

REALIDADES INTERMEDIAS

MUESTRA DE GRADO 2016-II
FACULTAD DE ARTES UDEA

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

REALIDADES INTERMEDIAS

PRIMERA EDICIÓN
SEPTIEMBRE 2016, MEDELLÍN

ISBN
978-958-8947-77-8

© LINDY MARÍA MÁRQUEZ H
(COMP)

© UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
FACULTAD DE ARTES

PREPrensa
ANDRÉS ARANGO

IMPRESIÓN
SITIOCREATIVO
CLL 32AA N°69-58, MEDELLÍN

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
MAURICIO ALVIAR RAMÍREZ

DECANO DE LA FACULTAD DE ARTES
FRANCISCO LONDOÑO OSORNO

VICEDECANA DE LA FACULTAD DE ARTES
ANA MARÍA BOLÍVAR NOREÑA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES
BERNARDO BARRAGÁN CASTRILLÓN

COORDINADOR ÁREA DE INTEGRADO Y GRADO
ARMANDO MONTOYA LÓPEZ

ACOMPÑAMIENTO Y TEXTOS
DOCENTES DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES

COORDINADORA MUESTRA DE GRADO
LINDY MARÍA MÁRQUEZ.H

EDITOR
DIANA VÉLEZ

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
LINDY MARÍA MÁRQUEZ.H

SEDE
EDIFICIO ANTIOQUIA (ANTIGUA NAVIERA GRANCOLOMBIANA)

REALIDADES INTERMEDIAS

8 • EDWARD ADARVE

10 • JUAN DAVID AGUDELO

12 • SAMUEL AGUDELO

14 • DANIELA ARIZA

16 • JONATAN ARTEAGA

18 • ANA MARÍA BAENA

20 • PAOLA BETANCUR

22 • RAFAEL CÁCERES

24 • JHONATAN CORREA

26 • ALEXÁNDER CUELLO

28 • ANGÉLICA FLÓREZ

30 • CAMILO GUERRA

32 • CAROLINA HERNÁNDEZ

34 • SERGIO HURTADO

36 • CLEMENCIA ISAZA

38 • EDWIN LONDOÑO

40 • MARIO ANDRÉS LÓPEZ

42 • CAMILO MARULANDA

44 • JOHN FERNANDO MONTOYA

46 • MELISSA MONTOYA

48 • IDELFONSO MORALES

50 • ALCIDES PALOMEQUE

52 • ANA MARÍA QUICENO

54 • MARÍA ALEJANDRA QUINTERO

56 • SARA ROLDÁN

58 • KEVIN SALCEDO

60 • MÓNICA VALLEJO

Presentamos la muestra de grado REALIDADES INTERMEDIAS de nuestros estudiantes del Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Artes en sus Programas de Artes Plásticas y Licenciatura de Educación en Artes Plásticas, semestre 2016-II. Esta muestra es el resultado de los procesos de formación de ambos programas que comparten el campo disciplinar dirigido a la producción artística.

Esta es la manera en que nuestros estudiantes, que se han ido configurando paulatinamente durante todos estos años de formación, someten públicamente sus trabajos a la mirada de una sociedad que espera respuestas posibles, desde las artes, a todas las problemáticas de la actualidad local. En ese sentido cruzan todos los momentos que relacionan la experiencia artística con la realidad cotidiana del ámbito formativo.

Las artes de hoy tienen la responsabilidad ineludible de pensar lo que ocurre en nuestra sociedad, lo que somos y en lo que nos estamos convirtiendo. Esta condición define, en lo formativo, algunos aspectos que quisiera enumerar:

1. El artista ya no es una individualidad que se debe únicamente a su talento y que busca su obra en la soledad de un estudio o de un taller. Ahora el taller es la sociedad misma y a la obra corresponde mostrar el sentido de estas mediaciones.

2. Los medios tienen una condición diferente porque la realidad tiene otras exigencias; ya no se trata de representar, sino de presentar una nueva fábula que nos permita algún sentido.

3. Es necesario formar artistas que piensen en los problemas fundamentales de nuestro tiempo, que también son sus problemas. Las artes no pueden ser un bálsamo, son necesariamente un acto de provocación a una mirada que es cada vez más monolítica y que requiere ponerse en crisis.

Estos 27 estudiantes que presentan su muestra de grado hoy vuelven visible esa condición inevitable de pensar lo que está ocurriendo en nuestra ciudad y que esperamos se despliegue al

país. Lo hacen a través de formas y medios novedosos, ya que quieren jugar con todo: con el cuerpo, con lo simple, con lo evocado, con lo apenas presente, con los objetos-fábula, y esa manera de “ver de otra manera” constituye un logro que no se puede dejar pasar, porque es el ADN de formación que este departamento, esta facultad y esta universidad entregan a la sociedad, a través de sus artistas.

REALIDADES INTERMEDIAS es el nombre que recibe la muestra de grado para definir un poco el campo de la fábula en el cual quiere jugar y dejar notar que la realidad es ahora tomada como realidades y, así como aparecen, se desdibujan y toman siempre nuevas formas que es necesario señalar para mostrar que no es imprescindible la misma realidad, sino nuevas historias. Lo que cuentan aquí nuestros estudiantes son esas historias que quizá actúen como correlato de otra historia, la historia de otros que necesitan una voz cercana capaz de volver las artes una realidad que modifica la realidad y no un acto de endurecimiento de esta.

Los invitamos a reconocer y a disfrutar en este catálogo el esfuerzo de estudiantes, profesores, departamento y universidad por poner una mirada distinta allí donde todos ven lo mismo.

BERNARDO BARRAGÁN CASTRILLÓN
Jefe Departamento de Artes Visuales

6 REALIDADES INTERMEDIAS

No existen realidades en sí mismas, sino realidades relacionales. Cuando cambian las relaciones, cambia la realidad. Quizás sea lo mismo que un encuentro; encontramos personas, movimientos, ideas, acontecimientos, entidades. Y aunque todas tengan nombres propios, estos no designan el efecto, lo que sucede en el intermedio...

GUILLES DELEUZE

Podría decirse que, desde siempre, el hombre se ha preguntado por la realidad al cuestionar todas las cosas del mundo y su estadía en él. Entonces, lo que él vive ¿le sucede realmente?, lo que lo rodea ¿existe en verdad? y ¿por qué existe?, preguntas que desde la antigüedad se empezaron a contestar Platón y Aristóteles: el primero desde su distanciamiento de la mimesis para hacer de las ideas y de la narración formas de contener lo real y el segundo desde el acto creador, aquella acción movilizadora de la que emana la poética. De esta manera, “la ficción constituye una realidad poética, [...] en donde [...] se verifica la acción producida” (Sabido, 2012, p. 152). Entonces, al hablar de la realidad es imposible dejar a un lado la ficción, porque ambas están estrechamente relacionadas, se citan entre sí para exponer diversas acciones poéticas como posibilidades que, precisamente, se evidencian en 27 estudiantes¹ que con sus obras configuran una serie de ficciones para proyectar sus más particulares e íntimas realidades.

Intereses por la pintura a través de formas y volúmenes cromáticos, la identidad, las raíces, el territorio, la ruina, las tradiciones ancestrales, el carnaval y la violencia, la historia de un prócer nacional, la memoria, el olvido, la infancia con sus juegos, sus sueños y sus pesadillas, la feminidad, el habitar o el trasegar, la cotidianidad, el paso del tiempo, el poder sobre el cuerpo -aquel territorio donde se posa la belleza-, el erotismo, el deseo, la enfermedad que hace visible su fragilidad pero a la vez su fuerza y, finalmente, el peso de las palabras o de las imágenes que desafían la razón; recaen en diversos medios, como la pintura, el dibujo, la escultura, la fotografía, el ensamble, el video, el performance y la instalación, con el sincero propósito de cuestionar lo aparente y hacernos creer en su ficticia realidad y verdad.

De este modo, la muestra de grado REALIDADES INTERMEDIAS ofrece un extenso panorama de “acciones poéticas” que ponen en vilo la realidad, la dejan a medias y hacen que su existente, tangible

1. Estudiantes de Artes Plásticas y de Licenciatura en Educación en Artes Plásticas del Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.

y verdadero carácter sea permeado por la ocurrencia, la especulación, la experimentación y la sospecha; porque en definitiva, estos imprecisos y ficcionales gestos “captan el verdadero sentido de la realidad” (Barroso, 2005, p. 171): exponer los nuevos mundos que emergen de cada uno de estos estudiantes y artistas.

LINDY MÁRQUEZ

Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

Barroso, J. (2005). Docudrama y otras formas en el límite de la ficción televisiva española. En *Nada es lo que parece. Falsos documentales, hibridaciones y mestizajes del documental en España* (pág. 171). Madrid: Ed. Ocho y Medio.

Sabido, C. (2012). Poética y ficción en Aristóteles. *Estudios*, X (101), 152.

8 EDWARD ALEXÁNDER ADARVE GIRALDO

MEDELLÍN, 1987 • LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTES PLÁSTICAS

“Derecho a la indefinición, a guardar silencio. Derecho a ser clasificado por lo demás (...). Derecho a dejar atrás un sitio y dirigirse a otro (...). Derecho a ser quien nunca está, sino que estaba, estuvo o estará. Derecho a devenir viandante, el elemento más trivial. (...) Un enigma que camina”.

MANUEL DELGADO

A LA INTEMPERIE

Diagnósticos, procedimientos, tratamientos, rehabilitaciones, fórmulas que hacen parte, no solo de una historia médica, sino de una sentencia que reclama su dominio ante el cuerpo o, mejor, ante Edward Adarve: un número de registro, un caso, un paciente que se impacienta ante las incongruentes promesas de una mejoría próxima. Por eso espera, escucha, observa y lo cuestiona todo, deja de tomar sus medicinas o se toma una gran cantidad, se va, escapa, emprende viajes en búsqueda de lo que en un principio es otro doctor o alternativa, pero que en definitiva es una búsqueda de sí mismo en el recorrido.

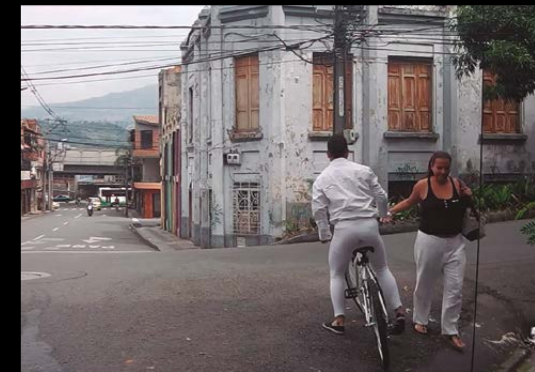
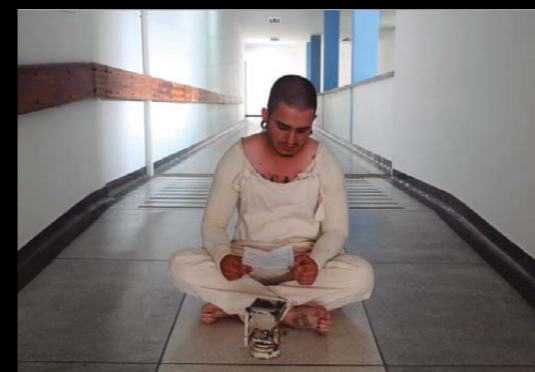
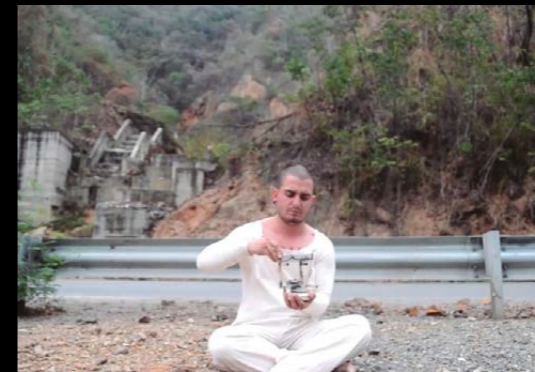
Es así como el camino le muestra su pasado, ese que fue doloroso, lleno de vacíos y pesadas sentencias que paso a paso libera y deja atrás; no para olvidarlos, sino para ponerlos a la intemperie, fuera de su cuerpo y de su mente. De esta manera avanza, cada vez más silencioso, más tranquilo y más solitario, hasta llegar a él mismo, aquel territorio que le costó muchos pasos, inscritos a acciones performativas, conquistar.

LINDY MÁRQUEZ

Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

Dcha: De la serie Resistencia insitus: Inter-Dicto / Instalación / Dimensiones variables / 00:10:15 / 2016 ▶

Izqda: De la serie Resistencia insitus: Palindromo / Instalación / Dimensiones variables / 00:14:19/ 2016 ▶

10 JUAN DAVID AGUDELO MARÍN

JARDÍN (ANT.), 1977
ARTES PLÁSTICAS

“Lo cotidiano es lo que nos da cada día (o nos toca en suerte), lo que nos preocupa y hasta nos oprime, pues hay una opresión del presente (...) se trata de una historia a medio camino de nosotros mismos, casi hacia atrás, en ocasiones velada (...) lo que nos interesa de la historia de lo cotidiano es lo INVISIBLE”.

PAUL LEUILLIOT

Como artista pongo en escena mi propia imagen. Descubro, a través de actos cotidianos, otras realidades o deseos impuestos por una sociedad que te retrata, te vigila y te controla. Configuro un guion por medio de lenguajes como la fotografía, el dibujo y el video, para dar cuenta de las múltiples personalidades que residen dentro de mí y así encontrar los modos complejos del yo contemporáneo, quien de manera inadvertida modifica su intimidad, la hace simulacro, un espectáculo del yo que radica, como lo menciona Sibila (2008), en “un desplazamiento del eje interior hacia el exterior” (p. 105), donde lo íntimo es cambiante: el sujeto, el cuerpo, la sociedad y la intimidad se mezclan en un microcosmos personal para ser el reflejo de la sociedad contemporánea: capitalista, individualista y automática.

De esta manera develo un ocio cotidiano atado a la tecnología o a la inmediatez de las imágenes que propone el info-entretenimiento: programas, comerciales y noticias que invitan a permanecer en sus contenidos para el letargo y cederles fácilmente el gran poder de controlar todo aquello que somos. Precisamente, mi propuesta da cuenta de este poder, ya que cuestiona la forma en que nos inventamos y nos miramos a nosotros mismos, a través de pequeños gestos que crean extrañeza, a pesar de su simple y aparente cotidianidad.

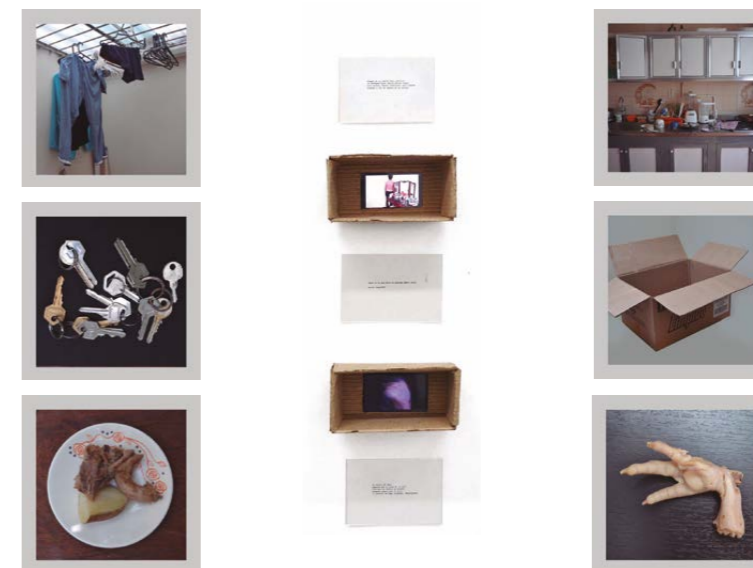
JUAN DAVID AGUDELO

Estudiante Artes Plásticas, Universidad de Antioquia

Sibila, P. (2008). *La intimidad como espectáculo*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Sup: El tonel / Video-instalación / Dimensiones variables / Loop / 2015 ▶

Inf: Restitución de inmueble / Video-instalación / Dimensiones variables / Loop / 2015 ▶

12 SAMUEL AGUDELO RESTREPO

MEDELLÍN, 1989
ARTES PLÁSTICAS

“Si habito en tu memoria, entonces no estaré solo”.

MARIO BENEDETTI

Siempre estará la pregunta de un pasado, del porqué de ciertas formas de comportamiento y cómo acciones cotidianas se repiten de generación en generación.

En esa búsqueda, el artista Samuel Agudelo Restrepo encuentra en la máquina de coser el hilo de tres generaciones. Ese objeto detona una curiosidad que es representada desde *Evidencia*, la recolección de pruebas, de anécdotas, de fotografías, de objetos como la máquina misma, acompañada de las manos de una abuela que enseña a sus hijos a construir las prendas familiares, y luego esos hijos repiten el legado con sus hijos. Entonces sucede la evidencia de un objeto a través del tiempo y la transformación por el autor en su contexto de vida.

Su búsqueda continúa con la máquina de moler y el embrujo de una abuela que empuña el mango contando historias. *Híbrido* es una excusa para reconstruir la memoria, para darle otra subsistencia a los objetos. Es una invitación a llenarnos de raíces, aunque las historias ya no se escuchen y la máquina ya no muela.

La silla mecedora significa para el artista el paso del tiempo. Los objetos transforman sus acciones mecánicas en la quietud de muebles de decoración y terminan en un rincón olvidados. Lo mismo ocurre con la memoria que pasa a ser inaccesible. Su trabajo *Sin título* retoma la silla y la hace una imagen, porque a través de ella también hay un relato. Según el autor, fue una mirada en el espejo, de verse y no verse, de encontrarse y a su vez desaparecer.

Al final del proceso *Petrificados* reúne todos esos objetos como instalaciones, apariciones que desde la inmovilidad tienen un discurso y, aunque reposen, tienen un peso y un fin último del movimiento. Dicen algo a través del silencio.

BERTRILLE BLANDÓN

Lic. Artes Representativas Universidad de Antioquia

- Izda: Petrificados / Instalación / Dimensiones Variables / 2016 ▶
- Sup Izda: Inmersos / Objetos vaciados en concreto / 40 x 20 x 35 cms / 2016 ▶
- Sup Dcha: Híbrido / Soldadura de objetos / 110 x 15 x 20 cms / 2015 ▶
- Inf Dcha: Petrificados (detalle) / Instalación / Dimensiones Variables / 2016 ▶

14 DANIELA
ARIZA HIDALGO
ITAGUÍ (ANT.), 1992
ARTES PLÁSTICAS

“Necesito que tú me lo digas, me lo sostengas, me lo recuerdes (...) En ti relumbran mundos que nunca imaginé; somos traducciones en dialectos distintos de un texto del que todavía se escribe [...] de una imagen que aún está por vivir”.

CHRISTINE DOWNING

PARA: DOS HERMANAS. DE: DOS HERMANAS.

Apreciadas Esmeralda y Daniela:

Hemos tenido la oportunidad de conocerlas desde hace poco tiempo, pero las recordamos desde siempre. Ambas se han introducido en nuestros recuerdos de infancia y ahora somos las cuatro quienes jugamos a la rueda rueda. Giro a giro podemos entender que, al igual que nosotras, han estado juntas, creciendo y entendiendo el mundo, pero ¿cuál mundo?, ¿el imaginario o el real? Creemos que ambos, porque al pasado de Daniela: ajeno, fugitivo o del olvido, le hacen falta los recuerdos que posee su hermana; de ahí que acuda a su ayuda para reconstruir su infancia y así lograr tener una imagen propia, una Daniela capaz de recorrer y aventurarse por parajes de ensueño: dioramas hechos de papel, de algodón, de objetos miniatura y de color, que luego comparte con otros y con nosotras, para que juntos podamos ser niños nuevamente.

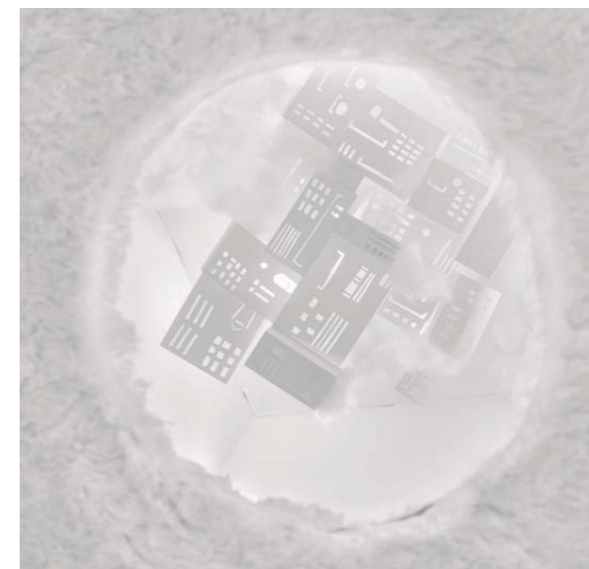
Así es como todo hace parte de aquella relación de hermandad gestada entre ires y venires, realidades, vacíos, microhistorias sin principio ni final, que constituyen, no solo la memoria y a su vez la nueva infancia de Daniela, sino también una imagen con la cual ella puede decirle a su hermana, silenciosa y tiernamente que la ama.

Finalmente, les agradecemos cada giro y, sobre todo, la gran enseñanza de que el lazo fraterno que nos une solo es posible si se crea una y otra vez con todo lo que una es para la otra.

AZUL Y LINDY MÁRQUEZ
Hermanas

Izqda: 10 Años Recuperados / Instalación-Dioramas / 10 esferas de cristal / Dimensiones variables / 2016 ▶

Dcha: Capsula/ Diorama / 150 x 180 x 180 cm / 2016 ▶

16 JONATAN OSWALDO

ARTEAGA CORREA

MEDELLÍN, 1987

ARTES PLÁSTICAS

“Desde que las niñas son rosadas y los niños azules, estamos jodidos”.

BRIGITTE BAPTISTE

La incomodidad resultante de desconocer el género de alguien, la duda que nace del no saber si aquel es estrictamente hombre o mujer, si es por entero, o a medias, o en qué porcentaje es masculino o femenino y, más importante aún, el hecho de que existen tantas derivas en la sexualidad humana y tantos modos de ser sexualmente sujetos en el mundo, son las premisas fundamentales que originan, argumentan y sostienen la producción artística de Jonatan Arteaga.

Arteaga se vale de su círculo social cercano para tomar de allí los planteamientos básicos para su producción; es decir, de allí recolecta las vivencias, los testimonios, los materiales, las formas y la estética que necesariamente han de constituir sus posteriores ensamblajes o esculturas blandas. Cada una de ellas plantea un acercamiento y, más aún, una intromisión a la lógica de funcionamiento de aquel mundillo que a muchos le es tan lejano, donde el travesti, el transexual, el transgénero, el transformista y todo aquel inconforme con su género y con las manifestaciones físicas que este impone a su cuerpo, puede negar su naturaleza, problematizar su identidad sexual y construirse un nuevo envoltorio, justificado con falsos atributos sexuales, a veces hechos de espumas, de tirantes, de telas, de maquillaje, etc. De esta manera se presenta al mundo, no como alguien enteramente de carne y hueso, sino como una realidad corporal transformada y reconstruida desde la plástica.

Referirse a la metamorfosis de la oruga para convertirse en mariposa funciona, en este caso, como metáfora para aludir al proceso que, incluso de manera diaria, han adoptado aquellas personas que devienen en el género contrario; solo que aquí, dicho mecanismo ya no responde a necesidades evolutivas ni biológicas, sino a decisiones conscientes respecto al sexo, a la identidad y, de manera más trascendental, a la autenticidad.

MARIO ANDRÉS LÓPEZ ZULUAGA

Estudiante de Artes Plásticas, Universidad de Antioquia

Crisálidas / Objetos (Espumas y tela) / Dimensiones variables / 2016 ▶

18 ANA MARÍA
BAENA ACEVEDO

MEDELLÍN, 1991 • LICENCIATURA
EN EDUCACIÓN ARTES PLÁSTICAS

*“Tenemos que crearnos a nosotros
mismos como una obra de arte”.*

MICHEL FOUCAULT

Ana María Baena se sirve de la latencia del ser que pulsa en su interior para crear las modulaciones más íntimas que interactúan con los otros seres que la rodean. Configuraciones (por estrategia y por juego) que son líquidas y se rigen por la física de la hidrodinámica (cuando quiere ser agua), o son gaseosas y se rigen por la aerodinámica (cuando quiere ser aire). Y a veces también se declaran pétreas e inamovibles. En todos los casos, son condensaciones trans: usan el maquillaje para pintar las afirmaciones de ser temporales, usan el pintañas como un instrumento de mediación que llama al verbo en las ritualidades en colectivo, habitan el salón de belleza como el lugar necesario para jugar a las apariencias y las mutaciones.

Todos estos dispositivos son los ingredientes de un divertimento poderoso, necesario y también perverso en la dramaturgia rica y compleja de una estética cuyo centro es la feminidad. O para ponerlo a la inversa, en la obra de Baena, el centro de estética es el lugar donde la feminidad se experimenta y le da el sentido más versátil, rico y provechoso a la búsqueda de las esencias.

GABRIEL MARIO VÉLEZ
Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

Punto de fuga / Video-Instalación / 00:09:59 / 2014 ▶

20 PAOLA MARCELA BETANCUR CARDONA

MEDELLÍN, 1993
ARTES PLÁSTICAS

“No es que el pasado lance su luz sobre el presente o que el presente lance su luz sobre el pasado, (...) una imagen es aquella en la cual lo ocurrido entra como un destello en el ahora”.

BENJAMIN & ADORNO

SUS-NUESTRAS IMÁGENES

Hace mucho tiempo su tío había conocido el poder de las cámaras fotográficas: fotografiar lo invaluable. Ahora ella tenía una herencia que desconocía y que esperaba ser vista.

Fotografías familiares que no le eran familiares empezaron a generarle preguntas: ¿quiénes son ellos?, ¿dónde están?, ¿qué hacen?, ¿de qué tiempo vienen?, ¿cómo son parte de su vida?... Niños, adultos, animales, objetos, lugares de todo el mundo, momentos domésticos, viajes abandonaron el cuerpo fotográfico que los contenía para ser parte del imaginario de la dueña de aquel archivo. Allí se mezclaron, se volvieron difusos, pero al mismo tiempo infinitos, porque ella hacía un proceso de montaje interior; es decir, recomponía, armaba microhistorias, cruzaba tiempos pasados de otros para hacerlos parte de su presente. Por lo tanto, todo lo que alguna vez fue desconocido, ahora es propio, tanto que fue capaz de dibujarlo y disponerlo como nuevas imágenes a otros que, al igual que ella, tendrán la posibilidad de entablar una noción de propiedad con *Álbum de irrealidades*.

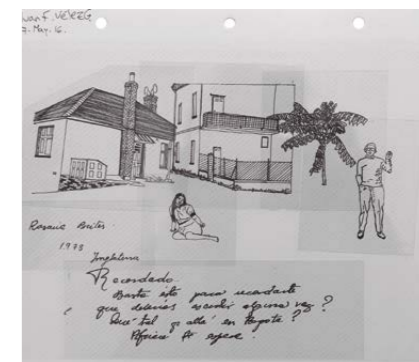
En definitiva, esta obra es una instalación conformada por un inventario de dibujos basados en las fotografías familiares, que esperan ser recreados por el espectador para hacer visible una imagen intuitiva, hecha de los vínculos que entablan unos dibujos con otros, donde las microhistorias aparecen como destellos de un imaginario personal y hacen evidente el deseo inconsciente de la perpetuidad de la imagen.

Lo que parece no es la imagen, sino el imaginario...

LINDY MÁRQUEZ

Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

Álbum de irrealidades / Instalación (Proyección - 40 dibujos en hojas de álbum) / Dimensiones variables / 2016

22 **RAFAEL ANTONIO CÁCERES PÉREZ**
LORICA (CÓRD.), 1983
ARTES PLÁSTICAS

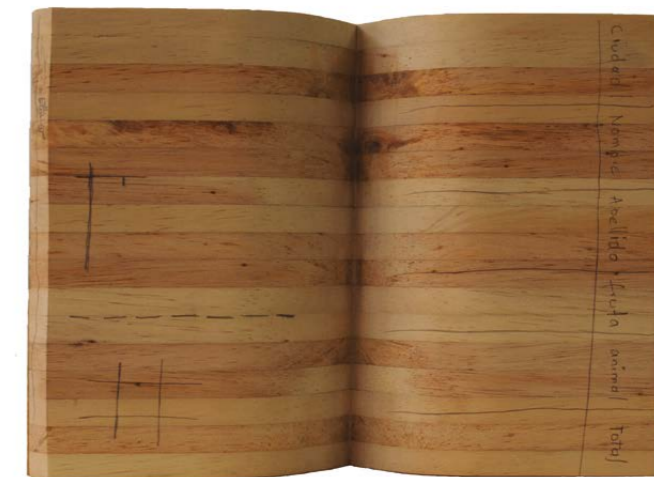
“Llevar la realidad al arte, cuando en un principio la realidad era aquello que el arte debía representar, cambió la forma de entender el arte”.

ARTHUR C. DANTO

Recuerdo bien el día en que desprevenido pasé mi mirada por unos cuadernitos cuyos colores tal vez eran un poco desteñidos. De inmediato evoqué los murmullos de la escuela, los pupitres de tapa pesada que eran compartidos milimétricamente con otro compañero de clase. También recordé los movimientos mudos de la boca de la profesora para enseñar la forma correcta de pronunciar la letra “M”. Fue inevitable recordar el ambiente de la escuela pública, la escuela del barrio, la escuela a donde siempre se llegaba a pie.

Con sospecha retrocedí para saber de qué se trataba. Efectivamente era uno de esos cuadernos de portada café, con un pequeño rectángulo estampado con el número de hojas y reservado para marcarlo con el nombre de la materia y el propietario. De inmediato pasé mi pulgar por un costado con la intención de abrirlo. Extrañamente mis sentidos colapsaron al saber que estaba tratando de abrir un cuaderno de madera.

Ahora sospecho del propósito de la obra de Rafael Cáceres. No sé si se trata de un acto de resistencia a la voracidad del consumismo, a las imágenes invasivas y pasajeras o a la relación del hombre con la naturaleza. Me conformaría con seguir pensando que su trabajo es un dispositivo para la construcción de un mundo tenue, ambiguo y fantaseado.

DANIEL FERNANDO GÓMEZ

Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

- Sup Izqda: Los que vivimos / Objeto: libros intervenidos con pintura al óleo / 13 x 16 x 12 cms / 2014 ▶
- Sup Dcha: Simulación / Objeto (Óleo sobre madera)/ 30 x 21 x 1 cms / 2016 ▶
- Inf: Cuaderno / Objeto (Óleo sobre madera)/ 15 x 21 x 1 cms / 2014 ▶

24 JHONATAN CORREA HENAO

RIONEGRO (ANT.), 1993 • LICENCIATURA
EN EDUCACIÓN ARTES PLÁSTICAS

(...) De las paredes surgían manos de esqueletos.

Todas las desgracias que sus sueños atormentaban entraron en su vida mientras él gritaba.

Trató de escapar, de huir del horror (...), Y débilmente, casi sin voz, recitó (...): “Y mi alma, de esa sombra, que allí flota fantasmal, No se alzaré... nunca más”.

TIM BURTON

INFANCIA PARA SIEMPRE

“Los años infantiles se han olvidado; a pesar de ello nos quedan, como en las ciudades perdidas, restos que nos sirven para reconstruir su arquitectura” (Ramírez, 2003, p. 11), o mejor aún los objetos que en su momento nos sirvieron de casas, de castillos, de laberintos y de paisajes con los cuales podemos volver a aventurarnos en su espacio.

En mi caso, tal reconstrucción se hizo sencilla, ya que conté con ayuda pues tuve la fortuna de conocer a un niño que parecía un sueño. Él tenía la capacidad de dibujar y hacer de cualquier objeto un emisor de la infancia; por ejemplo, cogía cajas de cartón y hacía con ellas dragones y animales extraños, tomaba el mobiliario de su habitación y lo transformaba en una serie de monstruos blandos con la capacidad de asustar al olvido y llamar como un recuerdo a la inocencia; sacaba las pesadillas de su cabeza y las convertía en personajes de papel para jugar con ellos a las escondidillas... En fin, todo en esta infancia es tan mágico, tan colorido y tan ominoso, que no quisiera salir de ella. ¿Será entonces que este niño me permite quedarme un rato más?, porque tal parece que su ánimo inquieto le permite prolongar sus creaciones una y otra vez, como si fueran para siempre...

Boogey monster, *Evasion* y *Locus suspectus* hacen realidad lo que para muchos es imposible: que la infancia no termine.

LINDY MÁRQUEZ

Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

Ramírez, S. (2003). *Infancia es destino*. Argentina: Siglo XXI.

Sup: De la serie Huespedes-LOCUS SUSPECTUS (15 piezas), Instalación (dibujos, espuma, piel sintética, textil, alambre)/ Dimensiones variables / 2016

Izqda: EVASION (4 piezas), Instalación (fieltro, espuma, textiles, nylon) / Dimensiones variables / 2015

Inf: BOOGEY MONSTER (5 piezas), Instalación (fieltro, espuma, textiles, nylon) / Dimensiones variables / 2015

26 ALEXÁNDER JAVIER CUELLO BELLO

SAN JUAN DEL CESAR (GUA.), 1993
ARTES PLÁSTICAS

“Toda cultura es pluricultural. Es decir, se han ido formando a partir de los contactos entre distintas comunidades de vidas que les aportan sus modos de pensar, sentir y actuar. Pero es a partir de estos contactos que se produce el mestizaje cultural, la hibridación cultural”.

MIGUEL RODRIGO ALSINA

ÉL

Sus manos limpian las marcas ancestrales que las manos de sus familiares, las de otros y las de él mismo realizan en su rostro, con el ánimo de imprimirle un recuerdo de su pasado y reiterarle sus raíces culturales; raíces que fueron omitidas desde su infancia y que ahora regresan como graffias a reclamar su lugar en él.

Trazar - limpiar, trazar - limpiar, trazar - limpiar se convierten entonces en gestos, al parecer, repetitivos, pero llenos de tensiones y ritmos que configuran y reconfiguran su autorretrato: él es uno con un símbolo, luego él es uno con su rastro; él es uno con sus raíces, luego él es uno con las memorias de otras identidades. Y es así como de a poco Alexander reconoce que, para dar cuenta de sí, requiere de todas las capas sensibles que lo hacen ser foráneo de sí mismo.

Por tal motivo, *Trazos familiares* está conformada por tres videos que a su vez son tres momentos en los que se amplía la noción de autorretrato hasta convertirse en autobiografía, ya que allí hay algo más que el rostro de Alexander; ahí está su experiencia, su pasado, su presente y una sospecha de lo que sucederá después. Es decir, él está ahí con su propia vida y evidencia que “la autobiografía es la reconstrucción de la vida a través de la construcción de un gesto”. (Bruner, 1993, p. 55).

LINDY MÁRQUEZ

Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

Bruner, J. (1993). The autobiographical process. En *The culture of autobiography: constructions of self-representation* (pág. 55). Stanford: Ed. Robert Folkenflik.

Sup: Disputa de identidades / Video-Performance / 00:05:08 / 2015 ▶

Inf: Trazos familiares / Video-Performance/ 00:03:58 / 2016 ▶

28 ANGÉLICA MARÍA FLÓREZ LONDOÑO

URRAO (ANT.), 1994
ARTES PLÁSTICAS

“La identidad es un sueño de una absurdidad patética. Se sueña con ser uno mismo cuando no se tiene nada mejor que hacer. Se sueña con ello cuando se ha perdido la singularidad (y la cultura es precisamente la forma extrema de singularidad de una sociedad)”.

JEAN BAUDRILLARD

A través de la mirada pretendemos definir la personalidad de quienes nos rodean sin advertir que estamos dejando de lado un aspecto significativo: nuestra propia forma de ser. Es algo que se pierde con el tiempo, con los años, con las vivencias y con las experiencias. Creemos ser más acertados al referirnos a nuestros próximos que a nosotros mismos, damos nuevas e innovadoras formas de representar la cotidianidad de lo que nos rodea y olvidamos ese pequeño pero importante hecho del “yo”.

Angélica Flórez se preocupa por eso, por descubrir qué puede enseñar de ella misma y aprender de las facetas que, gracias a la imagen fotográfica y a los medios audiovisuales, le brinda su ser más espontáneo e inesperado, ya que no esconde nada, destapa sus defectos y cualidades sin sentir remordimiento, ni miedo de lo que la imagen pueda mostrar de ella. Quiere dejar claro la infinidad de rostros y personalidades que un ser humano es capaz de tener, jugando con la mirada, no solo propia, sino también con la de los artistas y fotógrafos que, a través de sus tomas, dejan algo de sí en ella... Ella descubre que es otros.

YEFRY DAVID GÓMEZ PUENTES

Diseñador gráfico, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá

Sup: 20 lentes sobre mí / Video (Stop motion) / 00:05:09 / 2015 ▶

Inf: Made in Latin America / Falso documental / 00:04:33 / 2016 ▶

facilmente se dejó llevar por toda esta cultura pop y claramente estaba cegada por el consumismo

En 1953, se vieron forzados a salir de Colombia, con el golpe de estado, y el nuevo gobierno de Rojas Pinilla

No le quedó más remedio a la familia de María que abandonar su país, siendo liberales

30 CRISTIAN CAMILO GUERRA MARÍN

CISNEROS (ANT.), 1991
ARTES PLÁSTICAS

“Ustedes pueden ir a vivir al espacio exterior, está bien, pero no parecen capaces de volver al entendimiento de cómo vivir en armonía. Eso es algo que olvidaron. Cuando entiendes eso, empiezas a entenderte mejor”.

JACINTO ZARABATA

ARTE Y SANACIÓN. REFLEXIÓN AL PROCESO QUE CULMINA

Una de las relaciones más antiguas que podemos identificar en la historia del hombre, a través de los tiempos, es la del arte ligado a la práctica ancestral de la medicina. Viene a mi mente la imagen arquetípica del médico antiguo, del chamán que en estado de éxtasis y máxima concentración realiza tareas, tanto para atraer la bienaventuranza, como para expulsar la enfermedad entre cantos, danzas, rezos y plantas.

En el proceso creativo de Camilo podemos vislumbrar la antigüedad de esta imagen que perdura y se mantiene en cada una de sus piezas, como gabinetes de curiosidades o archivos, donde sus experiencias, recuerdos familiares y tradiciones se unen con todos aquellos vestigios que le ofrece la naturaleza, para señalar el poder de la medicina ancestral al combatir la inmanencia del ser humano y comprender su misterio, ese que se enlaza con la poesía, con la palabra orante y cantada.

No hace muchos años que los pueblos originarios de América y del mundo decidieron compartir con el hombre civilizado su conocimiento máspreciado: el respeto por la vida. Como un acto de resistencia cantamos a la tierra, a los ríos, a los bosques, a los mares y a las montañas; entonamos al unísono, mi amigo Camilo, la canción del buen vivir.

JUAN F. VÉLEZ G.

Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

Gabinete sanador / Instalación (Objetos, dibujos y pintura)/ Dimensiones variables / 2016 ▶

32 CAROLINA HERNÁNDEZ RESTREPO

BELLO (ANT.), 1987
ARTES PLÁSTICAS

“En mi casa he reunido juguetes pequeños y grandes, sin los cuales no podría vivir. El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta”.

PABLO NERUDA

El juego es una manera de conocer la realidad del mundo y en la obra de Carolina Hernández se evidencia el amplio panorama en el que desarrollamos esa percepción. Ella aborda, de manera enfática, el concepto de libertad que se establece por encima de la actividad lúdica. La idea de “juego libre” toma en sus trabajos un matiz de literalidad que enriquece el encuentro con esa pulsión de recrear el mundo, la sensación de excitación retorzada, la fantasía, el vuelo, el reto, la imaginación, los colores: el juego como construcción de equilibrio, consciencia de sí mismo y experiencia de afirmación del ser humano.

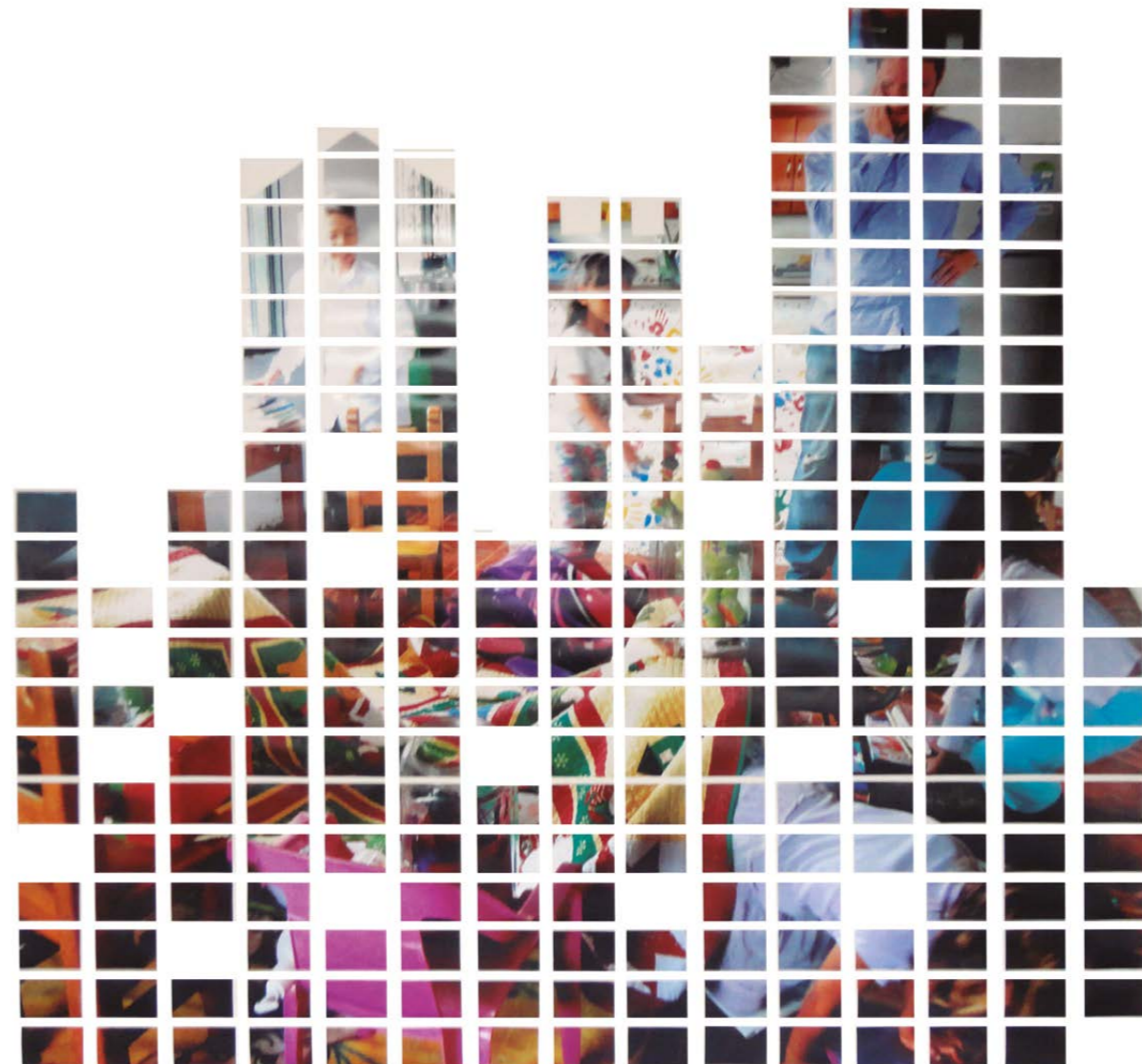
Hay un placer que se dibuja en cada momento de su obra porque Carolina está inmersa en ella. Las vivencias con su hijo, Miguel Ángel, el recuerdo, la emoción, el estudio e interés por descifrar la esencia del juego como instrumento y herramienta de transformación y su importancia en el desarrollo cognitivo, la han llevado a generar una serie de propuestas que vinculan al espectador y le permiten intervenir y completar la obra.

Justo allí se constata que el campo de batalla de la lúdica es el terreno de las interacciones humanas más seguras, permite salir ileso de riesgos ficticios, aventuras y emociones que finalmente llevan a una búsqueda propia y de reconocimiento de mundos posibles; mundos que en *Construcciones I y II* invitan a la experiencia y a conservar una memoria de juego como entidad en evolución. Hay reminiscencia de las formas, evocación sublime de su entorno, de su magia, sin negar la transformación que el tiempo, la cultura y las tradiciones naturalmente producen, lo que plantea una continuidad creativa de múltiples matices. ¿Dónde será el próximo juego?

MARIO AUGUSTO ARROYAVE POSADA
Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

Izqda: Construcciones I / Fotografía sobre madera / 262 fotos - 10 x 15 c/u / 2015 ▶

Dcha: Construcciones II / Plastilina sobre madera / 35 piezas - 6 x 9 c/u / 2015 ▶

34 SERGIO
HURTADO GRAJALES
FILADELFIA (CLDS.), 1989
ARTES PLÁSTICAS

“El carácter destructivo tiene la consciencia del hombre histórico, cuyo sentimiento fundamental es una desconfianza invencible respecto del curso de las cosas (y la prontitud con que siempre toma nota de que todo puede irse a pique)”.

WALTER BENJAMIN

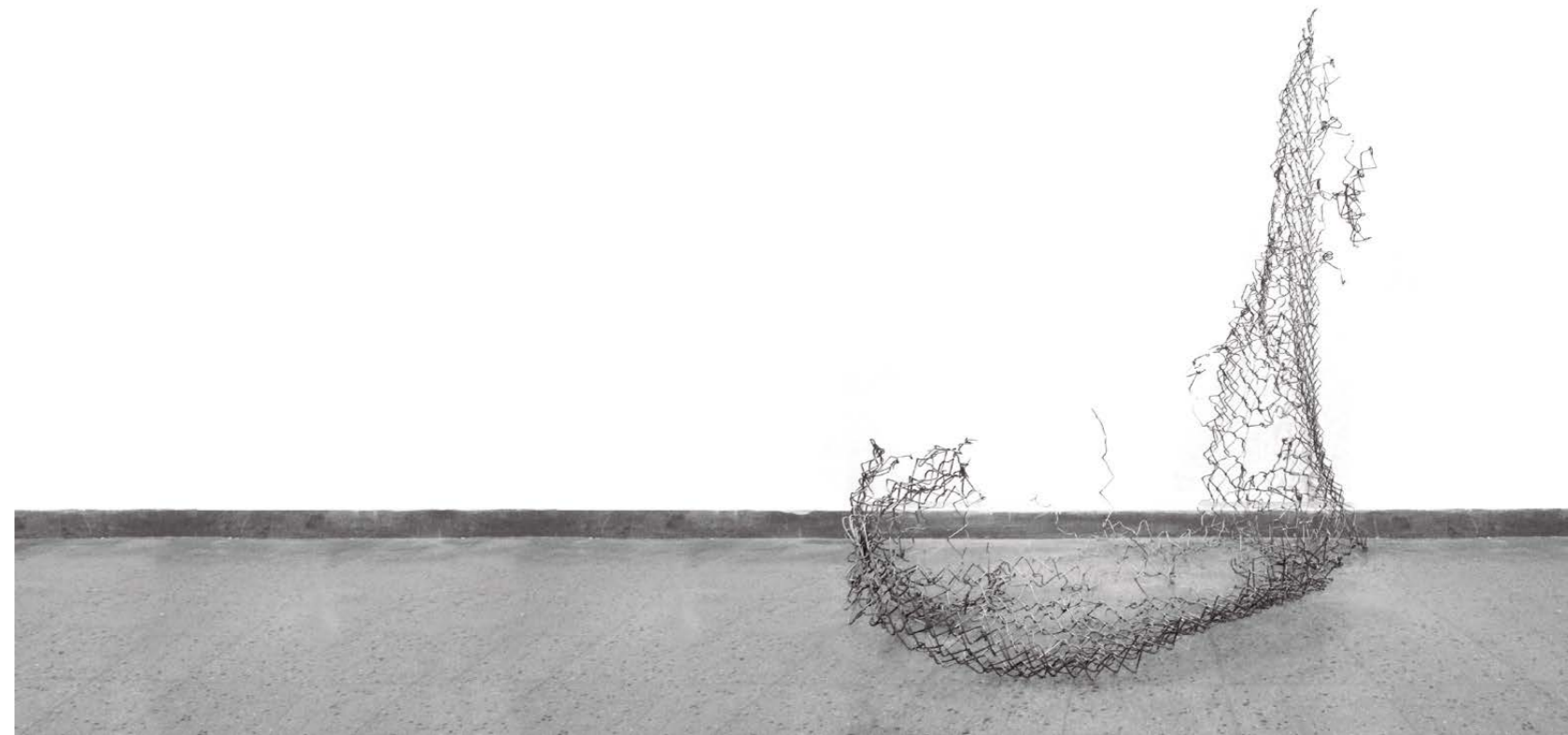
Pienso mi propuesta desde la inevitable pregunta: ¿hacia dónde vamos con el progreso técnico? Busco evidenciar un quiebre, una fragmentación, una especie de absurdo que invalide la efectividad de dicho progreso, mediante pequeñas acciones desde el dibujo, la instalación y el video, donde el límite de la utilidad de materiales y herramientas se desdibuja.

De esta manera, represento situaciones de una realidad proyectada hacia la ruindad y, a la vez, a un lugar de entrecruzamiento de ambigüedades, de sentidos contrarios. Busco activar esos sentidos jugando con una especie de oxímoron: lo paradójico de una pieza contenida de función y no función, que dé un paso adelante pero también retroceda, donde sus formas sean una construcción ficticia, simulada por el anhelo de generar la imagen de un progreso distópico.

Entonces, gracias a obras como *Mosaico distópico* y *Trauma-cerramiento* se exponen falsos progresos con materiales en colisión, aquellos eslabones que perdieron su unidad y ahora son parte de una red entretejida: la urdimbre.

SERGIO HURTADO
Estudiante Artes Plásticas, Universidad de Antioquia

Sup: Mosaico distópico / Instalación (dibujo sobre baldosas) / 220 x 90 cms / 2014 ▶
Inf: Trauma-cerramiento / Instalación (malla de cerramiento industrial) / 176 x 165 x 190 cms / 2014 ▶

36 CLEMENCIA MARÍA
ISAZA HERNÁNDEZ
MEDELLÍN, 1977
ARTES PLÁSTICAS

“Lo más profundo es la piel”.

PAUL VALÉRY

Clemencia Isaza propone re-ver a la mujer más allá de los consabidos estereotipos publicitarios, de la imposición de modelos estandarizados o de los ideales de belleza de las bellas artes. A través de la fotografía recorre el cuerpo femenino al acecho de lo íntimo: madre, tía, amiga, hermana o desconocida pasan por su ojo avizor con delicada atención y certera intuición. Sea en la piel, en el rostro, en las manos, en el torso desnudo o en los objetos atesorados como evidencias de una sensibilidad particular, como testigos de una personalidad, sus imágenes intentan desvelar un misterio, acceder a lo esencial: “sólo con el corazón se puede ver bien” (p. 122), como diría Saint-Exupéry (2001).

Cual si fuera un palimpsesto inscrito por la vida en la piel de sus modelos, las huellas, las cicatrices, el paso del tiempo, el rastro de la experiencia se registran en sus imágenes para dar cuenta de lo épico circunscrito a cada existencia, de lo asombroso del cuerpo, de la extrañeza que desborda la razón. Construidos de silencio, de memoria mujeres-hombres instan a Clemencia a escudriñar en el otro e indagar por sí misma, por el secreto que nos atraviesa ante el enigma del ser, ante la certeza de estar en el mundo. Como un documento antropológico, sus fotografías dan cuenta de mujeres reales, guerreras, magas, artífices vistas con sinceridad de alma, como si fueran su espejo.

JULIO CÉSAR SALAZAR

Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

Saint-Exupéry, A. (2001). *El principito*. Barcelona: Salamandra

- Sup: Sin Título / Fotografía Digital/ 60 x 90 cms c/u / 2015 ▶
Izqda: De la serie Retratos de Lucía / Fotografía Digital / 90 x 60 cms c/u / 2016 ▶
Dcha: De la serie La Tía Eliza / Fotografía Digital/ 100 x 60 cms c/u / 2016 ▶

38 EDWIN FERNEY
LONDOÑO ZAPATA

BELMIRA (ANT.), 1986
ARTES PLÁSTICAS

"Aquí empieza otra historia, la lenta renovación de un hombre, su regeneración progresiva, su paso gradual a otro mundo y su conocimiento escalonado de una realidad ignorada. Esto sería suficiente para una nueva narración, pero la nuestra ha terminado... FIN".

DOSTOIEWSKI

NARRACIONES AMORFAS
Híbridos de vida y muerte

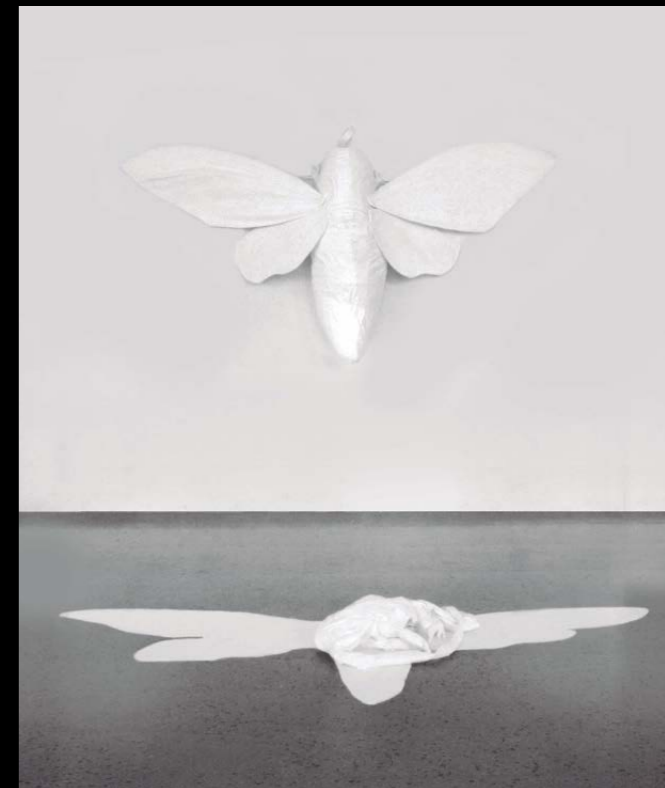
Con claras afiliaciones a la estética de la llamada escultura blanda y con la paciente laboriosidad de un taxidermista, las piezas producidas por Edwin Londoño ponen en tensión conceptos semiológicamente opuestos, como: la vida y la muerte, el ánimo y la inercia, la forma y el amorfismo y revelan una pugna entre pintura y escultura que logran fundirse en pro de romper con las limitaciones de cada una.

En obras tales como *Acherontia atropos*, *Agonizare* y *Mofo-luciferino*, la materialidad mórbida pero de nívea blancura del medio pictórico, adquiere inusitadas corporalidades que se desprenden de la bidimensionalidad y cobran vida directamente en el espacio tridimensional. De esta manera resignifica la forma que persigue, la transfigura por medio de entidades palpitantes que trascienden las referencias inmediatas a la fisiología de cualquier especie que nos resulte familiar. Todo ello en su aspiración por encarnar la ontología misma de la forma elusiva.

JOHN MARIO ORTIZ

Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

- Izqda: *Agonizare* / Instalación (Imprimante Acrílico: Blanco de titanio) / Dimensiones variables / 2016 ▶
Sup: *Acherontia Átropos* / Instalación (Imprimante Acrílico: Blanco de titanio) / Dimensiones variables / 2016 ▶
Inf: *Morfo Luciferino* / Instalación (Imprimante Acrílico: Blanco de titanio) / Dimensiones variables / 2016 ▶

40 MARIO ANDRÉS
LÓPEZ ZULUAGA
MEDELLÍN, 1993
ARTES PLÁSTICAS

“La tarea de la pintura se define como el intento de hacer visibles fuerzas que no lo son”.

GILLES DELEUZE

El arte, el buen arte es siempre continuador de las tradiciones, aunque no repetidor de ellas. En su delicada alquimia tantea un punto de equilibrio en el que lo pasado continúa latente, por lo general transformado bajo la novedad de la apariencia exterior de la obra, usualmente vinculada de manera más directa con las realidades del presente.

Re-visitar para re-inventar. Así se podría caracterizar el gesto programático adoptado por este joven artista, quien toma como punto de partida las obras de Francis Bacon (1909-1992) y que laten con fuerza en el proceso creativo de Zuluaga. Pero su referencia no es la meta a ser alcanzada, sino el reto a ser superado. El paso culminante en esta escogencia se obtiene tan solo en el desprendimiento de lo ya obtenido. Una vez acabadas sus pinturas, le resulta menester reestructurarlas. El cúmulo de su fuerza vital contenida es desatado con vehemencia en la determinación de destruir lo hecho, no para olvidarlo, mucho menos para desecharlo.

Tras rasgar, cortar, arrugar y reorientar los pedazos, sus obras retoman cuerpo como fragmentos desvertebrados adheridos precariamente con cintas que obedecen a criterios compositivos subjetivos, a intuiciones, a complementos de líneas gestuales o manchas unificadoras.

Sin embargo, esta característica referida a su labor plástica no es apenas un embeleco material. Sus gestos se activan inicialmente en el motor de la emocionalidad. Por ello hay que ver también su obra como el testimonio de su historia de amor, como evidencia de sus luchas corporales, sexuales e instintivas. Su obra no es un resumen o una ilustración de aquellos encuentros; se trata, más bien, de mensajes dirigidos a su compañero, en los que en códigos encriptados aparecen los rastros del deseo, de la pasión, de la ansiedad, de la tensión y de las sensaciones consumadas en encuentros rebosados de pasión. Un documento íntimo, podría decirse; pero, gracias a las magias del arte, su obra es también un estímulo sensorial y una invitación al pensamiento en el espectador.

CARLOS ALBERTO GALEANO

Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

Desvertebrado / Mixta (óleo y acrílico sobre tela y papel, cinta aislante) / Dimensiones variables / 2016

42 CAMILO EDUARDO MARULANDA DÍAZ

BUCARAMANGA, 1988
ARTES PLÁSTICAS

“No pertenecen a la historia ni la falsedad ni la exageración, sino tan sólo la verdad”.

SIMÓN BOLÍVAR

El relato del héroe es narrado y aprehendido por la literatura y es llevado a otras esferas, como el mito, la ficción, la leyenda o la fantasía.

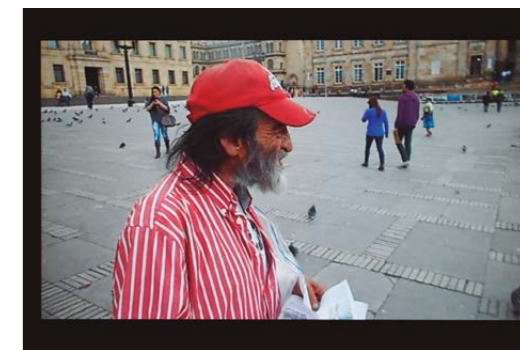
¿Qué es la historia?, nos preguntamos cuando hablamos de héroes y guerreros. ¿Cómo se narra?, ¿quién lo hace? y ¿cómo se construye?, son las preguntas que se hace Camilo Marulanda sobre la historia de Simón Bolívar, el héroe patrio del que hablan y ensalzan los libros, pero que él, de manera minuciosa, escudriña su lado humano, el de carne y hueso que siente, que llora, que se emociona, que usa prendas como todos y que tiene las mismas necesidades de cualquier ser humano.

La relación entre historia y ficción es el punto donde se enfoca la obra de Camilo: cómo cada historia contada construye un personaje y cómo en su obra se construye el libertador de carne y hueso. Para esto utiliza medios y materiales tan variados como el dibujo, la pintura, el montaje digital, la intervención con objetos, la escultura, el collage y la animación para llegar a lo más simple: el atuendo cotidiano, las medias, los calzoncillos, la camiseta de un mortal cualquiera.

ANA MEJÍA MACMASTER

Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

“Con los siglos crecerá vuestra gloria como crece la sombra cuando el sol declina” (3 piezas)/ Fotografía digital intervenida con escarcha / Izqda: 70 x 82 cms, Sup: 44 x 30 cms, Inf: 30 x 44 cms / 2016
Inf: Clase de Historia / Video / 00:01:42 / 2015

44 JOHN FERNANDO
MONTROYA RAMÍREZ
ENVIGADO (ANT.), 1991
ARTES PLÁSTICAS

“La conciencia es la pesadilla de la naturaleza, el espíritu es el fruto de una enfermedad de la vida y el hombre solo un animal enfermo. La presencia del espíritu es una anomalía en la vida”.

EMIL MICHEL CIORAN

Por medio de la creación plástica, John Fernando propone metáforas visuales en torno a la entropía del medio ambiente, mediante el uso de materiales de desecho a los que les ofrece una segunda oportunidad, pero esta vez no desde su practicidad, sino desde un manejo alegórico que le permite construir imágenes que aluden a paisajes geológicos que, por momentos, parecen muestras de laboratorio, pero que, en el fondo, son un parangón del cambio que está sufriendo el planeta por la intervención desmesurada del hombre.

La importancia de la propuesta radica en el mensaje tácito de alarma, pero nunca panfletario, con relación al desequilibrio causado por el hombre en los 200 000 años que lleva sobre la faz de la tierra y el alto precio que tendremos que pagar por ello: nuestra sexta extinción.

Esta propuesta hace citas silenciosas en torno a la relación existente entre las problemáticas demográficas y los acelerados procesos de urbanización y cómo las actividades humanas se han convertido en una amenaza para el equilibrio ecológico del planeta. Esta búsqueda pone al observador frente a la encrucijada por su futuro no tan promisorio. Solo una conclusión pesimista: sin el planeta el hombre no puede subsistir, pero sin el hombre el planeta seguirá su deriva natural.

DOUGLAS GAVIRIA
Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

Horizontes / Instalación (dioramas, ensambles) / Dimensiones variables / 2015-2016 ▶

46 MELISSA
MONTROYA GALLEGO

MEDELLÍN, 1993 • LICENCIATURA
EN EDUCACIÓN ARTES PLÁSTICAS

*“(…)Fango gramatical surgiendo de
mi cuerpo anónimo y olvidado
¿Cómo salir de la maleza?
De mis sueños que lentamente
Silenciosamente crecen a mi
alrededor (...)”
Noches ante la ventana entre la
ciudad y el paisaje (...)”
Sentí mi cuerpo transformarse en el
paisaje de mi muerte.”*

HEINER MÜLLER

Casi como un juego... así inicia la propuesta artística de Melissa, un interés por encontrar en el exterior un acercamiento con la vida cotidiana, los objetos que nos rodean y la utilidad que ellos nos representan. Es habitar la propia subjetividad para acercarse al entorno y establecer un diálogo con el lugar; cuestionar su pasado, sus historias, qué se alberga allí y qué puede develar, para así encontrar el significado que ella le da a los objetos encontrados, que al estar en estado de abandono, están desprovistos de toda utilidad.

Es en ese juego de habitar lo deshabitado, lo desahuciado, lo olvidado donde inicia su proceso creativo. Un recorrido que integra el cuerpo en estado de exploración por lugares comunes y situaciones ficticias y que genera una puesta en escena alrededor de la vida y la muerte, una resignificación de las dinámicas en las que se desenvuelven las situaciones de la vida contemporánea.

Al explorar rutas hacia lo enigmático, la ciudad se vuelve mágica y en ella podemos encontrar situaciones absurdas que reflejan el pasar de un tiempo por determinado lugar, el cual se carga de huellas imperceptibles que determinan la condición en la que se conforma el paisaje. El interés de Melissa por estas situaciones la lleva a apropiarse de esos espacios y objetos, los cuales utiliza para reinventar y generar un nuevo discurso a partir de su propia vivencia.

SEBASTIÁN LÓPEZ URREGO

Estudiante de Licenciatura en Educación en Artes Plásticas

Sup: Sentí mi cuerpo transformarse en paisaje II / Vídeo-Performance / 00:00:09 / 2016 ▶

Izqda: Fragmentados / Vídeo-Instalación / 00:33:28 / 2015 ▶

Dcha: Sentí mi cuerpo transformarse en paisaje / Vídeo-Performance / 00:05:13 / 2015 ▶

48 IDELFONSO
MORALES SIERRA

SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO (COR.), 1989
ARTES PLÁSTICAS

“Cuando hablamos de desarrollo es necesario centrarlo a partir del crecimiento cultural, porque es la identidad lo que nos distingue y nos da valía, y ese concepto está indisolublemente ligado a la cultura de un pueblo”.

EUSEBIO LEAL SPENGLER

Idelfonso Morales pertenece a la etnia Zenú y, aunque asume la práctica artística desde su experiencia cotidiana como habitante urbano, investiga las dinámicas de su comunidad en el departamento de Córdoba, especialmente las desigualdades sociales, políticas y culturales que amenazan los remanentes identitarios que se resisten a desaparecer.

Para sus proyectos retoma diferentes signos culturales extraídos de tipologías constructivas de vivienda, o bien, procedimientos artesanales ancestrales para contrastarlos con referencias constructivas occidentales. Por ejemplo, en la serie *Modificaciones* plantea ensamblajes de materiales vernáculos y accesorios de procedencia industrial que señalan, desde la materialidad implicada, los cruces culturales que impiden definir una identidad propia ante las transferencias que históricamente se han dado.

Las estrategias de Morales pervierten modelos de la representación abstracta-geométrica del arte contemporáneo, por contaminar los valores estéticos con discursos poscolonialistas. Los enunciados posibles de sus propuestas refieren, irónicamente, una realidad presente en diferentes territorios colombianos, donde existieron asentamientos indígenas que sufrieron procesos de transculturación, y que por tal motivo es causante la erradicación de los mitos de pureza y la disolución de las fronteras que rodean la cultura, la etnia, los géneros, el lenguaje y el oficio, para poder acceder a lo que puede definir realmente los imaginarios colectivos que representan a estas comunidades.

FREDY ALZATE

Docente Ocasional Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

Modificaciones / Ensamble (cañas y tornillos de acero) / 70 x 40 cm / 2014 ▶

“El hombre nació en la barbarie, cuando matar a su semejante era una condición normal de la existencia. Se le otorgo una conciencia. Y ahora ha llegado el día en que la violencia hacia otro ser humano debe volverse tan aborrecible como comer la carne de otro”.

MARTIN LUTHER KING

Umbrales es el nombre que recibe la propuesta creativa de Alcides Palomeque, en la que explica a las personas que se encuentran fuera del contexto de su región de origen, Chocó, la problemática que en los últimos años se ha venido presentando durante la celebración de las fiestas de San Pacho; celebración que es parte fundamental de la construcción cultural e identitaria de sus habitantes.

Palomeque parte de la relación entre fiesta y violencia, acontecimientos que se manifiestan de manera ambigua y hacen de este evento un espacio donde individuos armados, que en los últimos años han incrementado su accionar violento, imponen su poder.

De esta manera, Palomeque adopta la fotografía y el video para sacar del estado invisible y acallado los contrastes y paradojas que se presentan durante el festejo. El uso del blanco y el negro en sus imágenes adquieren una característica simbólica de nostalgia, de miedo, de dolor, de tristeza y de desesperanza; y sienta una postura crítica frente a los sucesos que alteran la armonía que debería caracterizar este tipo de festividades.

RODRIGO DÍAZ ROLDÁN

Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

Umbrales entre la vida y la muerte / Fotografía digital / Dimensiones Variables / 2016 ▶

52 ANA MARÍA
QUICENO ARIAS
MEDELLÍN, 1984
ARTES PLÁSTICAS

“El cabello puede humanizar la geometría”.

ALICE ANDERSON

El proyecto de grado de Ana María Quiceno toma como título la expresión *A contra pelo*, que significa ir en contra de la inclinación o dirección natural del pelo, pero también significa ir o hacer algo contra natura o por obligación. En su investigación, la artista ha revisado exhaustivamente el cabello como un elemento físico cuya construcción simbólica remite a sistemas de gobierno que operan sobre el cuerpo, desde dimensiones históricas, políticas o culturales y, por supuesto también estéticas.

De esta manera, la identidad determinada por el control del cabello en su experiencia personal, ha dado lugar a formas de rebeldía individual y su práctica artística parece encontrar placer en la perversidad estética o en el humor negro, como una manera de invertir las normas y los valores convencionales que imperan en los regímenes de poder que determinan la apariencia del cuerpo en la actualidad.

El universo poético de Quiceno interroga el material, el cabello natural o artificial y algunas estrategias expresivas apelan a las narrativas del simulacro, como es el caso de su video-instalación *A contrapelo* (2015). En esta propuesta, a través de una proyección vertical recrea el piso de una ducha, en la que se visualiza una situación cíclica de pérdida y reencuentro: por su desagüe se fugan unos cabellos, pero en un movimiento inverso regresan y se despliegan nuevamente reescribiendo la superficie una y otra vez. Es como un aliento suspendido, un gesto de resistencia expresado por un cuerpo/cabello que se deshace y se reconfigura eternamente.

FREDY ALZATE
Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

A contrapelo / Vídeo - Instalación / Dimensiones variables / 00:14:38 / 2015 ▶

54 **MARÍA ALEJANDRA
QUINTERO CARDONA**

MEDELLÍN, 1992
ARTES PLÁSTICAS

“No existe algo llamado Poder, con mayúscula o con minúscula (...) El poder sólo existe cuando se lo traduce en acción... Es un conjunto de acciones sobre posibles acciones”

HUBERT DREYFUS

Puerta, ventana, silla, ella, cortina, reloj, florero = Sala de estar

Cuadro, mesa, mantel, ella, platos, cubiertos, servilletas = Comedor

Armario, espejo, lámpara, ella, sábana, colchón, cama = Habitación

En definitiva, Espacios inscritos al hogar que constituyen el refugio de la soberanía de otros y de las certezas y dudas de ella; por ejemplo, sabe que tiene un cuerpo pero a la vez lo desconoce, por eso se esconde, se queda quieta, se camufla para volverse otro objeto doméstico, mientras la cotidianidad de su familia pasa. ¿Y María Alejandra? No se sabe, pero ahí está el armario... ¿Y María Alejandra? A lo mejor la vimos, pero ahí está el sofá... ¿Y María Alejandra? Quizás se fue, pero ahí está la mesa... ¿Y María Alejandra?

Posiblemente la sigamos buscando, porque ella se ha hecho un cuerpo domesticado e imperceptible para, de esta manera, revelar las conductas de poder que a lo largo del tiempo han ejercido la sociedad, la cultura y las tradiciones sobre el deber ser femenino; entonces ella busca deber ser, pero se encuentra con el silencio y la invisibilidad de su propio cuerpo, particularidades que podrían entenderse como rendiciones, pero que verdaderamente son otro tipo de poder, o como lo diría Deleuze: el poder de la sensibilidad fuerte, que “permite afectar y ser afectado”. Es así como María Alejandra nos afecta con cada una de sus acciones performativas, aunque no nos percatemos de ello y sigamos recorriendo la sala de estar, el comedor y la habitación, no solo de su hogar, sino también del nuestro.

LINDY MÁRQUEZ

Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

Serie Estructuras domésticas para acciones mobiliarias / Instalación (textiles, objetos) /
Dimensiones variables / 2015-2016

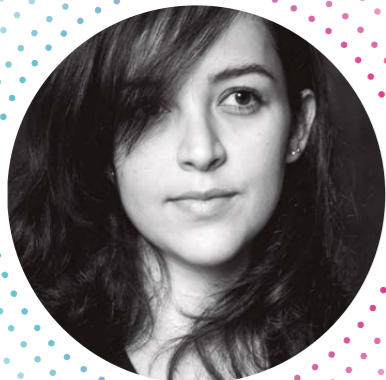

56 SARA
ROLDÁN MONTOYA

MEDELLÍN, 1992
ARTES PLÁSTICAS

“Al otro, (...) es a quien le ocurren las cosas. Yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y sólo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. (...) Hace años yo traté de librarme de él y pasé a los juegos con el tiempo y con lo infinito. (...) Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido, o del otro”.

JORGE LUIS BORGES

SARA Y ELLA

Sé que ella me mira mientras escribo, pero se esconde entre mis libros para no perturbar mi realidad, sin saber que para mí su cuerpecillo de ficción siempre ha sido tan real, tan presente entre las páginas de los cuentos, los diccionarios o los cuadernos en blanco que con facilidad atraviesa, desbarata o reconstruye, con el fin de hallar una nueva aventura por vivir en paisajes con recuerdos de infancia, objetos cotidianos, vacíos y momentos inesperados que desafían toda lógica y la llevan a esforzarse por alcanzar un gran anhelo: conquistar su propio territorio de aparentes realidades, ese que luego pueda presentarle a Sara...

Pero, ¿quién es Sara? ¡Claro!, de ella no he dicho ni una palabra, pero debería, porque es la creadora de esta inquieta exploradora. Sus trazos la han evocado, la han hecho un reflejo de sí misma capaz de construir su propia y más ficcional versión de la realidad en una serie de narraciones autobiográficas hechas imagen, o más específicamente, animaciones, tituladas *De revés*.

Entonces Sara y ella (la otra Sara) me hacen percatar que no sé con certeza si mis palabras son tangibles o intangibles y si lo que estas dicen de ambas podrá ser visto o imaginado; es más, no puedo discernir cuál es mi lugar en todo esto, si soy real o soy producto de otra más de las ficciones de Sara...

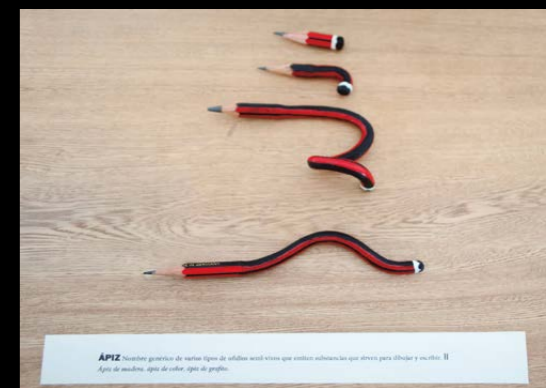
“No sé cuál de las dos escribe esta página” (Borges, 1960, p. 61).

LINDY MÁRQUEZ

Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

Borges, J. L. (1960). *El hacedor*. Buenos Aires: Emecé.

De revés / Animación stopmotion y objetos intervenidos / Dimensiones variables / 00:02:35 / 2016 ▶

APIZ muestra gráfica de varias figuras de silbidos más blancas que azules silbaciones que sirven para dibujar y escribir. II
Apiz de madera, apiz de color, apiz de grafite.

58 KEVIN ANDRÉS
SALCEDO GIL
MEDELLÍN, 1990
ARTES PLÁSTICAS

“Yo soy el espacio donde estoy”.

GASTÓN BACHELARD

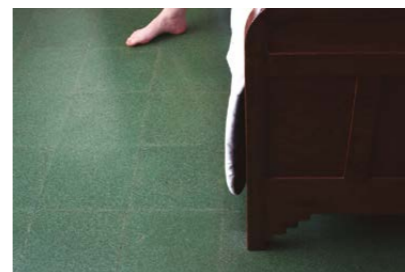
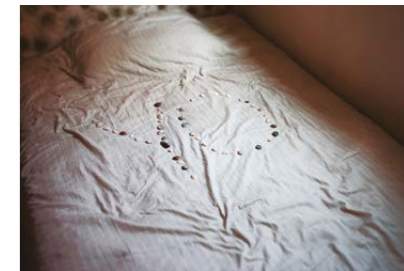
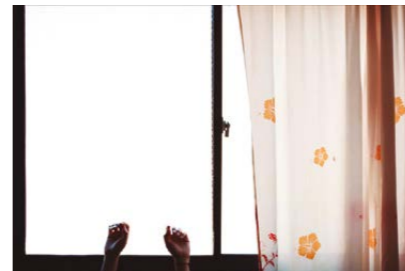
La mirada de Kevin Salcedo a la esfera de lo íntimo asume lo cotidiano como una noción sin referencia, por lo que apela a una reescritura de los espacios propios o ajenos y moviliza signos, formas y objetos de variada tipología, para configurar narrativas que dejan sospechas sobre lo casual y lo causal.

El cuerpo capturado aparece silente, estacionado. En ocasiones, la imagen se redefine al descubrir una presencia inquietante, un fragmento corporal extrañamente imbricado con el lugar y los objetos que lo pueblan. Bajo esta estrategia de jerarquías y composiciones, Salcedo sugiere que hay realidades que se desarrollan o tienen lugar en el tiempo, pero que su registro se da a partir de nociones establecidas por la ordenación de objetos (cuerpos) en el espacio. Así mismo, en el despliegue de registros en sala, establece cruces en los conjuntos de imágenes que funcionan como un relato abierto a modo de retrato expandido, en el que el sujeto es expresado por el espacio que habita.

FREDY ÁLZATE

Docente Ocasional Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

De la Serie Rooms / Fotografía Digital / 30 x 45 cm c/u / 2015 - 2016 ▶

60 MÓNICA CATALINA
VALLEJO JIMÉNEZ
PUERTO BERRÍO (ANT.), 1967
ARTES PLÁSTICAS

“...Sexo, Erotismo y Amor son aspectos del mismo fenómeno, manifestaciones de lo que llamamos Vida”.

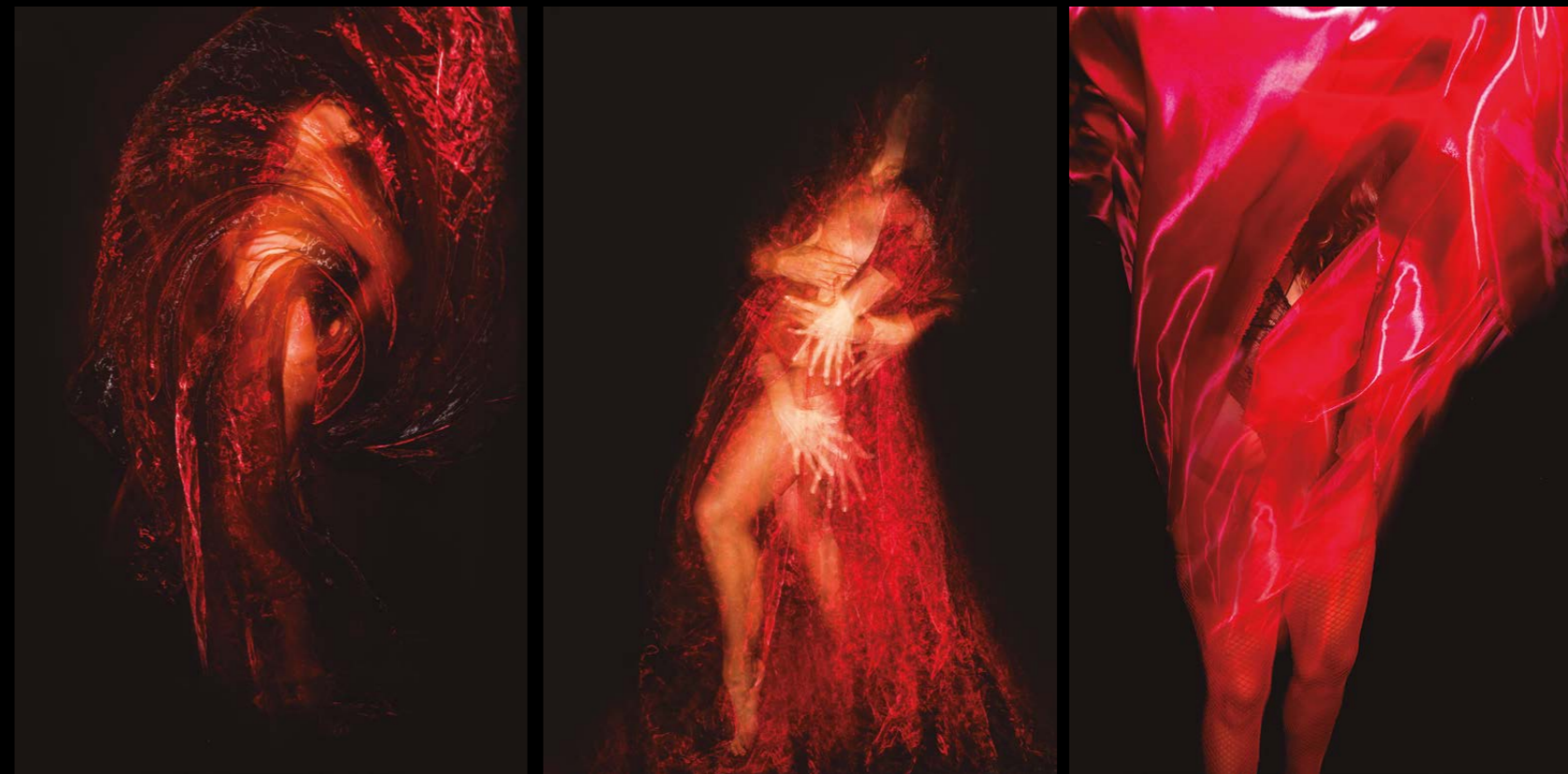
OCTAVIO PAZ

La relación arte vs. erotismo está presente desde épocas remotas de la historia y aunque en este maridaje, la apología al falo ha prevalecido como clara expresión de la hegemonía de lo masculino sobre lo femenino, la obra plástica de Mónica Vallejo surge en contraste de esta visión tradicional y se constituye en una apuesta por el erotismo femenino apoyada en un punto de vista personal, que nos invita a ver y sentir en lo erótico una comunicación recíproca en la que entran en juego todos los sentidos en búsqueda de la sincronía perfecta de los cuerpos.

La obra de Vallejo es, además, un permanente autorretrato que expresa la dualidad de la autora y que devela, por un lado, la complejidad intelectual y sensitiva de la artista, y por el otro la pulsión erótica de una mujer consciente de su poder de seducción.

GLADYS LUCIA RAMÍREZ MADRID
Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

Aphrodite / Fotografía digital / 180 x 120 cm / 2016 ▶

62 ISABEL CRISTINA RENDÓN MAZO

ARTES PLÁSTICAS
MEDELLÍN, 1986

*“Quien hablando de las pieles,
hace un reconocimiento objetual
de la identidad, situándonos en
cuestionamientos y dudas como ¿Qué
es lo que nos protege? ¿Qué es lo
que nos aísla?”*

HUNDERTWASSER

Un labial recorre lento los labios carnosos de Isabel, los va vistiendo de rojo, una y otra vez; luego un pañuelo de papel los despoja de su brillo y de su rojo profundo; sin embargo cada vez que el pañuelo estruja los labios, éstos se van encarnando, como si la acción misma de despojo, fuera un mismo maquillaje; tantas veces los labios, tantas veces los besos, tantas veces un pañuelo que lastima. En unos minutos, una historia, un mundo, una acción que parece terminada. Sin embargo la acción cambia y deshace lo que evoca, porque el final no es este paisaje. El pañuelo se transforma en rosa, la rosa en vestido, las huellas de lápiz labial en parte del estampado que se ostenta. Y empieza de nuevo esta escena...

El eterno retorno del que habla esta contemporaneidad: la repetición en el devenir. Un ritual ejecutado durante muchos años. La preparación de la máscara, el espejo, la luz, los cosméticos, el cuerpo que se viste, que se cubre de ropas y maquillaje, el gesto que permite el asomo a la vida pública, el encuentro con el otro, el retoque y de nuevo el despojo, el desmaquillarse; otro ritual; esta vez en la soledad de una habitación, en ese espacio íntimo al que pertenece otra cara... ¿la real?.. Tal vez Isabel diría que no, porque su piel guarda miles de colores desde rosas inocentes a violetas profundos, delineados, restos de sombras e iluminadores, bases, polvos que quedan como palimpsestos. Esta carne ha sido habitada, poseída, de ello dan cuenta miles de pañuelos como mapas de viajes, como rutas, como evidencia de su propio devenir de mujer.

Una performance que cuenta una vida, un cuerpo que viste con sus restos, con las rosas que florecen de sus labios. El pañuelo que crea la diferencia entre su miedo a encarar el mundo sin sus armas de colores y el gesto que lo convierte en poesía.

ÁNGELA MARÍA CHAVERRA BRAND

Docente Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

Estas obras pertenecen a la Muestra de Grado Tramas Invisibles, realizada en el Museo de Ciencias Naturales de la Salle - ITM, 2013

Sup: De la serie Pan de cada día / Instalación (tela, maquillaje, papel, madera) / 140 x 160 x 160 cm / 2013 ▶

Inf: De la serie Pan de cada día / Instalación (látex, maquillaje, madera) / Dimensiones variables / 2012 ▶

REALIDADES INTERMEDIAS

IMPRESO SEPTIEMBRE 2016
MEDELLÍN-COLOMBIA