

VÓRTICE
MUESTRA DE GRADO

ARTES
2014-1

× **VÓRTICE** **ARTES** **2014-1**
MUESTRA DE GRADO

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | ALBERTO URIBE CORREA
DECANO DE LA FACULTAD DE ARTES | FRANCISCO LONDOÑO OSORNO
VICEDECANA DE LA FACULTAD DE ARTES | ANA MARÍA BOLÍVAR NOREÑA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES | BERNARDO BARRAGÁN CASTRILLÓN
COORDINADOR ÁREA DE INTEGRADO Y GRADO | ARMANDO MONTOYA LÓPEZ
ACOMPañAMIENTO Y TEXTOS | PROFESORES DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES
COORDINADOR MUESTRA DE GRADO | FREDY ALZATE
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN | MARYLUZ GUZMÁN | LINDY MARÍA MÁRQUEZ H
TATIANA ZAMBRANO

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | FACULTAD DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES
MEDELLÍN – COLOMBIA | 2014

EDIFICIO ANTIOQUIA (ANTIGUA NAVIERA GRANCOLOMBIANA)

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

El edificio de la Naviera asemeja un gran transatlántico sumergido en un océano de gentes, negocios callejeros y vendedores ambulantes que cantan sus mercancías para ofrecerlas a los ciudadanos que van y vienen como en una danza que nunca termina¹. Hace algún tiempo llegó allí la Universidad de Antioquia y luego la Facultad de Artes con la primera exposición de estudiantes de Artes Plásticas del Departamento de Artes Visuales que se realiza en el corazón de Medellín (2014-1), este no es un apunte menor porque la Naviera está a un lado del parque de Berrío, símbolo inconfundible de la ciudad y diagonal a la estación del metro que lleva su nombre, lo que convierte a esta muestra en una manera de habitar la ciudad.

Esta exposición representa un nuevo encuentro entre la ciudad y el medio artístico local, al retar a los estudiantes y profesores de artes plásticas y de la licenciatura en educación artes plásticas que estuvieron en la organización y curaduría de la exposición, a habitar un espacio que no representa casi que ninguna experiencia para las artes, siendo este el inicio para que diversas manifestaciones académicas y artísticas convergieran e invitaran al público a que vieran en él una alternativa cultural, que de alguna manera los reconcilie con el centro de la ciudad y con los rostros de quienes lo habitan.

VÓRTICE es producto de la formación en Artes Plásticas y en la Licenciatura en Educación en Artes Plásticas que los estudiantes han recibido en la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia por varios años, y en ese sentido constituye una imagen de formación, es decir, una imagen del proceso de transformación de los próximos docentes y artistas de esta ciudad. Por la tanto la academia es el lugar donde se ha ido construyendo, no un perfil profesional como se ha querido llamar a la meta de formación en las universidades y en los programas, sino unas maneras de ser y de asumir desde la subjetividad los encuentros con los rudimentos de las artes plásticas, la enseñanza de las artes, y la tradición artística que se ha ido forjando en un diálogo a veces espinoso y abierto entre el ayer y el variable presente.

Quizá de lo mejor que nos habla esta exposición es de esas subjetividades, de esa manera en que los estudiantes se han ido modificando; ahora la academia los llama Artistas Plásticos o Licenciados en Artes Plásticas y para eso fue necesario el ritual de la exposición, que no es más que la manera de narrarse a sí mismos como artistas, de contar las huellas que día a día ha ido dejando la academia, no como un absoluto que impone una formas de ser, sino como un dispositivo de formación.

¹ Existe un precedente importante al respecto, entre el 6 de septiembre y el 3 de noviembre de 2013 la antigua sede de la Naviera Gran Colombiana, hoy edificio Medellín fue sede alterna del 43 Salón (inter)Nacional de Artistas (SNA).

Vórtice nos deja ver entonces, todos esos elementos de los campos de formación de las artes. Si uno mira con cuidado la exposición es posible ver la estética, la historia del arte, el oficio, el pensamiento artístico y porque no algo de la pedagogía del arte que recorre aliada, con la formación artística, los pasillos de nuestro departamento de artes visuales, sin embargo, esos campos de formación no son un agregado en los trabajos de los estudiantes, sino una suerte de acto creativo que se conjuga en las obras, como un reflejo de todas las jornadas de trabajo que tanto ellos como los docentes han invertido, en un inmenso taller llamado academia, que transforma en subjetividades artísticas y materializa en obra, cada uno de esos momentos vividos en el proceso de formación.

En consecuencia la formación de artistas plásticos y de los licenciados en educación artes plásticas no puede ser un acto de moldeamiento de un perfil, sino un acto de liberación de las fuerzas creativas, de la voluntad que se vuelve imagen, color, textura, línea, cuerpo, memoria, tal como lo decía el coordinador de la muestra, Fredy Alzate en la inauguración de la exposición: "lo que aquí tenemos es una convergencia de medios, poéticas y narrativas" que hablan especialmente de unas subjetividades que intentan contar el mundo de otra manera.

BERNARDO BARRAGÁN CASTRILLÓN

Jefe del Departamento de Artes Visuales
 Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

Sobre el Edificio Antioquia no hay muchos documentos que registren su acontecer, más allá de los oficiales y notariales. Pero se sabe que la Compañía Naviera Colombiana, fundada en 1920 en Medellín, se propuso construir su sede central en 1942, para lo que contrató a la firma Vásquez y Dothee, conformada por los arquitectos Ignacio Viera, Federico Vásquez y Alberto Dothee. La construcción se terminó en 1946, adornada con elementos que recuerdan la industria naviera, como símbolos en los pisos y figuras de escenas marítimas grabadas en sus puertas.

Hoy este edificio pertenece a la Universidad de Antioquia y es un lugar ideal para el ritual de paso que significa la Muestra de Grado de estudiantes que finalizan su formación en el programa Maestro en Artes Plásticas y Licenciatura en Educación Artes Plásticas; la mayoría de la sede Universitaria de Medellín, pero también cinco estudiantes de la primera cohorte de la sede del oriente Antioqueño donde actualmente se encuentran dichos programas.

En VÓRTICE, exposición que reúne 35 proyectos en diversos medios y soportes, como el performance, instalación, dibujo, pintura convencional y expandida, arte sonoro, fotografía o video, encontraremos confluencias y divergencias sobre el pensamiento artístico con propuestas que intentan expresar la realidad desde dimensiones estéticas, políticas o sociales. Esto a través de poéticas que conectan imaginarios personales con la realidad filtrada por cuestiones de identidad, memoria, ficción o ironía crítica, donde en definitiva estos jóvenes creadores hacen una apuesta al leer la realidad, identificar signos y movilizarlos para proponer experiencias de conexión con mundos reales o imaginados, en un viaje donde la práctica artística permite rutas insospechadas.

FREDY ALZATE GÓMEZ

Coordinador de la exposición VÓRTICE
Docente Facultad de Artes
Universidad de Antioquia

× VÓRTICE

MUESTRA DE GRADO

OBRAS 2014-1

MARISOL CALAMBÁS SOSCUÉ | EVELYN JOAN LOAIZA | GIOVANI RESTREPO MEJÍA | TATIANA HERNÁNDEZ PÉREZ
CRISTÓBAL ISAZA VELÁSQUEZ | VIVIANA SERNA ARBELÁEZ | MÓNICA TABORDA | VIOLETA PUERTA CANO |
YULIANA MARCELA GARCÍA JIMÉNEZ | EDDY CAROLINA ARBOLEDA | YULIETH MARCELA LOPEZ | DIEGO
ALEJANDRO GONZÁLEZ | ELIZABETH FLÓREZ BEDOYA | MARYLUZ GUZMÁN TORO | JUAN PABLO CASTAÑO |
DANIEL MAURICIO SERNA | CARLA ANDREA VELÁSQUEZ | ROSSANA OROZCO JIMÉNEZ | DIEGO ADOLFO LÓPEZ |
MIGUEL MEDINA SARMIENTO | HECTOR IÑAKI GÓMEZ | GERARDO LÓPEZ VÉLEZ | DAVID BEDOYA GONZÁLEZ |
JESSIKA PATIÑO BORJA | ISABEL CRISTINA LOPEZ G | LUCAS RENDÓN MUÑOZ | FELIPE RÚA | FABIÁN OSORIO |
NATALIA LOPERA G. | JOHN MARIO RESTREPO SALDARRIAGA | CAROLINA RESTREPO SOTO | YANCY ANDREA
ARENAS ACEVEDO | SAMIR VARELA MELENDEZ | ANDERSON CANO CALAD | TATYANA ZAMBRANO

Camino y camino recogiendo basura, con la que reconstruyo un imaginario de naturaleza, gracias a la contaminación generada por la sociedad. Es así que concibo “la naturaleza como ese espacio de transformación que hemos creado a partir de la contaminación, un espacio en el que conviven y dialogan seres vivos con objetos inanimados que a través de su accionar, producen cambios espontáneos, abruptos, escandalosos y gravemente serios en respuesta a la manipulación y la presencia del hombre en la vida”.

Por lo tanto realizo un dialogo constante y latente, entre el río, la memoria, mi familia y la realidad ambiental que altera los ecosistemas, el medio ambiente y las dinámicas sociales en contextos urbanos y rurales, a través de un humor irónico y en algunos casos poético, que exalta la belleza de lo fenecido, al construir objetos con basura o instalaciones en las que siempre nos estemos preguntando: ¿Qué pasa de la manipulación y el poder que tenemos sobre aquel espacio que llamamos naturaleza?

.....

Carolina basa todo su trabajo de creación, en la observación constante del recorrido que hace el Río Medellín, entre el Municipio de Medellín y el Municipio de Barbosa; en la memoria y la experiencia de tres generaciones de su familia que se criaron a orillas del río y en el análisis irónico y crítico que hace de los discursos medioambientales y artísticos que la ciudad construye de manera romántica e irresponsable alrededor del río que atraviesa todo el valle de aburra.

En su obra se pueden observar composiciones aleatorias que el río va formando a su paso, cortinas de bolsas plásticas que se pegan a lado y lado del cause, acumulaciones de objetos residuales y basura, remolinos de polímeros, espumas químicas de apariencia orgánica, juguetes que flotan a la deriva en busca de nuevos dueños, trozos de objetos que durante el trayecto cuentan una historia en la medida que el caudal los va despojando de memoria, roedores, lagartos, gallinas carroñeras, gallinazos, animales muertos, perros chandosos y seres humanos se arremolinan en arroyos de aguas turbias, hervidas, contaminadas, secreciones abruptas y obscenas de la ciudad capital.

Sin embargo, mas allá del inventario visual, Carolina logra sentar su postura, logra tener una mirada critica y devolver una imagen irónica a la ciudad y al espectador, ella logra construir un micro cosmos de la pudrición, una macro fauna del desecho abyecto.

NATALIA RESTREPO RESTREPO

Docente Facultad de Artes
Universidad de Antioquia

AGUAS SERVIDAS

Fotografías digital / 35 x 50 cm

CUERPO QUE SE HACE RÍO

Instalación / Agua de río congelada, alambre,
Ganchos metalicos / Dimensiones variables

Mi interés es resaltar el sonido cotidiano como una omnipresencia que nos acompaña en todo momento. Por tal motivo descontextualizo sensorialmente lo musical, y manipulo el estímulo sonoro para que se pueda percibir con los demás sentidos en una creación sinestésica, mediante instalaciones donde lo sonoro y lo plástico están en comunión, logrando que el ver y el sentir formen una sola experiencia.

La hegemonía de la imagen encuentra un detractor en la obra de Yancy Arenas. Su formación en la música la conduce por los caminos desapercibidos de la sonoridad: intensidades, timbres, volúmenes se constituyen en materia prima para una producción plástica que invita a una sensibilidad más allá del imperio visual. A modo de una sinfonía de lo cotidiano que por su inmanencia se torna insignificante a nuestra percepción, Yancy fija su atención en los sonidos de la urbe, en las vibraciones politonales que emanan de los cuerpos, de las fuerzas vitales, de las máquinas, de las interacciones que definen y constituyen nuestro entorno para hacernos conscientes de él. Al potenciar el oído como sentido vital para aprehender el mundo nos invita a revisar nuestra sensorialidad y a potenciarla más allá de lo que el ojo nos informa de la realidad. El arte encuentra, a través de los nuevos artistas, estrategias para seguir aportando al conocimiento del mundo y de nosotros mismos.

JULIO CÉSAR SALAZAR ZAPATA

Docente Facultad de Artes
Universidad de Antioquia

LOS SIENTO PERO NO LO VEO

Video / 00:05:00

EL SONIDO DE LA LUZ

Video / 00:04:30

Mi proyecto pictórico se relaciona con lo sagrado, a través del uso de signos como la bendición, junto a las creencias religiosas y sus implicaciones culturales, planteo narrativas que expresan lo divino desde la construcción iconográfica.

En la obra de David Bedoya González se puede evidenciar desde lo formal, un interés muy grande por la técnica depurada, el detalle y la observación meticulosa de las formas. Creando con sus pinceles un lenguaje de figuras humanas fragmentas, cuyo único interés es develar esa comunicación que se da con los gestos y no con las palabras, con la interpretación y no con la explicación. En estas obras nos muestra como desde la interioridad, de esa comunicación que se da entre seres cercanos, de esa voluntad de ofrecer siempre los mejores deseos, se puede generar gesto místico conmovedor como es el acto de Bendecir.

JUAN DAVID RIVAS CORREA
Artista Visual

DE LA SERIE BENDICIÓN
Óleo sobre lona / 90 x 70 cm
DE LA SERIE BENDICIÓN
Políptico / Oleo sobre lona /
6 piezas de 40 x 30 cm

MARISOL CALAMBÁS SOSCUÉ

El cuerpo es el soporte sobre el que se ejecutan acciones determinadas, en el que se incorporan simbologías, se extienden partes del mismo y se recoge la identidad indígena que deviene herencia manual y cultural.

El chumbe, el huso, la lana de ovejo y la Cuetandera son los elementos que integrados al cuerpo me reconocen como la mujer que encarna su pasado para traer de vuelta su ser indígena. Como hija Nasa[4], trastocada por el tiempo e incomunicada con mis seres más cercanos y conmigo misma por ausencia de mi lengua materna el Nasa Yuwe[5], indago mediante la obra, la identidad devenida de tradiciones y que va se transfigurando en el tiempo para llegar a las cercanías de mi madre y mi abuela.

El trabajo desarrollado por Marisol Calambás inició con la pregunta por su identidad indígena Nasa, su problema de incomunicación con la lengua materna y su desconocimiento de la elaboración de los tejidos tradicionales. Estas situaciones la llevaron a plantear otras formas de comunicación poniendo en diálogo elementos representativos de su cultura con medios tecnológicos.

Diseños de tejidos, hilos, palabras, elementos como la cuetandera etc, se fusionaron con la fotografía, el vídeo y el performance utilizando el cuerpo, las imágenes y los objetos para confrontar estas dos vivencias.

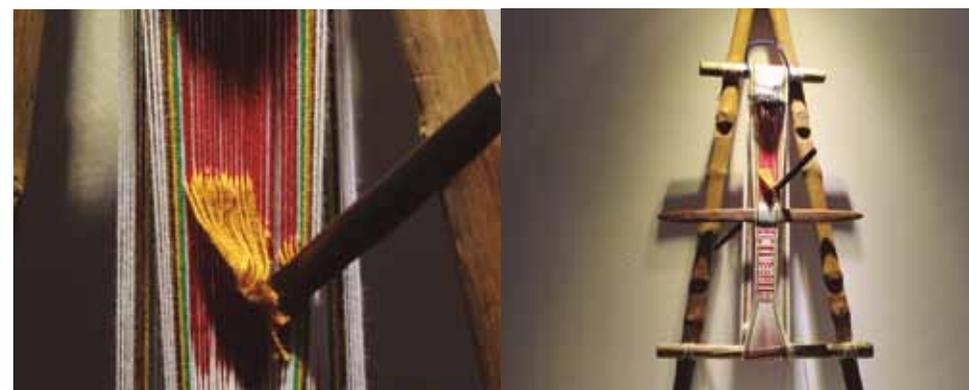
El trabajo cuestiona la relación entre estos dos mundos desde su situación personal la cual ella examina y aborda de manera rigurosa y donde al tiempo es arrastrada en ambas direcciones: el mundo de los recuerdos de la infancia ya lejana en una comunidad minoritaria, versus el contexto de la urbe que la absorbe y le propone otro modo de vida.

Dos figuras han sido determinantes en este proceso: su madre y abuela, como partícipes activos de su obra que con sus historias y aportes le ayudaron a tejer el devenir de su propia historia.

Su compromiso y rigor con el trabajo, se evidencian hoy en esta muestra.

ANA MEJÍA MACMASTER

Docente Facultad de Artes
Universidad de Antioquia

TAW TEL – ÇIZ (TELAR - ESPALDA)

Performance / Telar y proyección sobre el cuerpo / Dimensiones variables

Me interesa generar situaciones que evidencien y problematicen las narrativas dominantes que giran en torno a las identidades y el deseo. Me ocupo de la cultura popular, sus creencias, expresiones, y los discursos que giran en torno al género y la sexualidad, la raza, el amor y los afectos. A través del vídeo y el performance exploro las posibilidades que tiene el cuerpo de crear realidades divergentes a las ya instituidas.

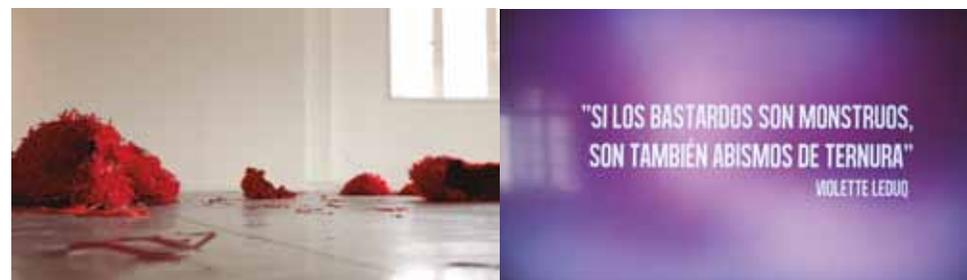
¡QUÉ BONITO AMOR!

Caminar a tientas, saber que la mirada está en la oscuridad, escribir desde un ilógico sentimiento y proceder con él, para tratar de tocar lo intangible, ese poder fugitivo y abyecto que devela las pasiones más profundas de un soñador científico, que pretende entender lo que pasa en su interior con su no ciencia, con su desconocimiento e ingenuidad; por eso duda, teme, reza, sonrío, acaricia y golpea los desaires de ellos, -los otros-, los que tratan de esquivarle la mirada cuando él intenta conocerlos, cuando intenta convencerlos que el amor es un asunto político que hay que defender y al mismo tiempo atacar.

1 golpe para tantear, 2 golpes para ubicar, 3 golpes para abalanzarse, 4 golpes para desbaratar, 5 golpes para sonreír, y el sexto golpe siempre será la ilusión de volver a empezar... Y es así, como entre golpe y golpe este científico descubre que lo que intenta comprobar siempre es un experimento fallido, un ensayo-error que terminara en pedazos. ¿Y pedazos de qué? Pues de él mismo, porque lo que explota no es más que su corazón y ese bonito amor que lleva dentro.

LINDY MARÍA MÁRQUEZ H

Docente Facultad de Artes
Universidad de Antioquia

"SI LOS BASTARDO SON MONSTRUOS,
SON TAMBIÉN ABISMOS DE TERNURA"
VIOLETTE LEDUQ

PRIMERA ANOTACIÓN: SOBRE LO CIEGO QUE ES EL AMOR

Performance / Piñata, máquina de escribir, estatuillas en cerámica y vídeo / 00:10:00

“Los avisos, las luces, el neón, los objetos y el plotter, hacen posibles un señalamiento hacia el alimento, siendo este la razón, el puente y la excusa que adopto para revisar la historia de nuestro país, (Colombia). Este ha sido retratista fiel, testigo directo y eterno acompañante del ser humano y sus experiencias. Por esto pretendo acerca al espectador a una imagen histórica- actual de nuestro entorno, desde lo local y lo humano, porque creo profundamente en la reconstrucción de nuestros lazos, en el acercamiento con nuestros pasados y en el reflejo que somos de ellos”

Recuerdo cuando escribí mi tesis de maestría que un autor decía: “a la hora de comer todos los sentidos son llamados a la mesa”. La comida es un elemento cultural alrededor del cual se teje la historia de los pueblos y en el proceso de Juan Pablo se evidencia este hecho. La patraña de la violencia en nuestro país también se sienta a comer, son muchos los productos agrícolas y cárnicos que están implicados de una u otra manera en este fenómeno, muchas las imágenes, muchas las personas, muchas las empresas, muchos los intereses.

En el proceso creativo es primordial recalcar el valor de la información que se recoge y la manera como esta se incluye en la producción visual. El trabajo de campo es una actividad de la cual se desprenden datos, vivencias, imágenes, textos, materiales, soportes, espacios, y por supuesto, de allí se nutre la creatividad, allí se genera la visión, allí se identifica esa preciosa necesidad de cruzar conceptos y poder generar sentido.

JUAN FERNANDO VÉLEZ

Docente Facultad de Artes
Universidad de Antioquia

¿Y A QUÉ SE DEBE ESA FALTA DE APETITO?

Instalación / caja de madera, bananos, plotter,
audio / 200 x 50 cm

MINOR C. KEITH THE ALLIGATOR MAN

Gráfica digital / Poster de 70 x 50 cm / 12m²

Mi obra valora el silencio como una voz y un medio para encontrarme con el otro o esperarlo, quizás porque lo relaciono con mis vivencias personales, para luego contextualizarlas y fusionarlas con referencias literarias o mitológicas, que finalmente recaen en acciones que son registradas mediante el vídeo o la fotografía.

UN CUERPO PARA EL SILENCIO

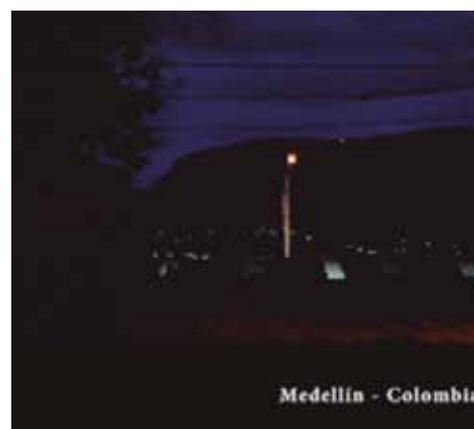
“Partir es dar pasos
fuera de la habitación
con el hilo. El mismo hilo.
La palabra silencio dentro.
Dentro de uno - ¿uno?”
(Chantal Maillard)

Un cuerpo para el silencio comprende un hacer pausado, reflexivo y esperanzador por superar una distancia temporal, donde el camino está hecho de horas, las cuales revelan lo inevitable: el paso del día sin ninguna coincidencia. Entonces mientras el día pasa una acción se gesta en un cuerpo silencioso que sutilmente despliega los hilos de siete husos horarios, los cuales intenta afianzar a este lado del mundo: occidente para dirigirse con ellos hacia el otro lado del mundo: oriente.

Tarea imposible de realizar para la razón, pero posible para este hecho performativo que mediante la sutileza del gesto transforma un anhelo interior, casi surreal, en una imagen que es capaz de fugarse a ese otro lado, para reclamar así su presencia alzando la voz, la voz del silencio...

LINDY MARÍA MÁRQUEZ H

Docente Facultad de Artes
Universidad de Antioquia

UN CUERPO PARA EL SILENCIO

Vídeo Instalación / Vestido, husos de hilar / Dimensiones variables

Trabajo sanado heridas de amores ajenos y propios, escucho duelos, llantos, miedos y odios; luchas y angustias. Busco respuestas negadas a compromisos olvidados con amores del pasado, perdones rechazados, tiempo desgastado. También indago sobre la espera, la fe, el cómo y el por qué de los desaparegos, los despechos, las vidas golpeadas y las tragedias acalladas. Instalo voces apagadas por desilusión.

Sobre el desamor y otros fantasmas que habitan su historia personal ha girado la investigación de Yuliana García, quien cuestiona las interdependencias entre los seres humanos, donde los contratos sentimentales instauran paradojas que expresan la complejidad del ser y lo efímero que puede tornarse un sentimiento hacia otra persona, aunque se juren amor eterno.

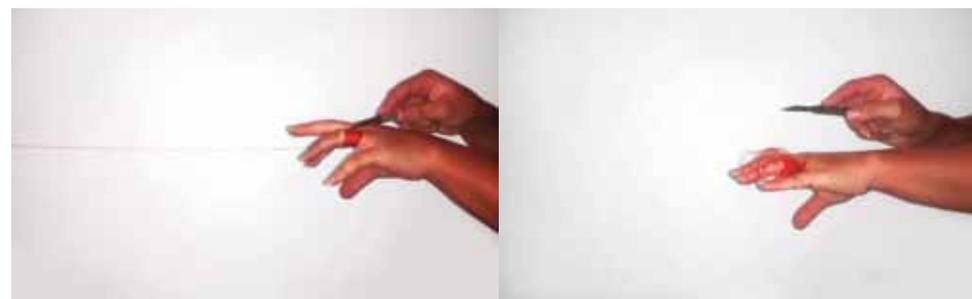
La artista explora en la literatura y los testimonios de mujeres de distintas generaciones la utopía del verdadero amor. A través de textos, objetos, fotografías o vídeos moviliza signos que devienen de la mitología o de nominaciones de sentimientos que vinculan un cuerpo subjetivado, para construir relatos atemporales vinculando dimensiones culturales o micropolíticas.

En el vídeo *Atada* propone un vacío blanco como escenario para una mujer que envuelve su propio dedo anular con un hilo rojo, recordando la alianza que marca un destino, pero que en este gesto cíclico asfixiante, impugna lo que profesa el mito oriental que inspiró el trabajo: "Un hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar tiempo, lugar o circunstancias. El hilo se puede estirar o contraer, pero nunca romper". Como epígrafe de este duelo, aparece a un lado la imagen el texto escrito con madeja de hilo rojo: un solo ser un ser solo.

En la instalación *Consentida*, un gran telón rojo cubre una historia, un corto escrito que habita entre la pared y el plano rojo. El espectador ingresa a este intersticio como lector, pero su cuerpo se vuelve protagonista de una escena bucólica eternamente representada. Se cierra el telón, pero siempre otra historia empezará.

FREDY ALZATE

Docente Facultad de Artes
Universidad de Antioquia

CONSENTIDA

Instalación / Telón, texto sobre pared / 268 x 982 cm

ATADA

Video / 00:07:15

Tengo un profundo interés por la naturaleza urbana y su fusión con el entorno, su función con lo estético, lo decorativo, lo real e irreal. Trabajo con texturas, tamaños, y formas. Parto desde la técnica de la fotografía y el vídeo para crear y recrear nuevos espacios y hábitats y así llevar al espectador a una reflexión su entorno y la manera en que ambos habitan y se modifican.

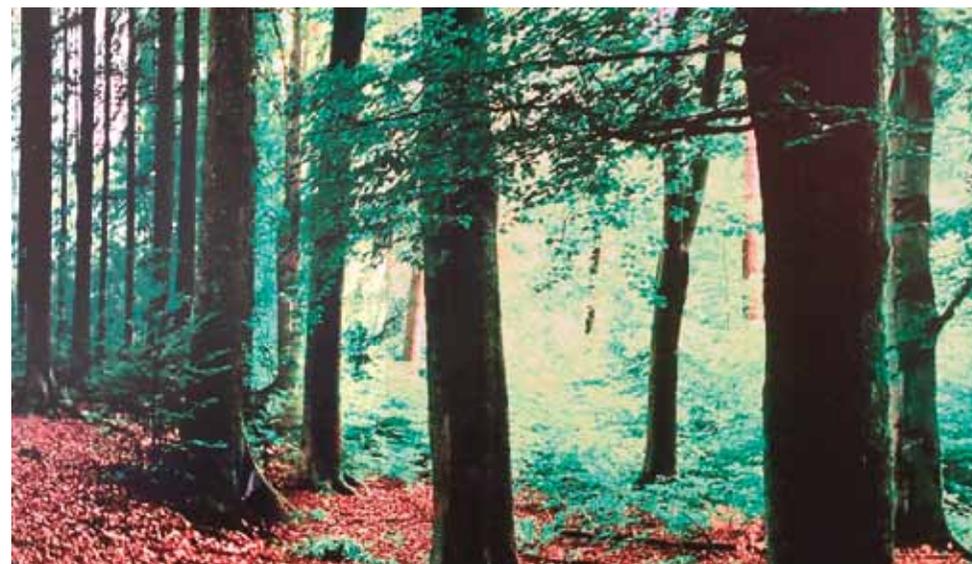
NATURALMENTE URBANO

Naturaleza que con terquedad se camufla dentro de un artificio para mostrar su adaptación e inclusión en el espacio urbano, el cual poco a poco se deshace de ella, para suplantarla por una naturaleza visual, y se menciona visual, porque todo hace parte de un engaño a los ojos, engaño que desde la antigüedad Aristóteles anuncia como imitación y objetivo del arte.

Dicho engaño propone una imagen que se debate entre lo que es real y lo que no lo es, donde vayas de publicidad inmobiliaria se apropian de la imagen de grandes y verdes bosques para mostrar una naturaleza inexistente pero visiblemente presente, que oculta el crecimiento de urbanístico de una ciudad como Medellín. Y es precisamente ahí donde se posa la mirada Hector Iñaki Gómez, para develar el artificio, esa natural-esa que usurpa el lugar de la real, por medio de una serie de vídeo-proyecciones que muestran el paisaje naturalmente urbano que está creando el hombre.

LINDY MARÍA MÁRQUEZ H

Docente Facultad de Artes
Universidad de Antioquia

PAISAJE URBANO

Vídeo / 00:05:00

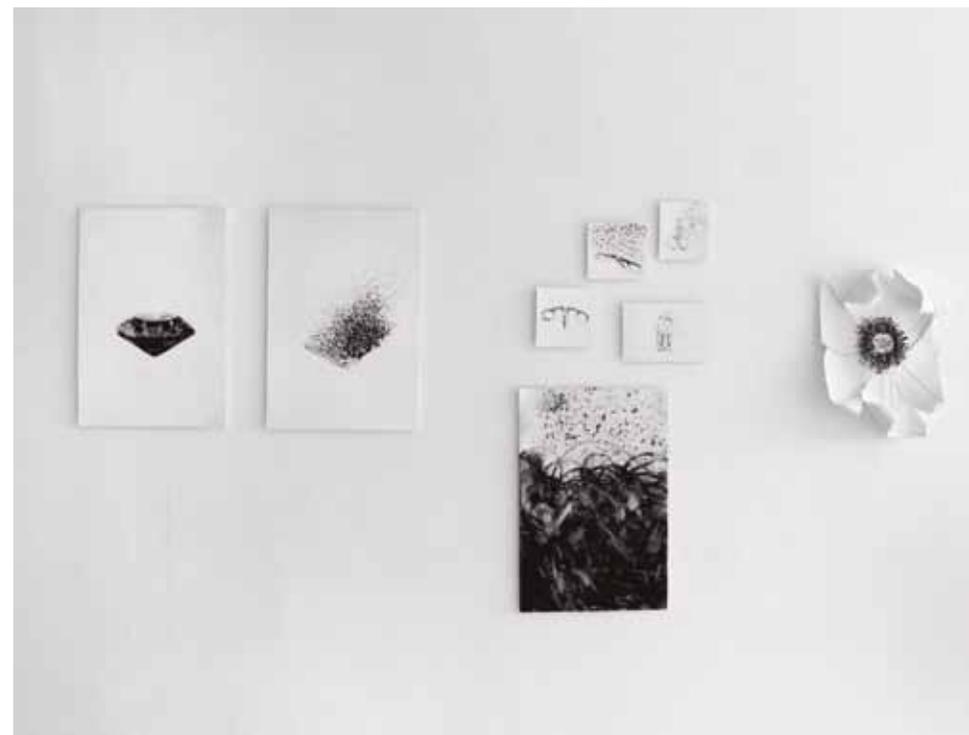
La actual cultura occidental reafirma al hombre como esclavo de sus propias creaciones, modas y supuestas necesidades. Es así como el consumismo con la ayuda de la publicidad emplea estrategias como la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida; la primera es un sinónimo de “crear para desechar”, y la segunda es la que nos convence a diario de dejar de usar objetos o cosas que aún sirven, logrando con ello insertar insatisfacción en el pensar común y como único medio de respuesta ofrece solo más consumo. Por tal motivo la propuesta *Objetos obsoletos* mediante un lenguaje gráfico, manifiesta un comentario crítico y reflexivo a este mundo caótico y saturado que hace parte de nuestra propia relación con las cosas mostrando el entorno que decidimos inventar para poder habitar.

Objetos obsoletos hace referencia al proceso de creación, desgaste y posteriormente de desecho que obtienen las cosas al ser creadas desde un plano bidimensional hasta un plano tridimensional es así como esta bola de papel arrugada refleja lo obsoleto y precario de nuestro mundo actual.

DIEGO ALEJANDRO GONZÁLEZ

Estudiante Facultad de Artes
Universidad de Antioquia

OBJETOS OBSOLETOS

Grafito sobre papel / Dimensiones variables

Mi propuesta evidencia la fragilidad del ser humano, nuestro cuerpo aparentemente estable, fuerte, sano, pero inesperadamente estas condiciones en él pueden cambiar, haciéndolo débil, enfermo, diferente y hasta cercano al encuentro inevitable con la muerte.

Dicha fragilidad es visualizada en una referencia personal, la cual hace de la diabetes el insumo para dar cuenta del tiempo, la dependencia, las precauciones y sobre todo el cuerpo y los elementos médicos que tratan de conservarlo sano. Así, con agujas, tirillas reactivas de glucosa, frascos de insulina, mangueras y jeringas, realizo una serie de obras instaladas que producen tensiones entre el dolor y el alivio.

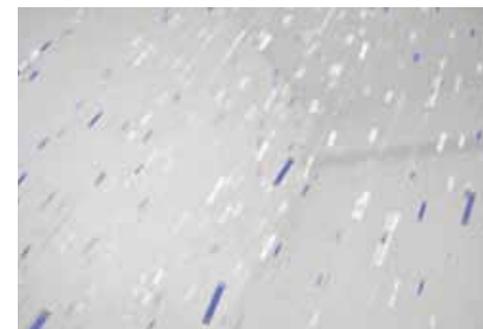
OFELIA NUNCA AHOGADA

Entre medicinas y azúcar se encuentra “una Ofelia nunca ahogada”, un cuerpo que se rehúsa al declive de su naturaleza, para enseñarnos que en su propia enfermedad se esconde una fuerza que la impulsa a resistir y permanecer con serenidad, en esa especie de lago cotidiano, en el que cada día sobrelleva su destino.

Ese destino se ve representado por un tejido de antídotos y frutas que silenciosa y lentamente se diluyen, dejando su dulce para convertirse en insípidas y decaídas formas que prometen la estabilidad y un aparente porvenir para ese cuerpo que cada día se esfuerza por florar.

LINDY MARÍA MÁRQUEZ H

Docente Facultad de Artes
Universidad de Antioquia

BIO.VIDOR

Instalación / Bananos y jeringas de insulina / Dimensiones variables

CRÓNICA

Instalación / Tirillas reactivas de glucosa / Dimensiones variables

TIEMPO DE JUEGO

Instalación / Esferas y agujas / Dimensiones variables

GO BANANAS! (VOLVERSE LOCO!)

Se preguntaba Alicia luego de caer en el agujero del conejo: ¿esto es ficticio o real?

Cualquier sujeto que transita por otras culturas y se inserta en hábitos foráneos, residiendo “como par” encuentra, sin duda alguna, desestabilidad, asombro, desconcierto y la constante presencia del absurdo.

Este último elemento, con sus sinónimos (insólito, extraño, sinsentido, paradójico...) son el eje esencial de creación de mi propuesta artística, que parte de la convivencia en un hogar estadounidense y que va girando en torno a la relación establecida con los alimentos y la comida que observé allí.

A través de acciones usuales como sembrar, cocinar y comer evidencio lo paradójico de la cotidianidad de una cultura como la “gringa” basada en el despropósito y la falta de conciencia de ello. Realizo instalaciones, acciones y vídeos haciendo uso de elementos típicos para ellos, como los “dulces americanos”, y de estereotipos que representan el papel que cumple la mujer de dicha cultura como la ama de casa o la chica Pin Up.

.....

Tatiana Hernández vivió un tiempo determinado (el suficiente para percatarse y respirar hondo lo que observó, disfrutó y “padeció”) en una cultura distinta a la suya, y en ella aguzó sus sentidos y elaboró los suficientes elementos críticos y estéticos como para, ahora, reelaborar esos elementos y plantearlos en la acción artística que mejor, según ella, se acopla a la realidad que ha querido representar: el consumismo desmesurado de una cultura desmesurada, inconsciente, que, bajo el más estricto acto de egoísmo colectivo, desconoce casi completamente la solidaridad que a gritos pide nuestro planeta, además de la insensibilidad ante un mundo, el “otro mundo”, que también casi muere de hambre y adolece, por poco completamente, hasta de la falta de aire limpio para respirar.

La acción de Tatiana Hernández no es un canto a la digestión; ni al acto necesario de la nutrición; ni a los colores, la textura y las formas de la comida. Es la puesta en escena (teatral) del “sagrado” acto de comer, pero en forma caricaturesca, tal como ocurre en la cultura (en buena parte de la cultura) de un país, Estados Unidos, que se empeña en demostrarse a sí mismo que la glotonería, la desmesura y la indigestión son equiparables al delicioso acto de degustar la comida, de sentarse a comer en el pequeño ritual cotidiano repetido y necesario. Estético. La artista se transforma para hacernos ver que tras el brillo colorido de las golosinas sugestivas y abundantes hay un panorama gris y marchito y pobre. Pobre, pobre.

LUIS GERMÁN SIERRA J

Coordinador cultural, Biblioteca Central
Universidad de Antioquia

WOW!

Acción / Cortina, silla y repostería / 00:40:00

M&M SEEDS

Vídeo / 00:03:00

Soy paisajista de lo que mi espíritu siente Tengo la mirada del viajero que recopila un gran archivo de grietas, espacios que quedan acoplados a paisajes, como instantáneas cromáticas, pedazos de ventanas, esquinas y parques que se cruzan... grietas que se construyen en la mente.

Pinturas que evocan momentos de libertad o sensaciones espaciales, la ausencia, el dolor, el miedo. La noche y el día se ven reflejados en mi pintura, sin pertenecer a un espacio y un tiempo concretos, son flujos que estructuran el espacio en el que se vive y se sueña.

“Hago ciudades, casas, barracas, etc. De todo, hasta cositas y la suma de las cositas modestas, permite hacer algo al final.”

(Le Corbusier)

Cristóbal Isaza, con sus pinturas diurnas y nocturnas, a la manera de un pintor impresionista, nos ubica en el espacio urbano: escenario donde confluyen gestos, donde caminar se convierte en un acto poético, donde la piel y el pellejo que suelta la ciudad se queda impregnado en su transcurrir y luego se convierte en el elemento detonante para su producción pictórica, o en ocasiones puede derivar en un texto o convertirse en una pieza musical. Espacios que parten de la mirada aguda del afuera y que terminan siendo una proyección del adentro. Espacios cargados de experiencias, marcas, huellas -no necesariamente visibles-, que dan cuenta de una ciudad dinámica, tan dinámica como la pincelada que utiliza Isaza; una ciudad que no descansa a pesar de su aparente quietud, tan rica y llena de matices como la paleta que utiliza en sus pinturas, desprovistas de una perspectiva académica, que nos muestra ese entorno particular donde habita el artista, pero que tratamos de referenciar con el espacio real, quizás porque creemos haberlos recorrido, haberlos vivido.

RODRIGO DÍAZ ROLDÁN

Docente Facultad de Artes y Comunicaciones.
Universidad de Antioquia

LA NOCHE

Acrílico sobre lona / 140 x 420 cm

La estrecha relación con mi abuelo desde mi infancia, su manera de ver el mundo con sus críticas y aportes a la construcción de un país, su inconformidad y su gran capacidad de ayudar a la comunidad, me hicieron pensar en la importancia de hacer un arte que fuera activo y que creara un trabajo que no se separara de la vida, que en cambio creara un diálogo con esta.

En mi formación como artista he encontrado una manera de hablar, de documentar, de gritar, de expresar por medio de la performance todo lo que ha sido el capítulo del conflicto Armado en Colombia en cuanto y en relación con lo político, lo social, las luchas populares, el territorio y la desterritorialización. Entonces se hace necesario, pensar en una historia y en una memoria colectiva que debe despertar, mediante el cuerpo como herramienta para presentar acciones que generen preguntas, desacomoden, incomoden; comenten de manera distinta la situación crítica del país.

Sacar, poner afuera, des-enterrar, hallar fuerzas en la carne, exponer la existencia, pulsión del eros, para resistir, fabular, lanzar un grito que resuene y llegue a los confines de la tierra. Sacar el dolor y deponer la propia muerte para devenir otro, los otros que soy yo mismo, las múltiples voces que me habitan, que marcan mi piel y mi camino.

Evelyn repite su gesto, viene, va, vuelve; cada paso es un territorio hecho y a su vez y como parte de su accionar, un territorio des-hecho. Saca de cada caja llena de tierra, vida, aliento, sollozos contra el olvido; carga, descarga, recarga.

El sentido se desplaza en cada viaje; memoria del olor que penetra, el rostro que espera, el gemido de cansancio, el duelo de un pueblo, una sonrisa también, el logro de permanecer, el reto de seguir a pesar de la carne cansada, en-terrada. Acción vital para provocar, convocar y crear una estrategia contra la muerte, contra aquello que hiere y que sangra.

Evelyn descansa, la tierra de todos se nombra en su acción; la fábula se cumple y retorna la palabra como promesa de su abuelo tan querido. Quedan sus huellas y una pregunta para el arte.

ÁNGELA MARÍA CHAVERRA BRAND

Directora del Colectivo Artístico El cuerpo Habla
Docente Facultad de Artes
Universidad de Antioquia

SACAR

Performance / Cajas de cartón, tierra / 00:50:00

El mundo de las Artes Plásticas, me parece un mundo lleno de pretensiones intelectuales. Me interesan las discusiones personales con respecto al arte, sobre el oficio y sobre compartir gustos y experiencias.

.....

En todo el trayecto que lleva mi hermana Natalia estudiando la carrera de artes plásticas he podido observar como siempre sus obras de arte fueron de resaltar, tanto en su tamaño como en su eventual y diferente concepto de representar "otra cara del arte". En mi opinión siempre optó por llevar las obras a otros conceptos diferentes a los que está acostumbrada la gente, generando en algunos casos un poco de discusión, que graciosamente daba mucho que hablar en el núcleo familiar.

Ahora lo que puedo apreciar de su obra es inconformidad frente a la academia, el medio y a pertenecer a una nueva generación de artistas, que de algún modo se encuentran inmersos en una sociedad con pocos hábitos culturales y percepciones un poco (como ella menciona) renacentistas.

Otra cosa que veo en su obra, y en la que ella piensa mucho, es en las exigencias que trae el mundo para los artistas. Se crea una dualidad entre la facilidad de crear por placer y la complejidad a la hora de sobresalir con su propio trabajo o vivir de él. La presión de ser espectacular.
AMEN!

PAOLA LOPERA

NADA ESPECTACULAR

Intervención / Impresión laser sobre papel, pintura vinil sobre pared / Dimensiones variables

Mi trabajo se ha convertido en un viaje que se construye a partir de experiencias con mi cuerpo y con el cuerpo del otro. El sonido que escucho se convierte en una herramienta que despierta una multiplicidad de sensaciones, por lo que me interesa construir instrumentos que transmitan estos ambientes sonoros percibidos, que finalmente me llevan a buscar susurros de aquellas pequeñas cosas que producen bienestar, creando con estos sonidos una especie de terapia auditiva. Es una pequeña experiencia de amor, vitalidad y de escucha interior que se entrega al espectador.

PALPITACIÓN SONORA

Entre latido y latido hay un corazón que reclama ser escuchado y asido a través de una caja de sonido, similar a la caja gris que en 1961 hizo Allan Kaprow (Box with the sound of its own making) para mostrar que el sonido y a la vez el silencio podían ser contenidos en un mismo y reducido objeto.

Es así como Diego López genera dispositivos para escuchar un sonido inaudible e interior, ese que parece enmudecerse por los sonidos exteriores, pero que evoca toda la humanidad que posee con cada palpitación. Así pues, no hay melodía, hay corazón, no hay armonía, sino ritmo: golpe y pausa, no hay notas musicales, sino sonatas sin partitura, emplazamientos de un sentir para auto escucharse, para tener un encuentro sonoro con la voz más primigenia del amor, porque cada uno de estos dispositivos susurrantes evidencian su voz, esa que se exalta o se aplaca con su propio sentir al hablar en secreto de la vida misma y de todo lo amado en ella.

LINDY MARÍA MÁRQUEZ H

Docente Facultad de Artes
Universidad de Antioquia

PROCESOS DE ESCUCHA INTERIOR

Instalación Sonora / Cassettes, sistema de audio / Dimensiones variables

Indago en el falso bienestar, reflejado en los placebos, los excesos, la autodestrucción, y la transformación inducida; el control propio que se vuelve una ilusión, cuando nos volvemos focos de inseguridad para nosotros mismos y para los demás. Acción-reacción, causa-efecto, accidente-trauma, son los detonantes para plantear obras que expresan la dimensión de lo humano desde lo trágico.

La búsqueda incesante de Yulieth para entender y abordar los estados alterados a los cuales se induce el ser se evidencian a lo largo del desarrollo de su proceso creativo, donde hay una exploración constante de nuevas formas de expresión.

Esta indagación minuciosa la lleva a explorar medios como la pintura, la fotografía y la escultura, buscando siempre establecer relaciones a través de elementos simbólicos y del uso del lenguaje. La palabra es usada no solo como testimonio sino como evocador de estados internos.

La transformación del ser es también explorada a través de la luz como elemento metafórico y alterador de estados internos - externos y utilizada como alegoría de esas metamorfosis en un juego con la forma que se deshace, con lo que es real y es apariencia.

La evidencia física que dejan los traumas señalan las derivaciones de esos estados que a través de construcciones a partir de la forma, el color, o la textura nos permiten conectarnos desde el cuerpo físico a otros estadios del ser.

La exploración con medios y procesos heterogéneos ha sido evidente en las diferentes instancias de su trabajo llevándola a consolidaciones formales arriesgadas y categóricas.

ANA MEJÍA MACMASTER

Docente Facultad de Artes
Universidad de Antioquia

BALUARTE

Instalación / Catre, vidrios y sacol / Dimensiones variables

Me pregunto por la muerte, por el miedo que me produce. Soy consciente de la transformación que ocurre cada día en mí, y así la reconozco, de ahí que la muerte no es solo desaparecer o descomponerse, somos víctimas del instante, el tiempo nos cambia, nada es ahora como al inicio del día.

Cuando Roland Barthes, en *La Cámara Lúcida* habla de la fotografía como esa captura de la muerte, yo pienso de inmediato en una captura de vida eterna, que encierra a su vez, un espacio en el cual ha transcurrido un tiempo. Se hace evidente la pasión por el oficio fotográfico reflejando también mi condición de mujer, intranquila, íntima, viva.

Presentir la muerte parece obsesionar a Isabel Cristina López, lo que la lleva a revisar en sus procesos artísticos modos de habitar el umbral que separa la vida y la muerte. En su serie *IMPERMANENCIA* propone un relato vacío, donde la imagen fotográfica fija un tiempo recreado por proyecciones que configuran un espacio perdido en la memoria y un instante que se agota en el encuentro de un sutil velo.

Un cuerpo envuelto en fantasmagorías define las estrategias formales de López, al plantear narrativas que señalan lo invisible; estados volátiles donde un "ser" representado se desdobla en planos que distan en tiempo y lugar. Estas confluencias encuentran resonancia en una incertidumbre sostenida, sobre la conciencia de estar vivo, pero en una recurrente situación de muerte.

Una poética sublime reviste los proyectos recientes de la artista, como en *SOMBRA DE ÉBANO*, donde la imagen fotográfica expone un paraje conocido, pero que se torna extraño al expresar un cuerpo que bien podría ser leído en estado de nacimiento o dirigiéndose a su último aliento.

FREDY ALZATE

Docente Facultad de Artes
Universidad de Antioquia

DE LA SERIE IMPERMANENCIA
Fotografía digital / 50 x 35 cm c/u

SOMBRA DE ÉBANO
Fotografía digital / 90 x 130 cm

El proceso artístico incluido en esta memoria, desarrollado y formalizado desde la pintura, parte del reencuentro con mi padre para comprender mi propia identidad. Evocar las diferentes etapas de la vida, desde la infancia hasta la adultez, ha permitido reconocer su presencia latente, no solo para acercarme de nuevo a él, sino para entenderlo en su condición de vida, en su espíritu y vivencias, sin llegar a juzgarlo. Se trata pues, de continuar y fortalecer la construcción de mí propio yo, entendiendo nuestras diferencias y similitudes como una excusa para pintar y pintar, en este sentido, se propicia un diálogo de doble vía: pinto para comprender mejor a mi padre, y, al hacerlo comprendo mejor el hecho pictórico.

.....

La obra de arte siempre se da en el encuentro, pero ¿qué pasa cuando no es un encuentro entre el artista y su objeto de creación, sino que es del artista frente a la experiencia, frente a otro que le recuerda a sí mismo?

Dicha pregunta la puede responder el proceso artístico de Gerardo López, quien ha estado siempre frente a un espejo pictórico, el cual le ha permitido reflejarse con sus sentimientos recuerdos, anhelos y tanteos de color para hacer posible la imagen de su padre, esa que se prolonga en el pasado, el presente y casi en el futuro inmediato del artista, para reiterar el lazo fraterno que los ha mantenido uno frente del otro.

Así cada una de sus obras, después de mucho pintar y sobre todo de mucho amar a su familia, logra enseñarnos que la sensibilidad es un gran conocimiento que permite configurar escenas y retratos cargados de familiaridad, pero que gracias a sus manchas, veladuras, tonos, borraduras, reiteraciones y vacíos proponen un gran extrañamiento, el extrañamiento de lo querido.

LINDY MARÍA MÁRQUEZ H

Docente Facultad de Artes
Universidad de Antioquia

DE LA SERIE REFLEJOS DE IDENTIDAD

Acrílico sobre lona / 160 x 120 cm

DE LA SERIE ABRAZOS

• Acrílico sobre lona /
• 40 x 50 cm

FRENTE A FRENTE

• Díptico / Acrílico sobre papel
• entelado 170 x 80 cm

LA ESPECIE URBANA es un trabajo artístico aplicado a un bestiario científico-fantástico que tiene su origen en un libro llamado “el libro del parlache”. Todas las especies de este bestiario entre ellas el *DELATORIS LENGÜILARGUS* nos revelan detalles de su apariencia, de sus hábitos por medio de dibujos y objetos que son presentados al público con el lenguaje y el aspecto propio de los museos de ciencias naturales, para que todos los que observan las obras sientan que lo que están viendo es algo científico, solo que en el fondo de cada trabajo se esconde ese algo especial que concede el arte, la oportunidad de crear sin reglas muy estrictas ni precisas, la posibilidad de tener un grupo extenso de animales híbridos que habitan, transitan y conviven en la ciudad con las demás personas pasando desapercibidos, ya que solo unos pocos individuos saben la identidad real de estos seres que construyen sus nidos y hábitat en lo urbano.

OTRO DARWIN

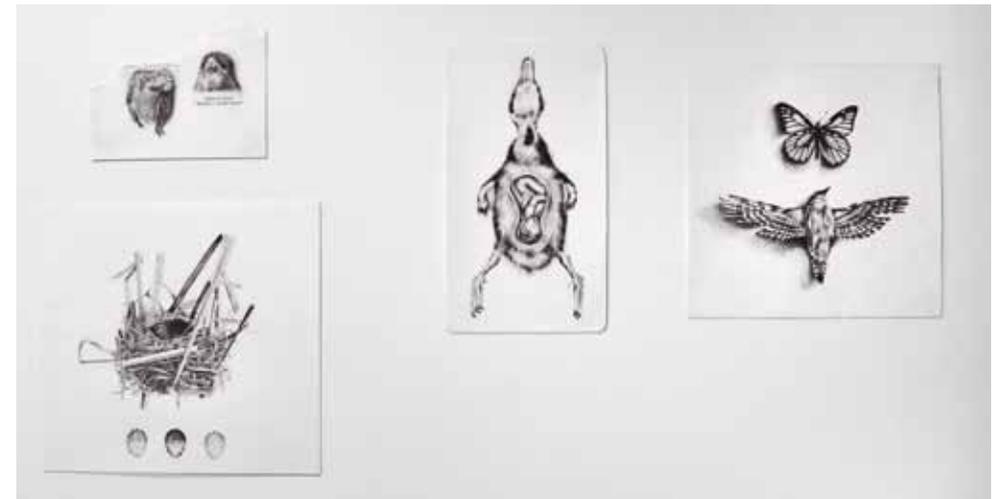
Después de que en 1872 Charles Darwin, comparara todos los huesos humanos con el aparato óseo de monos, murciélagos, focas entre otros animales, llegó a la conclusión de que el ser humano está constituido según las referencias estructurales de los mamíferos, siendo este el ápice final de la evolución animal. Evolución que a través del tiempo parece ser una historia lejana, la cual es preciso saber, pero no valorar, gracias a otra evolución, la del hombre, la cual trata de aplacar o incluso olvidar su origen (animal) para solo enfocarse en su progreso, en su porvenir como único ser pensante y supremo.

Y es precisamente aquí donde una serie de dibujos como apuntes de expediciones ficticias y contemporáneas sobre el ser humano, revelan que ese vínculo primigenio con los animales aún pervive y persiste no solo en la anatomía sino en el lenguaje popular colombiano, donde cocodrilo, lagarto, perro, zorra, sapo son calificativos, patrones comportamentales del hombre, que hacen posible cuestionar la denominación de Homo Sapiens.

Pero ¿quién es el creador de esta expedición?, ¿Quién se atreve a exponer semejante vínculo?, él está detrás de sus libretas, preparado con una gran cantidad de lápices y borradores en las manos, esperando el momento para capturar todas esas “especiales-especies” que su imaginario, la literatura y su realidad le ofrecen para constatar cuan animales somos. . .

LINDY MARÍA MÁRQUEZ H

Docente Facultad de Artes
Universidad de Antioquia

DELATORIS LENGÜILARGUS

Instalación / Dibujos, objetos, mesa / Dimensiones variables

Atmósferas evocadoras de otros tiempos, paisajes de ceniza, aullidos que retumban en los más vacíos acantilados por donde recorren fuertes vientos que nos despejan nuevos cielos, rayos de luz que penetran por las grietas de estructuras en colapso que emerge de una época de un ocaso en declive. Documentos, recortes de noticias, papeles, telegramas, objetos en tránsito, la chapa de una antigua puerta, vestigios cargados de un valor simbólico los cuales me llevan a un diálogo con el tiempo pasado que me permite comprender este presente, donde todo va quedando en el olvido; por medio de estos detritus a lo largo de recorridos rurales y urbanos que van dando cuenta de una narración, de una historia.

Me interesa visitar lugares deshabitados; ver, olfatear, intervenir, sentir las texturas y fragilidades de las estructuras inmóviles en el tiempo, las cuales me permiten reflexionar y plantear mi narración pictórica de un tiempo que cada vez más se van perdiendo en su tiempo horizontal.

.....

VERSIÓN POÉTICA Y DOCUMENTAL DEL PAISAJE RURAL ANTIOQUEÑO ENTRE 2010 Y 2014.

La obra objetual y pictórica de Felipe Ocampo Rúa, tensa hilos de memoria que se agarran del recuerdo de sus abuelos, por un lado, y de su vivencia personal en el Oriente Antioqueño, por el otro. En ella se pueden ver objetos heredados y objetos encontrados, que respectivamente funcionan como metáfora de ambos hilos que halan hacia el pasado y hacia el presente, hacia el interior y el exterior de la casa, hacia el paisaje rural y el paisaje urbano, hacia la memoria y el olvido.

Techos colapsados, vigas vencidas, ventanas desvencijadas, trozos de pared caídos, pedazos de tierra arrancados al paisaje, alambrados reventados, casas fragmentadas, flores silvestres resacas, saladeros de ganado desbaratados, etc. vienen ahora a representar el peso de una historia quebrantada, antiheroica, venida a menos. una historia que se desmorona, que decae. Una historia cargada de hollín, polvo de cemento, carbón y ceniza vegetal. Una historia de enrarecidas atmósferas, de neblinas espesas, donde los tonos verdes y azules evocadores de un paisaje romántico y exuberante se ven ahora absorbidos por un gris sombrío que les quita todo brillo.

Aquí el relato colonial iniciado por la expedición botánica en el siglo XVIII y continuado por la comisión corográfica en el siglo XIX encuentra un correlato contestatario, una nueva manera de ver el paisaje, una cartografía de la ruina, de la sensación, de la impotencia.

NATALIA RESTREPO RESTREPO

Docente Facultad de Artes
Universidad de Antioquia

ATMSF

Acrílico y carbón sobre papel / 152 x 438 cm

•
•

Cemento, Carbón y Objetos / 120 x 160 cm

S.T.

Mi trabajo artístico habla de mí, de mi cuerpo gordo en una sociedad, que impone a la mujer unos cánones de belleza radicales, en los cuales, éste no encaja y tampoco quiere encajar. Me interesa visibilizar los mecanismos de presión tan sutiles que se ejercen sobre el cuerpo femenino, que casi pasan desapercibidos, pero que da como resultado, una creciente necesidad de parecerse al producto prefabricado que nos muestran a diario en los medios.

Al ser una propuesta artística autobiográfica, me valgo de experiencias propias en las cuales me he sentido cuestionada por mi cuerpo, convirtiéndolas en el detonante para hacer una crítica, y de paso burlarme, de los parámetros que deben cumplir las mujeres colombianas, quienes crecemos bajo la presión de marcados estereotipos dictados por la sociedad heteronormativa y machista, que nos obliga a estar hinchadas en puntos estratégicos, pero a encogernos en otros.

.....

BARROCO, UN POQUITO ESTRECHO

Entre vestidos de telas refinadas, joyas extravagantes, peinados elaborados, maquillaje pronunciado, objetos dorados y espacios cotidianos, se encuentra un cuerpo que desde el barroco, se ubica en nuestro tiempo y contexto citadino para instaurar su propia noción de realidad saturada y ornamentada por el consumismo, la moda, la belleza, las historias de novela y por supuesto el dinero.

Podría decirse que este cuerpo femenino pertenece a una infanta muy similar a Margarita de Austria del cuadro de las mininas, porque ella con su vestido ancho y ostentoso, se ubica en el medio para saberse y ser vista, donde su glamurosa presencia es vulnerada por sus propias carencias o dificultades para encajar "armoniosamente" en un canon de belleza que siempre le ha quedado un poquito estrecho...

¿Poquito?, ¿o tal vez algo?, ¿quizás demasiado?, en definitiva dicha infanta trata de resolver este problema de estreches con acciones al parecer cotidianas y repetitivas que irónicamente exaltan cuan patético y hasta cómico puede ser preocuparse por una que otra tallita de más.

LINDY MARÍA MÁRQUEZ H

Docente Facultad de Artes
Universidad de Antioquia

EFFECTO REBOTE

Vídeo / 00:05:55

El cuestionamiento constante por la muerte desde lo biológico y lo corpóreo en el ser humano, me invita a frecuentar morgues, a explorar el cuerpo desde las sensaciones que este sitio frío y gris genera. Conocer el otro en un estado por el que pasaremos en algún momento, sin poder evitar verme reflejado en aquellos cuerpos que están allí sin saber si fue por enfermedades, acciones violentas, o consecuencias de una sociedad marcada por los traumas de un conflicto siempre presente.

Al interior de la obra arte siempre va estar intrínsecamente la pregunta sobre la condición humana, ya sea de una forma directa o indirecta, y en el caso de Fabián Osorio, su obra indaga directamente sobre esta cuestión a través de una temática que ahonda sobre la muerte, pero superando la idea de que al mencionar el cuerpo éste tenga que ser representado; por el contrario, se ha prescindido de su figuración y se alude a éste desde unos vestigios materiales y orgánicos asumidos desde la abstracción. Por consiguiente, el cuerpo (interpretado como un cuerpo personal, un cuerpo simbólico, un cuerpo biológico y un cuerpo cultural) es el diagrama que integra la pregunta que cruza el trabajo de este artista, a lo cual, desde esos cuerpos difusos es que comienza a tejer una serie de cuestionamientos conceptuales y formales. Este artista se acerca a la muerte sin dramatismos, hace un vaciamiento del dolor, quizás con la actitud de un taxidermista que accede al cuerpo como un objeto de estudio, y esta condición le permite ahondar sobre otros aspectos reflexivos concernientes a la muerte. Ya no se trata de la mirada fetichista sobre la muerte del otro, sino que, los vestigios de éste, nos recuerdan que en algún momento ocuparemos ese lugar.

RAUL FERNANDO ZULETA

Docente Facultad de Artes
Universidad de Antioquia

SILENCIOS

Ceniza, carbón, hilos y acrílico sobre lona / 190 x 130 cm c/u

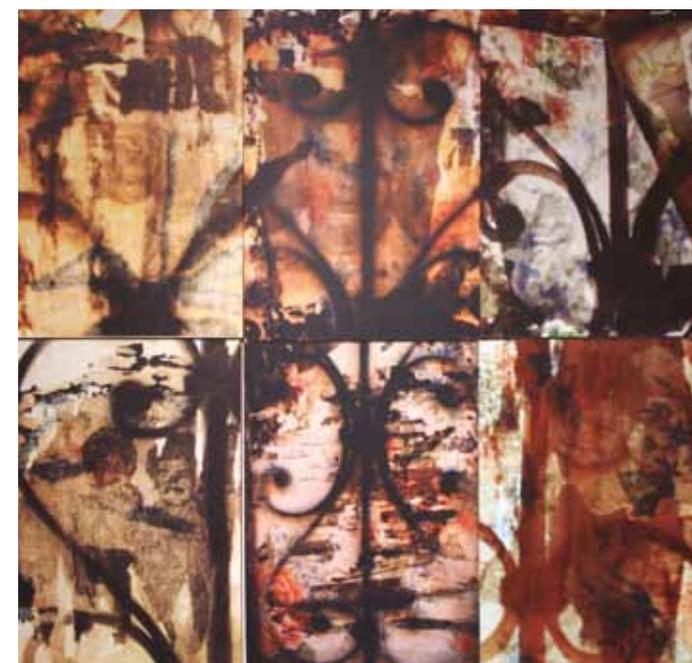
Busco una parte esencial de ser humano: la memoria, constituida por los recuerdos, que con imágenes se van acumulando en nuestro interior a lo largo de la vida, evocándonos espacios y tiempos propios. Teniendo como punto de partida la pintura, realizo un tipo de palimpsesto con sábanas recolectadas, para almacenar una historia familiar o personal, que evoca los espacios que fueron habitados y un pasado íntimo que se revela mediante las imágenes gráficas y pictóricas que ahora son memoria.

LECHOS DUALES

Un lecho de reposo, uno de vida y de muerte, otro de pesadillas y de sueños nocturnos, uno más de enfermedades y sanidades, quizá alguno de regocijo así como de lágrimas de amargura; lecho de lujuria, placer y recreación en el amor de pareja, sino de la sufrida soledad o de la bienhechora soledad. A manera de palimpsesto, las sábanas son un testimonio inconsciente de ese animal humano que dormita o vigila según su estado de ánimo, según su cotidianidad, según un evento especial de la vida; memoria y olvido, recogimiento y abandono, uso y desecho, son conceptos asociados a la obra de Jessika Patiño, fiel observadora y testigo ocular confiable de los procesos de deterioro en edificaciones y objetos manufacturados, que son el vestigio de una inevitable e inclemente fragilidad del único ser vivo consciente de que morirá, del único ser con fuertes ambiciones de perpetuación, qué paradoja, no biológicas sino materiales, legado de vida inteligente pero decadente; herencia de la muerte, lo que llamamos cultura.

CÉSAR LEÓN

Maestro en Artes Plásticas
Universidad de Antioquia

IMPRESIONES

Instalación / Sábanas, pintura, escombros /
Dimensiones variables

DESENFOCOS

Fotografía Digital / 120 x 160 cm

Mi realidad por medio de sueños, objetos livianos, lugares exteriores e interiores, y nubes, me hacen Violeta; alguien que está en medio de la pesadez y la levedad del ser, creando paisajes oníricos por medio de imágenes reales, para pensar, identificar, sentir y buscar preguntas sin respuestas que finalmente se cuestionan por lo humano. Es así, como por medio de instalaciones, vídeos y fotografías etéreas, se hace posible este viaje hacia la imaginación, con dirección única hacia el país de las maravillas.

UN LEVE INSTANTE DE SUEÑO

(...)A un viaje real le falta la fuerza para reflejarse en la imaginación; y el viaje imaginario no tiene en sí mismo la fuerza (...) de verificarse en lo real. Es por esto que lo imaginario y lo real deben ser más bien como dos partes yuxtapuestas o superpuestas de una misma trayectoria, dos fases que no cesan de cambiarse.

(Gilles Deleuze)

Todo es una sospecha, pero de lo único que se puede estar seguro es que: Hemos caído, allí nos han arrojado los gestos de una niña que juega con las nubes de sus sueños, para configurar un espacio irreal-real que deja abierta la pregunta: ¿Dónde estamos?... Difícil cuestionamiento, más cuando aquí todo cambia de lugar, una nube puede andar en la tierra, habitar un cuarto, estar en el agua, o simplemente ser la inseparable compañera de Violeta, esa niña que estando muy despierta nos invita a soñar, -pero no cualquier sueño-, sino el suyo, ese que propone una bella tensión entre la levedad y el peso, mediante tiempos infinitos, repeticiones e instantes decisivos donde cada uno de sus gestos revelados a partir de imágenes inesperadas, reiteran su convicción para intervenir la visión convencional del mundo.

LINDY MARÍA MÁRQUEZ H

Docente Facultad de Artes
Universidad de Antioquia

REALIDAD ENTRE NUBES

Video Instalación / Algodón siliconado / Dimensiones variables

El reportaje de guerra: balas de cañones por los suelos, ningún cuerpo, solo ruinas o pedazos infimamente pequeños y eternos. Roger Fenton uno de los primeros fotógrafos de guerra realiza una serie fotografías al final de cada combate en los campos de batalla, en estos aparecen una serie de balas de cañón que reposan sobre el suelo; -el valle de la sombra de la muerte-. Por otro lado, es muy familiar en Colombia las fotografías de reportajes de guerra, a tal punto de "banalizar la imagen del conflicto"; La imagen de guerra se hace tan repetitiva que casi ni la vemos pues creemos estar viendo la misma pero con otro nombre.

Así mismo las fotografías de Jesús Abad Colorado son sin duda los más cercanos registros fotosensibles del dolor ajeno. Pero Lucas prefiere la otra imagen, respeta el dolor y no hace de esto su mecanismo de sensibilidad. Prefiera la imagen de Fenton... "el fotógrafo que sigue la senda de los ejércitos modernos debe conformarse con las condiciones de reposo y con la naturaleza muerta que queda cuando el combate termina" una imagen que no tiene cuerpos destrozados ni mutilados pero que esconde el peor de los sentimientos; el abandono, la soledad y el silencio. Parece que esta imagen le dice a Lucas que todo ha pasado, que no hay víctimas, que la vida sigue tranquilamente su cauce.

.....

EL SONIDO DEL COLAPSO

Lucas Rendón se mueve constantemente y desde muy joven, entre dos lugares: la ciudad y el campo, entre el paisaje rural y el paisaje urbano, entre los pueblos y veredas del oriente antioqueño y los barrios populares del costado noroccidental de Medellín. Mientras los recorre, sus sentidos y su pensamiento se concentran en la densidad, en el aglutinamiento de materiales de construcción diversos, en el sonido del colapso, en la caída y el desmoronamiento de los relatos de la modernidad, en la usurpación del paisaje rural, en la gran mentira del binario: naturaleza-cultura, en la demolición de estructuras absurdas, en la humedad de los amaneceres del oriente antioqueño, en la violencia que expulsa población de un paisaje a otro.

De esas experiencias del andar, del sentir y del pensar saca una variedad de pinturas, dibujos, objetos e instalaciones que deben ser visitados sensorialmente, es decir, no basta con verlos; en su obra, la atmósfera, la sensación, la negación de la luz, el ruido, el frío, el abandono, el absurdo, la impotencia, la rabia, la sátira, la poesía, el hardcore, las construcciones absurdas de materiales residuales, la tapia, el carbón vegetal y el polvo de concreto forman parte de su paleta de materiales. Con ellos reinterpreta, recompone, desmorona, hace caer de nuevo la realidad que lo abruma, instala tanto con ladrillos que con humedad o ruido, poniendo siempre en tensión los dos lugares, los dos relatos a los que pertenece.

Su pensamiento crítico y la conciencia que tiene de la realidad socio-política y discursiva que lo rodea, hace de su obra un lugar de resistencia política desde el arte.

NATALIA RESTREPO RESTREPO

Docente Facultad de Artes
Universidad de Antioquia

DE LA SERIE RE/TUMBA EN EL VALLE

Carbón, pigmentos, aceite sobre tela / 120 x 160 cm c/u

Mi interés parte de las dualidades propias del ser: lo vivo y muerto, lo nerte y lo inerte, lo que aparece y desaparece, desde los espacios clínicos, a los cuales recorro para sugerir la levedad del ser humano. De este modo se gesta una obra con espacios limpios y depurados en los cuales siempre hay una perdida y una ausencia.

.....

Ella debía tener en aquel momento un sueño muy frágil
 porque abrió los ojos y lo miró con asombro.
 — ¿Qué miras? —preguntó ella.

Sabía que no debía despertarla, que tenía que hacer que volviese a dormirse; por eso trató de responder de tal modo que sus palabras creasen en su mente la imagen de un nuevo sueño.

Así el hijo, el visitante, el testigo, cuida el cuerpo y los gestos de una mujer que va y viene entre las fotografías del pasado, las sabanas impolutas de una habitación de paso y las goteantes lluvias de medicamentos que intentan lavar las asignaciones tristes de una enfermedad.

Enfermedad entendida como padecimiento, pérdida, desgaste y como acto creativo, siendo este último el responsable de que en la obra de Jhon Mario Restrepo S siempre haya un encuentro entre la ausencia y la presencia, con diferentes tensiones, tiempos y ritmos, que hacen que estas se enfrenten una a la otra, en su afán por ser imagen latente de un hecho cercano que aspira a ser lejano, tan lejano como un sueño...

LINDY MARÍA MÁRQUEZ H

Docente Facultad de Artes
 Universidad de Antioquia

SENTIMIENTOS QUE SE AGOTAN

Instalación / Medicamentos líquidos, sondas, sábana de hospital, etiquetas alteradas / Dimensiones variables

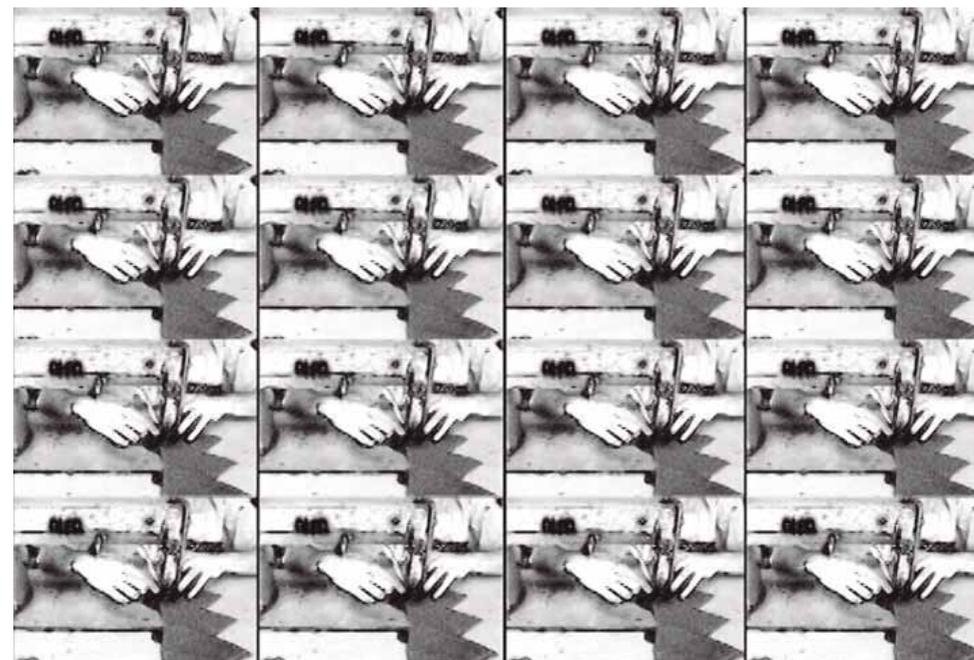
Este proyecto parte de mis propias experiencias laborales, fue desde allí donde nació la inquietud y surgieron varios interrogantes con respecto a la relación entre el oficio, objetos y el sujeto, haciendo un análisis de las semejanzas que se pueden hacer entre el cuerpo, memoria e identidad, conceptos que aborde en este proceso académico y que me sirvieron para hacer mi producción artística, las cuales fueron abordados desde los procesos fotográficos, vídeos, animaciones e instalaciones.

.....

Si bien el hacer artesanal se ha ubicado tradicionalmente en una escala inferior a la del hacer artístico, y el reconocimiento social reposa en el artista creador, Giovanni Restrepo exalta en su propuesta plástica el oficio noble, paciente, constante y comprometido del artesano y muy especialmente del oficio del zapatero. En su obra puntualiza en las acciones repetitivas, monótonas, diríase mecánicas con las que el artífice confecciona el traje para proteger nuestro andar. Al fijar su atención en los movimientos de manos y pies, en la manipulación de materiales, herramientas, maquinas manuales, Giovanni construye, de modo casi artesanal, una imagen en movimiento que poetiza y visibiliza este hacer ancestral. La cotidianidad, el saber heredado, la destreza ganada en la experiencia, el cuerpo entrenado confluyen en su producción para hablar del obrero, del hombre común que calladamente satisface una necesidad básica general. Su propuesta acorta las distancias entre artesano y artista y fija la atención en aspectos fundamentales de nuestra realidad, más allá de los fenómenos deterministas de violencia, dolor y angustia que tanta atención demandan del arte.

JULIO CÉSAR SALAZAR ZAPATA

Docente Facultad de Artes
Universidad de Antioquia

SIMÉTRICA-ASIMÉTRICA

Vídeo Instalación / 3 proyecciones simultaneas / Dimensiones variables

Tomo como punto de partida mi experiencia personal con la enfermedad, una atopia respiratoria mediante la cual he tenido que enfrentar directamente, al cada vez peor "Sistema de salud" de nuestro país. Fotografías de angiodemas y habones en la piel, cajas y frascos de medicamentos, restos de inhaladores nasales y bucales, cartas de la Eps donde sin razón justificable niegan los medicamentos necesarios para el tratamiento de dicha patología. Recaen en Instalaciones y vídeos que son la evidencia de esta investigación. Los cuales se convierten en una denuncia pública y un punto de reflexión sobre la situación de Salud en Colombia.

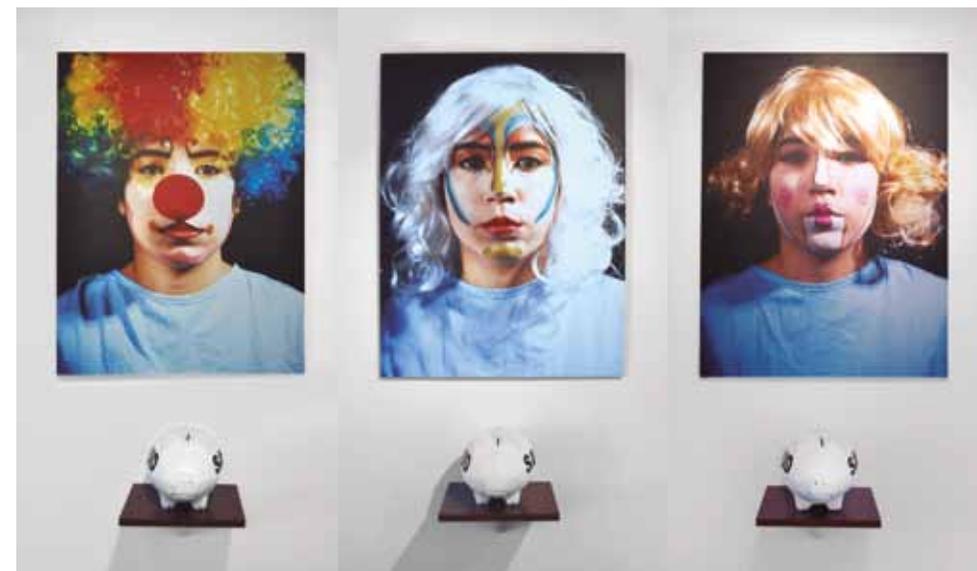
Padecer un dolor o una enfermedad puede resultar poca cosa en contraste con la angustia y desazón que produce la falta de atención, el desdén y la inoperancia de un sistema de salud. Enfrentar impotente la desidia, los engorrosos trámites para acceder a una consulta médica o para conseguir un medicamento han sido algunas de las circunstancias que han llevado a Carolina Restrepo Soto a plantear una obra con la que pretende visibilizar desde el arte una problemática social de alta complejidad.

En principio, basada en experiencias propias, su trabajo llama la atención acerca de la forma como el sistema de salud vilipendia la humanidad del "paciente". Hay en sus propuestas, un énfasis en el placebo, señala con insistencia una realidad infame que viven a diario las personas cuando requieren atención médica, cuando ven su vida menoscabada por la indiferencia más que por la enfermedad misma, cuando las adoloridas horas, eternas, pasan en una sala de espera con un papelito que se va ajando entre las manos, un número, un turno que no llega.

Carolina realiza una minuciosa selección de recursos. Recoge, clasifica y ordena cuidadosamente las evidencias: pastillas, cápsulas, fórmulas médicas, empaques de medicinas, papeles, fotocopias, solicitudes, autorizaciones, y en fin, pruebas de la laxitud, del amargo y tedioso proceso, del constante ultraje, de la espera, del paso de los días... Al fin, recurriendo a diversos medios logra descifrar una problemática común mediante sus acciones, fotografías, intervenciones e instalaciones. Su planteamiento arroja una elocuente verdad, una denuncia. Logra, en últimas plantear una reflexión acerca de realidades cercanas y comunes, la vida en manos del traficante de la salud, el juego establecido entre macabros actores, el derecho transgredido, la vida vulnerada. Irremediablemente, al parecer, la aflicción ha de seguir su curso.

MARIO AUGUSTO ARROYAVE P

Docente Facultad de Artes
Universidad de Antioquia

¿SALUD?

Instalación / Fotografías y objetos / Dimensiones variables

SALA DE ESPERA

Instalación / Urnas y folios / Dimensiones variables

La serie de pinturas, titulada *Los otros*, está conformada por imágenes de rostros de varias personas que por mucho tiempo me han acompañado con su legado, su aprecio por lo que hacen, su resistencia a dejarse abatir por lo cruda que es la vida, y aunque hay algunos que físicamente no están presentes, la obra que realizaron y el recuerdo que puedo guardar de ellas se encargan de hacerlos cercanos. En la representación busco aquello íntimo que el personaje trae en su presencia, se manifiesta en sus gestos y en su particular manera de posar para un retrato. En la propuesta el interés específico en la representación es por el ser humano, su obrar, su capacidad para producir momentos, historias, relaciones afectivas, arte manifestado en poesía, música o literatura todo eso está ahí para fijarme y acercarme.

Anacronismo es una palabra que a Viviana Serna le gusta para referirse al tiempo de sus pinturas. Los suyos, los álbumes familiares en los cuales se ven los rostros, movimientos y decorados de personas cercanas a la artista, se constituyen en retratos que irradian la confianza y la cercanía de cualquier espectador al punto de hacer que éste se sienta parte del cuadro, o, simplemente que el cuadro sea suyo: lo que hay allí, al alcance de sus ojos, le pertenece. Al fin y al cabo esa es una condición de todo el arte: lo narrado en una novela o lo expresado en un poema triunfan en el espectador cuando este hace parte de la historia, cuando siente "que hablan de él" en la obra.

Ella torna sus ojos quizá románticos a los retratos de amigos, vecinos y "gente del común", al igual que de los artistas que ha aprendido a querer y a los cuales, también, quiere hacer suyos pintándolos, dándoles un lugar en sus series y regodeos. Como en *Pruebas para el retrato de Dorian Gray*, *Luis tejada* y *Gómez Jattin*.

Las pinturas aludidas, que hacen parte sustancial de la vida de la artista, que son, si se quiere, ella misma, no están signadas, sin embargo, bajo el prurito de la obra acabada, formalmente concebida desde los parámetros de un realismo a ultranza. Hay, en cambio, un dejo de obra inacabada, de rasgos inconclusos que le vienen muy bien al espíritu que anima dichas obras. Viviana Serna es una artista que disfruta y trata la pintura como olvidándose de ella, y, tal vez sin darse mucha cuenta, lleva a los soportes parte del olvido que sin remedio acompaña todo lo que existe.

LUIS GERMÁN SIERRA J

Coordinador cultural, Biblioteca Central
Universidad de Antioquia

AUTORRETRATOS, LOS OTROS : LOS ACOSTA

Instalación / Impresión intervenida con temple y acrílico sobre mdf / 40 cm de diámetro c/u

El ser princeso desde pequeño, el querer habitar otro cuerpo: ser reina, madre, amante y puta, todas ampliamente desarrolladas a lo largo de mis días, son el motor de mi propuesta.

Por medio del vídeo, la instalación, el dibujo, la fotografía, la pintura y la escenografía, he sido, soy y seguiré siendo lo que yo quiera para los ojos de machos y hembras heterosexuados que me observan... como usted.

.....

“De que mejor no habla uno sino de uno mismo, que se supone es lo que mejor conoce”, esto suelo decirlo a quienes empiezan un proceso creativo en artes visuales y esto ha hecho Daniel en su paso por la Universidad. Ser marica en esta sociedad implica soportar una realidad que es excluyente y solapada, pero ser marica seguramente posibilita ver el mundo con mayor amplitud y multiplicidad.

El trabajo de Daniel es autobiográfico, es Rosa Fucsia, es adorno, es brillantina, es cotidiano, es crítico, es cursi, es divertido y, sobre todo, es sincero. El amor, el erotismo, sus sueños y sus fantasías, crean un universo visual que gira en torno a la realización personal, un mundo que también refleja lo propio, lo compartido, lo social.

JUAN FERNANDO VÉLEZ

Docente Facultad de Artes
Universidad de Antioquia

EN LA HABITACIÓN

Instalación / Cama, algodón, objetos, dibujos y pintura sobre papel / Dimensiones variables

Desde siempre me ha interesado el paisaje, el urbanismo y la arquitectura, medios que circunscriben al ser humano en su desarrollo y con los espacios que habita. Así, la imagen de la casa tiene un significado realmente especial, la concibo como esa representación física y simbólica del devenir humano, como una huella de identidad en relación con la intimidad. Este ha sido el punto de partida para concebir la obra que se construye mediante el imaginario y la experiencia de recorrer la casa con el cuerpo, atendiendo a las muchas sensaciones derivadas del contacto con sus espacios...; de igual manera, en el recorrido por una serie de casas a las que sus dueños me permiten invadir su intimidad, para retratar sus maneras de vivir. En un intento por descubrir la carga vivencial que se produce al habitarlas, en la profunda relación cuerpo y espacio es donde se humaniza la arquitectura y se crean lugares simbólicos, nacidos de la imaginación para luego inscribirse en la memoria.

El trabajo multimedia de Mónica Lorenza Taborda no se centra solo en el interés por el espacio creado por los seres humanos para habitar. Tampoco se interesa como tal en el ser humano que lo habita.

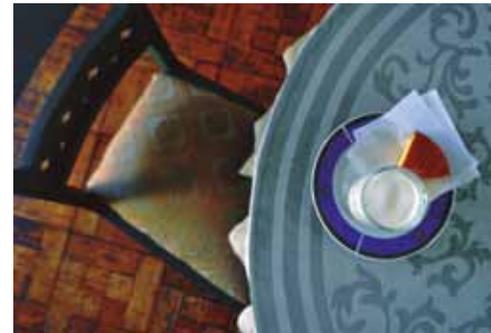
Su propuesta artística es algo más compleja —la superposición del ser humano con su espacio de habitación y cómo se marcan y se afectan a través del tiempo. El ser humano y el espacio son protagonistas iguales en estas obras, dos cosas vivas, dos entidades entrelazadas para formar una sola tela hecha de dos cuerdas. Su investigación destaca sus rituales cotidianos compartidos, las cicatrices que se hacen, y explora como se necesitan para existir como son y como se definen uno a través del otro.

La artista está presente físicamente en varias de las obras pero se muestra de espaldas o lejos del lente de la cámara e integrada en su hábito. En otros vídeos, la artista nos presenta espacios en que entendimos la presencia humana a través de cómo los objetos cambian de posición durante la obra.

Esta decisión artística de minimizar su biografía en sus obras abre espacio para imaginar la posibilidad de que la protagonista en sus obras no es la artista sino nosotros mismos y en esta idea reside el mayor poder de su obra. Ella nos da una invitación a la vez poderosa e incómoda — sentir lo íntimo del espacio en un espacio que no sea nuestro. Así damos cuenta de nuevo después de explorar las obras de la artista de las dinámicas cotidianas en que vivimos en los espacios íntimos nuestros.

TOM GRIGGS

Fotógrafo, editor y docente

MORADORA

Instalación / Puertas con visores, vídeo e imagen fija / Dimensiones variables

• **DE LA SERIE ESPACIOS DOMESTICADOS**
 • Fotografía Digital / 70 x 50 cm c/u
 •

Teniendo en cuenta una enfermedad óptica¹ descrita en mí, emprendo una investigación que se centra en el acto de ver y su importancia. He experimentado y trabajado en obras que a simple vista tienen contenidos de anomalías ópticas, instalaciones con cuerpos lumínicos como estorbos visuales; para entender que mis interés giraban en torno a la percepción como una actividad mental que el ser humano realiza para interpretar su realidad y que en mi obra recae como una manera de comprender sensiblemente las imágenes.

¹ Estrabismo congénito: Defectos de los ojos por el que los dos ejes visuales no se dirigen a la vez al mismo objeto.

LUZ: EL ETERNO ENCANTO DEL ARTE

Más allá de la consideración ontológica de la luz como posibilidad del fenómeno visible, ella es uno de los motivos eternos del arte, sobre el que una y otra vez vuelven los artistas, y, especialmente, los pintores.

Samir Varela intenta comprender la luz en el ámbito de la percepción, que es donde se define la relación existencial entre el sujeto y la realidad fenoménica. Sus primeros resultados son tanteos que lo acercan a expresiones del Op art, pero sus apenas intuitivas soluciones lo ponen en camino de una reflexión sobre la consistencia de los objetos y la estabilidad de la percepción, sobre la cual finca nuestro habitar el mundo. Una propuesta que lo acerca a las realizaciones de Dan Flavin, cuando en sus instalaciones con lámparas de neón hace que los bordes se fundan, se desmaterialice el espacio y las formas se desdibujen en el resplandor de los destellos lumínicos, poniendo en relieve la frágil consistencia de lo real.

Las figuras “bombardeadas” por fuentes o fondos de alta luminosidad, o enceguecen o nos enceguecen en sus fulguraciones, al tiempo que hacen lábiles los contornos, amalgamándolos en un brillo que apela a la pregunta de cómo la percepción visual define la concreción y existencia de los seres, y cómo ella permite la construcción de un mundo con sentido.

DIEGO LEÓN ARANGO GÓMEZ

Docente Facultad de Artes
Universidad de Antioquia

DE LA SERIE LUZ GRAFÍA

Óleo sobre lona / 100 x 100 cm c/u

DE LA SERIE PROYECCIONES

Lápiz sobre papel / 50 x 35 cm

Mi propuesta va más allá de lo personal, es una conexión de mi memoria, los sentidos y la percepción. Es así donde presento mi cuerpo como soporte y obra, en sí mismo todo un mundo interno donde me invade un universo de sensaciones externas, intentando crear reflexiones sobre los sentidos y la vida como un constante fluir.

ENGAÑO E ILUSIÓN

“Con todo he admitido antes muchas cosas como absolutamente ciertas y manifiestas que sin embargo, halle más adelante ser falsas... la tierra, el cielo, los astros y todo aquello a lo que llego por los sentidos...” (Descartes)

Gran misterio que la realidad sea relativa por la percepción, o por los sentidos, es como si a través de ellos se pudiera crear una particular y emocional forma de conocer las cosas, ubicándonos, como lo diría Descartes entre el engaño y la ilusión. Entonces entre “especulaciones” se posa Carla Velásquez, quien con acciones de gestos simples y a la vez complejos al poner a prueba sus propios sentidos como puente para llegar al otro o a lo otro, nos muestra una nueva comprensión de su presente, donde es preciso cerrar los ojos para ver más allá de lo aparente, para entender que el verdadero origen del universo está en ella y en nosotros mismos.

Así, movimientos tentativos y pausados, e imágenes abstractas y diluidas siempre evocadas por el cuerpo, son los engaños que la duda y la experiencia en su obra logran develar como una ilusión, -la ilusión de un conocimiento no aprendido, al revés de la razón-, donde se pone a prueba las asociaciones con el pasado y la memoria, al cuestionar la manera de concebir la realidad.

LINDY MARÍA MÁRQUEZ H

Docente Facultad de Artes
Universidad de Antioquia

ORIGEN

Vídeo - Proyección / Dimensiones variables /
00:01:50

TODOS MENOS UNO

• Performance / Frutas y lona cruda / 00:30:00
•

Me interesa la exploración audiovisual desde el vídeo arte, reflexionar simbólicamente en los detalles de la vida diaria desde un tono espontáneo, poniendo en relieve el metabolismo absurdo del mundo contemporáneo. De esta manera exploro la intersección entre lo casero, la naturaleza y la tecnología, en su movimiento y su respirar con el propósito de crear una imagen, un lenguaje y un compás gramatical que es atravesado por el ritmo de la poética.

En una aparente paradoja, detrás de lo que podría considerarse como un juego o una mera ocurrencia, sus obras suelen incorporar una aproximación de la artista al método científico de Descartes (observación, medición y experimentación, y la formulación, análisis de las hipótesis). Así mismo, las herramientas son de baja tecnología y el laboratorio carece de condiciones controladas por lo que el experimento o la ensayística -al menos desde un rigor científico- usualmente es fallido. Sin embargo, esto no es problemático pues el motor de cada obra es la exploración abierta e ilimitada, una experimentación en la cual las conclusiones son secundarias. Lo que importa a la artista es la formulación de posibles hipótesis absurdas y la consecuente puesta en marcha del experimento que cada una plantea. Es allí donde radica la poética de las obras del artista - posibilitarista, virtuoso de lo hipotético y proclive al ensayo que, en vez de plantear soluciones para la vida, provee una lista interminable de preguntas. ¿Cómo sería un caracol invertido?, ¿sonaría el mar al revés, sería lo mismo?, no son preguntas cuya respuesta nos inquiete de antemano. Pero los experimentos que nacen a partir de estas preguntas nos acercan a una dimensión de la vida que pasamos por alto en nuestra diaria existencia, una vida en la que certeza, progreso, ganancia, utilidad, éxito y fracaso no hacen parte de la ecuación: más bien la vida como tentativa ampliada.

JUAN SEBASTIÁN RAMIREZ

Curador exposición Monadas MAMM

MI NICKNAME ES MASA DE AIRE

Instalación / Ensamble de objetos / Dimensiones variables

MUESTRA DE GRADO

MAYO 30 A JUNIO 15

IMPRESO EN SEPTIEMBRE DE 2014

MEDELLÍN – COLOMBIA