

NODOS Y DERIVAS

Alberto Uribe Correa
Rector

María Helena Vivas López
Vicerrectora de Extensión

Bairo Martínez Parra
Director Museo

Francisco Londoño Osorno
Decano Facultad de Artes

Gabriel Mario Vélez Salazar
Jefe Departamento de Artes Visuales
Facultad de Artes

Fredy Alzate Gómez
Santiago Vélez Salamanca
Curadores Nodos y derivas

Mauricio Hincapié Acosta
Fernando León Valencia Vélez
Hernán Pimienta Buriticá
Curadores colecciones MUUA

Juan Fernando Gutiérrez L.
Yulisa Palacios Cuesta
Comunicaciones

Víctor Manuel Aristizábal
Richard Moreno Ruiz
Diseño gráfico

Gerardo Ramírez Moreno
Auxiliares administrativos MUUA
Montaje

Rodrigo Díaz Roldán
Fotografía

Lindy María Márquez Holguín
Diagramación catálogo

EXPOSICIÓN DE GRADO FACULTAD DE ARTES (pregrado Artes Plásticas y Licenciatura en Artes Plásticas)

Guillermo Adarve • Laura Andrade • Reinel Arango
Mónica Arbeláez • Leonardo Arias • Patricia Bernal
Carlos Andrés Caro • Yessica Escalante • Felipe Giraldo
Diana Hernández • Antonio Jacanamijoy • Alejandro Londoño
Fabián Machado • Lina Marín • Carlos Naranjo
Nancy Londoño • Adriana Orrego • Natalia Parra
David Posada • Byron Rodríguez • Daniel Rúa
Angélica Scarpetta • Daniela Serna • Oscar Ulloa
Clara Velásquez • Diego Villada • Katherine Velásquez
Erika Zapata • Luisa Zapata

Esta exposición se presentó en el marco de los 70 años del MUUA. Fue un diálogo entre los trabajos de los estudiantes de artes y algunas piezas de las colecciones de Antropología, Artes Visuales, Ciencias Naturales e Historia.

Organizan

Vicerrectoría de Extensión
Museo Universidad de Antioquia
Facultad de Artes, Departamento de Artes Visuales

NODOS Y DERIVAS

EXPOSICIÓN DE GRADO FACULTAD DE ARTES 2012-II

En 2012, la artista Marina Abramovich afirmaba su condición de artista en un performance llamado justamente "La artista está presente". El gesto implicaba la comparecencia suya en la sala de exposiciones del MOMA de New York, dispuesta para una confrontación cara a cara con los espectadores, y en una duración solo limitada por el deseo o la capacidad de resistencia de quienes aceptaran la invitación. La artista, por su parte, se había preparado para permanecer con sus ojos fijos en el sujeto que se sentara enfrente mientras este hiciera lo mismo.

La artista, en efecto, estaba presente. La real puesta en escena de la obra -artista- que nos devuelve la mirada. Pero la contundente evidencia de su presencia de ninguna manera podría interpretarse como una obviedad por efecto de la acción performativa. La nominalidad de su estado, por el contrario, daba cuenta de un cierto vacío y, que en el presente pasa desatendido, como si no hiciera falta. Tal vez esto se produzca por culpa de la tanta saturación de obras en los escenarios de exhibición del arte. Una flagrante paradoja. Pero lo cierto es que el gesto simple de la artista de hacerse presente forzó una de esas tomas de conciencia que se imponen cuando, solamente al sentir la carencia, nos damos cuenta de cuán necesaria es la presencia.

Igual que Abramovich, los estudiantes del Departamento de Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia afirmaron su condición de artistas. Se presentaron ante el público con la obra que cerraba el ciclo de su proceso formativo.

En este caso, además de declararse presentes, también lo hicieron en el presente porque, si hay algo que resultó evidente luego del recorrido, es que en todos los casos las obras ahondaron en sus experiencias vitales para, podría decirse como si fuera un método, destilar las esencias... Todos y cada uno, las suyas propias: de ahí la variedad y las grandes diferencias. Las mismas que hicieron de la curaduría una tarea que se sabía compleja, en pos de rastrear las intersecciones y, así, llegar a la suma de tantas y disímiles perspectivas –que en efecto se identifican–, pero que al mismo tiempo se acoplan en una lectura que le permite a los visitantes seguir el hilo conductor.

Una gran ventaja en este ejercicio de conjunción fue la posibilidad de mantener un diálogo que ya se tenía de años atrás, pues los curadores fueron también los docentes que sabían del recorrido de cada estudiante. De ahí que en muchas de las obras alcancemos a vislumbrar los procesos de búsqueda y luego las soluciones planteadas.

En este evento, finalmente, debe destacarse el lugar de su residencia temporal. El espacio familiar donde se produjo la presencia y se trajeron al presente los hallazgos de estos noveles artistas: el Museo de la Universidad de Antioquia. Escenario natural para la muestra que también cierra, en la individualidad de cada sujeto que alcanza la meta de su grado, el ejercicio misional de la Universidad, pues no podía encontrarse un escenario más digno y en condiciones para reunir y actualizar tantos propósitos.

Gabriel Mario Vélez
Jefe Departamento de Artes Visuales

“Me basta y sobra con que mis cuadros los miren a ellos”, dijo Lucian Freud en una entrevista a finales del siglo pasado. Se refería a los espectadores. Directo, mirando a la cámara, el pintor inglés confesaba y ponía en evidencia la empresa del arte: no solo basta la contemplación del observador, las obras deben mirarlo a él, ser incisivas, ir a su encuentro, mezclarse con su cuerpo, sus pensamientos y su alma, tocarlo e, incluso, agredirlo. Freud lo logró. El arte ahora, con múltiples lenguajes, lo continúa intentando.

El MUUA acogió en Nodos y derivas los diferentes proyectos de 29 estudiantes que se proponen crearen un mundo después de Freud. En un mundo después de la explosión de las técnicas: performance, fotografía digital, instalación, video arte, sumadas a las clásicas y a muchas otras, y a las combinaciones entre ellas. En un mundo donde la información, como dice una cita famosa, le ha ganado espacio al conocimiento y la sabiduría.

En este sentido, el Museo de la Universidad de Antioquia (MUUA) quiere ser un lugar de puertas abiertas para el conocimiento, la información y la sabiduría que nacen en nuestra Alma Máter. Nodos y derivas se convierte en un excelente ejemplo. El MUUA, como dinamizador de cultura, propone su experiencia y sus espacios para que nuestros investigadores, profesores, estudiantes, egresados, nuestras diferentes unidades académicas y administrativas, nuestras sedes y seccionales, exhiban sus producciones, como una manera de potenciar el patrimonio que construye diariamente la institución. Nuestro propósito inmediato es convertirnos en un medio efectivo para conectar lo hecho en nuestras aulas, talleres, laboratorios, campos abiertos, etc., con la sociedad. El MUUA debe ser un puente para que la ciudad, la región y el país conozcan, de la manera como solo un museo puede hacerlo, qué piensa, qué desarrolla, qué propone, qué innova y qué sueña la Universidad de Antioquia.

Además de esto, en el Museo de este centro educativo de 210 años, dispuesto siempre para el diálogo, nos interesa crear conversaciones en diferentes vías. Es así como apostamos por exhibir lo nuestro,

lo más próximo, pero también por conocer lo extraño, lo que idea visiones diversas de la vida y del mundo, y que nos vuelven más amplios y grandes, más completos y tolerantes.

La exposición, como quería Freud de su obra, cumplió su objetivo. Incomodó, indagó, trastornó, preguntó, observó al espectador y lo obligó a dar otra mirada y a pensar en lo que hacen los jóvenes artistas, y que cada quien diera sus respuestas. Y el Museo también cumplió con el suyo: abrir sus salas, para que lo nuestro sea visto y analizado, y lo extraño sea conocido, y todo genere, por lo menos, un sentimiento, cualquiera que este sea.

Bairo Martínez Parra
Director Museo Universidad de Antioquia

NODOS Y DERIVAS

El artista radicante inventa recorridos entre los signos: como semionauta¹, pone las formas en movimiento, inventa a través de ellas y con ellas trayectos por los que se elabora como sujeto al mismo tiempo que constituye su corpus de obras. Recorta fragmentos de significación, recoge muestras; constituye herbarios de formas.

Nicolás Bourriaud

La exposición la integran 29 proyectos de estudiantes de los pregrados Artes Plásticas y Licenciatura en Artes Plásticas de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. En la celebración de sus 70 años, el MUUA acoge la exposición que incluye 20 piezas procedentes de sus cuatro colecciones, para proponer diálogos con respecto a la actualización de los medios y las temáticas en las prácticas artísticas de nuestros próximos egresados. En este sentido, la curaduría se propuso identificar obras o elementos de diferentes épocas que reposan en el Museo, como líneas de cruce que aportan interferencias de orden histórico, formal o conceptual a los procesos desarrollados por los estudiantes que aspiran a titulación en el Departamento de Artes Visuales.

Esta dinámica genera una ventana a las colecciones de Antropología, Artes Visuales, Ciencias Naturales e Historia para analizar valores transdisciplinarios, de orden anacrónico, que permitan expandir los ejes discursivos de las nuevas propuestas, y, de esta manera, rastrear nodos y derivas, puntos de encuentro y resonancias.

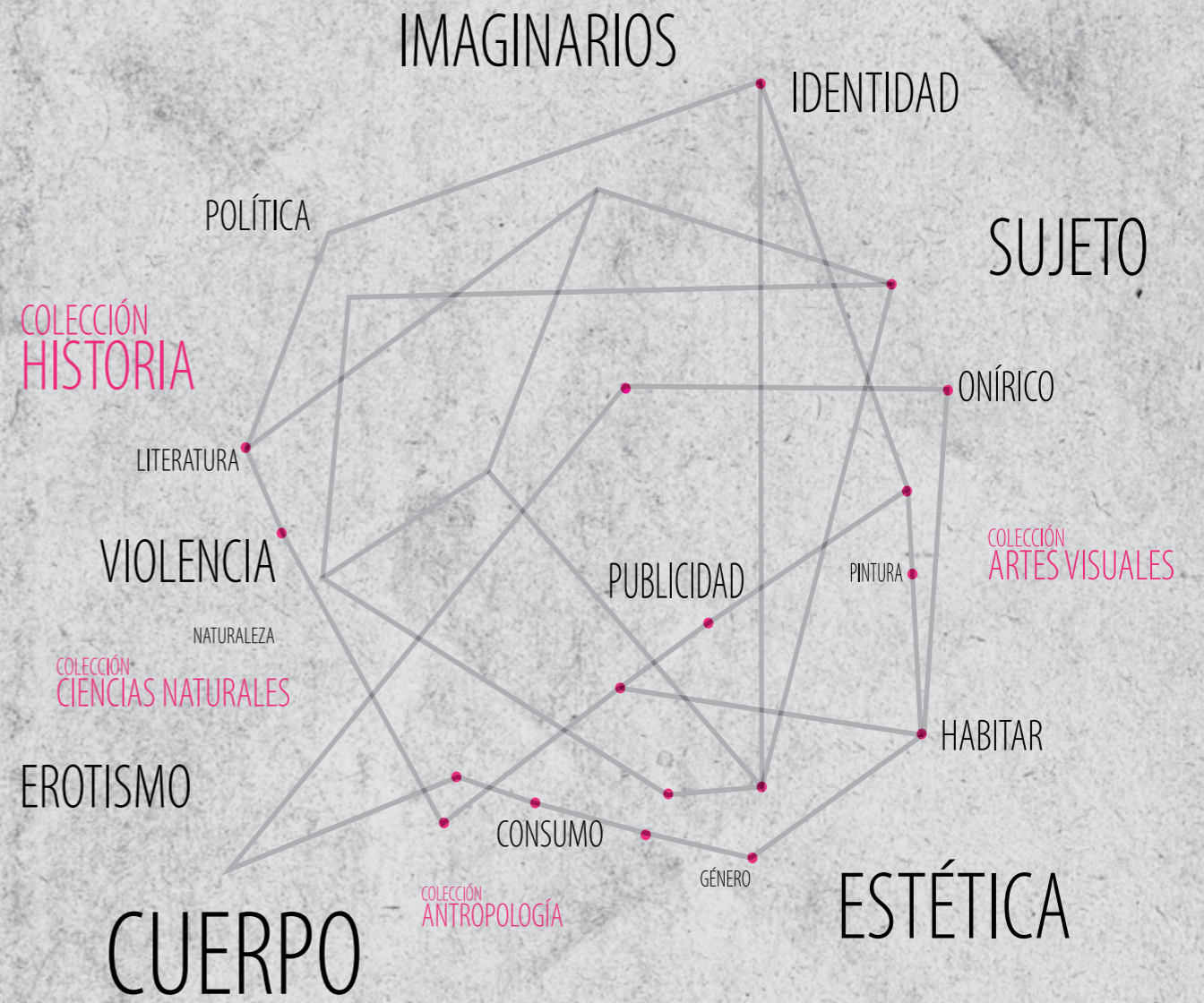
Las prácticas artísticas contemporáneas acogen diversas formas de expresión, porque la estética no pertenece exclusivamente al mundo de las artes, pertenece a la configuración de lo sensible, es decir, se asocia con las formas como nos relacionamos con el mundo y con las maneras como construimos la subjetividad personal o colectiva. Por esta razón, en nuestros días, el arte no implica

1. Semionauta: del griego semeíon, signo, y el latín nauta, navegante.

exclusivamente producciones en medios expresivos tradicionales como pintura, escultura, mural, dibujo o acuarela; también se instala en la configuración de nuevos sistemas de relación humana, donde es innegablemente una herramienta eficaz e irrefutable.

Fredy Alzate y Santiago Vélez

Curadores

GUILLERMO ADARVE

Artes Plásticas

"No está mal ser bella, lo que está mal es la obligación de serlo".

Susan Sontang

El proyecto *Yo le temo a la belleza* plantea un juego de inversión de códigos, que expone una crítica sobre los estereotipos de belleza aceptados e imitados en nuestra sociedad. Adarve se apropia de publicidad impresa en revistas, principalmente la basada en rostros femeninos, para deformarla con pliegues o arrugas. Su intención es la de reconfigurar los genéricos rostros -iconos de la moda, presentándolos únicos y siniestros en fotografías de gran formato en blanco y negro. Al tomar la posproducción como estrategia, el artista asume la edición como punto clave en el proceso creativo, tanto en la construcción de una imagen sugestiva que, registrada y ampliada, delata su origen y transformación, como en la reflexión que suscita su propuesta al problematizar un cuerpo modelado o alterado por las cirugías estéticas o prácticas asociadas al embellecimiento físico que, en muchos casos resultan aberrantes, como lo manifiesta Adarve.

Fredy Alzate

De la serie *Yo le temo a la belleza*, fotografía, 2012.

LAURA ANDRADE

Artes Plásticas

La obra de la artista Laura Victoria Andrade es resultado de la reflexión a partir de la dualidad del ser humano, y cómo poco a poco esta dualidad afecta nuestra interacción con el otro y con nosotros mismos.

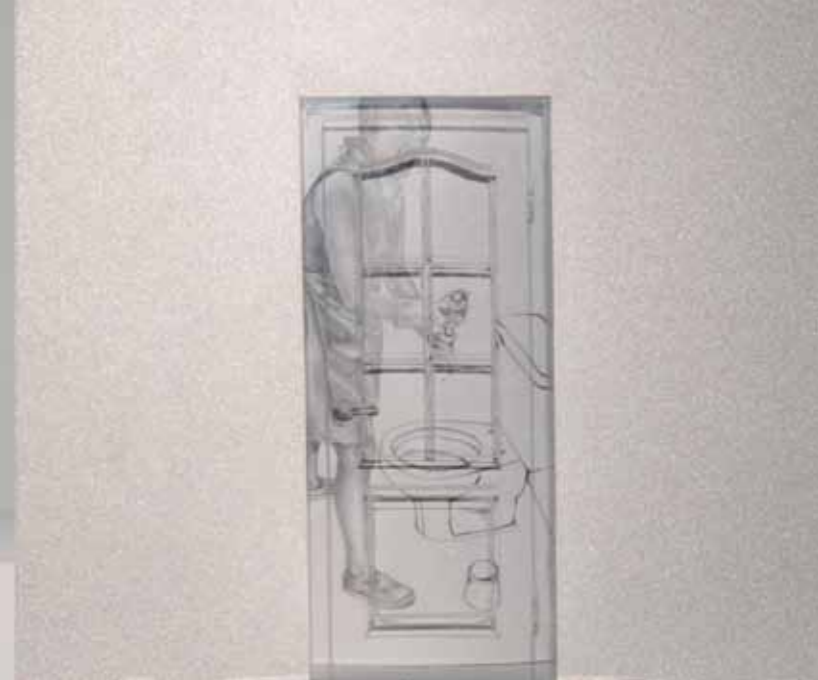
Andrade escudriña los espacios más íntimos que nos definen como "personas buenas", pero, a su vez, nos revela la contradicción que en muchas ocasiones tal concepto nos muestra; es así como la maldad se convierte en el eje central de su trabajo, guiándonos hacia una faceta que queremos ocultar o desconocer.

Este reflejo, que en muchas ocasiones desconocemos o no queremos ver, es tomado por la artista, quien lo moldea, transforma e interviene, colocándolo en evidencia, incitando la mirada y la reflexión hacia sus acciones e imágenes.

Más que una dualidad, es una realidad que está en nosotros, al igual que en su trabajo, donde se expone esa parte escondida, ese reflejo inicuo del ser humano.

Carlos Mario Sánchez

Yo-animal, video 00:09:12, 2011.

REINEL ARANGO

Artes Plásticas

¡Quién pudiera desgarrar sus músculos y mostrar que los órganos son comunes para todos, los flujos y excrecias, que la fábula nos envuelve por igual y no es posible ser más humano de lo que se es, ni ser esencia; ni solo espíritu, también se es carne, carne palpitante, jugosa, viva..!

De la serie *Anal-fabetos*, acción, 2012.

Rey nos exprime su carne, la degusta sin vergüenza y nos invita al banquete, el cual comienza con el despojo de cualquier naturaleza. Tanto se desea, tanto, tanto... tanto se ama, tanto, tanto... tanto se hiere, tanto, tanto... que es imposible no transgredir la sensatez y vivir un poco en los brazos dionisiacos, en la embriaguez, en el canto, en el grito, en ese estado que se resiste a la marginación, a la exclusión, a la sentencia del ser.

Fauno, sátiro, en tu quietud también hay una danza, una lucha contra la impotencia, un gesto que transforma una sentencia de muerte y la vuelve tierra, agua, hombre, mujer; la multiplica y la despoja de toda moral, la sacraliza en la diferencia y la paganiza en el ritual.

Ángela Chaverra

MÓNICA ARBELÁEZ

Lic. Educ. Artes Plásticas

"El espacio doméstico se ofrece a la vista del ojo que circula en el exterior. Ese mismo espacio doméstico se transforma en una estación de vigilancia intensiva que obliga al ojo que habita a permanecer abierto 24 horas al día. Doble lente que al mismo tiempo, y con un solo gesto, desplaza el adentro afuera y convierte lo exterior en interioridad, dejando al sujeto en perpetua liminaridad".

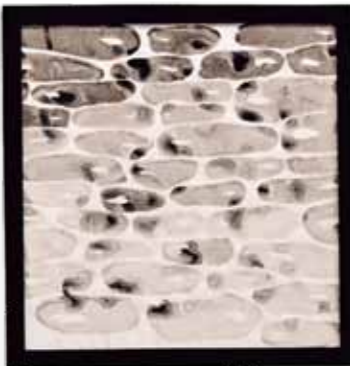
Beatriz Preciado

Borrar toda huella de mugre en los espacios domésticos, limpiar de manera obsesiva y casi mecánica la casa, no es otra cosa que un intento de borrar toda huella de cuerpo, todo rastro de carnalidad que se pose en el espacio. Paradójicamente, en la obra de Mónica Arbeláez lo que se nos revela es que ese borramiento y esa obsesión de limpieza se cierne ya no sobre el espacio, sino sobre el sujeto, que, empeinado en desaparecer su rastro termina por desaparecerse a sí mismo, por sustraerse de la casa.

O dicho de otro modo: que las labores domésticas terminan por domesticar el cuerpo hasta borrarlo o que los implementos de aseo terminan por adaptarse tanto al cuerpo y el cuerpo a ellos que en unos casos lo modifican, en otros lo deforman y, en los de mayor obsesión, lo borran.

Natalia Restrepo Restrepo

Domesticación, ensamble (grafito, papel, sensor, motor, cajas de acrílico), 2012.

LEONARDO ARIAS

Lic. Educ. Artes Plásticas

Proyecciones en la temporalidad,
instalación (video, fotografía, cartón,
huevo), 2012.

"¿Hay algún camino que lleve desde el tiempo originario hacia el sentido del ser? ¿Se revela el tiempo mismo como el horizonte del ser?".

Martin Heidegger

Las inquietudes de Leonardo Arias están basadas en descifrar el tiempo cotidiano: un tiempo que escapa a nociones pragmáticas y culturales, confrontando imágenes que, como signos se desplazan en complejas estructuras de interacción que mueven el mundo.

El planteamiento de acciones narradas en el tiempo, basadas en la durabilidad y en el estado del objeto, instauran un juego representacional entre la temporalidad dislocada en el video, el documento visual fotográfico que expone el vestigio y lo orgánico (huevo), como nodo de origen y final.

Fredy Alzate

PATRICIA BERNAL

Artes Plásticas

"El propósito de las palabras es transferir las ideas. Cuando las ideas se han comprendido, las palabras se olvidan. ¿Dónde puedo encontrar un hombre que haya olvidado las palabras? Con ese me gustaría hablar."

Chuang Tzu

Primero el ojo para la empatía; segundo el corazón para la resonancia; tercero la mano para trazar la huella del aliento con pincelada única. Triada que se debe amarrar con la cuerda del Chi. Sin el Chi los trazos son como huesos muertos. Es el secreto de Song Laoshi.

La mejor obra de esos maestros es la caligrafía con agua: trazo único, fuerza de vida del Chi, aparición del ideograma que da la forma y la exhala el sonido con sentido, levedad, transparencia, vacío, y lenta transformación del yang al yin. Todo ello trazado con la sangre blanca del dragón. La tinta es la sangre negra del Long. Veo que empatas con la vida y las formas y empiezas a oler el sentido poético de las mutaciones.

Dioscórides Pérez

De la serie Fertilidad y vacío, tinta china
sobre papel, 2012.

CARLOS ANDRÉS CARO

Artes Plásticas

"Yo que quiero crecer, miro hacia afuera y el árbol crece en mí".

Rainer Maria Rilke

*Presencias y fracasos, instalación
(serie fotográfica, video, hielo), 2012.*

"Mas allá de ser objeto, la casa es un sentido, un deseo, una marca escrita en cada uno de nosotros. Entiendo que nada de nuestra realidad interior, nada de lo que nos pertenece, o de lo que es de nuestro dominio íntimo, coincide con lo que nos puede pertenecer del mundo de afuera. La estructura física de la casa, patrimonio del afuera y del mundo exterior, es lo que nos convoca a habitarla; pero cuando la habitamos ya nos hemos desplazado al lugar de los afectos, la memoria, los deseos, la pérdida y el encuentro. ¿Qué nos queda de la casa cuando la dejamos dibujada para nosotros? ¿Qué nos queda de la casa cuando el agua o la lluvia la lavan y la borran?". TrixiAllina

La propuesta *Presencias y fracasos* de Carlos Andrés Caro especula sobre la intensidad del recuerdo de la casa de infancia. El artista se apoya en signos que vienen del pasado y que él asume como vestigios de un lugar que escapa a definiciones espaciales y se instaura como espectro en sus imaginarios. El deshielo de la casa parece señalar el regocijo que encuentra Caro en sus recuerdos contrapuesto a la sensación de pérdida que inquieta su existencia.

Fredy Alzate

YESSICA ESCALANTE

Artes Plásticas

Color rosa, performance, 2012.

Yessica Escalante activa formas simbólicas que nos remiten a relaciones sobre la identidad femenina, a estereotipos sobre la mujer "ama de casa" y la "mujer profesional", impuestos por los medios de comunicación, por la familia y por la sociedad en general. Con el propósito de construir una identidad más completa, ella se inviste del artificio que las contiene. En este caso particular, el consumo estereotipado provoca hastío, náusea, y deviene arcadas de resentimiento y vómito.

Armando Montoya

FELIPE GIRALDO

Artes Plásticas

Se dice dibujo...

La memoria y el trazo del ojo como la posibilidad de la dimensión cotidiana.

Se dice dibujo porque, más allá de la disciplina o técnica ante la que se comparece en el proceso plástico creativo, las cualidades de la imagen antelan una re-creación de la forma en su amorfa inmediata. Se dice dibujo, porque la intencionalidad del artista es, entonces, trazar una línea, casi siempre en plural, en su propio cartograma, y memorizarla para constelar, para conspirar.

Fallo, acrílico sobre madera, 2011.

Con técnicas que atienden a una diversificación no solo plástica sino ocular, manual y precisión que instigan al espectador a recrear escenas terrestres –a veces terrenales– desde las alturas, dan cuenta de la memoria del artista Juan Felipe Giraldo Agudelo, ella sustentada en la posibilidad de la dimensión corpórea: la que soporta los pesos difusos y concretos de la acción que nace y se hace y se ratifica a partir de los que él ve y traza y dibuja: el decir de la plástica contemporánea latinoamericana que se lanza desde vacíos a otro ingenioso vacío: el de pensarse y el de volverse de otro color en todas las memorias posibles: las de su obra con forma, con-formada...

Heidy Cásarez

DIANA HERNÁNDEZ

Artes Plásticas

Me he encontrado con un país que no se parece a ningún otro: su población estaba compuesta por plantas de cuerpecillos frágiles pero fuertes a la hora de resistir el paso del tiempo. Allí, todas se dedicaban a trepar por las paredes, a abrazar el suelo, a formar caminos que conducían al mismo punto, a bailar cuando una fresca brisa las acariciaba y a crecer cuando el sol las visitaba. En este país habitaban, plantas que delatan lo humano, al ser parte de las configuraciones botánicas que Diana Hernández crea a partir de sus observaciones y preguntas por la maleza, una especie natural indeseable, que al parecer produce el efecto contrario en ella. Es así como a través de su obra vemos plantas que crecen espontáneamente en este país, su patria de silencios y rincones enmarañados que nos indican que se ha quedado en su jardín para siempre.

Maleza propia, instalación (plantas naturales y cabello humano), 2012.

Lindy Márquez

ANTONIO JACANAMIJOY

Artes Plásticas

Serie sin título, acrílico sobre lona, 2012.

El desnudo en la propuesta artística de Antonio Jacanamijoy hace referencia a la emancipación que podemos encontrar en muchos de nuestros preceptos ancestrales. Desde el seno de nuestra sociedad contemporánea, esta ha dejado su huella en la representación artística del desnudo, lo sexual, lo erótico... Sin embargo, se puede afirmar que estos conceptos se han visto desarrollados a lo largo de las tradiciones artísticas y en todas las culturas. El desnudo es uno de los temas más recurrentes, no solo en la historia del arte sino, específicamente, en la historia de la pintura y, en cierta manera, el arte no ha dejado de afrontar este asunto desde sus orígenes más remotos. Pero en la actualidad ha sido replanteado tanto desde el punto de vista formal como simbólico, no solo por la orientación figurativa o no, sino por novedosos cambios, nuevas ideas que se han producido en la sociedad actual; es así como el trabajo de Jacanamijoy pretende abordar esta legítima cuestión desde una perspectiva puramente pictórica, para lo que cuenta con diversas fuentes como la literatura y, desde luego, tomando uno de los episodios más relevantes en la historia del erotismo: el arte erótico japonés de los siglos XVII y XVIII, replanteándolo a un lenguaje plástico contemporáneo.

Natalia Fernández

ALEJANDRO LONDOÑO

Lic. Educ. Artes Plásticas

Herramientas para trabajo pesado, instalación (3 motos), 2011.

La investigación y el proceso de Alejandro Londoño aborda el asunto del micro tráfico de drogas y su relación con la economía en la ciudad de Medellín.

Como punto de partida ubica la problemática en el barrio Lovaina, un sector reconocido de la ciudad, cargado de connotaciones simbólicas y con un proceso de transformación relevante dentro del desarrollo de la misma.

Herramientas para trabajo pesado nos confronta directamente con el objeto cargado de historias de ilegalidad a través de características como bajo cilindraje, maniobrabilidad, velocidad, modificaciones del motor, marca, color, cubiertas de impecabilidad y limpieza, tal y como las veríamos en la vitrina de un concesionario de motos, y que nos dejan la pregunta abierta sobre la procedencia de dichos objetos y las historias detrás de ellos, conectándonos nuevamente a lo identitario, al reconocimiento en el objeto de una problemática social a través de unas referencias que se vuelven códigos.

Ana Mejía

NANCY LONDOÑO

Artes Plásticas

Le dice don Juan a Carlitos (Castañeda) que la mejor consejera es la muerte, que siempre está a nuestro lado izquierdo y que le pida consejo cuando más la necesite. ¿En qué hemos convertido el mundo? Esta es una buena pregunta que me sugiere el trabajo de Nancy y que de alguna manera se hace evidente en sus videos. De hecho, ella nos confronta con el maremágnum en el que los medios de comunicación y la falsa moral de los personajes de la vida pública nos mantienen sumergidos, dando vueltas, hasta el cuello, hasta el fondo de la información basura que tanto abunda en estos días.

Con humor negro, nos muestra su mundo: una propuesta visual que es autorreferencial y en la cual ella es la protagonista, la principal crítica de su "vida irreal". De esa vida muerta que nos rodea, de esa realidad que nos venden a diario, que compramos y que consumimos aun sin darnos cuenta; de allí, Nancy elabora un mundo digital, un mundo animado que me trae a la mente el dicho popular de que entre más conozco a mi perro menos quiero a los humanos. Y sino pregúntenle a ella por qué se metió a hacer arte.

Juan Fernando Vélez

FABIAN MACHADO

Artes Plásticas

Especie peluche es un comentario crítico a algunas estrategias usadas por la gestión ambiental, en donde se busca resaltar el carácter de especie carismática en un animal para ser insertado en las dinámicas de protección y conservación. En dichas estrategias, se asocia a grandes ecosistemas la imagen de un animal que cumpla con cierto ideal estético arraigado en el imaginario colectivo, para que los proyectos conservacionistas alcancen algún grado de legitimidad, y lograr así, ayuda gubernamental y buscar que las campañas de concientización que apuntan a promover actividades ambientalmente correctas, con relación al ecosistema en cuestión, sean efectivas.

Animales como el gallinazo o buitre negro americano, la chucha o zarigüeya y el sapo, no cumplen con el requisito necesario de animal carismático y de aspecto conmovedor para alcanzar el estatus de especie bandera, categoría de la estrategia conservacionista que se asume como indicadora o sucedánea, también llamada por los críticos de esta estrategia como especie peluche; que recurre a la idealización de la naturaleza, en donde no caben animales denostados: carroñeros, marsupiales de mal aspecto o anfibios verrugosos. Es en este escenario donde se pretende *empeluchar* e insertar a estas especies en un contexto de exhibición científica, para ocultar su carácter de animal repulsivo y procurar su aceptación en nuestra naturaleza idealizada, susceptible de ser protegida de nosotros mismos.

Fabian Machado

Especie peluche, objeto (animales naturalizados y tela), 2012.

LINA MARÍN

Artes Plásticas

"La obra de arte es un ser de sensación, y nada más: existe en sí".

Deleuze

El trabajo de la artista Lina María Marín muestra el interés por explorar nuevos lenguajes de expresión pictórica, poniendo como condiciones para su realización criterios formales que se instauran, podríamos decirlo así, dentro un ascetismo plástico que, con todo, logra efectos sorprendentes. En este caso, la delimitación de los componentes matéricos se encuentra establecida, de una parte, por las características del soporte empleado, que es tela virgen sobrepuesta sobre tela virgen; de otra, por la textura y el color monocromático que brinda este material a partir de su producción industrial. La técnica de la que se vale la artista para la intervención de la superficie es el pliegue, dispuesto a través de movimientos, sinuosidades y relieves que se construyen de forma aleatoria. A su vez, el espacio es el otro medio utilizado, en donde incide de manera directa la proyección de la luz natural. Específicamente, como puede apreciarse, todo el soporte de la obra está delimitado por el marco de una ventana que deja entrar en forma intensa la luz, dando la sensación de que ella es también parte integral e indispensable de la superficie pictórica.

Fredy Ramírez Jaramillo

Pintura y sensación, instalación (lona cruda), 2012.

CARLOS NARANJO

Lic. Educ. Artes Plásticas

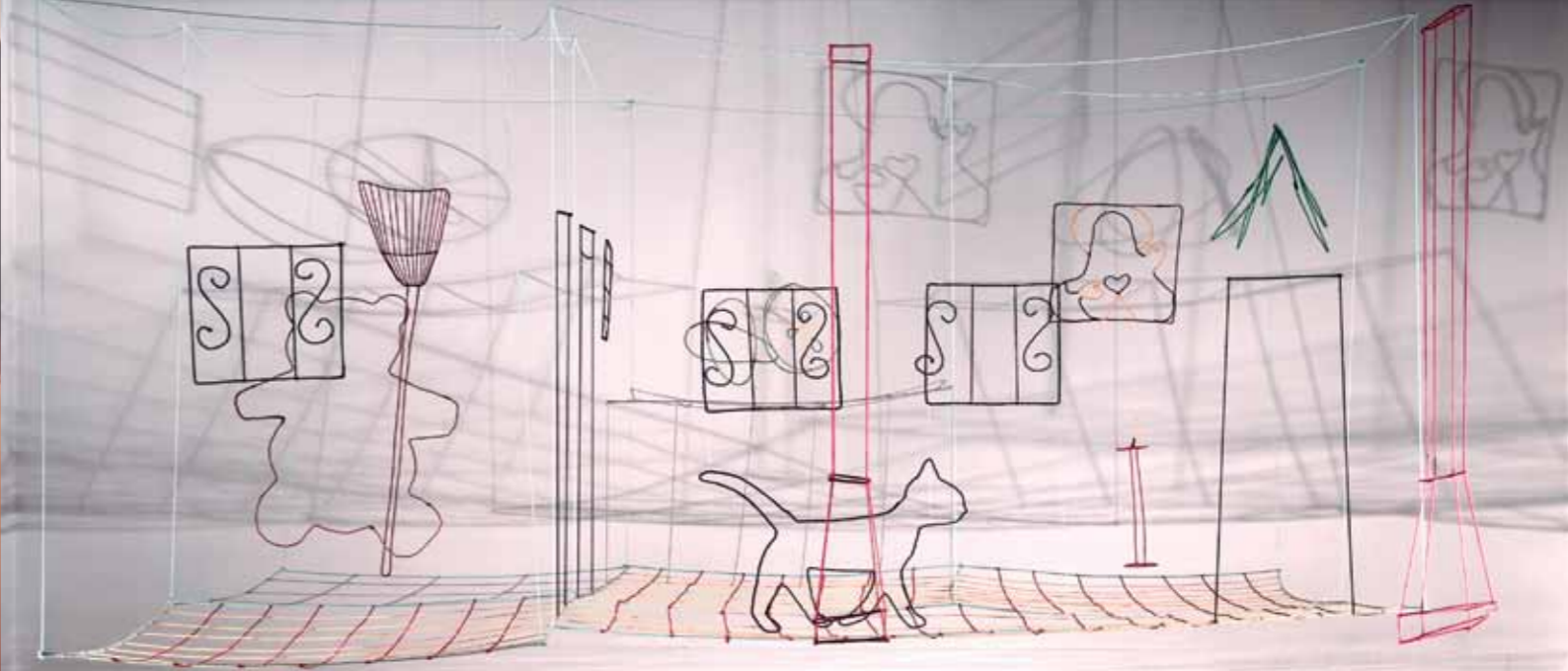
Anuncio, objetos, 2012.

Con su obra y con su cuerpo, Luis Carlos cuestiona la corporalidad de la pareja celestial divina de la religión católica. Retomando a Pere Salabert en *Redención de la Carne: Hastío del alma y elogio de la pudrición*, dice: que un cuerpo del mundo o cuerpo in-mundo es también un cuerpo no nombrado, un cuerpo obscuro, por fuera de la escena, que preferimos no ver, no escuchar, mucho menos oler, tocar o degustar.

Hay en su obra una especie de hartazgo, como si en todo lo que le rodea, cultura, casa y sociedad, hubiera un exceso de representaciones sacras sin cuerpo: y, saturado de verlo representado en imágenes de escayola, quisiera verlo ahora representado en imágenes de mierda, residuales, como si el exceso de lecturas e imágenes judeocristianas a su alrededor lo hubieran convertido en un iconoclasta, en una suerte de adorador del cuerpo y no de su representación.

Con estrategias de representación y circulación de su obra satíricas y humorísticas rescata carnalidad, materia y sexualidad para la pareja celestial, el cuerpo de María (la virgen) y el cuerpo de Jesús (el dios) se ven y se sienten ahora mundanos, sexuados, complacidos.

Natalia Restrepo

ADRIANA ORREGO

Artes Plásticas

"El mundo cambia si dos se miran y se reconocen"

Octavio Paz

Sojese, acción, 2012.

La otredad y la manera acertada como ha sido llevada por Orrego al campovisual se relaciona con conceptos y contextos de otras disciplinas que estudian al ser humano, como la psicología, la antropología y la historia, donde las personas se han relacionado todo el tiempo con el otro en sus sociedades y donde se puede ver, por medio de las culturas y tradiciones, la importancia de ese otro en relación a su diferenciación y reconocimiento como seres históricos, como seres sociales, como seres humanos. Esta propuesta artística es una manera de ubicar al ser en un contexto, en el que el tiempo, el espacio, el cuerpo, la artista, la obra y los espectadores son otros y son uno.

Julieta Cano

NATALIA PARRA

Artes Plásticas

Casa, dibujo con hilos de lana y alambre forrado, 3m x 3m x 3m, 2012.

La salud, el dinero, la prosperidad, la suerte y el amor son algunas de las cosas que se desean para mantener un hogar feliz; la mujer, en su ambiente doméstico, y a través de la superstición, busca y, en ocasiones consigue, el poder de cambiar los acontecimientos que rodean a sus seres queridos.

La casa es el soporte de la tradición y, como tal, se convierte en la base de mi representación, que intenta mostrarla de una manera juguetona, pero estudiada, junto al conjunto de objetos talismánicos que la componen, a través de materiales ligados al tradicional quehacer femenino del tejido, el bordado y la costura.

Natalia Parra

DAVID POSADA

Lic. Educ. Artes Plásticas

Arquitecturas fluctuantes II y III
mixta, 2012.

Estar frente a la obra de Juan David Posada implica encontrarse en medio de paisajes olvidados. El uso expresivo del dibujo figurativo, junto a la pintura puramente expresionista desconcierta, ya que trata el detalle de forma poco convencional. Pareciera que estas obras fueran realizadas por más de una persona. Cierta carácter esquizoide las cubre, al ver cómo los detalles "dibujísticos" son bien logrados por fuertes manchas de pintura. Además, la elección de escenarios muestra la mirada particular de este artista, quien se detiene en los rincones escondidos de la arquitectura desgastada.

Medellín, una ciudad que se caracteriza por sus aspiraciones de modernismo urbanístico, es su referente. Aunque no lo pareciera, de ella toma sus imágenes. Juan Posada mira aquello que la ciudad quiere borrar. En aquellas casonas viejas, que van a ser derrumbadas para dar paso a nuevos edificios, posa su mirada. Sus imágenes son rincones, arquitectura en descomposición, sitios húmedos que van deshaciéndose, y que, por medio del trabajo plástico busca mostrar, con algo de nostalgia y de pasado desdibujado que quiere permanecer.

Jorge Longas

BYRON RODRÍGUEZ

Artes Plásticas

Coman y beban todos de mí
foto- instalación, bodegón (sangre,
orina, heces, esputo), 2012.

Un momento crucial en la historia del cristianismo, La Última Cena, sirve como punto de referencia al artista plástico Byron Rodríguez Builes para exponer asuntos que superan la representación anecdótica del encuentro de Jesús con sus discípulos. La obra, una foto-instalación compuesta por trece imágenes de apetitosos platos, se apropia de la estética *food art* (arte comestible) para recordarnos el simbolismo presente en el ritual religioso de la eucaristía. La imagen central personifica a Jesús, concebido como "no cuerpo", mientras las fotos restantes ubicadas en forma de reloj simbolizan a los doce apóstoles; y de igual forma, el tiempo transcurrido desde el inicio de la era cristiana en el que se inició el rito de comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo, hasta nuestros días.

Sin embargo, un minucioso examen delata que las sopas, los platos fuertes y los postres tienen como ingredientes principales: heces, esputo o flema, sangre y orina del artista. La abyección es evidencia de la crisis de lo simbólico religioso, y aunque el autor pone distancia entre el receptor evitando el hedor para presentarnos sus fluidos corporales de una forma apetecible y deseable.

Gladys Ramírez

DANIEL RUA

Artes Plásticas

La génesis de los ecos mudos,
instalación (dibujos, tinta, lámparas,
cerámicos, resinas, madera, agua, metal),
2012.

(...) cada disciplina distinta está a su manera relacionada con un negativo: hasta la ciencia está relacionada con una no ciencia que le devuelve sus efectos. No sólo se trata de decir que el arte debe formarnos, despertarnos, enseñarnos a sentir, a nosotros que no somos artistas, y la filosofía enseñarnos a concebir, y la ciencia a conocer. Semejantes pedagogías sólo son posibles si cada una de las disciplinas por su cuenta está en una relación esencial con el No que la concierne(...).

Deleuze y Guattari

En la propuesta de Daniel Rúa las ilustraciones, los objetos que soportan constelaciones, el movimiento y la luz, sugieren paisajes celestes que al desplegar convenciones de la representación científica, instauran paradigmas y visiones relativistas, en una estrategia que cuestiona la imagen verdadera del mundo determinada por la ciencia. Como ejemplo de lo anterior, Rúa, en uno de los gestos manipula la primera imagen de la Tierra vista desde la Luna; luego, la fotocopia y la amplía para menguar su grado de veracidad y desplazarla a la oscura incertidumbre donde quizá tiene lugar lo verdadero.

Fredy Alzate

ANGÉLICA SCARPETTA

Artes Plásticas

Ensayo para dibujar un círculo N° 2, video
(loop), objetos, 2012.

Podría empezar a decir que es un punto o una línea y cómo estos se entrelazan para esbozar un inicio y un final, una recta y una curva, la continuidad y la discontinuidad, un hacer y un deshacer, que todo el tiempo van y vienen en los dibujos de Angélica Scarpetta, para mostrarnos cómo es una línea fenecida, a medias, como hecha a tuestas, que aspira a ser algo pero que no lo logra, porque secretamente su ideal es sabotearse a sí misma.

Por tal motivo, cada trazo, o no trazo, nos conduce al error, a fragmentos de tiempo e imágenes que de alguna manera siempre estarán incompletos, como vestigios de un juego sutil con la memoria y de una aventura en búsqueda de la nada o de la extraña poética de lo inconcluso.

Lindy Márquez

DANIELA SERNA

Artes Plásticas

"Un libro es más que una estructura verbal, o que una serie de estructuras verbales; es el diálogo que entabla con su lector y la entonación que impone a su voz y las cambiantes y durables imágenes que deja en su memoria. Ese diálogo es infinito".

Jorge Luis Borges

Cuando se acude a un libro, se genera una dicotomía entre lo que el escritor quiere comunicar y lo que cada lector -a partir de la información contenida- reconfigura desde sus experiencias e imaginarios, construyendo así nuevas conexiones, nuevos relatos, nuevas historias.

El proyecto *Entre líneas* es una reflexión alrededor de la pluralidad semántica de los textos literarios y cómo estos, en la medida que son leídos, se van cargando de imaginarios y realidades extratextuales que se transforman dentro de los diversos contextos culturales de cada sociedad.

Entre Líneas es una serie de máquinas que activan textos y permiten crear una serie de juegos polisémicos a partir de fragmentos de cuentos -de Jorge Luis Borges-, en los cuales la lectura se configura como una construcción a partir de conceptos, pero aun más importante, a partir de vacíos.

Los objetos y los textos generan un encuentro entre quien escribe y quien lee, un juego narrativo, una ironía comunicativa, un vacío.

Daniela Serna

Entre líneas, instalación (objetos, motores, papel), textos de Jorge Luis Borges, 2012.

OSCAR ULLOA

Artes Plásticas

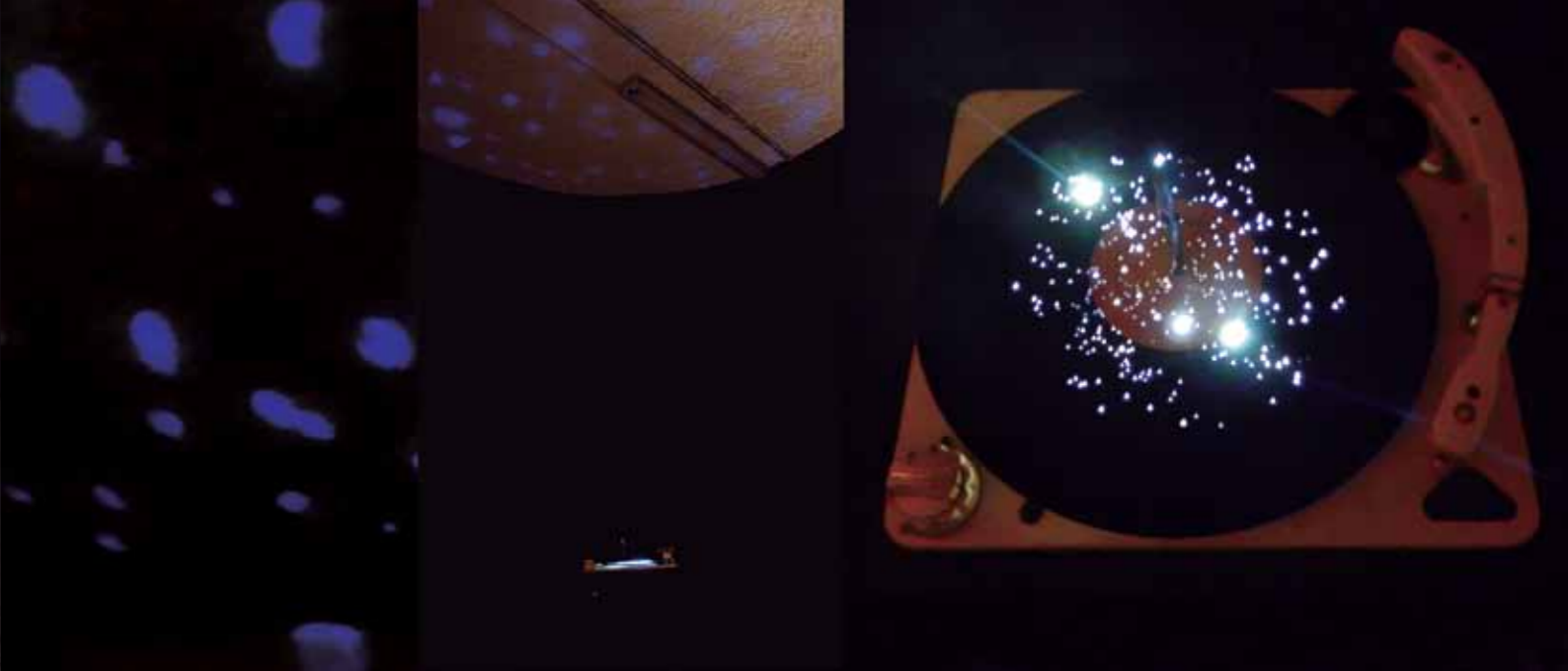
Las fotografías de Oscar Ulloa iluminan generalmente espacios clínicos, morgues o lugares abandonados en varios de tonos blancos, azules y grises austeros con una fuerte luz afilada que contrasta con la penumbra. Los cuerpos envueltos en el piso completan la trascendencia de las imágenes más allá de la descripción documental de un lugar físico, abriendo preguntas sobre el tipo, la calidad y el número de capas del espacio descrito en las imágenes.

¿Estoy mirando una fotografía de un cuerpo que yace o estoy mirando mi propio cuerpo en un devenir temible? ¿Es la decadencia en estas imágenes la misma decadencia que ha comenzado dentro de mí? ¿Es la sensación de vacío situado en la imagen, en mi mente, o en el espacio creado entre la fotografía y yo al estar frente a ella?

Ulloa confirma su interés en estas preguntas a través de su título *Heterotopías*, un concepto de Michel Foucault que define un espacio real que es a la vez físico y mental, así como un "no-lugar" que no es completamente un sitio específico. En última instancia se trata de un espacio que tiene más significados y más dimensiones que las inmediatamente visibles.

Tom Griggs

De la serie *Heterotopías*, fotografía, 2012.

CLARA VELÁSQUEZ

Artes Plásticas

"Lo grande sale de lo pequeño (...) gracias a la liberación de todas las obligaciones de las dimensiones, liberación que es la característica misma de la actividad de la imaginación".

Gastón Bachelard

Las propuestas de Clara Velásquez despliegan narrativas que configuran una historia personal, cargada de signos que dimensionan un mundo construido para que habite su imaginación. Entre ornamentos y *varios leitmotivos* como perros, ventanas, jaulas o sofás, Velásquez propone espacios de inmersión sensible, donde los personajes rastrear incesantemente estados de felicidad, en una apuesta por restituir desde el ensueño los valores perdidos en la cotidianidad. Los micro-paisajes contenidos atesoran pulsiones de vida y utopías que son los móviles creativos de la artista, e invitan al espectador a que imagine su propio espacio ideal.

Fredy Alzate

KATHERINE VELÁSQUEZ

Artes Plásticas

La obra de Katherine Velásquez resuena en la memoria del espectador; revive sus espacios próximos al olvido y lo sitúa en una atmósfera melancólica, de un tiempo que no existe. En sus obras las fronteras espaciales se diluyen, no hay límites posibles, sólo la construcción de recorridos que indagan sobre la huella sonora, signos visibles/invisibles, que se revelan como mapa audible.

Esta reinención en la obra de Katherine advierte que el simple dispositivo analógico de grabación y reproducción puede convocar al viaje hacia lo más profundo de la memoria corporal, aquella que nos marcó en los instantes efímeros de épocas pasadas. Es el fluir de la onda, la vibración incontenible de un lenguaje que utiliza de forma irreverente disciplinas artísticas diversas y nos regala una temporalidad de resonancias perdidas.

Jader Cartagena

Mecánica celeste, instalación-ensamble (tornamesa, caja de música, disco de vinilo perforado y luz led), 2012.

DIEGO VILLADA

Lic. Educ. Artes Plásticas

En la torre, animación, Stop Motion, 00:01:56, 2012.

Mis animaciones toman como punto de partida y detonante las palabras, eufemismos y disfemismos, que utiliza la sociedad para omitir palabras que son tabú, pero que en ocasiones se tornan en expresiones perversas que hacen que esta sociedad caiga en un error al utilizarlas cotidianamente, rebajan de categoría hechos graves y los vuelven aceptables, desplazando límites, volviéndonos permisivos y, de alguna forma, nos convierten en cómplices tácitos de hechos violentos que se generan en las ciudades colombianas.

Diego Villada

FERNANDA ZAPATA

Artes Plásticas

Preludio Buffo, video-instalación, 2012.

Ver y escuchar la obra de Luisa Fernanda Zapata parte de los principios de la escucha acusmática; un sonido sin referentes concretos a la imagen. Los colores cambian y lo que escuchamos se enaltece como única propiedad de la obra, como si el contrato audiovisual le perteneciera solo al sonido. En este contexto, el sonido desde el nivel conceptual es ya material que le permite a la artista expresar otras ideas y establecer diálogos que fueron delimitando la fina línea entre lo explícitamente musical en cualquiera de sus categorías y lo que desde el sonido puro podría ser significativo. Este interés por el sonido en las artes entre artistas plásticos, músicos, sociólogos, busca evidenciar señalamientos y definiciones concretas para enmarcar el campo del sonido en el arte. En la obra de Luisa Fernanda Zapata hay un camino abonado para entender los términos con que se agrupan las obras donde el sonido es el elemento principal, un arte sonoro.

Esta línea investigativa va por diferentes vías, gracias a sus múltiples posibilidades artísticas, se hace posible la interacción entre la música y las artes plásticas, caminos de investigación que van a potenciar el conocimiento tanto del campo sonoro y de la musicalidad de la obra plástica, en su proceso de transformación y evolución hasta límites insospechados.

Jader Cartagena

ERIKA ZAPATA

Artes Plásticas

Implantes I y II, acrílico sobre lona, 2012

El cuadro (Le tableau), es una animación de Jean-François Laguionie que presenta todos los conflictos sociales derivados de la condición de ser diferente. La historia ocurre dentro del cuadro de un pintor que ha dejado algunos de sus personajes a medio pintar y a otros en bosquejos. Los Yalistos son el grupo dominante, los que el pintor terminó; los Amedias a los que les faltó algún detalle, y los Bosquejos son frágiles personajes apenas insinuados. La trama se desarrolla a partir de la búsqueda de los Amedias y los Bosquejos por alcanzar el nivel de los Yalistos y su aceptación.

Como en la animación, la búsqueda de un pintor en una academia de arte en la actualidad no es un desafío fácil ni banal, pues debe asumir que hacer pintura hoy en día implica preguntarse por cuál es el lugar de ésta en el mundo contemporáneo, no solo en el mundo del arte, sin contar que en la mayoría de las ocasiones debe trabajar por hacerle un espacio. El paso de Erika Zapata por la academia es igualmente una historia de desafíos y de preguntas que terminan reafirmando la pintura como lugar válido de la contemporaneidad, donde el individuo revive, traslada y configura otras experiencias del mundo. Su serie Implantes es la confirmación de ese lugar al que ha llegado, o en el que se encuentra, donde los trazos (implantes) fuertes y decididos se imponen, distanciándose de las frágiles insinuaciones y reflejos de la realidad.

Verónica Mejía Acevedo

● Muestra de grado 2012-II ●
Facultad de Artes
Universidad de Antioquia

Publicación realizada en diciembre de 2012
Medellín - Colombia

