

Universidad de Antioquia
Facultad de Artes
Departamento de Artes Visuales
Medellín - Colombia

Inter-zonas
Primera edición
Junio 2018, Medellín

©Universidad de Antioquia

Facultad de Artes

©Juan Fernando Vélez González

Preprensa

Impresión

Rector de la Universidad de Antioquia
Mauricio Alviar Ramírez

Decano de la Facultad de Artes
Gabriel Mario Vélez Salazar

Vicedecano de la Facultad de Artes
Alejandro Tobón Restrepo

Jefe del Departamento de Artes Visuales
Bernardo Barragán Castrillón

Coordinador Área de Integrado y Grado
Armando Montoya López

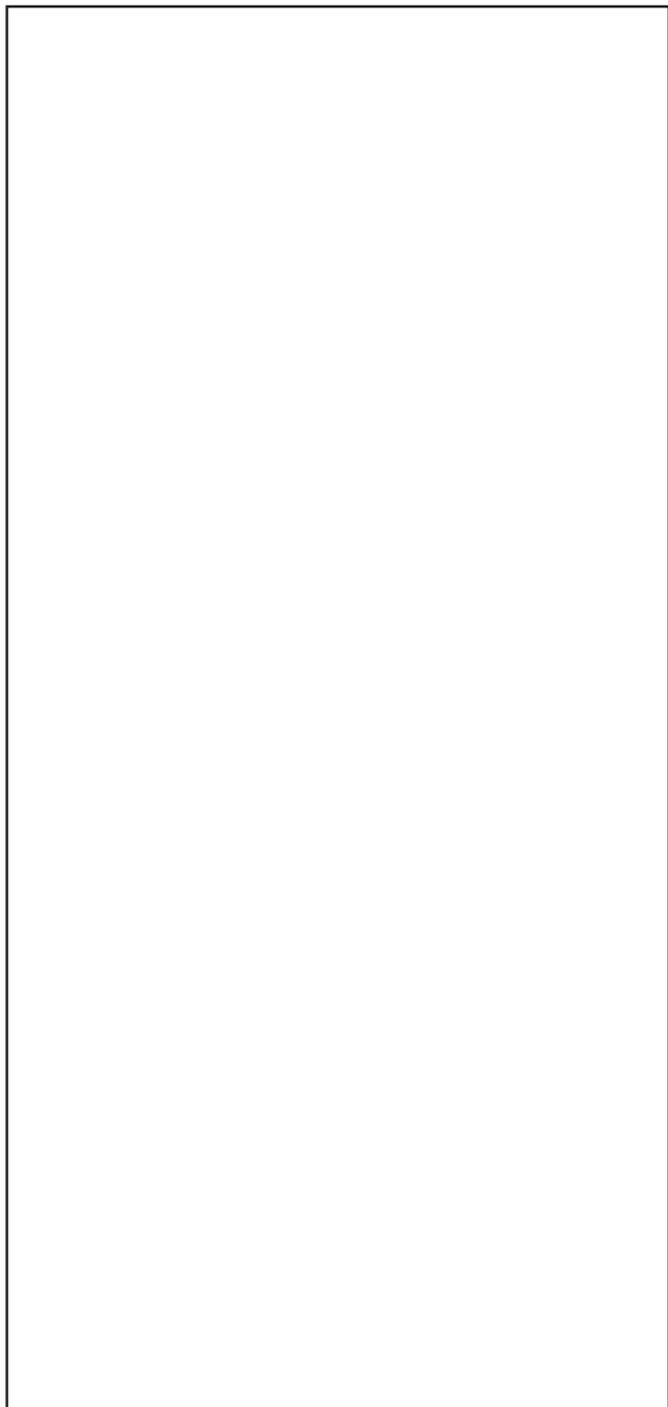
Coordinador Muestra de Grado y corrección de estilo
Juan Fernando Vélez González

Diseño y diagramación
Daniela Ciro Quinchia y Juan Fernando Vélez González

Fotografía portada
Leidy Catalina Hernández

Sede
Edificio Antioquia (Antigua Naviera Grancolombiana)

Bernardo Barragán Castrillón
Jefe Departamento de Artes Visuales

**ANA CATALINA
ESCOBAR**

Medellín, 1992

"Cuentan las historias que las plantas nos han domesticado para poder moverse y viajar por el mundo; lo que nunca se imaginaron, tal vez, fue que detrás de ese desplazamiento se modifican y cambian el rumbo de las historias, las imágenes que se tienen, el paisaje y las culturas."
Ana Catalina Escobar

ADAPTACIÓN SILENCIOSA

La continua transformación del paisaje urbano deviene en una dinámica de relaciones entre materia, espacio y tiempo que revela nuevos territorios vacíos, que a su vez, empiezan a ser habitados por elementos que continúan construyendo otros nuevos. En esta actividad constante la naturaleza tiene su papel; llega, se adapta y de forma natural, toma su lugar como un cuerpo amorfo. Se hace presente devorando, creciendo y resistiendo a nuevas condiciones de vida.

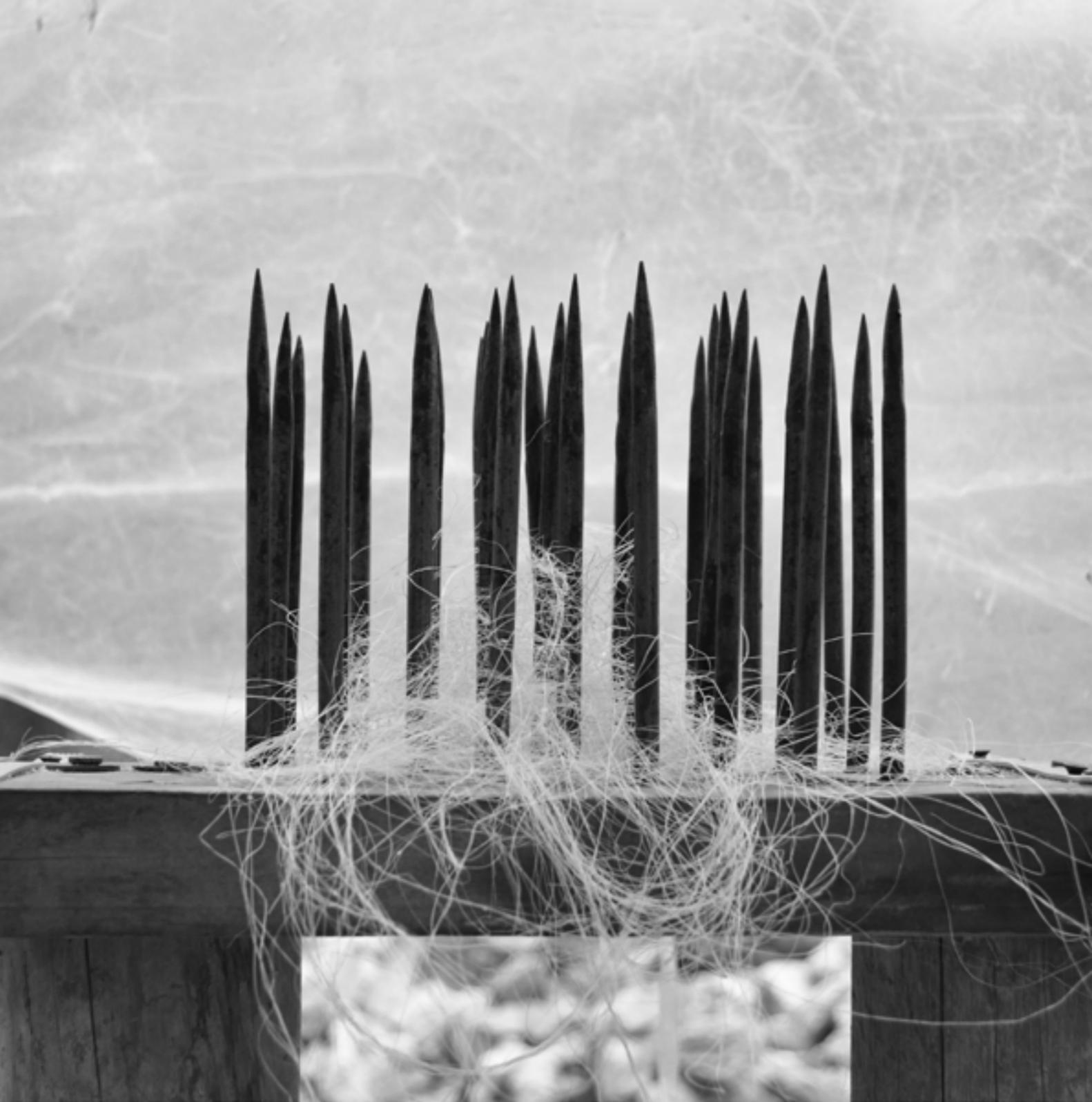
Esta observación minuciosa ha llevado a **Ana Catalina** a crear una propuesta artística, donde el diálogo entre el material y el espacio da lugar a paisajes que invitan a ser habitados, recorridos, contemplados desde el movimiento y la relación de nuestros cuerpos con sus formas. A través del acto de tejer, actividad silenciosa y ancestral, la artista nos sorprende con una pieza que agarrada a las paredes con extrema tensión, produce una experiencia sensorial que transita entre la delicadeza y la fuerza, lo estable y lo perecedero y que, por su dinamismo, hace que el espacio se habite para jugar, para observar de cerca y descubrir formas entramadas que mutan en formas nuevas, demostrando que siguen vivas, creando una poética espacial que se posiciona como una nueva mirada desde el arte.

Luz Marina Domínguez

Fotógrafa y artista
Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad de Antioquia

Adaptación silenciosa. Instalación in situ, medidas variables, tejido en el espacio con cabuya, 2016.

**ANDRÉS FELIPE
HENA O CONTRERAS**
Medellín, 1990

*"Todo esto está en mí.
No sé lo que es, pero sé que está en mí.
Angustiado me he retorcido por sacar de mi co-
razón todo cuanto poseía...
Ahora mi cuerpo está tranquilo y quiero dormir...
dormir... dormir.
No se qué es esto.
Es algo que no se ha dicho nunca...
Algo sin nombre que aún no está en el lenguaje
ni en el símbolo (...)"*

Walt Whitman

CONTEXTOS INTERNOS

El arte contemporáneo ha de entenderse por el contexto dentro del cual es producido. Si esto es particularmente cierto en un mundo globalizado, donde los contextos locales brindan fuerza enunciativa, es en los territorios de la subjetividad donde el contexto interno nos puede ofrecer las pautas para comprender lo que aparentemente es una obra cifrada.

Si la Bienal de Venecia de 2013 prestó especial atención al *outsider art*, donde la realidad subjetiva tiene un gran peso, incluso a expensas de la tradicional lógica occidental, en el trabajo de **Andrés Henao** encontramos la singularidad de una configuración psíquica que produce formas de percibir y expresar sus modos de relación con el entorno de maneras no convencionales.

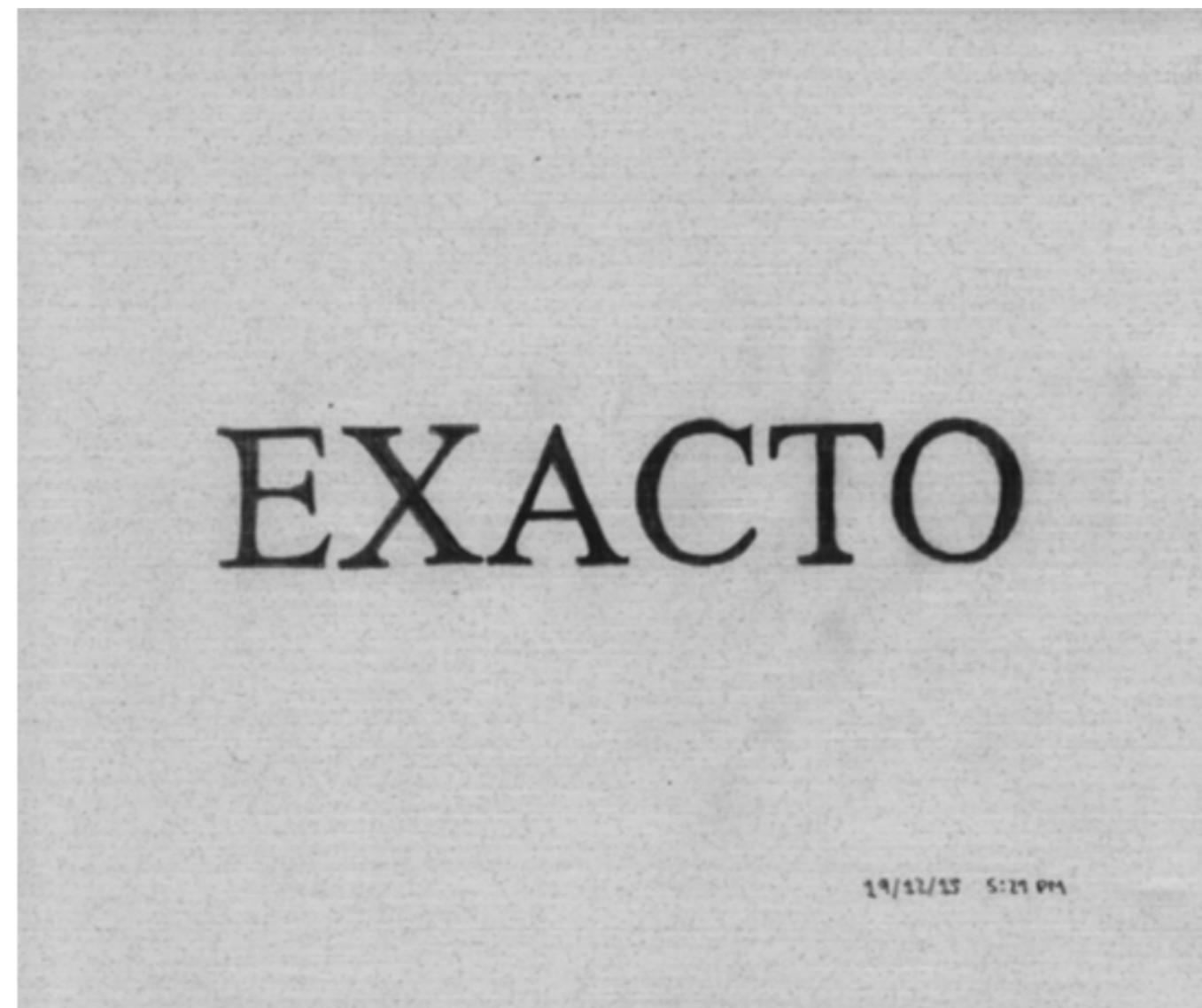
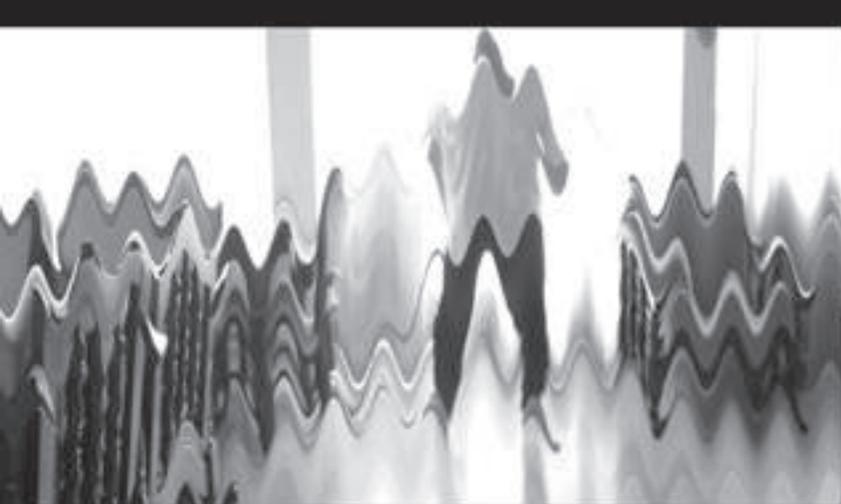
Es justamente en este contexto donde debe ser adecuadamente valorada y comprendida su obra, al abrirnos nuevas posibilidades de percibir y relacionarnos con el mundo. Algunas de ellas tal vez las podríamos denominar como obsesivas, pero ¿acaso todo buen arte no tiene una gran dosis de obsesión? Una imaginación desbordante en espacios confinados nos muestra la reiteración de elementos domésticos, como un colchón, cuatro paredes, tejas de zinc; los aborda una y otra vez mediante el dibujo, la pintura, el ensamblaje, el video o el arte sonoro; ideas que se repiten de manera incesante, y que a fuerza de repetirlas parecería que quisiera generarnos esas mismas obsesiones en nuestra propia mente.

La obra de Andrés es una invitación a salir de nuestros lugares de confort, a arriesgarnos a percibir de maneras distintas a las que la lógica racional occidental nos ha acostumbrado por tanto tiempo, pues como bien lo había advertido Goya: "El sueño de la razón produce monstruos". Quizás por esa misma tensión entre razón y sinrazón, en el trabajo de Andrés Henao se encuentra la imposibilidad existencial de habitar no sólo nuestra habitación, no sólo nuestra casa, sino nuestro propio cuerpo como último territorio.

Agustín Parra Grondona, Ph.D
Profesor Asociado
Departamento de Artes Visuales
Universidad de Antioquia

Serie Introspecciones. Instalación, 2017.
YSLVEC3LN_s7l6v5a4h5c1_Romanti-sismos. Video
instalación, 2018.
No hay mal de oreja que por ojo no salga. Domesti-
cación de signos y muteaedros. Video instalación, 2018.

**DANIELA
CIRO QUINCHIA**
Medellín, 1992

*"Las ausencias están hechas de instantes profundos que calan los huesos, de saltos adyacentes, de memorias inconclusas y de cruces inconscientes entre tiempos y espacios."
Daniela Ciro*

CRISIS DE AUSENCIA. UNA METÁFORA SENSORIAL.

"Enfermedad Sagrada", "Pequeño mal o Ausencia cerebral", "Crisis de Ausencia"; "Afectación cerebral"; entre otras nominaciones según su origen y especificidad, confluyen en alteraciones neuronales que transforman la percepción de la noción espacio-temporal del cuerpo, turbando e intensificando los sentidos; la mente percibe el movimiento, el desenfoque y los colores como una *Realidad Alterna* o *No ordinaria* (Carlos Castaneda) y también puede conducirnos a cualquier lugar, menos al que se habita.

A los 12 años, **Daniela Ciro** empezó a descubrir y comprender consciente y médicamente, lo que es una *Ausencia Cerebral*, ese mundo aletargado y extraño a la vez; entonces, decide afrontar su estado no como enfermedad sino como una parte de su vida y comportamiento que en ocasiones la sume en éxtasis, en una experiencia extrasensorial y, al hacerlo, se concentra en los efectos, acciones e imágenes que asaltan su visualidad de una manera diferente. En estos episodios, ella puede darse cuenta de lo insondable de sus ausencias porque están concebidas de destellos, de memorias inconclusas, de cruces entre tiempo y espacio que el ser humano parece haber arrinconado herméticamente. *Se trata simple y llanamente de no estar; pero... ¿Si sigo aquí?*, dice ella. Por eso, persiste y se pregunta *¿Es la Ausencia un puente exponencial para conocimientos ilimitados de los sentidos?* De la experiencia anterior derivan sensaciones

y vivencias no cotidianas que Daniela logra recordar después de una crisis y luego formaliza en sus trabajos. Se trata de video instalaciones donde recrea ámbitos propicios para hacer sentir una Crisis de ausencia. Con proyecciones de colores e imágenes –algunas con plantas, otras con el follaje de árboles- vistas desde el piso, con efectos y sonidos, activan en el espectador la sensación de estar dentro y fuera a la vez. Las imágenes –algunas desenfocadas- nos relacionan con el desequilibrio, con la inestabilidad, en intervalos de tiempo y espacio que traducen una visión excepcional; instantes sublimes enquistados y auscultados en los laberintos de la mente que se fuga a algún lugar y nos hace sentir prisioneros y ausentes en un espacio, metáfora sensorial.

Armando Montoya López
Docente Titular
Facultad de Artes
Departamento de Artes Visuales

Petit mal. Video Instalación, 57', 2017.
Petit bien. Video Instalación, 1'01", 2017.
Sagrada. Video Instalación, 4'57", 2017.

**JOAN ANDRÉS
GUZMÁN**
Medellín, 19

PERROS

A lo largo de la historia de la pintura, los perros han sido parte de muchísimos paisajes y entornos domésticos, siendo testigos de las acciones de los protagonistas hombres, pero ¿cuándo los perros han sido los protagonistas y los hombres sus testigos?

Quizás la misma historia del arte podría darme una respuesta no obstante, a esta se le adelantó alguien, un hombre-testigo que se dedicó por años a mirar los perros, no los que habitan en los cuadros de Velásquez, Goya, Riviere, Watteau, Bruegel, Burton, Snyders, Blinks, -por mencionar algunos pintores-, sino, a los perros que rondan por agresivas calles, o los que esperan en tétricas jaulas, ladrando de soledad y llevando a cuestras el peso de su abandono.

De su atenta mirada y seguimiento descubre que estos son "perros sin tiempo, sin historia, sin relato, fuera de los siglos, sin lengua, sin edad" (Opazo, 2012, pág. 77), perros que saltan de la intemperie a una serie de registros gráficos y sobre todo pictóricos, donde más que perros, queda plasmada su fragilidad, esa que los lleva a disolverse en el espacio para ser sombra, reflejo, imagen fantasmagórica que, aunque con todas sus fuerzas ladra, no muerde, ni tampoco es escuchada, y es ahí cuando de perro en perro, o mejor, de imagen en imagen, es que se nos revela nuestra propia inhumanidad. Aquel hombre ya fue testigo, ahora es el turno de ser testigos de *Sin nombre, sin sombra*.

Lindy María Márquez H.
Docente Facultad de Artes
Universidad de Antioquia

De la serie "**Sin nombre, sin sombra**". Óleo sobre tela,
80*160 cms, 2017.
De la serie "**Sin nombre, sin sombra**". Óleo sobre tela
157*180 cms., 2017.

**LAURA
ÁLVAREZ**
Medellín, 1992

- Cita

Recojo mis fragmentos uno a uno y prosigo sin cuerpo, busco a tientas, corredores sin fin de la memoria.

Octavio Paz

¿Qué es lo que la memoria aspira quitarle al olvido? y ¿qué es lo que se intenta quedar en ella como huella imperecedera? Algo del pasado que según Aristóteles, habita en el empeño de hacer presente lo que está ausente, pero no es tan fácil porque no se recuerda el pasado tal cual, sino la imagen que el tiempo ha hecho de este; o como la llama dicho filósofo, una especie de pintura afectivamente construida que soporta el problema de la representación y la verdad. Entonces ¿Qué es lo que trae con más fuerza el recuerdo, el pasado ausente o la afección presente del pasado? .

Ambas... esa es la respuesta que **Laura Álvarez** nos ofrece justamente con la pintura *Añoranza*, donde la imagen a pesar de ser imprecisa, inestable, fragmentada y débilmente verídica, deja ver como del vacío, de la fisura, de la ausencia, emerge el recuerdo, casi como una aparición, un alumbramiento que sobrevive a pesar de todo. Esto igualmente sucede con *Luz*, donde un fósforo encendido se destaca entre otros, al no dejarse consumir, pero ¿cómo es posible? ¿Acaso puede ser real y verdadero? El fósforo no es que nunca se apague, sino que a cada momento insiste en estar ahí, así es la memoria...

Lindy Márquez

Docente Facultad de Artes
Universidad de Antioquia

Paz, O. (1981). Piedra de sol. En *Libertad bajo palabra*. México: Fondo de Cultura Económica. Pág. 239.

Título. Técnica, Medidas, Año.
Título. Técnica, Medidas, Año.

**LEIDY CATALINA
HERNÁNDEZ HENAO**
Medellín, 1986

"De pronto sonaron los disparos, dos disparos... me acerqué al tumulto de gente que estaba a media cuadra y me sorprendí al ver que observaban al hombre que pocos minutos antes me pidió ayuda para llevar su moto."

Testimonio de Camilo S.

CARTOGRAFÍAS. CONVERGENCIA ENTRE PRESENTE Y PASADO

Al recurrir a la memoria de aquellos años de niña **Catalina Hernández** retrotrae experiencias que definen su propuesta artística. Manrique, un populoso barrio de Medellín, se constituye en el escenario de los acontecimientos que arreciaron la violencia en el país; una lucha por el dominio de territorios a punta de bala, no importando los objetivos que persiguen.

Para muchos de los habitantes de este barrio afectado por el conflicto armado de los años noventa, era necesario estar siempre alerta a los mínimos actos que pudiesen indicar una confrontación (y de manera inmediata), focalizaban zonas seguras, rutas de escape o asumían nuevas maneras de comportarse para esquivar las balas perdidas o dirigidas a aquellos que sin saberlo, cruzaban las aberrantes "fronteras invisibles". Cada suceso diario obligaba a alterar los códigos de desplazamiento urbano definiendo otras maneras de vivir y sentir. Hasta los juegos infantiles fueron permeados y asimilados con estupor en la cotidianidad de los acontecimientos. En algunas zonas se diseñaron manuales de supervivencia.

Los protagonistas de aquellos días de violencia fueron entrevistados por ella como una estrategia metodológica para definir cada cartografía. Los utensilios fueron intervenidos aprovechando sus múltiples formas utilitarias con incisiones a manera de matrices xilográficas, que cifran los mapas como una experiencia particular. *Las líneas que recorren las cucharas y tablas de picar*, dice Catalina,

cambian constantemente, develándose como una suerte de resiliencia, que los habitantes de los barrios optaron para sobrellevar sus vidas mientras transcurrían los enfrentamientos fuera de casa.

En la vida hay maneras de vivir que se definen en un instante y es en ese instante que Catalina, su madre y su hermana, decidieron la vida porque aprendieron a sobrevivir. Anticiparon el suceso violento a la vuelta de la esquina para encontrar un refugio inmediato en la calle o en la cocina de su casa, único lugar que garantizaba seguridad. Allí convivió con los utensilios que soportan su trabajo hoy: cucharas, tablas para picar, la mesa del comedor, entre otros. De aquí derivan algunas de sus obras como *Limitis*, *Salteado*, *Bocados*, *Límites Itinerantes*, *Circunscripción* y *Memoria Semántica*.

Presente y pasado convergen en estos trabajos y pareciera que se instauran como fetiches, capaces de albergar la confianza requerida como refugio en cada objeto con su correspondiente cartografía.

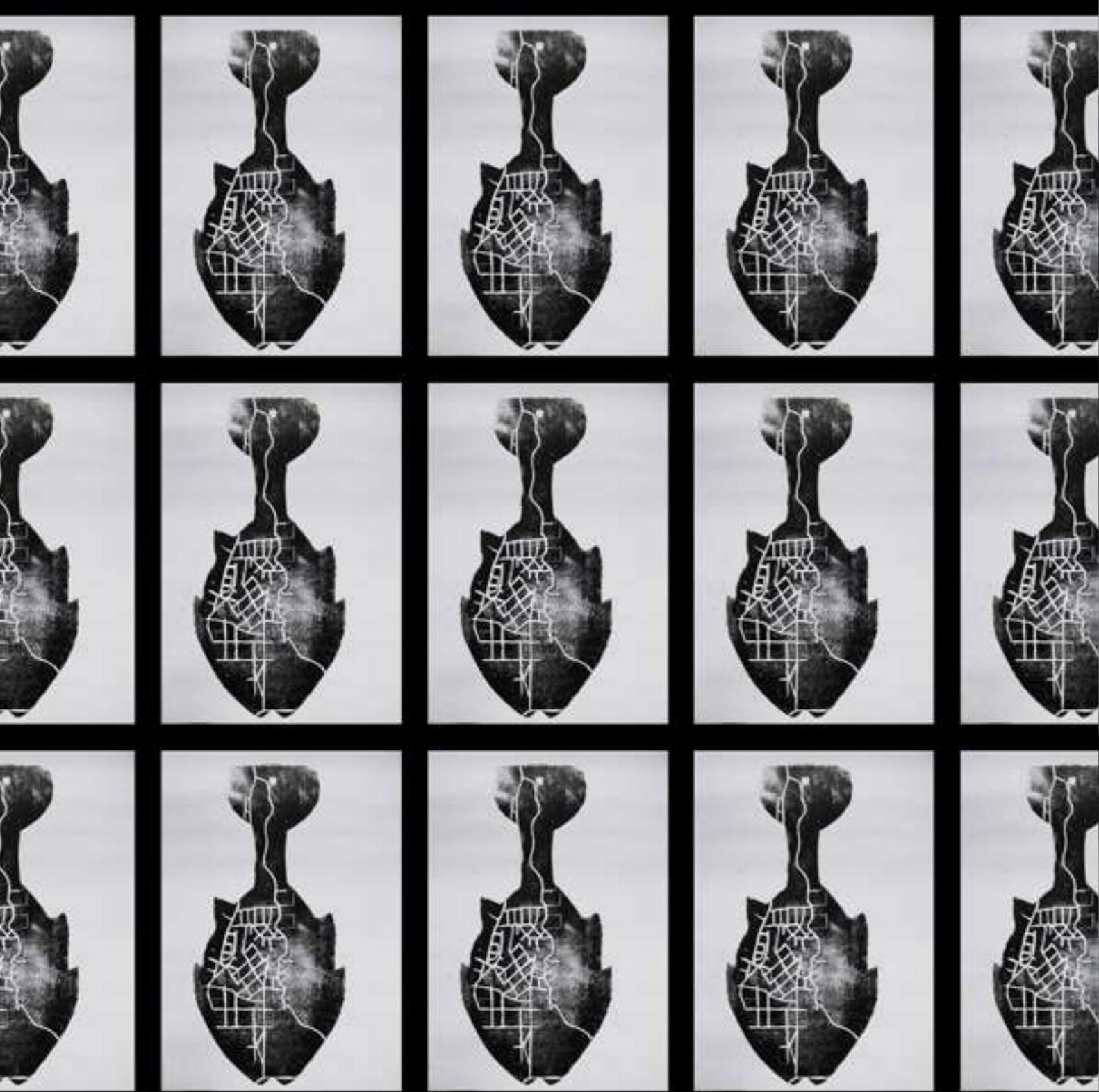
Armando Montoya López
Docente Titular
Facultad de Artes
Departamento de Artes Visuales

Bocados. Cucharas intervenidas, medidas variables, 2018.

Memoria semántica. Comedor intervenido, 120*120*76 cms, 2018.

Circunscripción. Xilografía, medidas variables, 2015.

**SANTIAGO
SILVA SIERRA**
Itagüí, 1994

- Cita

UN TEATRO ABSURDO Y AUTÓMATA

El autorretrato psicológico es el eje principal en esta propuesta fotográfica, aplicando el automatismo surrealista como método para la creación y evidenciando una postura ideológica que corresponde al absurdismo filosófico. Para esto el artista crea escenas donde su cuerpo interactúa en diferentes espacios (un cuarto, una sala o un salón), con objetos de la cotidianidad; y así configura paisajes interiores, donde los elementos que conforman cada escena y la disposición de estos en el espacio buscan transmitir emociones y pensamientos de carácter existencial.

La estrategia empleada en las diferentes escenas corresponde a la forma en que el teatro del absurdo utiliza la escenografía como medio para evocar aquello que se quiere comunicar. En este caso se acude a la disposición de los elementos en las escenas de forma no convencional, reiterando en algunos de ellos, de manera enfática, el siempre presente personaje que interactúa con estos, haciéndolos parte del autorretrato del artista.

La fórmula del automatismo surrealista, el cual es definido por André Bretón como la forma descriptiva del surrealismo, pues para éste, el surrealismo es automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento, dota a las imágenes de irrealidad, e incluso suprarrealidad, aunque nunca se acuda a objetos o entidades que no hacen parte de la cotidianidad. Por su parte, una postura filosófica en relación con la filosofía del absurdo, o absurdismo,

es evidente, pues las imágenes no tienen un sentido absoluto para su interpretación, sino que esta queda abierta para que sea el espectador quien decida qué y cómo interpretar aquello que en las fotografías se manifiesta.

Santiago Silva

Dimensiones variables, Fotografía, 2016/17.

SEBASTIÁN MORENO ACUDELO

Bello, 1990

- Cita

TÍTULO

Instaurar lo *queer* en el contexto latinoamericano y ver su acogida lenta pero sólida en la actualidad hace que se dé una mejor propagación de nuevas perspectivas del ser y un espectro más amplio de nuestra manera de operar con el mundo. Esta transmisión alimenta los ecos de voces individuales que invita a ejercer nuestro derecho a expresarnos libremente, señalar, revisar, opinar y hasta subvertir las dinámicas que se piensan son obsoletas pero siguen rondando en nuestra cultura.

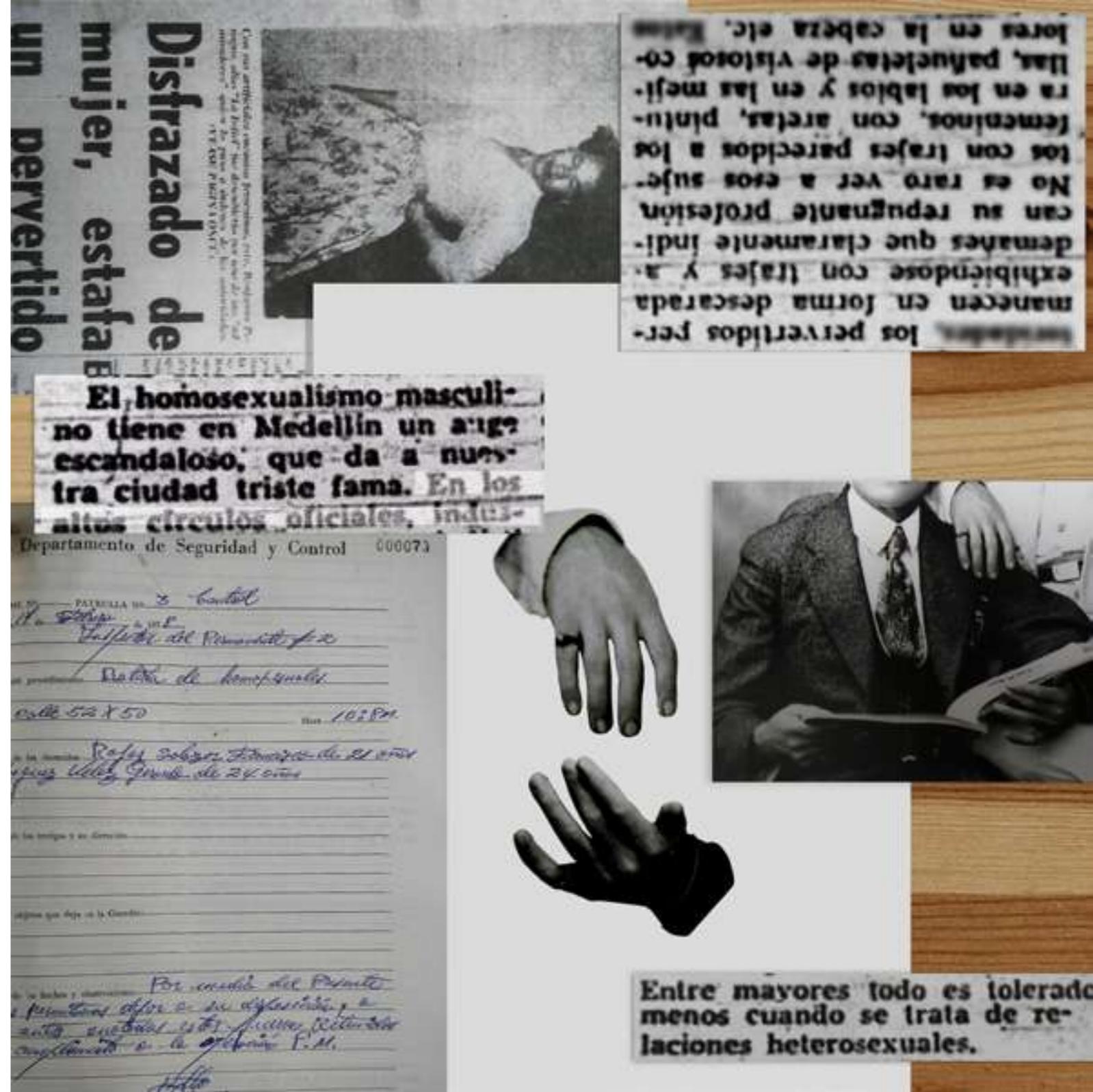
Sebastián Moreno desea hablar en voz alta e impudicamente a partir de su sexo, sus deseos y placeres, cuestiona esa relación con la ciudad que lo educó, en un principio desde la mirada heteronormativa y católica religiosa, y que le negaba su naturaleza, esencia, o como él mismo lo llama, su "contra natura". Este ser con pene cuestiona la genitalidad y las nociones dicotómicas de sexo-género, nos invita a pensar en nuestro sexo casi como esculturas donde nosotros mismos podemos crear; de la misma manera le ayuda a ese cuerpo a realizar cambios, en un comienzo desde la ficción digital.

Un marica nacido en la tierra del Sagrado Corazón de Jesús, que indaga su mundo y nos pone en una línea dual entre archivos históricos de fotografías, revistas amarillistas, artículos de prensa y reportes judiciales sobre *gays* y travestis en Medellín, cruzándolos así con opiniones de grupos homofóbicos en la internet, donde se usan términos y se expresan sentencias que a veces nos queda difícil imaginar que hacen parte de una realidad presente. Este ser lujurioso quiere gritar y quiere que usted también lo haga.

Angélica Teuta
Artista visual
Docente Facultad de Artes

De afectos y efectos. Instalación, medidas variables, 2017.
Monstruos y portentos. Fotografía digital, medidas variables, 2016.

Universidad de Antioquia

**SERGIO MANUEL
BUENO BALLESTERO**
Bucaramanga, 1966

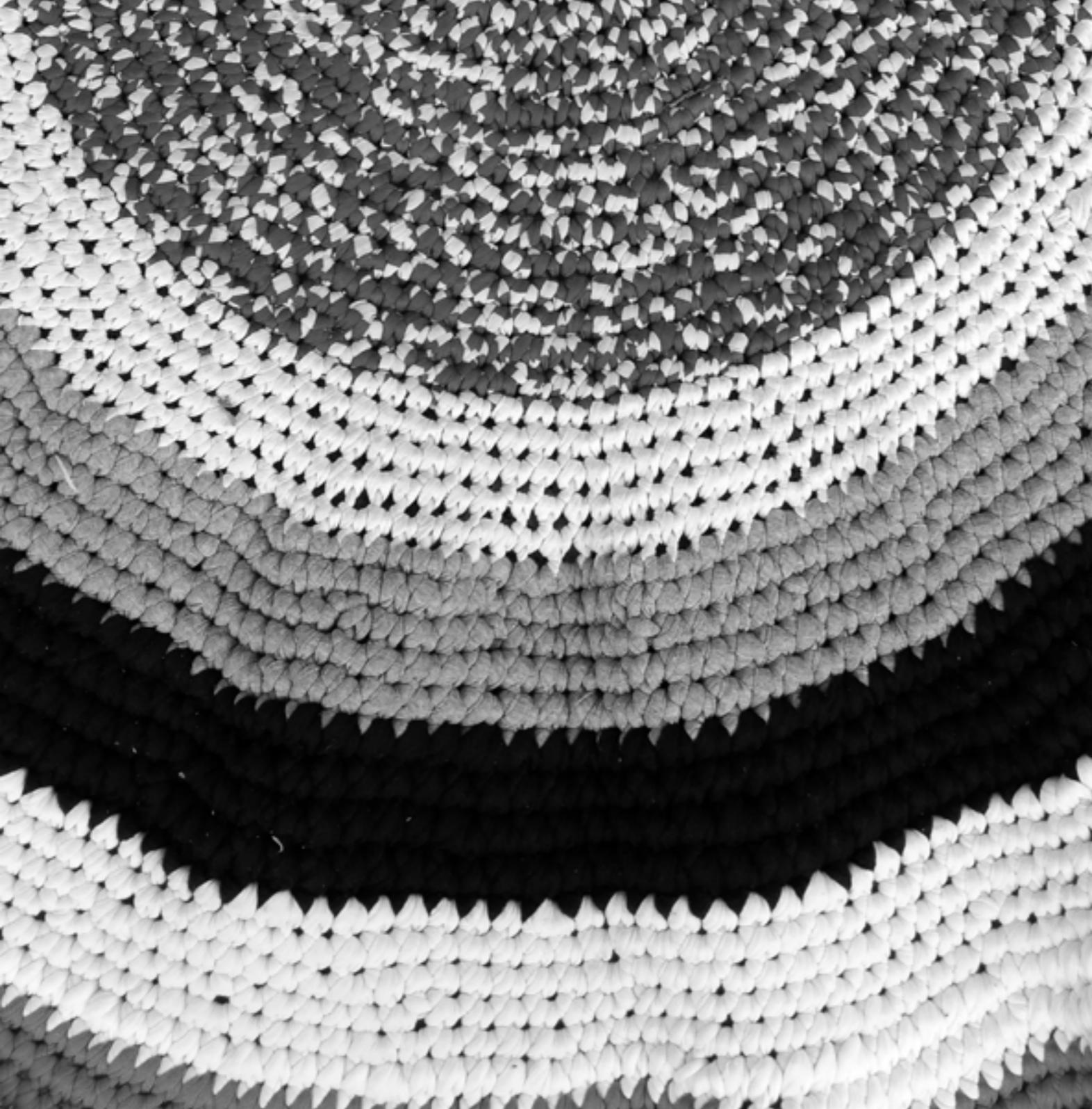
TÍTULO
Texto

Comentarista
Docente Facultad de Artes
Universidad de Antioquia

- Cita

Tapetes Mandala. Crochet en tripa de Pollo, 180 cms
de diámetro, 2018.

**VIRGILIO
VALENCIA SOSA**
Medellín, 1987

Cita

TÍTULO

*Entonces Dios dijo: << ¡Que haya luz! >>
Y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad y la llamó <<día>>, y a la oscuridad la llamó <<noche>>. De este modo se completó el primer día.*

En el caso de **Virgilio Valencia** el artífice, lo que logra en el acto de hacer su reflexión sobre la oscuridad, es contarnos de la expansión armoniosa y caótica en la representación plástica.

En la acción se registra dibujando y pintando la idea de esta oscuridad. Nos señala el comienzo en el centro de su gran soporte pictórico blanco a intervenir, enpegotando de color negro con movimientos elegantes la superficie, avanzando y expandiendo la sombra, a veces de manera serpenteante, hacia los extremos de su formato.

En la leyenda sobre el origen que da inicio a las artes plásticas y a una pintura se encuentra que la primera pintura fue el negro y el primer pintor, una mujer.

Romel Toro Carvajal
Docente Facultad de Artes
Universidad de Antioquia

Oscuridad materia. Pintura in situ, 250*400 cms, 2017.
Escisión, Resina y pigmento. Medidas variables, 2016.

**WILSON ANDRÉS
CASTAÑO SOTO**

Medellín, 1987

- Cita

Partir del individuo como célula de un sistema social y político, detenerse en aquel que es marginado por sus vicios o hábitos e inscrito desde nuestro juicio en lo ilegal y prohibido, donde la ciudad es un silencioso testigo permisivo para aquel que socialmente ya no existe, es negado, invisibilizado. Este es el motor vital de la obra de **Wilson Castaño**, el cual en su propuesta plástica nos invita a observar esta situación, ya no desde la crítica y nuestro juicio de valores personales, sino, a partir del reconocimiento de esta realidad, como un espejo de lo que podríamos ser o del que simplemente somos cómplices silenciosos. Como espectadores nos invita a intimar con esta situación, donde es manifiesta como estandarte de divergencia y otra posible respuesta a la vida, la cual no se pone en tela de juicio y se acoge como reflexión y aprendizaje.

Castaño humaniza el hecho al presentarnos frecuentemente al individuo desde el objeto, simple y cotidiano, que pasa inadvertido ante cualquiera, pero carga con el lastre de su uso, inscribiéndose nuevamente en lo prohibido; este hecho particular alude a lo que somos, como vivimos, como radiografía de un país que es necesario reconocer y transformar desde la inclusión.

René Urquijo Estrada

Docente Facultad de Artes
Universidad de Antioquia

Título, Técnica, Medidas, Año.

**YONNY ANDRÉS
BUSTAMANTE**

Medellín, 1984

"Encontrarse a sí mismos en otras personas es lo que nos hace descubrirnos de un modo tan privado y placentero a la vez que está muy por encima de estereotipos culturales o de género."
Yonny Bustamante.

A VECES LA LUNA SALE DE DÍA

Como consecuencia, el género no es a la cultura lo que el sexo es a la naturaleza; el género también es el medio discursivo/cultural a través del cual la 'naturaleza sexual' o 'un sexo natural' se forma y establece como 'prediscursivo', anterior a la cultura, una superficie políticamente neutral sobre la cual actúa la cultura.

Judith Butler

Configuramos nuestro sistema de referencia frente al mundo a partir de certezas y discursos homogeneizadores, por eso título este ensayo "a veces la luna sale de día"; muchas veces nos quedamos anclados en un solo punto de vista construido desde la tradición cultural que nos instaure en un estado de confort donde todas nuestras inquietudes están contestadas y las adoptamos como generalidad, como totalidades.

Hablar del cuerpo para significarlo, encontrar "eso" que permita conocerlo, transformarlo y controlarlo; se halla en el extravío de la identidad en un contexto donde las instituciones y agentes sociales dictaminan patrones constructores culturales del cuerpo. Judith Butler dice "no es posible distinguir sexo y género, ya que existen tan solo cuerpos contruidos culturalmente, sin la posibilidad de acceso a lo natural"¹

A través de la propuesta Artística de **Yonny Bustamante** y mediante unas construcciones semánticas arriesgadas se confrontan esas inquietudes, surgen nuevas reformulaciones frente al cuerpo; un campo de conocimiento que da cuenta de la intervención de procesos de constitución y trans-

formación de subjetividad, frente al discurso visual como agregado sensible, otra manera de ser, otras visiones del mundo.

Actualiza la visión de la sustancia ontológica frente a una reconfiguración del cuerpo, del deseo, representaciones y esquemas simbólicos.

Douglas Gaviria

Maestro y Especialista en Artes Plásticas
Facultad de Artes
Universidad de Antioquia

¹ **Butler, Judith.** El transgénero y el espíritu de la revuelta, Minerva. Revista del círculo de bellas artes, N°13, 2010, pág. 47-51.

Develar. Performance, 30', 2014.
Neon Monster. Video Danza, 3', 2015.
FHelada. Performance, 30', 2016.
BForiKa Karaoke. Performance, 20', 2016.
Mala Leche. Performance, 16', 2017.

**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Artes

INTER-ZONAS

Muestra de grado 2018-1

INTER-ZONAS

Muestra de Grado 2018-1
Facultad de Artes