

28

2015-1

LATITUDES

MUESTRA DE GRADO
FACULTAD DE ARTES UDEA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
FACULTAD DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES
MEDELLÍN — COLOMBIA
JULIO – AGOSTO 2015

28 LATITUDES
PRIMERA EDICIÓN:
ISBN:
© Fredy Alzate (Comp)
© Universidad de Antioquia
Facultad de Artes
Preprensa:
Impresión:

Agosto de 2015, Medellín
978-958-8890-79-1

Alejandro Monsalve Montoya
ediciones&formas Cra 56C #49-12 Local 101

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
DECANO DE LA FACULTAD DE ARTES
VICEDECANA DE LA FACULTAD DE ARTES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES
COORDINADOR ÁREA DE INTEGRADO Y GRADO
ACOMPANIAMIENTO Y TEXTOS
COORDINACIÓN MUESTRA DE GRADO
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
CORRECTOR DE ESTILO

Mauricio Alviar Ramírez
Francisco Londoño Osorno
Ana María Bolívar Noreña
Bernardo Barragán Castrillón
Armando Montoya López
Docentes Departamento de Artes Visuales
Fredy Alzate y Lindy María Márquez H
Lindy María Márquez H
Juan David González

10. Edison Andrés Álvarez	12. Susana Arbeláez	14. María Camila Arenas	16. Duvan Camilo Bedoya
18. John Mario Cárdenas	20. Jonathan Carvajal	22. Ana María Castaño	
24. Ligia Escobar	26. Andrés Felipe Giraldo	28. Germán Alonso Giraldo	
32. Luz Marina Idárraga		30. Juan David Guerra	
36. Santiago Jaramillo		34. Juan Pablo Jaramillo	
		40. Paula Martínez	
38. Pablo López		44. José Daniel Quintero	
42. Juan Felipe Orozco	48. Carolina Rozo	50. Angélica Rubiano	8. Catherine Ruiz
46. Hilber Rincón		54. Margarita Valdivieso	56. John Edison Vásquez
52. Giovanni Sáenz	58. Carolina Vélez	60. John Zelextheron	62. Deycy Zuluaga

28

LATITUDES

2015-1

PROGRAMAS DE PREGRADO EN ARTES PLÁSTICAS Y
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTES PLÁSTICAS

LO PROBLEMÁTICO Y LO EXPRESIVO: LAS ARTES PARA PROVOCAR

28 Latitudes es el nombre que recibe la muestra de grado 2015-I de los estudiantes de los programas de Artes Plásticas y Licenciatura en Educación Artes Plásticas de nuestra Facultad de Artes. De acuerdo con el diccionario de la RAE, latitud es “la distancia, contada en grados, que hay desde la eclíptica a cualquier punto considerado en la esfera celeste hacia uno de los polos”. Quizá esta es una afortunada metáfora para caracterizar el rumbo de la formación de los artistas plásticos y de los licenciados en artes en nuestra facultad. Afortunada porque define claramente un proceso de formación que estimamos no es uniforme ni en el proceso creativo ni en la materialización de la obra. En este sentido, entendemos que la formación no es un acto de emulación de la institución formadora ni de los formadores, sino un punto de partida para la construcción de un lenguaje propio y en esencia relacional, que está hecho de la experiencia que produce la transformación de una subjetividad.

En este momento, cuando el estudiante se enfrenta a la exposición (ponerse en el exterior), encuentra la oportunidad de narrarse a sí mismo a partir del descubrimiento de otras formas expresivas para poder provocar, tal como lo plantea la artista María José Arjona. Esta muestra de grado está hecha de una multiplicidad de esas provocaciones definidas en los temas que tienen un lugar común: la narración de una experiencia subjetiva. Cuando digo subjetiva, me refiero a una práctica artística que, mediante una búsqueda de sí mismo, se encuentra un sí mismo transformado.

De esta manera, el artista en formación narra su historia de vida y, por esa vía, encuentra una manera de expresión que le permite narrarse a sí mismo y desatar, mediante la provocación, cómplices que encuentran en su historia la propia y se complacen en poder ser contados por este artista en formación que, en el lenguaje artístico, encuentra las posibilidades de hacer visible otra experiencia.

BERNARDO BARRAGÁN CASTRILLÓN
Jefe Departamento de Artes Visuales

Estas latitudes están hechas de muchas líneas, expresivas y de problematización. Las primeras van desde la fotografía hasta el acrílico y desde el performance hasta el video y la instalación. Estas líneas son el recurso para hacer visibles las otras. Unas constituyen la condición de las otras. De cierta manera, definen el “tempo” de la obra, esto es, el lugar como acontecen en una condición histórica bien definida: el presente.

Las líneas de problematización pueden definirse a partir de cuatro grandes bloques. El primero lo podríamos denominar el problema de el “sí mismo” y se define por búsquedas relacionadas con la emoción y la nostalgia, la memoria y la búsqueda, los imaginarios y la espiritualidad. El segundo bloque de problematización, que podría llamar “político”, se caracteriza por relacionar la resistencia y la realidad y, con esta última, la ficción, la multitud y la singularidad. El tercero es un camino para comprender lo que podría llamar la “exterioridad”, hecha visible a través de la relación entre las sensaciones, la alegría y la felicidad, los estereotipos, la belleza y la conquista de la mujer.

Todas estas líneas fundan la muestra de grado de nuestros estudiantes de Artes Plásticas y Licenciatura en Educación Artes 2015-I. Tienen una intención claramente dibujada: provocar ese movimiento que va entre lo problemático y lo expresivo, a mi juicio, objetivo fundamental de la formación en artes y de las artes mismas.

*Nuestro destino de viaje nunca es un lugar,
sino una nueva forma de ver las cosas.*

Henry Miller

FREDY ALZATE Y LINDY MÁRQUEZ
Coordinadores exposición 28 LATITUDES
Docentes Facultad de Artes
Universidad de Antioquia

LATITUDES

Es difícil clasificar, por medios de expresión artística o corrientes estilísticas, un conjunto de poéticas heterogéneas que transitan próximas o distantes a un meridiano comparable a una guía académica, pero donde cada uno de los estudiantes de arte busca su lugar en ese planisferio que puede llegar a configurarse por las prácticas artísticas contemporáneas. Los trayectos emprendidos por los 28 próximos egresados que presentan su trabajo de grado iniciaron claramente en un meridiano localizable, pero sus múltiples desplazamientos les han permitido validar, desde la experiencia investigativa y la producción artística, la pregunta por el sentido del arte y, así, definir sus intenciones al adoptar la expresión estética como una forma de pensar el mundo o extrapolar los mundos que habitan en ellos.

La hoja de ruta no estaba escrita cuando comenzaron sus carreras y esta muestra de grado no señala el punto de llegada, solo un nodo en el que se cruzan miradas sobre:

La *ciudad*, constituida por una arquitectura formal y a la vez informal que genera tensiones a la hora de definir el espacio urbano (Jhon Mario Cárdenas), el cual se ve afectado por otro factor: las dinámicas cotidianas de sus habitantes en las calles (Santiago Jaramillo) y la sorpresiva interrupción de una transeúnte con microacciones casi imperceptibles (María Camila Arenas).

Por otro lado, está el *paisaje*, tocando reflexiones ambientales y sociales que complejizan el vínculo del ser humano con la naturaleza (Germán Giraldo y Giovanni Sáenz), o con lo que él concibe como un entorno primigenio y silencioso para descubrirse a sí mismo (Susana Arbeláez), a su intimidad (Deycy Zuluaga) y a sus pulsiones más internas, las cuales recaen en un paraje pictórico (Edison Álvarez), constituido básicamente por pigmento y color (John Zelextheron), para fundar una presencia, una imagen matérica o, inclusive, las

imágenes reconocibles de lugares llenos de montañas que se han quedado fijas en la memoria (Catherine Ruiz), como si fueran fotografías, demostrando su carácter sobreviviente ante el tiempo (Ana María Castaño) porque, sin duda, las imágenes no perecen, sino que se poetizan y hacen que el individuo entienda la relación entre la vida y la muerte en su realidad (Paula Martínez y Edison Vásquez).

Realidad, que es aludida de dos maneras en esta muestra de grado: la primera, mediante sus contextos más nítidos y crudos al asir la violencia en Colombia (Duván Bedoya) y sus conflictos sin nombre ni rostro (Juan Felipe Orozco), los cuales se intentan desafiar con la reescritura casi esperanzadora de la palabra paz (Juan David Guerra).

La segunda es la realidad que se acerca a la *ficción* para generar una cotidianidad fantástica (Jonathan Carvajal) o espectacularizada con personas comunes que se convierten en personajes de la televisión (Luz Marina Idarraga), todo un absurdo que parodia y cuestiona lo real a tal punto de parecer un simulacro (Carolina Vélez). De allí, se desprenden ejercicios especulativos, estudios “científicos” para evaluar un espécimen generado por el consumo, la moda y la cultura: Fembraplacere (Margarita Valdivieso) o expediciones imaginarias que empiezan en una hoja de papel y van al sol (Juan Pablo Jaramillo), pasan por una biblioteca surgida en la virtualidad, pero representada manualmente en el dibujo (Pablo López) y llegan hasta el taller-hábitat de un montón de objetos de desecho que sorprendentemente tienen vida propia (Hilber Rincón).

Finalmente, se encuentra la *identidad* como el reflejo de un contexto cultural que se reitera en la pintura (José Daniel Quintero), la misma que hace posible una serie de retratos que tratan de hallar una imagen dura y verdadera del rostro de su autor (Andrés Felipe Giraldo), pero, también, la imagen leve y efímera de su ser interior (Carolina Roza), ya que él sabe que está conformado por el tiempo y lo necesita para poder mirarse y ser mirado (Ligia Escobar) e, incluso, para habitar en él mismo y ser su propia casa (Angélica Rubiano).

En definitiva, las *28 Latitudes* anteriormente expuestas confluyen en el arte, pero que, en realidad, es lo humano, aquello que hace posible las asociaciones particulares que entablan estos estudiantes – artistas con el mundo. Por tal motivo, esta exposición es un mapa abierto para ser experimentado. La brújula está descompuesta. El norte duda de serlo y el sur no se anuncia como el fin. El lado A y el lado B se confunden porque, en ocasiones, oriente y occidente pierden sus límites.

8 MARÍA CATHERINE RUIZ ROJAS

RIONEGRO (ANT.), 1992 – 2014 / ARTES PLÁSTICAS

ELLA Y SUS HORIZONTES CIRCULARES

En una cantidad de viajes hacia el oriente, aparecen una serie de montañas silenciosas. No pregunto cómo es que fueron trasladadas al papel con acuarela porque ella, con una sola mirada, las llevaba del exterior a una representación interior, donde configuraban un paisaje que se convirtió no solo en su constante compañía, sino también en un espacio de reflexión y de juego.

Jugó a hacer redondas las imágenes de su oriente, a juntar el inicio y el final de sus viajes y a pintar las montañas en esferas azules como el cielo, o como el mundo; quizás porque sabía que solo el mundo podía contener la inmensidad de sus recuerdos, experiencias, imaginarios, sentimientos y registros de su instancia en los frágiles paisajes que ella misma creaba para nunca irse y siempre volver, como una garantía de su permanencia en una serie de horizontes circulares que abandonaron su naturaleza apaisada.

Nota: este texto pretende dar cuenta del proceso artístico de Catherine Rojas Ruiz, pero me he dado cuenta que dicha tarea es imposible. Su hacer y ella son más grandes de lo que se puede expresar con palabras. Así, termino en silencio, con unas palabras sin letras, invisibles, pero que, llenas de afecto, muestran lo que ella —La niña montaña— me enseñó: el horizonte no termina.

Lindy Márquez

Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia, Medellín.

*Una nube se aproxima a la montaña y
desciende (...). Se abre la nube, y aparece
ella...*

Goethe (Fausto)

Horizontes circulares / Instalación / ►
Dimensiones variables / 2014-2015

10 EDISON ANDRÉS ÁLVAREZ

JERICÓ (ANT.), 1984 / LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTES PLÁSTICAS

La instalación *Acontecimiento*, de Édison Andrés Álvarez, surge de la apropiación del espacio de exhibición como lugar para la producción pictórica, en una estrategia próxima al *work in progress*. El tiempo y los lugares en los que ha desarrollado su trabajo son determinantes para la pulsión creativa en sus pinturas y, por esta razón, se hace lógico desplegar referencias procesuales de un gesto pictórico que se valida en una experiencia corporal con la materia, los objetos y los espacios en que habita el artista.

La prolífica producción de Álvarez está marcada por la incesante búsqueda de formas extraídas de la azarosa vida de los objetos y, también, del extrañamiento que le suscitan lugares a los que no puede ingresar, cargándolos de una mística personal. Su obra, en ocasiones, es cercana al expresionismo abstracto, pero el espíritu de su pintura se rige por un lirismo basado en la sensibilidad íntima que la memoria construye con los ingredientes del entorno.

Para encontrarte a ti mismo necesitas la mayor libertad posible de movimiento
Francis Bacon

Fredy Alzate
Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia, Medellín.

Acontecimiento/ Instalación/ Dimensiones ►
variables/ 2015

12 SUSANA ARBELÁEZ GÓMEZ

MEDELLÍN, 1991 / ARTES PLÁSTICAS

ELLA

A lo lejos, pregunto: ¿cómo registrar el efecto emocional de un nostálgico paisaje? ¿Cómo contener el antes y el después de aquel instante fugaz en que, acostada o de pie, ella experimenta la infinitud de sí misma? Mediante la imagen, en realidad, lo que conserva en su cámara no es una respuesta para estos cuestionamientos, sino el registro fragmentado de un relato que ilumina su ser ahí, en la montaña, en el bosque, el agua, el viento, en su propia humanidad que cambia, conforme va pasando el tiempo.

Es por eso que, cuando ella se vuelve parte del paisaje, hay una dosis de libertad que palpita en su gesto de permanencia; hay una determinación que entiende que fue necesario la búsqueda de ese escenario por el que se mueve sin moverse; hay un otro que la ve irse y regresar, abandonarse y recuperarse de esa expedición o viaje exterior que, a su vez, es interior. Ese viaje se emprendió en silencio, sin saber que, después de mucho recorrerse, terminaría encontrándose con esa extraña descubierta en su imaginario y que luego trata de comprobar en el horizonte: ella.

“La mujer era una idea fija pero una idea que cambiaba continuamente de rostro y de identidad: a veces se llamaba quietud y otras movimiento”. Aparecía en el paisaje, era poesía, imagen, toda una revolución de su ser.

Guillermo Sheridan

Lindy Márquez

Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia, Medellín.

Superior: El silencio / Video / Loop / 2015 ▶

Inferior: Serie Ser bosque (5 piezas) / ▶

Fotografía / Dimensiones variables/ 2015

14 MARÍA CAMILA ARENAS MONTOYA

MEDELLÍN, 1992 / ARTES PLÁSTICAS

La vida está llena de lugares cotidianos donde nos desenvolvemos a diario. Llegamos a conocer tan bien que se transforman en parte de nuestra historia. El deambular espaciotemporal por estos lugares usuales llega a convertirse en verdaderos rituales de percepción personal frente a los lugares comunes.

En la obra de María Camila Arenas se hace visible el indagar el espacio cotidiano como un punto de desencuentro con el otro, un lugar donde se pueden generar múltiples relaciones perceptuales y el espacio habitual es transformado como medio para generar otro tipo de vínculos y sensaciones interpersonales.

En obras como *Despojo*, se busca un espacio tan hermético como el metro para asumir nuevas miradas y formas de relación con dicho lugar y con las personas que en él viajan, haciéndonos cuestionar por el otro (ponerse en su lugar) y lo frágiles que podemos ser dentro de una sociedad. En *Relaciones espaciales*, hace una indagación sobre el cuerpo en un espacio compartido, donde se hace notar la indiferencia por el otro que también hace parte de ese recorrido. En *Perfumar configuraciones olfativas*, se evidencia la indagación por el espacio y las relaciones sensoriales que se pueden generar en él cuando lo privado, la acción de perfumarse como acto íntimo, se convierte en público y conlleva a asumir el espacio como punto de relaciones interpersonales donde el cuerpo genera emociones en el otro, ya sean de aprobación o de rechazo.

Camilo Gómez Garavito
Licenciado en Educación Artes Plásticas, Universidad de Antioquia, Medellín.

Ahora, aquí, en un momento, allá, luego, más lejos.

Manuel Delgado

Despojo / Video – performance / 00:05:00 ▶
/ 2014

Relaciones espaciales / Video-performance ▶
/ 00:02:00 / 2014

Perfumar: configuraciones olfativas / ▶
Video-performance / 00:02:40 / 2015

16 DUVÁN CAMILO BEDOYA

MEDELLÍN, 1990 / LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTES PLÁSTICAS

La obra de Duván Bedoya toca de manera sutil y contundente esa delgada línea entre la realidad cruda y la poesía de un país que ha estado en guerra por muchos años, que se ha familiarizado con ella y donde los muertos se cuentan por montones.

A través de códigos como el NN o la caja negra, la obra nos abre una caja de pandora que, como en la mitología griega, evidencia todos los horrores. Los hechos se vuelven cifras tan altas que ya son difíciles de contar.

La caja negra, como su nombre lo indica, almacena datos. Aquí, los datos representan la muerte, que se repite incesantemente, hoja tras hoja, que parece nunca acabar... Puesta sobre una mesa sencilla, cerrada, silenciosa, espera ser descubierta así como las historias que allí se guardan. Una pieza austera, sobria como el dolor que encierra con una iluminación cenital que enfatiza su silencio.

Buscar es la premisa en estas obras: buscar, destapar, descubrir. *Buscando enes* tiene la poética del dolor y del horror. La identidad aquí es irrelevante, sin nombre, *no name, Nomen Nescio*. La sutileza de la imagen se mezcla con los mínimos recursos, una acción lenta y paciente que poco a poco va descubriendo una letra que siempre es la misma, modificada en su forma, mas no en su contenido, y es así como se construye esa identidad no develada.

Ana Mejía Macmaster

Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia, Medellín.

La vida pasa, hay que sufrir las cosas para que se graben, así no se olvida, olvidar es perder.

Manuel Mejía Vallejo.

Serie Picando, Buscando, Armando enes / 3 ▶

Videos / Loop / 2014

La caja negra / Instalación (mobiliario de madera, caja de cartón con páginas de prensa) / Variables / 2014

Serie retratos de enes (6 piezas) / Fotografías sobre papel periódico / Dimensiones variables/2014

18 JOHN MARIO CÁRDENAS ZULUAGA

MEDELLÍN, 1973 / ARTES PLÁSTICAS

Trastos de cocina que han viajado con sus dueños amarrados a las maletas que se hicieron con miedo y con afán; trastos que sirvieron para preparar alguna bebida en el camino y así espantar un poco el hambre y la sombra mortal; trastos que en la ciudad han sentido el calor de muchos fogones, que han visto nuevos paisajes, que han oído otros gritos y otras balas; trastos que están vivos, que se levantan con esperanza, que conversan con la mujer y con los niños; trastos que tienen el sabor de la tierra y el olor de la mañana. Trastos que cuentan la historia de un país desconocido.

La casa debe ser el estuche de la vida, la maquina de la felicidad.

Le Corbusier

Cocinando nuestra memoria / Objetos de segunda mano intervenidos / Dimensiones variables / 2014-2015

Jairo Valencia Rincón

Magíster Escrituras Creativas. Universidad Nacional de Colombia, Sede Santa Fe de Bogotá.

20 JONATHAN CARVAJAL RIAZA

MEDELLÍN, 1989 / ARTES PLÁSTICAS

La deriva gráfica le permite a Jonathan Carvajal aprehender la cotidianidad con representaciones de personajes y situaciones que transitan por lo fantástico, configurando microrrelatos sobre el espacio público y sus dinámicas, pero, también, en ocasiones, sobre lo doméstico y la "personalidad" de los espacios que recrea o inventa para sus personajes.

De sus libretas, emergen escenas que pueblan espacios y objetos, en un desborde del dibujo que expresa lo incontenible de la imaginación cuando asaltan sensaciones producidas por lo monstruoso o lo paradójico.

En su producción, se destaca la recursividad en la gramática visual, que provee de un carácter refinado a sus representaciones, a la vez que presenta composiciones atrevidas y caprichosas, apelando a narrativas que parecen surgir de estados de ensoñación.

Fredy Alzate

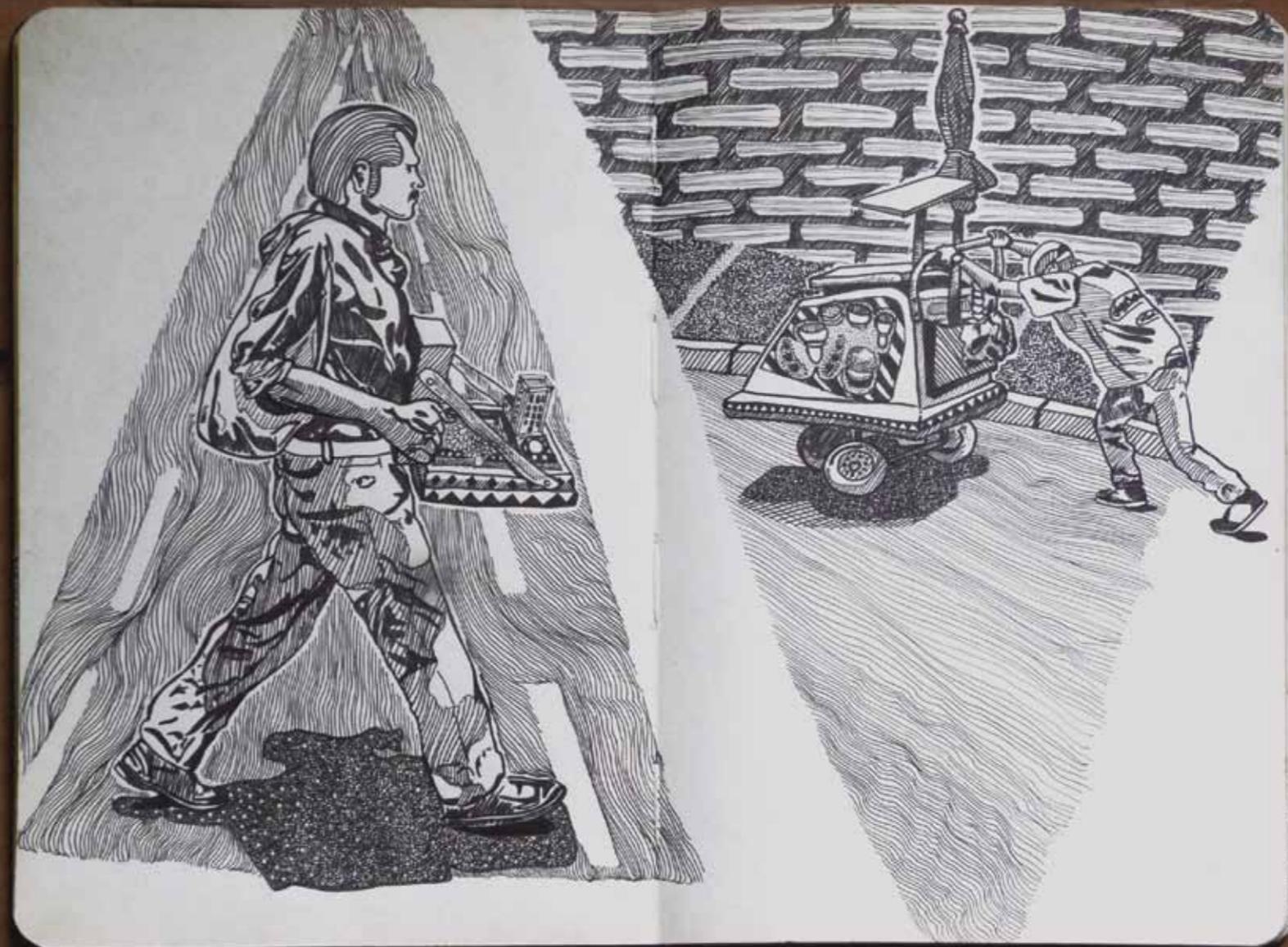
Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia, Medellín.

Que los actos posean tan enorme capacidad de permanencia, superior a la de cualquier otro producto hecho por el hombre, podría ser materia de orgullo si fuéramos capaces de soportar su peso, el peso de su carácter irreversible y no pronosticable...

Hannah Arendt

La carga de lo cotidiano / Instalación ▶
(libretas, marcador permanente y vinilo,
papel encerado y cartón sobre pared) /
Dimensiones variables /2015

22 ANA MARÍA CASTAÑO ARTEAGA

MEDELLÍN, 1992 / ARTES PLÁSTICAS

ÁNIMO FOTOGRÁFICO

Junto a esas fotos del álbum familiar, hay otras: las recordadas, las repetidas, las ajenas, las encontradas en la calle o guardadas en un cajón, las contadas, las imaginadas, las perdidas y, sobre todo, las que llevan al vacío, a una no imagen donde es preciso entrar para buscar en el pasado y con él, hacer no una nueva fotografía, sino un acto fotográfico que le dé lugar y tiempo a un instante que se rehúsa al olvido: “un instante superviviente”.

Precisamente, de estos actos fotográficos se encarga una niña que dulcemente dice su nombre: Ana María. Ella, años más tarde, con un impulso casi juguetón y desprevenido, toma los pocos registros fotográficos que posee para armar con ellos momentos móviles y sonoros mediante el video, capaz de darle a su familia y a ella misma un nuevo ánimo que los haga presentes una y otra vez en una fotografía con tiempo para hacer memoria.

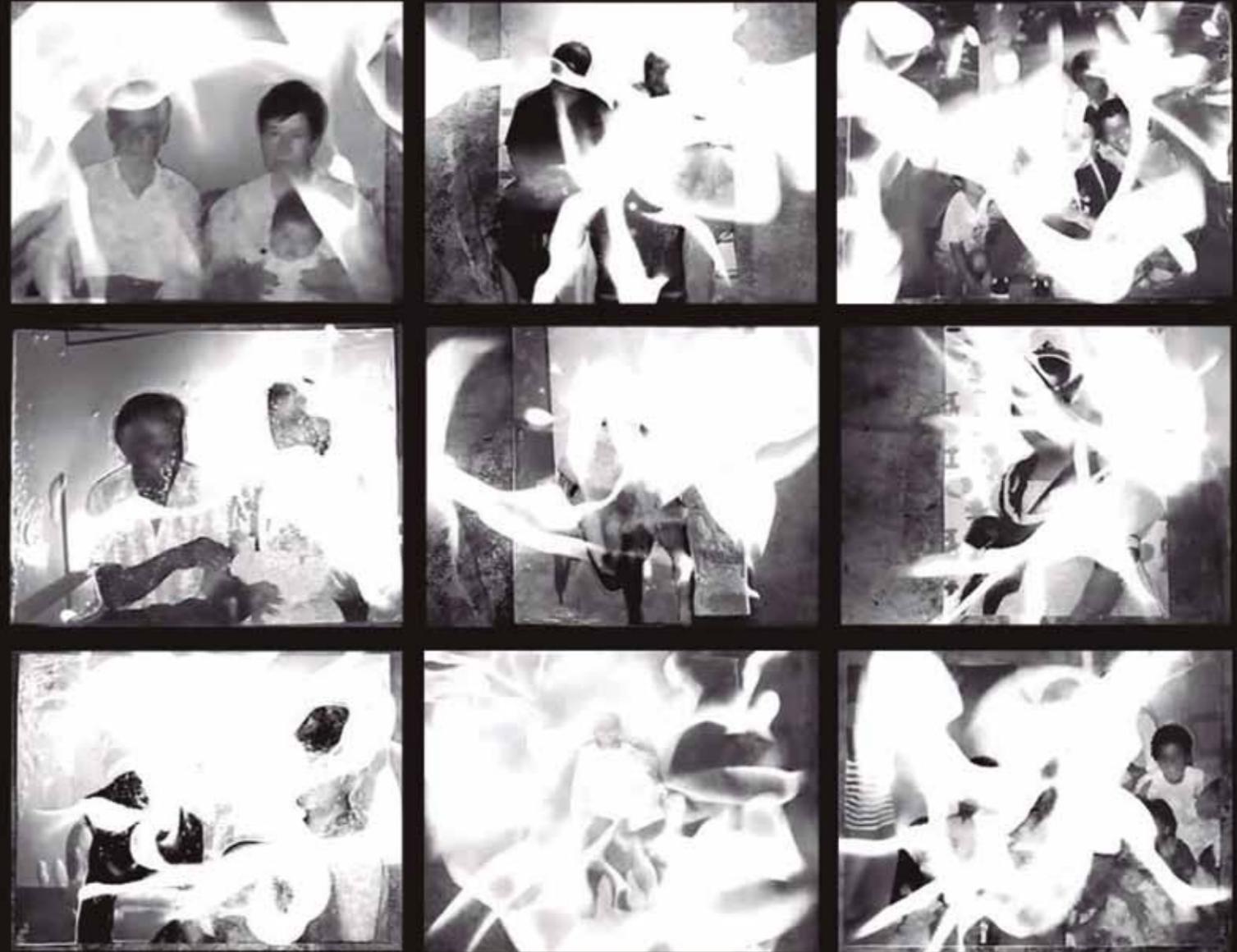
En este desierto, tal foto, de golpe, me llega a las manos: me anima y yo la animo. Es así, pues, como debo nombrar la atracción que la hace existir: una animación. La foto, de por sí, no es animada (yo no creo en las fotos “vivientes”), pero me anima: es lo que hace toda la aventura.

Roland Barthes

Lindy Márquez

Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia, Medellín.

Fugaz e imborrable / Video / Loop / 2015 ▶

El tiempo como concepto y el reloj como objeto de estudio son dos elementos de interés permanente en el trabajo de Ligia Escobar Calderín. ¿Pero qué es el tiempo y cómo funciona el aparato que lo registra? ¿Qué relación, además, podrían tener ambos con su otro interés específico que es el dibujo? Preguntas como estas subyacen en las reflexiones que animan este proceso. Una estrategia posible que explora Escobar para abordar tales interrogantes es concebir el reloj como un instrumento de dibujo, donde las manecillas funcionan como una especie de lápiz que, imparabile, avanza dejando su huella cada vez más oscura, describiendo un tiempo particular: el del paso de la luz a la sombra. Otro tipo de operación que pone en marcha es hacer dibujos para marcar ritmos acompasados con el pasar del tiempo, acumulando cifras, datos, nomenclaturas. La conciencia del paso del tiempo se acerca aquí al absurdo, que es vivir para registrarlo.

Aquí, Escobar lidia con el legado de artistas como On Kawara, Roman Opalka, y Hanne Darboven. Por cualquiera de estas vías, lo importante no radica en abordar el tiempo como algo comprensible, no se trata de reconstruir una experiencia, es sobre lo abstracto, lo absurdo, sobre lo que no puede ser explicado o experimentado, pero que siempre está presente.

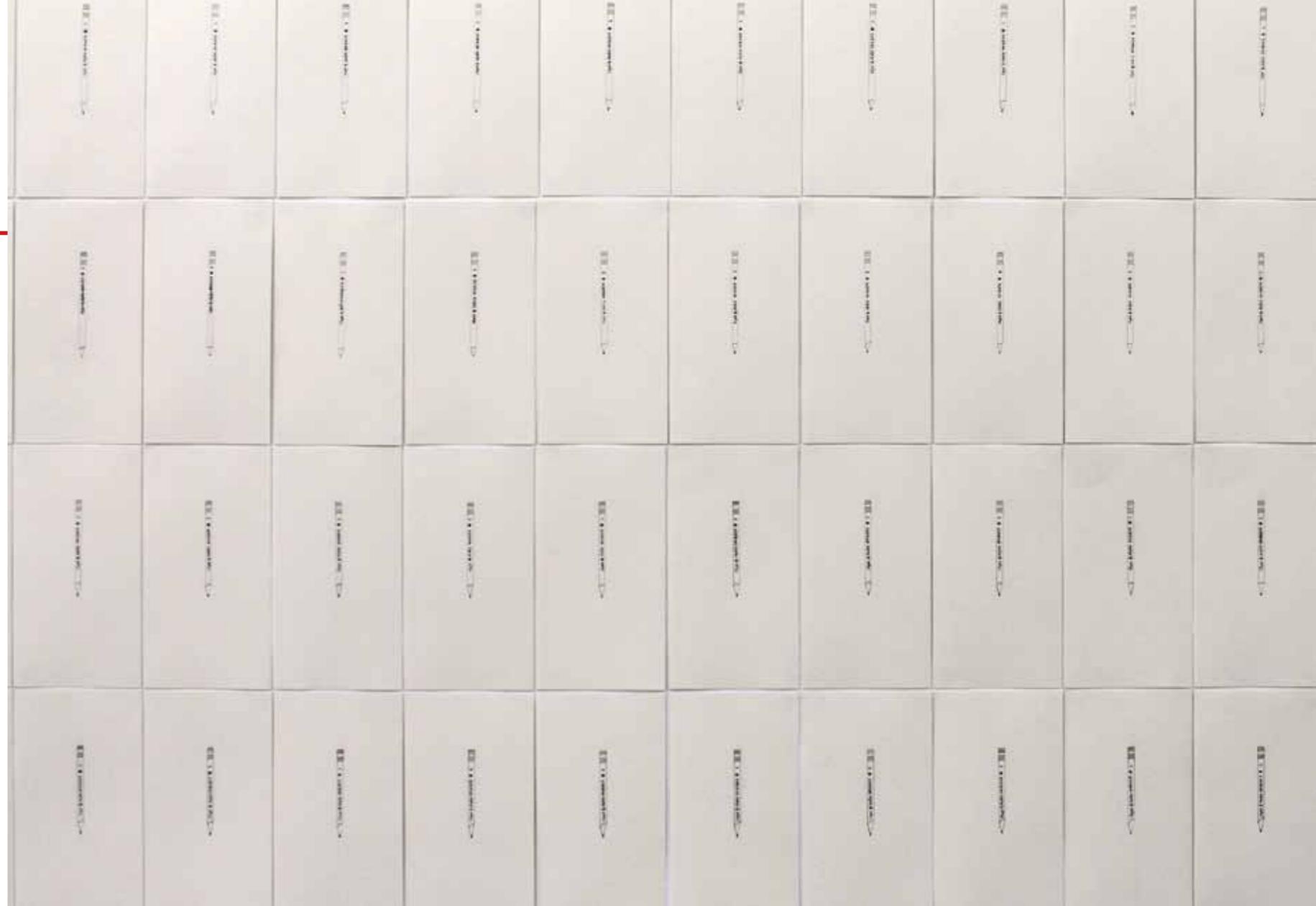
John Mario Ortiz

Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia, Medellín.

El tiempo es invención o no es nada en absoluto.

Henri Bergson

Tiempo en un objeto/ Instalación con 229 ►
dibujos (grafito sobre papel) / 7x14cm c/u/
2015

26 ANDRÉS FELIPE GIRALDO MADRID

MARINILLA (ANT.), 1978 / ARTES PLÁSTICAS

LE QUIERE DECIR ALGO CON EL TIEMPO EN LA PINTURA

La representación del tiempo en la pintura no puede desvincularse del tiempo que acontece en el pintor, más cuando su imagen es la que está en el cuadro. De ahí que el pintor sea capaz de retener y mezclar impresiones de sí mismo, pasadas y presentes, recordadas e imaginadas, con las cuales crea una narrativa particular de su identidad o, en otras palabras, toda una narración sugerida por los retratos que evocan y muestran lo que en él ha hecho el paso del tiempo.

Los retratos de Andrés Felipe Giraldo son un ejemplo de lo mencionado anteriormente. En ellos, su autorrepresentación pictórica permite que su identidad especule en la mancha, en el color grisáceo, en los gestos de calma y fuerza que su rostro revela y en su mirada perdida y otra veces fija al otro lado del cuadro, justo al frente, donde el espectador lo ve, no como Andrés, sino como alguien que está ahí y le quiere decir algo sobre el tiempo que está en él mismo... Ahí se encuentra su narración.

Lindy Márquez

Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia, Medellín.

*La pintura puede representar el tiempo,
cuando en ella me veo a mí mismo.*

Vicenç Furió

Serie Autorretratos / Óleo sobre lienzo / ►
Dimensiones variables / 2013-2014

28 GERMÁN GIRALDO SOTO

SANTUARIO (ANT.), 1988 / ARTES PLÁSTICAS

SOLO SU RASTRO

Ir contra la corriente, caminar sobre el suelo inestable, permitir perderse en el paisaje, buscar una imagen intuida del entorno para encontrar el agua, aquella que movilizó las reflexiones de Germán Giraldo, primero desde una motivación ambiental, al exponer el deterioro que le causa la humanidad a este recurso, y luego desde una reflexión poética, donde la vida y la muerte fluyen como una condición natural, de la cual el ser humano es testigo y, al mismo tiempo, receptor.

Así, un dibujo de arena y una serie de objetos encontrados a las orillas del río (corregimiento de Ladrilleros en el Bajo Cauca) forman parte de una instalación que muestra un entorno ya no tan natural, donde el agua va y viene, pero no permanece, su lugar ha sido trastocado por el ser humano: ennegrecido por su inconsciencia y dañado por su imprudencia, hace que de ella solo quede el rastro...

Lindy Márquez

Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia, Medellín.

El reflejo del hombre en las aguas, naturaliza su imagen, para concederle algo de inocencia a su orgullo y poder. No es difícil percibir un estado de simbiosis entre ambos, que difumina la actividad de uno en la pasividad del otro.

Carmelo Vera Saura

Fragmentos sin trayecto / Instalación ►
(Carbón vegetal, objetos encontrados) /
Dimensiones variables / 2014

30 JUAN DAVID GUERRA URIBE

MEDELLÍN, 1988 / ARTES PLÁSTICAS

“La guerra en la filigrana de la paz” es una performance tipo *fluxus relacional* que tiene como anclaje la escritura en la pared y que, en su primera versión, fue realizada durante tres horas en la sala de exposiciones Rafael Sáenz, en el año 2013, en el marco del proceso de evaluación de propuestas de creación artística de los cursos de Integrado y Grado del programa de Artes Plásticas.

Se trata de un trabajo que dio inicio a una serie de búsquedas y de reflexiones sobre el arte, su función social y su carácter revelador de los problemas del entorno en que se mueven el arte y los artistas, que lentamente condujo al joven creador a buscar, en el arte relacional, estrategias para mirar y revelar las tensiones y los juegos de poder que se tejen alrededor de la producción y circulación del arte.

“La guerra en la filigrana de la paz” revela la contradicción que urde nuestra sociedad colombiana cuando el Estado y los ciudadanos, enfrentados a la necesidad de un cese de la violencia y el logro de la paz, recurren, paradójicamente, al absurdo de acudir a la fuerza y a más guerra, legitimando en el poder bélico una intención de pacificar y regular las interacciones sociales: ¡una paz con guerra!

La obra transpira solapada asepsia y falsa neutralidad al no señalar los actores enfrentados, ni al asumir partido, pero, en el carácter genérico de la contradicción de los términos, escribir la paz con acciones de guerra devela el entramado de las contradicciones sociales que atrapan la hora actual de nuestra sociedad.

Diego León Arango Gómez
Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia, Medellín.

La guerra en la filigrana de la paz.

Michel Foucault

“La guerra en la filigrana de la paz” / Fluxus ►
relacional / Duración variable / 2015

32 LUZ MARINA IDÁRRAGA AGUDELO

BARBOSA (ANT.), 1991 / ARTES PLÁSTICAS

En 1964, el videoartista Nam June Paik, realizó la obra TV Cello con la participación de la chelista clásica Charlotte Moorman. En ella, la intérprete interactuaba con un aparato de televisión creando una suerte de evento híbrido entre realidad y ficción. El tiempo real de la obra en el espacio expositivo se convertía en tiempo paradójico al acompañarse con el flujo de las imágenes de la pantalla. Ese efecto de seducción de la imagen televisiva pareciera apuntar a la ilustración de la famosa frase de MacLuhan “el medio es el mensaje” (sintomáticamente, de la misma fecha: 1964), confabulación que cabe de manera precisa en el inventario del manifiesto Fluxus.

La obra de la artista Luz Marina Idárraga puede referirse en estos mismos términos: juegos de ficción entre la realidad y el artificio, convertidos en cuestionamientos por el lugar del espectador; si acaso su lugar está por fuera o dentro de la trama de la imagen.

Tal vez la obra que más inquisidora resulta en este propósito sea una que realiza en el Parque de Berrío de la ciudad de Medellín, en la que instala un marco de una pantalla de televisión, que encuadra parte del paisaje del lugar. Una especie de espacio domesticado en medio de la ebullición urbana. Nuestro lugar es el mismo del espectador que mira desde la ubicación convencional. El efecto no puede ser más inquietante, pues, como si fuera un truco del prestidigitador que usa su habilidad para operar los botones del control remoto, la distancia entre realidad y ficción se diluye, la imagen nos atrapa y perdemos la capacidad de discernir si la imagen enmarcada es la evidencia del tiempo real relativo de la captura o el uso simple de un marco vacío...Esta pérdida de distancia se convierte en una afirmación que atemoriza, pero, sobre todo, fascina.

Gabriel Mario Vélez

Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia, Medellín.

Por lo tanto, el arte-diversión debe ser simple, divertido, no pretencioso, preocupado por las insignificancias, que no requiera habilidades o ensayos interminables, que no tenga valor ni institucional ni como mercancía. El valor del arte-diversión debe reducirse haciéndolo ilimitado, producido en masa, obtenible por todos y eventualmente producido por todos.

George Maciunas

Izda: Aparatosidad / Video-instalación ▶
/Dimensiones variables / 2015 ▶
Dcha-superior: En-Marco / Video /
00:08:45 / 2014
Dcha-inferior: Sincronismo / Video-▶
instalación /Dimensiones variables / 2015

34 JUAN PABLO JARAMILLO GUTIÉRREZ

MEDELLÍN, 1991 / ARTES PLÁSTICAS

UNIVERSO BLANDO

Desde el lente de un instrumento óptico, se enfoca la totalidad de un proceso experimental y alquímico, que genera un destello de luz capaz de modificar una serie de cuerpos de papel desconocidos para la razón y reconocidos por el imaginario. Es así como meteoritos, estrellas, y piedras conforman un universo blando; todo un invento de expediciones particulares que van de la naturaleza a la percepción para que, luego, el tiempo y la luz las transformen en testimonios reales y duros de este viaje en busca de lo que, al parecer, pudo no haber existido.

De ahí que el proyecto *Expediciones solares* contenga más que especímenes, piezas para “ser vistas, con alas para volar, velas para vagar y divagar, y superficies para atravesar”¹ y complejizar conforme va pasando el tiempo, porque solo este último le permite a la luz del sol hacer una huella, dejar su registro y deshacer los estados pasivos e impolutos del papel, aquel territorio que Juan Pablo siempre desea conquistar.

Lindy Márquez

Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia, Medellín.

1. GUTIERREZ, Pedro Antonio. *La alquimia poética de Octavio Paz: (la) gran obra en transformación y movimiento*. New York: ProQuest, 2007, p. 271.

El trabajo de los artistas intenta cuestionar siempre nuestros esquemas perceptivos, invitándonos a reconocer, como poco, que en ciertas circunstancias las cosas podrían presentársenos también de forma diferente.
Umberto Eco

Expediciones solares / Instalación ▶
(aglomerados de papel, energía solar, diversas ópticas, mesa, tinta y oxido sobre papel) / Dimensiones variables/ 2015

36 SANTIAGO JARAMILLO RODRÍGUEZ

BOGOTÁ, 1992 / ARTES PLÁSTICAS

Las dinámicas urbanas sobreponen un conjunto de situaciones móviles que, en suma, expresan la dificultad para percibir su verdadera imagen. En ese mismo sentido, los flujos que envuelven al ciudadano en los centros urbanos, atomizan su percepción y diluyen su experiencia corporal en un continuo caos.

A Santiago Jaramillo le interesa evidenciar esta relación con la ciudad desde valores fenomenológicos, intentando captar, con imágenes fijas, una experiencia profusa, donde confluyen movimiento, tiempo, atmósfera y ruido.

No se trata de expresar el movimiento como si fuera un principio fallido del manifiesto futurista, que fracasó al no poder trascender la ilustración del concepto mismo. La serie fotográfica *Temporalidad caótica* resulta de imágenes compuestas a través de edición digital, en el proceso de yuxtaponer hasta cincuenta registros captados desde un mismo punto focal en el centro de Medellín a lo largo de un mes. Estas fotografías contienen su propia experiencia al estar habitando por largos tiempos un solo lugar, resistiendo las fuerzas de inercia que impulsan a la movilidad constante en la ciudad. Lo paradójico de las imágenes, que impide reconocer motivos claramente, es que la abstracción del paisaje urbano parece lanzar una pregunta sobre el recuerdo de la ciudad. Consignada en nuestra memoria, esa pregunta dista de la referencia posible que suscita la experiencia directa en el espacio público.

Fredy Alzate

Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia, Medellín.

La multitud es un conjunto de singularidades, pero también la singularidad es un conjunto de multitudes. La multitud es un conjunto de cuerpos pero cada cuerpo es una multitud de cuerpos. Esta máquina lucha por la vida lucha, lucha en la vida, contra la muerte.

Toni Negri

Serie temporalidad caótica (3 piezas) / ►
Fotografía digital / 70x100 cms c/u / 2014

38 PABLO LÓPEZ HERNÁNDEZ

MEDELLÍN, 1991 / ARTES PLÁSTICAS

Buscar: *Circuito Quince Noventa y Cuatro...* Direcciones, indicaciones, rutas, mapas, infinidad de maneras de llegar, me arrojan hasta el archivador y, a la vez, montajista de una biblioteca de imágenes sin fin.

Antes de hablarle, lo miro —algo que él hace todo el tiempo con perspicacia— y puedo percibir que, para él, su hacer es un juego. A través de la mirada, siempre espera jugar con el virtuosismo de una línea, el cálculo de una mancha acuarelada y la complejidad de unos montajes azarosos, al mezclar imágenes de Internet con otras de la historia del arte, de la iconografía popular o, simplemente, de su imaginación, esa que le dice que es posible hacer una imagen que contiene otra, otra y otra más...

La conducta de este archivador-montajista me lleva a pensar que anhela deshacerse de la imagen real, o de su representación realista, porque sabe que “no todo lo real es soluble en lo visible”¹ y que, por el contrario, “todo lo visible es soluble en lo real”²; es así, como aquello que mira, reúne una serie de imágenes sin territorios, límites o edades, que crean un punto de contacto con la historia, el arte y la web, en un dibujo fragmentado que ofrece la posibilidad de imaginar “un mundo que no existe, pero que está ahí”³, justo en el papel.

Lindy Márquez

Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia, Medellín.

1. FISGATIVA Sabogal, Carlos Mario. *Imágenes dialécticas y anacronismo en la historia del arte (según Georges Didi-Huberman)*. Filosofía UIS, Vol.12, No.1, enero-junio de 2013, p. 169.

2. *Ibidem*, p. 169

3. PATIÑO Basilio, Martín. *Espejos en la niebla: un ensayo audiovisual*. Madrid: Círculo de Bellas Artes, 2008, p. 58.

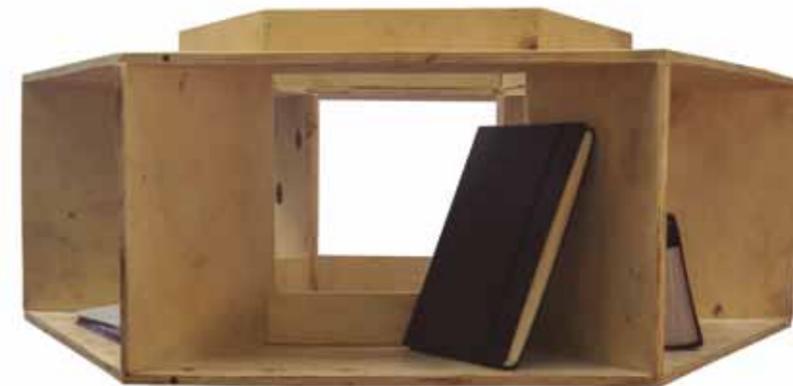
¿Qué es lo que quieren las imágenes?

Tan solo quieren ser interrogadas.

W. J. T Mitchell

Dcha: *Circuito Quince Noventa y Cuatro* / Instalación (libretas de dibujo, objeto en mobiliario) / Dimensiones variables / 2015
Izda: *El Espacio Intermedio* / Instalación (Dibujo, impresión digital) / Dimensiones variables / 2014

Dibujos en Pirámides / Instalación (Grafito sobre volúmenes de papel, acrílico, madera) / Dimensiones variables / 2015

40 PAULA ANDREA MARTÍNEZ GUERRA

SANTA ROSA DE OSOS (ANT.), 1990 / ARTES PLÁSTICAS

Durante las últimas décadas la memoria se ha convertido en un tema de interés general: desde la tecnología hasta la industria cultural, pasando por la política o la historiografía, hacen uso de ella, a tal punto que parece funcionar como una “palabra mágica”¹. Sin embargo, como señala Ivonne Pini “no es lo mismo construir el pasado en forma de narración que en forma de imagen”² y, aunque el interés por la memoria resulta fundamental en sociedades como la colombiana (recordemos aspectos como los procesos de verdad, memoria y reparación), queda la sensación de que en el plano artístico nacional memoria es igual a “recuerdo del conflicto”.

En este sentido, el trabajo de Paula Martínez se aleja un poco de lo que podríamos denominar como el rasgo “dominante” en cuanto al uso de la memoria como recurso artístico. Retoma la línea de trabajo intimista de María Teresa Hincapié y se acerca a lo que Peter Burke denomina “la microhistoria y la historia de la vida cotidiana”, surgidas en los años setenta y que fueron reacciones contra el estudio de las grandes tendencias y estructuras sociales. En la obra de Martínez encontramos dos elementos que sirven de *leitmotiv* y metáfora: la tierra, las cenizas, ese polvo del que venimos y al que inexorablemente retornaremos, y el agua, elemento primigenio de la vida que fluye y crea nuevas formas, del cual estamos compuestos y que va y viene en interminables ciclos. Tales elementos nos llevan ante la fragilidad de la memoria, los ciclos de la vida, la pérdida, el vacío y el dolor... Ante la condición humana.

Juan Carlos Gil Acevedo

Comunicador Audiovisual, Candidato a Magíster en Lingüística, Universidad de Antioquia, Medellín.

1. Casullo, Nicolás. (2002). “La memoria de los objetos”. En: Tono Martínez, José (coord.). *Observatorio siglo XXI. Reflexiones sobre arte, cultura y tecnología*. Buenos Aires, Paidós.

2. Pini, Ivonne (2014). “La memoria como reelaboración artística”. En: Domínguez, Javier et al.(eds.) *El arte y la fragilidad de la memoria*. Medellín, Sílabas Editores.

Buscó su habitual miedo a la muerte y no lo encontró. ¿Dónde está? ¿Cómo es la muerte? No tenía miedo de ninguna clase, porque tampoco ella existía. En vez de la muerte había luz.

León Tolstoi

Devenir / Video / 00:01:14 / 2015 ▶

Goteos / Video / 00:19:21 / 2015

42 JUAN FELIPE OROZCO POSADA

RIONEGRO (ANT.), 1987 / ARTES PLÁSTICAS

La capucha ha sido un instrumento de desidentificación con el que todo individuo o grupo interesado en sentar posturas o ideales, principalmente políticos, ha podido manifestarse bajo el manto del anonimato. Uno de los ámbitos en el que los abanderamientos están al orden del día es la universidad pública, en donde ideologías, luchas y reivindicaciones se adelantan bajo este “escudo protector”.

Juan Felipe Orozco se apropia de la capucha como objeto detonante de sus apuestas plásticas en el contexto del conflicto intrauniversitario entre actores camuflados y fuerza pública. A través de performances, con el interés de desafiar y de alguna manera desenmascarar las conductas de grupos al margen de la ley, incita al espectador a expresar su opinión sobre la presencia de encapuchados en el campus, obteniendo respuestas que no siempre se atienen a las lógicas o presupuestos de este tipo de grupos.

Julio César Salazar

Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia, Medellín.

No hace falta conocer el peligro para tener miedo.

De hecho, los peligros desconocidos son los que inspiran más temor.

Alejandro Dumas

- Ahcupac/ Instalación de afiches/
Dimensiones variables/ 2014
- Dcha: Pas Pas Pas/ Video performance en ▶
TV 14" encapuchado/ 2015
- Izda: Juegos Anónimos/ Video performance ▶
en TV 14" encapuchado/2015

44 JOSÉ DANIEL QUINTERO ÁLVAREZ

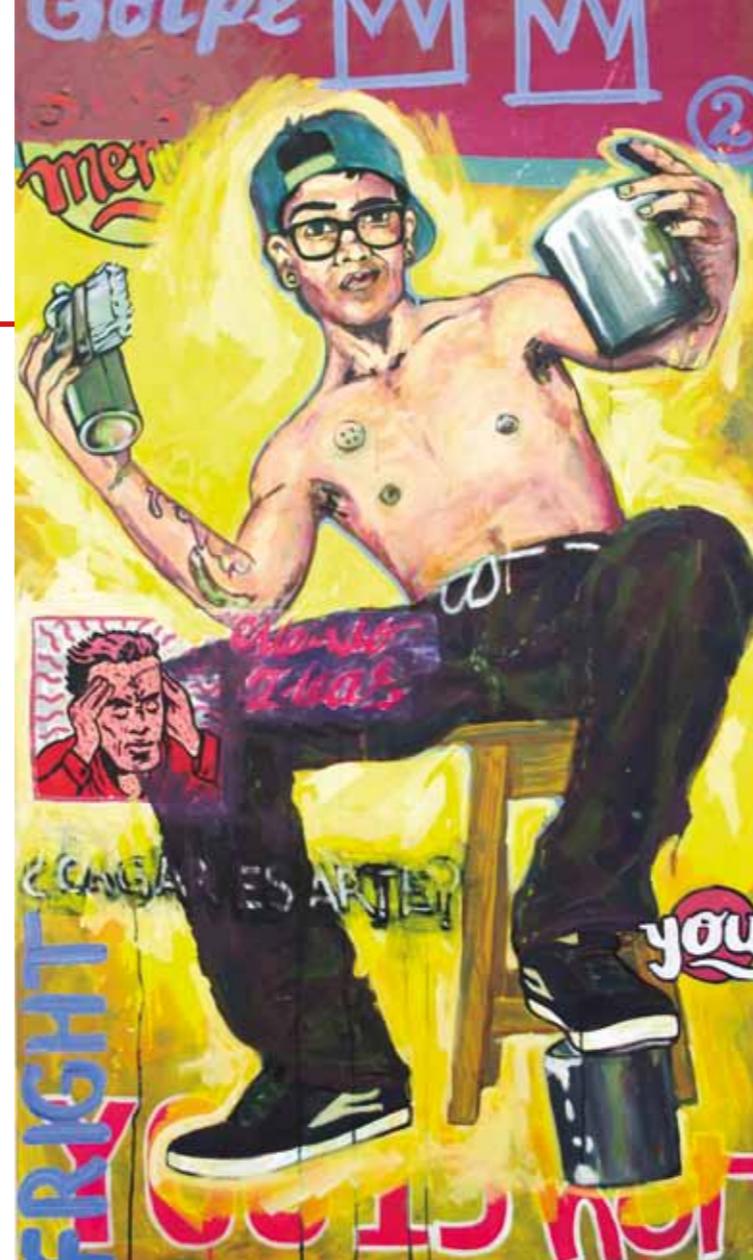
MEDELLÍN, 1990 / ARTES PLÁSTICAS

Es común asociar *skateboarding* con el arte en la calle, cuya principal manifestación es el *graffiti*. La ciudad como soporte para estas dos prácticas se convierte en el escenario donde muchos jóvenes de Medellín desarrollan su vida y alimentan sus pulsiones por los lazos de amistad que se tejen en una cotidianidad determinada por imaginarios urbanos.

Las pinturas e intervenciones de espacios y objetos que realiza José Daniel han estado permeadas por las filiaciones generacionales del grupo de amigos con que comparte sus pasiones. Por esto, lo autorreferencial aparece en su obra, pero hace reflejo de un accionar colectivo. En la propuesta que genera en el sótano del Edificio Antioquia, aparecen algunas de sus producciones sobre un espacio intervenido en el que participan algunos amigos, no para recrear los espacios urbanos donde interactúan, sino, más bien, las formas de sociabilidad que les permiten compartir anhelos y expresar con imaginación sus sentimientos, sueños y realidades.

Fredy Alzate

Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia, Medellín.

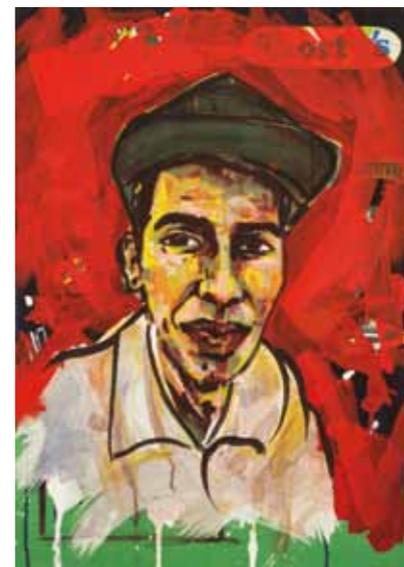

Todos los días me levanto y trato de pellizcarme para tomar ventaja del hoy y utilizar esa libertad del gesto para hacer lo que realmente me gusta hacer.

Jeff Koons

Dcha: Serie Sin Título (2 piezas) / Acrílico ▶
sobre lienzo con pegatinas de revista / 50 x
70cms c/u / 2015

Izda: Serie Sin Título (5 piezas) / Acrílico ▶
sobre lienzo / 160 x 90 cms c/u / 2015

46 HILBER RINCÓN RAMOS

PUERTO ESCONDIDO (COR.), 1986 / ARTES PLÁSTICAS

MÁQUINAS NATURALES

Aquí, se encuentran las máquinas: máquinas de las máquinas con acoplamientos, enlaces y hasta desperfectos, que no les impiden moverse. Al contrario, en sus aparentes imperfecciones, está el secreto de su movilidad, de esa convicción por abandonar la estética que su dueño, Hilber Rincón, les confundió.

Este inventor de “ficciones reales” se ha preguntado siempre por lo vivo. Incluso, se ha imaginado la vida en lo inerte, haciendo que confunda lo natural con lo artificial, hasta el punto de fusionarlas en bichos, como él llama a sus creaciones. En realidad, se trata de corporeidades mestizas: *Máquinas naturales*, portadoras de sus experiencias con los objetos que las rodean, inútiles, que los demás desechan, reciclables, muertos, que les da una nueva oportunidad, no de uso, sino de juego a estar vivos y de tener un cuerpo al parecer infinitamente móvil porque, como lo menciona Deleuze, el movimiento no tiene fin, está siempre sucediendo.

Lindy Márquez
Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia, Medellín.

Todo forma máquinas. (...) Ya no existe ni el hombre ni la naturaleza, únicamente los procesos que los ubica a uno dentro de otro.
Mercedes Arriaga Flórez

Izda: A.003. Ensamblaje / 4 x 5 cm / 2014 ▶
Dcha: Algoritmo Jansen. Ensamblaje/
Instalación / Dimensiones variables /2015
Algoritmo Jansen n° 2. Ensamblaje/
Instalación / Dimensiones variables /2015
A.001 y A.002 Ensamblaje /Fotografía /
50 x70 cm c/u / 2014

48 CAROLINA ROZO AGUDELO

CARTAGENA, 1985 / ARTES PLÁSTICAS

Las inquietudes de Carolina Rozo apuntan al principio y al final de los tiempos. Son preguntas atávicas por la muerte, la desaparición, la memoria y el rastro que atraviesan culturas y épocas. Sin embargo, también están arraigadas en una perspectiva actual. Surgen del desasosiego de un ser que debe enfrentar el abismo del no ser en unos tiempos sin dioses. Las viejas inquietudes metafísicas se enredan con la respuesta ultra física del cuerpo, obsesión del arte y pensamiento contemporáneos. Ahora que no son posibles ni el cielo ni el alma, ese cuerpo en pedazos se transmuta precisamente en cielo y alma. *Nunca nací, nunca morí, ahora mismo estoy naciendo, ahora mismo estoy muriendo* propone un pensamiento paradójico zen. El rostro efigie de Carolina, con raíces en las máscaras mortuorias, pero hecho de desechables materiales industriales, habla de la eternidad de un instante. El agua, sin principio y sin final, será la garante del paso del mundo al inframundo, propiciando ese tránsito fluido y constante entre la muerte y la vida que tan poco ha entendido occidente.

Sol Astrd Giraldo Escobar

Historiadora, crítica de arte y docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia, Medellín.

La vida y la muerte no pueden ser entendidas como opuestos.

Araya Rasdjarmrearnsook

Transición / Instalación (termoformado, ►
fuente de agua) / 35 cm x 40 cm / 2014

50 ANGÉLICA RUBIANO VÉLEZ

BOGOTÁ , 1979 / ARTES PLÁSTICAS

Con la obra *Mi Refugio II*, Angélica Rubiano culmina un proceso de investigación/creación sobre cómo el desplazamiento constante de un lugar a otro y los objetos determinan ese lugar que habitamos y definen la noción de “casa”.

La casa es un espacio itinerante, siempre nuevo, donde los objetos cambian su función constantemente para convertirse en otro elemento con otro uso, y es así como ella llega a convertirse en uno de sus objetos en la obra. Además, los objetos son los actores principales de su trabajo y con ellos se establecen diálogos. Se vuelven casa, refugio y compañía. Hoy, el piso se carga en la maleta; mañana, la cortina se vuelve cuerpo y así sucesivamente... Cuerpo, objeto, espacio: tres conceptos siempre presentes en la obra.

En *Mi refugio II* estos tres elementos dialogan de manera poética a través del lenguaje del performance. Se trata de elementos cargados de historias personales, textos inscritos en ellos de manera sutil y delicada, que apenas se dejan entrever...

En un espacio a media luz, unos pocos objetos reposan silenciosos para ser “habitados” por un cuerpo que se une a ellos de manera lenta. Primero, cubriéndose. Luego, al ritmo de las puntadas, se cose a ellos de manera pausada, pero insistente, como queriendo abrazarlos. Mientras más se une a ellos, más se estrechan sus lazos, hasta volverse uno con ellos y con sus textos, testimonio de esos diálogos interminables que parecían nunca acabar.

Ana Mejía Macmaster

Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia, Medellín.

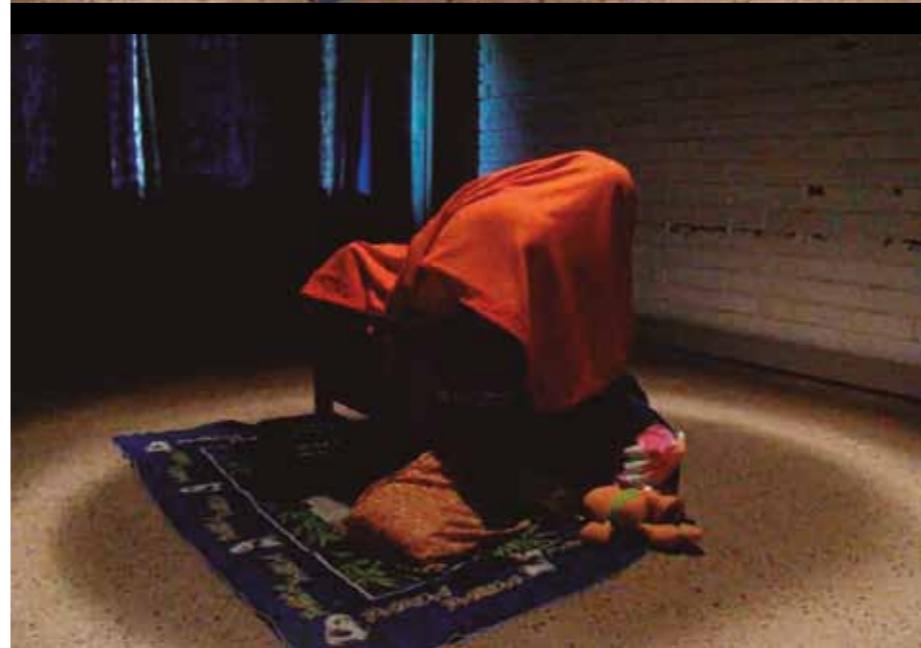

*Cuando las cimas de nuestro cielo se reúnan
Mi casa tendrá un techo.*

Paul Eluard

Mi refugio II / Performance con objetos
propios / 30 minutos aprox / 2015

Mi habitación / Instalación con objetos
propios / Dimensiones variables / 2014

52 GIOVANNY SÁENZ TEJADA

MEDELLÍN, 1990 / ARTES PLÁSTICAS

DISPOSITIVOS DE MEMORIA

Hablar con Giovanni de su obra es sumergirse en una mezcla de sensaciones que pasan por la nostalgia, la alegría, la tristeza y la impotencia, todo al mismo tiempo. Es romper los tiempos y viajar a los recuerdos de la infancia, los míos y los de otros; visitar pueblos, veredas, ciudades, armar en la piel los recorridos, las historias de aquellos que se cree que jamás volverán a sus tierras, ya fuera por temor, olvido o muerte y, sin embargo, regresan convertidos en semilla, en fuerza viva que florece en otros nombres —romero, guayacán, madre selva, naranjo, araucaria— y se riegan con lágrimas, pues, como él mismo dice, “al menos aquellos ya se fueron y pudieron retornar en otros cuerpos, volver simbólicamente; los que quedan parecen suspendidos en el dolor de un país que pareciera haber olvidado a sus hombres, niños, mujeres, a sus ciudades y sus paisajes”.

Por ello, su propuesta está en la tierra, en las calles, en los muros, en esos espacios hostiles que verdean de nuevo en las palabras, en acciones que transforman el desplazamiento en un emplazamiento a través de la siembra, del riego, del cuidado, de la planta que no solamente retoña en la hendidura, sino en la piel y, allí, hace raíz y fruto, resignificando la arquitectura, la ciudad, el propio cuerpo, porque Giovanni piensa el arte como comunidad, conmoción, un hecho político. Se conciben las plantas como memoria, como hecho cultural a la manera de Libia Posada: “Hierbas de sal y tierra”.

Ángela María Chaverra Brand

Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia, Medellín.

OFELIA: Aquí traigo romero, que es bueno para la memoria. Tomad, amigo, para que os acordéis... Y aquí hay trinitarias, que son para los pensamientos. Aquí hay hinojo para vos, y palomillas y ruda... Nosotros podemos llamarla yerba santa del Domingo, (...) Esta es una margarita. Bien os quisiera dar algunas violetas; pero todas se marchitaron cuando murió mi padre. Dicen que tuvo un buen fin.

William Shakespeare (Hamlet)

Dispositivos de memoria / Instalación / ►
(Sonido, luces y plantas) / 2015

54 MARGARITA VALDIVIESO BELTRÁN

BOGOTÁ, 1991 / ARTES PLÁSTICAS

La serie Fembraplacere, de Margarita Valdivieso, es una compilación de varios trabajos que enfocan la mirada sobre el estereotipo de la mujer paisa como objeto de placer, construido a través de la moda, los medios de comunicación y las estructuras patriarcales vigentes en la ciudad de Medellín.

Este “especimen”, como ella lo nombra para hacer el paralelo con la biología, es oriundo de la zona y responde a patrones culturales de comportamiento que podrían variar siempre y cuando las condiciones del medio le permitieran subsistir de otro modo, ya que Margarita, después de su observación, sostiene que las *fembrasplacere* paisas están obligadas a comportarse como máquinas u objetos de placer para asegurar su supervivencia en la ciudad. De lo contrario, las estructuras de poder que las sujetan las obligarían a desaparecer no solo como variante femenina de la especie homínida sino como hembras, de manera que no asegurarían su lugar de representación simbólico y, mucho menos, su lugar biológico.

La serie *Fembraplacere*, además, deja ver con cierta ironía el aparataje, el miriñaque, la tramoya del personaje estereotipado que clasifica como ejemplar, no para descalificarlo o criticarlo, sino para develarlo y contextualizarlo. Por un lado, lo presenta como una reliquia religiosa y, por el otro, como un objeto kitsch proveniente de una cultura aparente y creyente, de ahí que ambas características terminen convirtiéndolo no sólo en variación simbólica de la especie, sino también en fetiche o relicario.

Natalia Restrepo
Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia, Medellín.

Esta feminidad, eterna ironía de la comunidad.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Ejemplar Fembra Placere / Maniqué en fibra de vidrio/ Dimensiones variables / 2013
Cajas de especiación/cajas de madera, cabellos naturales y sintéticos, agujas, papel/ Dimensiones variables / 2013
Científica Colombiana descubre y clasifica nueva especie en Medellín / Impresión laser sobre papel prensa / 30x50cm / 2014

Científica Colombiana descubre y clasifica nueva especie en Medellín

Desde hace un semestre, y después de una exhaustiva investigación, un grupo de profesionales de la Universidad de Antioquia, encabezado por la científica Margarita Valdivieso, logró la determinación de la especie Fembra Placere; se encontró que esta pertenece a la familia de los homínidos. Antes del estudio mencionado la especie se consideraba Homo Sapiens. La investigación también arrojó que el Hábitat originario de la especie es la ciudad de Medellín.

La científica Margarita Valdivieso en el momento que descubrió Fembra Placere, en Medellín.

La científica Margarita Valdivieso, en asociación con un grupo de investigadores y estudiantes de la Universidad de Antioquia, clasificó una nueva especie de ser vivo nativo de Medellín. La investigación que adelanta este grupo de científicos saldrá a la luz próximamente en una presentación oficial en el Museo de la Universidad de Antioquia donde se divulgarán los resultados investigativos a la comunidad en general.

La científica, artista e historiadora colombiana Margarita Valdivieso, tras permanecer por varios años en Brasil realizando diferentes investigaciones relacionadas con las estructuras sociales de los individuos juveniles de la especie Homo sapiens, regresó a Colombia, específicamente a Medellín, para profundizar en un estudio realizado en homínidos. Según el análisis, este grupo animal presentaba ciertas variaciones entre algunos individuos relacionadas con sus rasgos morfológicos, especialmente las hembras de dicha especie. Es así como, Valdivieso, en su regreso a la ciudad, se concentró en el estudio de una zona donde encontró una mayor abundancia de los especímenes que eran objeto de su interés, aunque parece que este no era el único sitio donde ocurría. Al parecer, este era un caso que se diseminó y que basada en estudios anteriores de otros investigadores podía asegurar, tuvo su inicio en Medellín,

por lo menos en el caso de Colombia. Este fenómeno de especiación presenta además similitudes evolutivas con otras zonas del planeta como Norteamérica, concretamente en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, especialmente en localidades como Hollywood, Beverly Hills, y también en el estado de Nevada. En estos lugares se ha visto que los ejemplares hembras buscan ser objeto de deseo de los machos, quienes observan sus despliegues reproductivos en los medios de comunicación, el cine, y el espectáculo y a los ideales presentados en estas industrias, aunque no se han realizado estudios semejantes al desarrollado en nuestra ciudad. El caso de Medellín era notable, según la científica Valdivieso. Al parecer, todo tuvo su origen debido a un fenómeno social de la especie Homo sapiens, un estilo de vida que se inició en los años ochenta del siglo pasado, en el cual algunos grupos de machos de la especie

habían adquirido un ascenso económico rápido promovido por actividades ilícitas como el tráfico de drogas o narcotráfico, agencias de sicariato y en general actividades de índole ilegal. Todo esto brindó condiciones idóneas para que muchas hembras identificándolos como machos alla quisieran formar parejas con ellos y, al lograr la aceptación del macho, podría garantizar su futuro bienestar. A partir de esto comenzaron a notarse adaptaciones y transformaciones de la hembra Homo Sapiens hacia lo que ahora se conoce como hembra Fembra Placere. Con estos antecedentes, Margarita Valdivieso adelantó su investigación de carácter científico en la ciudad de Medellín, buscando hallar variaciones y similitudes entre varios ejemplares de carácter homínido, los cuales había visto por primera vez en su muestreo previo en la ciudad. Según las palabras de la científica, “Regresar de São Paulo fue la oportunidad de sorprenderme otra vez con la ciudad de Medellín y volverme a

plantear preguntas alrededor de ese espécimen con morfología muy similar a los homo sapiens de sexo femenino pero con proporciones morfológicas muy diferentes: glándulas mamarias grandes, caderas pronunciadas, cabello lacio en su mayoría, con tonos que varían del dorado al amarillo y en muchas ocasiones, con mechones filamentosos rubios y extensiones. Es una estética bastante particular y que hallé muy llamativa y peculiar por lo cual me di a la tarea de estudiarla. Gracias a esa curiosidad pude adelantar toda una investigación con el rigor científico del caso y hoy podemos anunciar oficialmente el descubrimiento de una nueva especie: Fembra Placere.

La primera etapa de la investigación fue un muestreo inicial, o de reconocimiento que desarrolló Valdivieso a principios de junio del año 2012. Por la época, según nos cuenta Carlos Antonio Vélez, experto del Departamento de

En la expedición fueron recolectadas, con consentimiento de las mismas y tras los permisos obtenidos con las autoridades ambientales, muestras de diferentes partes del cuerpo de casi 100 ejemplares hembras, que comprendían partes de cabello, uñas y pestañas, y en algunos, restos hallados como dedos, brazos y un pie. Los armazones de dicho ejemplar, que generalmente se encuentran en la zona de muestreo, una región comercial muy popular de la ciudad conocida vulgarmente como “El Hueco” fueron de fácil consecución. Con un número de 100 muestras comenzó la tarea de investigar las características que podrían indicar si existía una variación de una especie a otra y poder delimitar su diferenciación.

Fue a mediados de 2012 cuando la colección de Ciencias Naturales del Museo de la Universidad de Antioquia se unió a la científica con la intención de cooperar en la investigación. Ya con el trabajo bastante adelantado, se formó un grupo de 7 investigadores se dio a la tarea de procesar las muestras y, realizar análisis de laboratorio para confrontar el ADN extraído de las diferentes partes del cuerpo. Los estudios moleculares buscaron hallar diferencias entre Homo sapiens y Fembra placere, en la expresión génica que regula la identificación de una estética y el proceso de cortejo y comportamiento social. Las muestras se enviaron a Europa a diferentes laboratorios moleculares con el fin de confrontar los hallazgos efectuados y, efectivamente, se obtuvo la respuesta que las características correspondían a una nueva especie. Aunque se esperaba esta conclusión, para la científica no dejó de ser una sorpresa que esta especie hubiera pasado desapercibida para la ciencia y se le considerara simplemente como Homo sapiens.

Investigación de la Sede de Investigación Departamental de Ciencias Naturales “en el departamento creíamos que tal investigación no daría frutos satisfactorios, entendíamos poco factivo y coherente el hecho de plantear una hipótesis sobre una nueva especie de homínido que no conociéramos, la ciencia tiene mucho por descubrir pero lo que más nos ha interesado es el hombre; y por tal razón lo velamos invisible”.

Valdivieso, principal promotora del descubrimiento, decidió nombrar a la especie Fembra Placere, que significa Fembra: animal de sexo femenino y Placere: gustar o agrandar, es decir, beneplácito, complacer, placer. Actualmente se adelantan investigaciones para ampliar la caracterización y descripción de dicha especie. Como

parte complementaria para la divulgación de la nueva especie, el Museo de la Universidad de Antioquia exhibe en su sala de Ciencias Naturales desde el 6 de Junio de 2013, una muestra con los resultados de la investigación de Valdivieso.

+100
muestras de cabellos recolectadas de diferentes ejemplares

Este estudio representa el principio de otros que se pueden efectuar a futuro, que conducirían a respuestas relativas a: cómo la especie se ha adaptado al medio en que vive; si la especie se está multiplicando y ha encontrado otros hábitats, si su reproducción ha sido efectiva; si es o no aceptada por la especie Homo sapiens, y si a futuro está garantizada su supervivencia o por el contrario corre peligro de extinción. En conclusión, este es solo el principio de lo que puede representar el hallazgo de una nueva especie.

Fernando Gómez

56 JOHN EDISON VÁSQUEZ MEDINA

FUSAGASUGÁ (CUN.), 1985 / LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTES PLÁSTICAS

La pregunta por los rituales alrededor de la muerte en el contexto local y las diferentes manifestaciones para expresar este dolor, han sido el motor en la obra de Edison Vásquez. En este proceso el concepto de memoria ha jugado un papel fundamental. ¿Cómo recordamos o queremos recordar? ¿Qué queremos recordar? buscamos no olvidar a través de representaciones o escritos que con insistencia permanecen.

Su material de trabajo lo ha encontrado en los cementerios donde las personas van a comunicarse con sus muertos; cada elemento dispuesto allí genera una reflexión acerca del individuo, de nuestro deseo de inmortalizarlo a través del recuerdo, de sus inconsistencias, o de los falsos recuerdos como lo menciona Ricoeur. Así es como, mediante textos, imágenes y objetos su obra subvierte los códigos, cambiando la simbología de un pañuelo, una flor o una lápida le da a los elementos, nuevos significados que conllevan reflexiones sobre la memoria y el olvido, a darle cuerpo a lo incorpóreo, a la inmortalización de un ser inexistente.

Retornar: volver a... *Retornos*, de la serie *entre muros* pone en evidencia la dicotomía recuerdo —olvido cuestionando la materialidad misma de algunos elementos, lo pétreo se vuelve blando, dispositivo emisor que conjura al espectador a conectarse con el recuerdo.

Se tejen relaciones con la muerte desde lo insólito, con el individuo a través de un nombre, o con el dolor a través de pañuelos que nunca se agotan y una montaña blanca de lágrimas cifradas.

Ana Mejía Macmaster

Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia, Medellín.

*La memoria nos cuenta lo que le conviene
y al final no es verdad lo que recordamos.
Olvidamos lo esencial, que es el dolor.*

Ana Teresa Torres

De la serie Entre Muros “Retornos” /
Instalación (cajas de pañuelos) /
Dimensiones variables/2015

58 CAROLINA VÉLEZ LUJÁN

MEDELLÍN ,1993 / ARTES PLÁSTICAS

EJERCICIOS DE CINISMO

Todo inicia por un acto salido de toda lógica, que se convierte en noticia: “una mujer británica no sonríe desde hace cuarenta años por temor a las arrugas” o “el convicto más sexy, Jeremy Meeks, tiene millonarios contratos de modelaje”. Estos enunciados son solo una demostración de lo que el ser humano puede hacer con y por la belleza, aunque esto signifique encontrarse con el absurdo o con paradójicos comportamientos que, aunque surgen de la realidad, parecen ser inexplicables ficciones.

Precisamente, de estas “ficciones reales” se ocupa Carolina Vélez, una inquieta por las imágenes que buscan perfección y poder y por sus contenidos irracionales, los cuales adormecen nuestro sentido de realidad y reflexión sobre lo que vemos. Por lo tanto, lo importante es que aquella mujer sin sonrisa y ese convicto sean todos representantes de una noción tan efímera y engañosa como la belleza. Este proyecto instalativo devela, con cierto cinismo y particular crítica, la parodia de aquella realidad absurda.

Lindy Márquez

Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia, Medellín.

El absurdo, en gran medida, es un disfrazar el montaje de fragmentos con apariencia dramática: se trataba de un ejercicio de cinismo; denunciar mediante la palabra la falsedad de la palabra, denunciar mediante la imagen, la falsedad del simulacro.

José Antonio Sánchez

La soberanía de la apariencia/ Video-►
instalación (bombas, retrato y video) /
Dimensiones variables/2015

60 JOHN JAIME ZELEXTHERON CAICEDO

MEDELLÍN, 1984 / ARTES PLÁSTICAS

LO QUE ESTÁ ANTES DE LA PINTURA

¿Qué es una imagen? Pienso... Inmediatamente, trato de contestar la pregunta con cuerpos o formas, así como Platón, cuando mencionaba que la imagen es la que duplicaba los seres y las cosas y, por lo tanto, esta terminaba siendo una representación de la realidad.

Ahora bien, ¿qué pasaría si se complejiza la pregunta?: ¿qué es una imagen sin cuerpo, ni forma, es decir, sin representación? ¿Será posible? Por supuesto, la pintura es un ejemplo de ello desde la modernidad y, luego, en la contemporaneidad.

Quiero hacer énfasis en las obras de John Zelextheron, un pintor que se ha alejado de la representación, de lo reconocible, lo nítido, aquello que podemos nombrar. Él construye imágenes llenas de sustancia, de materia, todas unas proyecciones de un color dominante (azul), las cuales buscan exponer una presencia natural y básica de la pintura... ¿Y qué mejor imagen que la pintura misma?

Su comprensión de la materia ha logrado que pinte no lo que ve, sino lo que toca, lo que se deja asir con sus manos: la tierra, el color en su volátil presencia y en ese indiscutible rastro que va y viene en el vacío y en el lleno de su saturación. Así, su hacer se queda solo con lo indefinido de un sentimiento, una intuición, un recuerdo, de un todo y de nada concreto a la vez, lo que termina siendo una imagen sin imagen, una pintura desde aquello que está antes que ella: el pigmento.

Lindy Márquez

Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia, Medellín.

*El color es la sensibilidad en forma material,
la materia en su estado primordial.*

Yves Klein

Cyan / Mixta (pastel al fresco) / Dimensiones ▶
variables / 2014-2015

62 DEYCY JOHANA ZULUAGA GIRALDO

MEDELLÍN, 1989 / ARTES PLÁSTICAS

Las mujeres siempre han sido construidas en la sociedad occidental como el otro, ese objeto para poseer, intercambiar y conquistar. Así como los exploradores e invasores de continentes que penetran y descubren tierras vírgenes, y se hacen propietarios de ellas al colonizarlas, nosotras hemos sido territorios para poseer: como lugar a ser conquistado, tierra virgen que poseer, patrimonio que defender. No es casualidad que, en los folletines turísticos de lugares paradisiacos, las montañas, las costas o las selvas se describan de la misma manera que se describen otros “recursos naturales” como las mujeres bellas que da dicha tierra. Los cuerpos de las mujeres siguen siendo lugares y espacios que conquistar, ordenar, dibujar, fotografiar y, por supuesto, poseer. Pero, ¿qué pasa cuando estos territorios declaran independencia?

Las imágenes de Deycy sacan de las representaciones y perspectivas comunes aspectos del cuerpo femenino que aún claman por ser reapropiados. Saliéndose de las construcciones pornográficas o médicas, que es donde comúnmente podemos ver vulvas, la proyección que se nos presenta aquí cambia el punto de vista que acostumbramos, presentando un reto a la mirada del otro; de alguna manera, regresándole la mirada a ese sujeto de poder que mira.

Es precisamente la sensación que me queda al experimentar este trabajo, pues es un ejercicio transformador. Estas imágenes reterritorializan espacios antes colonizados por otros. Es una lucha por la autonomía en la representación, en la construcción de lo propio, del deseo y el destino.

Ana María Tamayo Duque

Critical Dance Studies Ph.D. Profesora Asistente Universidad de Antioquia, Medellín.

Y sobretodo mirar con inocencia, como si no pasara nada, lo cual es cierto.

Alejandra Pizarnik

Mirada de origen / Vídeo - instalación / ▶

3 x 4 cm / Loop/ 2014

28

2015-I

LATITUDES

MUESTRA DE GRADO
FACULTAD DE ARTES UDEA

IMPRESO EN AGOSTO - 2015
MEDELLÍN-COLOMBIA