cinta métrica: mapas recortados, texto: 50 x 80 cm / 2015

Sto. Domingo (Ant), 1987

Como todo niño...

Adobe, ladrillos, silla, puerta, tabla, neumático, martillo, pala y pica son objetos que ha recolectado un hombre para re-crear una imagen absurda en la realidad, pero necesaria en su presente al catapultarse desde el pasado, en el cual encuentra que la infancia es la promotora, no solo de dicha imagen, sino también de su comportamiento: él mira un objeto y luego lo relaciona con otros, dejando actuar su fuerza inocente pero audaz sobre ellos, hasta configurar un juego escultórico, donde se desafían unos con otros y con el espacio, adquiriendo una levedad inexistente, un peso inestable y una resistencia casi mágica...

Quizás todo esto sea un acto de magia que nos deja ver su truco para poner a prueba nuestra razón, la misma que nos hace dar un paso atrás,

Su levedad no tarda en revelar su propio peso insostenible.

Italo Galvino

estar atentos y seguir mirando lo que aún no ha pasado, pero que pasará o nos pasará, porque finalmente somos nosotros los que estamos en constante tensión, los que nos asustaremos con cualquier movimiento y los que cerraremos los ojos para evitar ver la decaída de esta construcción indefinida.

Existe, pues, un hombre que aún es un niño y, como todo niño, nos lanza su imaginario y sale corriendo dejándonos con la incertidumbre de qué hacer... En todo caso, si algo pasa, estaré ahí...

LINDY MÁRQUEZ

Docente

Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

Cuña / Instalación / Pala, llanta de retroexcavadora, madera / 2015

Estado de equilibrio / Instalación / Pica, silla, adobes, cable de acero / 2015

Línea de tensión / Instalación / Martillo, puerta, adobe, cable de acero / 2015

Caldas (Ant.), 1985

Dime qué consumes

¿Qué papel desempeña el arte en la sociedad? La disidencia pareciera ser una fuerte pulsión presente en gran cantidad de procesos que vemos discurrir y desarrollarse en los talleres de nuestra facultad. De manera inevitable el pensamiento artístico refleja de manera sensible un malestar, un error que se reproduce y multiplica de manera complaciente en nuestra manera de vivir los tiempos que nos venden hoy.

Contradichos y contrahechos damos click para apoyar o refutar, para comprar y ofrecer una verdad efímera, para de manera aparente

En una sociedad de consumo hay, inevitablemente dos clases de esclavos, los prisioneros de la adicción y los presos de la envidia.

Ivan Rech

cambiar de canal en la tv, para tomar una foto, aplicar un filtro y subirla en la red. El arte es una configuración, es una decisión, es también una evidencia de un momento del pensamiento individual que inmerso en un colectivo hace algo presente (una acción al parecer algo común y trivial pero que en definitiva es bastante compleja). Celebro el proceso de Catalina y la resiliencia, la posibilidad de crear sentido.

JUAN FERNANDO VÉLEZ
Docente

Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

Melones / Fotografía color / 4 piezas / 150 x 150 cm
c/u / 2015-2016

Itagüí, 1985

Metáforas

Algunas empresas multinacionales alientan el inconsciente colectivo de los consumidores empleando diseños llamativos y frases sugerentes en los eslóganes de sus campañas publicitarias. El propósito de esas campañas es "vender a cualquier precio", sin importar las consecuencias y los efectos secundarios que puedan generar. El discurso se ubica en una economía que evidencia manipulación comercial y consumismo y la venta de productos termina representando una falsa "identidad nacional" entretejida en el discurso sobre la belleza. En la mayoría de los casos, dicen vender alimentos naturales cuando, en realidad, unos son transgénicos y otros son procesados a partir del uso abusivo de químicos.

En este contexto, especialmente en el consumo de *Coca-cola*, Andrés Vásquez cifra su interés conceptual y su práctica artística, ligada con el diseño, para hacer un señalamiento crítico y sarcástico, evidenciando los artilugios. Utilizando el mismo lenguaje de los medios de comunicación, desarrolla piezas que se constituyen en alusiones a una estética estándar internacional: botellas hechas con azúcar; un dispositivo de seguridad para que, en caso de emergencia, rompa el vidrio y se

El efecto, si no la intención original, de la creación más moderna de las marcas es poner a la cultura anfitriona en un segundo plano y hacer que la marca sea la estrella.

Naomi Klein

inyecte el contenido; diseños del producto adaptables a varias tallas corporales y un manual de instrucciones sobre *Cómo aflojar un tornillo*. Se trata de metáforas conceptuales que reflejan sus opiniones sobre la dependencia del consumidor y sobre las ventajas y desventajas al ingerir el producto.

ARMANDO MONTOYA LÓPEZ

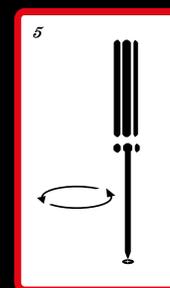
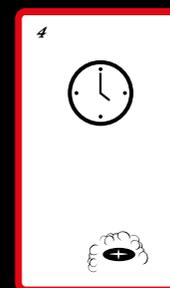
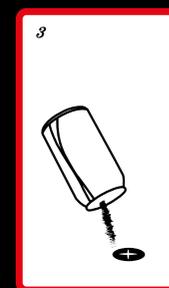
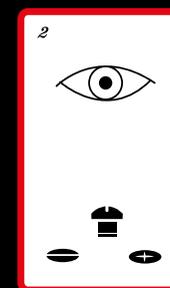
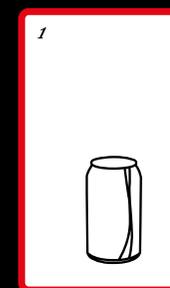
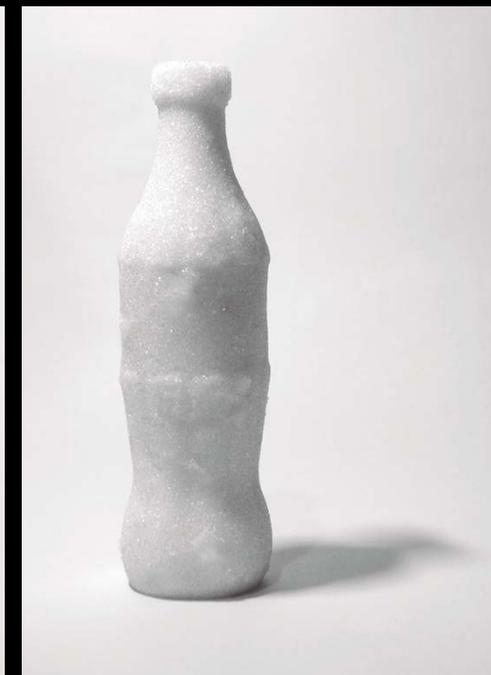
Docente titular

Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

Caja de seguridad / Intervención / Adhesivo cortado y bolsa Dextros intervenida / 5 piezas / 2014

Botella / Azúcar compactada / 23 x 13 x 13 cm / Contenedor en acrílico / 2014

Como aflojar un tornillo / Instalación / Vinilo adhesivo sobre pared / 500 x 150 cm / 2013

Medellín, 1988

Las formas escultóricas de Santiago Zapata presentan una geometría elemental con principios minimalistas, pero, al estar dotadas por sutiles referencias simbólicas, acogen narrativas que pervierten precisamente los postulados del *minimal art* de los años setenta. "Mis obras se erigen como monumentos a lo cotidiano, a lo simple; se convierten en monumentos al olvido, en lugar de ser constantes recordatorios de la historia", dice el artista.

Sus instalaciones recientes se caracterizan por utilizar volúmenes con materiales que reflejan el entorno. Poseen signos derivados de la cultura visual contemporánea con una apariencia sofisticada e industrial, pero también, y de modo sutil, refieren prácticas fúnebres o totémicas sobre la marcación de lugares con túmulos.

*La idea es el todo y el objeto es tan sólo un artefacto que acaba modelando a la propia idea.
La ejecución es un asunto superficial*
Sol LeWitt

Así, los emplazamientos que realiza Zapata plantean nociones de lugar a partir de las relaciones entre el paisaje, la arquitectura y el cuerpo, que amplían los paradigmas y temporalidades de la exhibición, para que nuestra experiencia visual se torne fluida y maleable, en vez de estática y lineal. Cuando el espectador queda implicado en los espacios alterados por los objetos espectrales, el problema escultórico es trascendido por el carácter fenomenológico, lo que activa interpretaciones subjetivas más determinadas por los imaginarios personales que por referencias históricas o culturales.

FREDY ALZATE GÓMEZ

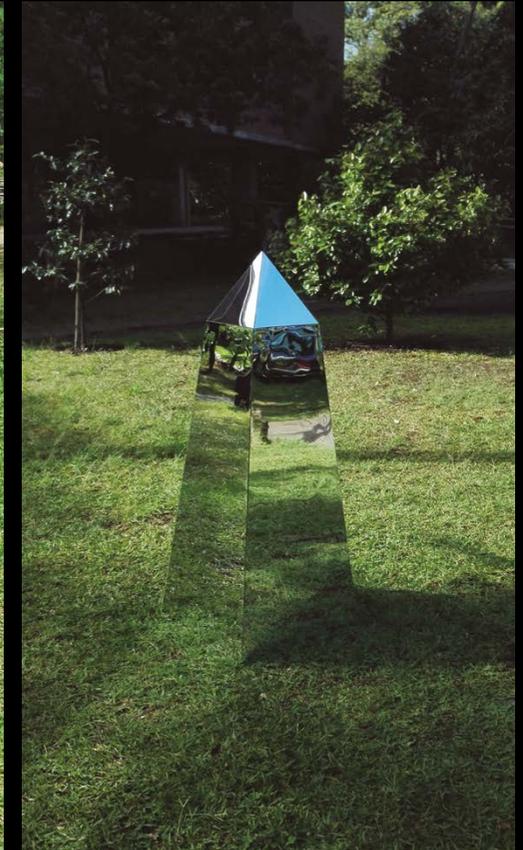
Docente

Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

Todo / Estructura / Madera, material reflectivo /
140 x 70 x 30 cm / 2015

Obelos / Estructura / Madera, material reflectivo /
150 x 50 x 50 cm / 2015

Túmulos / Instalación / Madera, material reflectivo
/ 24 piezas / 120 x 3 x 4 cm / 2015

MUESTRA DE GRADO 2016 - I
AGRADECE A:

COORDINADORA DE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES
MORELIA MESA PÉREZ

ASESORA PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES
CATALINA ROJAS

ESTUDIANTES PRACTICANTES, DEPARTAMENTO ARTES VISUALES

JUAN DAVID AGUDELO
EDISON ANDRÉS ÁLVAREZ
RAFAEL CÁCERES
JHON DAVID JARAMILLO
PABLO HOYOS
ESTEFANY GALLEGO
OSMER MARTÍNEZ
KELLY MEJÍA
JENNIFER KATHERINE MESA
JHON FERNANDO MONTOYA
LAURA MUÑOZ
IDELFONSO MORALES
MELISSA MONTOYA
ALCIDES PALOMEQUE
CAROLINA PATIÑO
XIOMARA TEJADA
KIARA ALEJANDRA LÓPEZ
KELLY JOHANA VARELA

IMPRESO MAYO - 2016
MEDELLÍN - COLOMBIA

KELLY AGUDELO CASTAÑEDA
XIMENA ÁLVAREZ FLÓREZ
ÁNGELA ÁNGEL SANCHEZ
JORGE LUIS CAÑAVERAL
JOHNNY CORREA MEJÍA
DANIELA CRUZ VÉLEZ
VANESSA FORERO RAMÍREZ
JOSÉ EDUARDO GALEANO
ESTEBAN LARA VALENCIA
CARLOS MARÍN MORALES
ELIANA MORALES ZULUAGA
MAYRA MORENO MENA
EDWIN OCHOA VÉLEZ
JUAN OSORNO SALDARRIAGA
CATALINA POSADA LÓPEZ
GABRIEL QUIROZ TORO
DIANA RAMOS VALDÉS
DIANETH SERNA SÁNCHEZ
CAMILO TEHERAN ARSIA
MÓNICA TORO JIMÉNEZ
MÓNICA TORO PARDO
ESTEBAN VALENCIA MONSALVE
CATALINA VANEGAS TAMAYO
ANDRÉS VÁSQUEZ ELORZA
SANTIAGO ZAPATA MONTOYA