

22 AGO 14 MUESTRA DE GRADO

PRE•TEXTOS

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTES PLÁSTICAS
FACULTAD DE ARTES UDEA

ARMANDO MONCADA - CAROLINA SALAZAR
ISABEL VELASQUEZ - ISABEL ZAPATA
LUDWING ESCANDON - NATALY CASTRO
PAULA VALENCIA - YULIANA MONTOYA

ACOMPañAMIENTO: LINDY MÁRQUEZ

Universidad de Antioquia
Facultad de Artes
Departamento de Artes Visuales
Medellín - Colombia
2014

Rector de la Universidad de Antioquia
Alberto Uribe Correa
Decano de la Facultad de Artes
Francisco Londoño Osorno
Vicedecana de la Facultad de Artes
Ana María Bolívar Noreña
Jefe del Departamento de Artes Visuales
Bernardo Barragán Castrillón
Coordinador Área Talleres Integrado y Grado
Armando Montoya López
Profesores Departamento de Artes Visuales
Acompañamiento y Diseño
Lindy María Márquez Holguín

22 AGO 14 MUESTRA DE GRADO

PRE•TEXTOS

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTES PLÁSTICAS
FACULTAD DE ARTES UDEA

ARMANDOMONCADA - CAROLINA SALAZAR
ISABEL VELASQUEZ - ISABEL ZAPATA
LUDWING ESCANDON - NATALY CASTRO
PAULA VALENCIA - YULIANA MONTOYA

ACOMPañAMIENTO: LINDY MÁRQUEZ

PRE•TEXTOS

“Ser docente es mi más importante obra de arte,
lo demás es un desecho, una demostración”

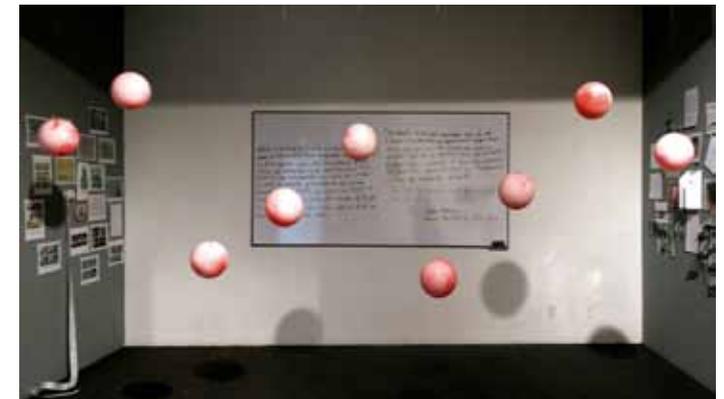
(Joseph Beuys)

Entrar a clase es un acto y a la vez un espacio para la transformación, en donde todo aquello que no es obra aparece como una comprobación de las formas de entender y de mostrar nuestras propias inquietudes. Así, en clase se está al derecho y al revés de uno mismo, haciendo un pre-texto que aspira ser texto al revelarnos una imagen propia, una imagen con la que se espera enseñar lo que sucede antes del punto de llegada denominado como obra.

¿Qué hace una obra en clase? Simplemente obra, permite que el límite entre aprender y enseñar sea cada vez menor, porque el conocimiento es un acto de creación, capaz de mostrar: el poder de la palabra tanto en lo dicho como en lo escrito; las diversas maneras de asumirse como un personaje dentro de una historia de amor y desamor con final incierto; los esfuerzos por reconstruir un pasado perdido entre imágenes anónimas que capa tras capa de pintura logran volverse propias; la forma en que un conjunto recuerdos construyen un lugar para habitar; los hallazgos de una agente sigilosa que recolecta la intimidad que otros dejan en sus propios objetos; la mirada temporal hacia el tatuaje, una marca que va más allá de su representación en el cuerpo; y la certeza de que la ciudad moldea al hombre y lo hace parte de su estructura.

Pre-texto / proceso general

Pre-texto / Texto de presentación

Estos son pues los PRE-TEXTOS, que esperan aprender algo de su estadía lejos de un salón de clases, para enseñar lo que este espacio les permitió construir con su “académica forma de entender el arte”.

Lindy Márquez
Docente Facultad de Artes

CAROLINA SALAZAR

INVESTIGADORA DE SECRETOS

Mientras escribo, siento que alguien me observa, o más bien observa todo lo que guardo en mis bolsillos... Ahora entiendo porqué Charles Dickens tenía razón:

“Es un maravilloso y digno de reflexionar sobre él que cada uno de los seres humanos es un profundo secreto para los demás”¹.

Al parecer el ser humano esconde todas las pruebas de su biológica y natural humanidad para relegarlas a su propia y más singular intimidad. -Así como el chicle que se derritió junto a mis monedas y el papelito con el teléfono de alguien a quien olvidé-. Hecho que alguien percibe y trata de perseguir con un espíritu curioso e insistente, entre cajones, bolsos, armarios, gabinetes y como dije antes en mis bolsillos, para descubrir nuestra inútil coartada de cubrir lo que somos, porque siempre habrá algo que nos delate, un cabello, huellas, manchas, grafías, y los desgastes que el mismo cuerpo le causa a los objetos.

Es así, con instalaciones y fotografías, que Carolina Salazar Botero revela la más primigenia intimidad al inmiscuirse en todo lo que inconscientemente guardamos de nosotros mismos, para crear un inventario de secretos que sin duda nos incriminarán en el delito de sentirnos avergonzados de lo que somos a solas, en la alcoba, en el baño, en el clóset, porque sin duda en estos lugares nos damos cuenta, que perfección es solo una ilusión y que por el contrario nuestra imperfección es una constante que nos hace ser más humanos.

Así que estén atentos, quien sabe si esta investigadora ahora mismo anda hurgando sus cosas...

Lindy Márquez
Docente Facultad de Artes

Taxonomía de la intimidad / Insatención / Dimensiones variables
/ 2014

Pre-texto / proceso general

1. CHARLES, Dickens. “Las sombras de la noche”. Inventario: Historia de dos ciudades. Madrid: Catedra, 2004, p. 16

NATALY CASTRO

“... las huellas que dejamos los hombres suelen ser cicatrices.”¹

Un día una niña se preguntó por esa primera huella que nos deja la vida, esa marca de nacimiento que está desde un principio, para notar que ella nunca fue marcada, las cicatrices nunca la acompañaron y sus relatos no tenían imágenes en la piel que los respaldaran, así que buscó a muchas personas que le mostraron sus cicatrices y tomó de ellas la imagen y el suceso de lo ocurrido; para así notar que habían otras cicatrices que no se veían pero que ella sí poseía, esas tan internas que nadie veía y que solían generarse por el paso de una persona querida, recolecto más historias para descubrir que las personas creaban una nueva cicatriz visible para mostrar lo que estaba dentro.

Así aparecieron miles de imágenes (tatuajes) en otros cuerpos que hablaban de experiencias, dolor, pasiones y esa búsqueda por representar lo que cada cual es; y al final la niña pensó en ella y soñó con dejar huella, con permanecer en el recuerdo a través de una imagen y se cuestionó por cuál sería su marca, que la identificaría y pensó tantas veces en esa imagen; para luego darse cuenta de que no tenía una razón, no había un motivo, ni un deseo tan profundo para generar esa cicatriz que permanecería con ella para siempre y la dejó ahí suspendida entre sus sueños, pensamientos y recuerdos, yendo y viniendo hasta que haya una razón o el olvido la borre por siempre.

María Fernanda Santa
Artista Plástica

Serie Imagen fugitiva/ Fotografía Digital/ 90x60cm c/u/ 2013

Inferior: Pre-texto / proceso general

1. GREEN, John, Bajo la misma estrella. Bogotá: Nube de tinta, 2013, p. 298

YULIANA MONTOYA

ESPIRAL DE CONFIDENCIAS

Las historias de cada persona son la manifestación de un universo intrigante y seductor, mundos diferenciados y herméticos que toca desentrañar, llenos de sorpresas, de aportes valiosos y de aspectos oscuros; si conocerse a sí mismo es todo un reto filosófico, conocer a otra persona se convierte en una empresa vitalicia. Yuliana Montoya incursiona en esta tarea a través del juego del arte, abordando historias orales de la manera tradicional, el milenarismo acto mental y manual de la escritura sobre papel; con un marcador interviene rollos de papel para luego trenzarlos y formar una espiral que sale de una imagen en la pared, el testimonio plástico de un ejercicio de confianza y consecución de información personal. Historias entrelazadas, universos paralelos, percepciones y realidades complejas son materializados por otro mundo, ese mundo es la joven artista, cuya inquietud ha sido las vivencias de sus cercanos, la memoria individual y colectiva, la maravillosa expresión de eso que nos hace humanos, el lenguaje, contextualizado en la intimidad y en las relaciones, autorreferencial e interpersonal, ecuménico.

César León

Maestro en Artes Plásticas

Investigador, redactor y docente

De universos personales: trazados/ Vídeo-Instalación (rollos de papel intervenidos)/ Dimensiones variables / 2013

Pre-texto / proceso general

ISABEL ZAPATA

La manera de mirar moderna es ver fragmentos.
Susang Sontang

El cambio de concepción social que tenemos de la familia tradicional, coincide con la pérdida del álbum familiar, ese objeto preciado y guardado cuidadosamente que solo salía del cajón cuando llegaba a casa un visitante. Isabel Zapata realiza un ejercicio de construcción, recuperación de un archivo familiar que no es el suyo, sistematiza relatos visuales, especula de lo que podría haber acontecido, como si hubiera sido testigo presencial de ese instante detenido, o en ocasiones asume el papel de quien obtura la cámara.

Su trabajo nos habla de la fragilidad de la memoria, la conciencia de la finitud de la vida, la condición efímera de nuestra corporalidad que tratamos de retener con imágenes. Más que recuperar álbumes abandonados, imágenes tiradas, es el acto de armar a partir del fragmento su propia historia que se convierte en la historia de todos.

Rodrigo Díaz
Docente Facultad de Artes

Recordar / Mixta / Dimensiones variables / 2013-2014

Izquierda: Detalle.

Derecha: Pre-texto/proceso general

PAULA VALENCIA

ÉL

Una espera. Sólo es posible vivir si en la casa del corazón hay un buen fuego. Dentro de mi pecho tiene que estar la morada del consuelo, quiero decir, de la certeza.

(Angela Pizarnik)

Recordar y trazar parecen ser dos acciones conjuntas, que luego se convierten en memorizar y re-pasar para construir una arquitectura sensible, un hogar ficticio conformado no por muros, ventanas y puertas, sino por una serie de sentimientos, anhelos e imágenes del pasado volcadas en sutiles líneas, que intentan habitar el presente para espantar la soledad y la zozobra de no concebir ningún espacio como hogar.

Entonces una línea puede ser un objeto: cama, mesa, silla, o incluso también puede ser el espacio mismo: la cocina, habitación y el baño, donde las nociones de perspectiva y de escala se diluyen, para instaurar otras medidas y métodos de proyección espacial más cercanos al corazón. Así, Paula Andrea Valencia construye su hogar una y otra vez, con delgadas e insistentes líneas que develan la fragilidad y a la vez la fuerza de su gesto, al comprender que estos trazos siempre serán insuficientes para mostrar el verdadero cuerpo de su hogar: él.

Lindy Márquez
Docente Facultad de Artes

La imagen es un fenómeno espacial en lo que tiene de presente y en lo que admite de apreciación visual, pero simultáneamente es un fenómeno de duración que tiene que ver con un pasado que se revela y del cual es su registro o su huella, y esto es lo que entiende Paula Andrea Valencia cuando nos presenta su trabajo *Progenie*. Se trata de la pugna que atraviesa todos los intentos de decir lo indecible, de mostrar a través de ellos lo inconcebible con la representación; es el papel que cumple la huella, en este caso la impronta como constructora de la forma, a la vez que se convierte en evocadora, en testigo, en evidencia física del desenvolvimiento de las imágenes y de los hechos ya pasados. Esto constituye la memoria que está en una rivalidad por el deseo legítimo de seguir viviendo, de que continúe la vida con el pensamiento y el arte.

Ramiro Correa Villa
Docente Facultad de Artes

Obra: Página 16 ►

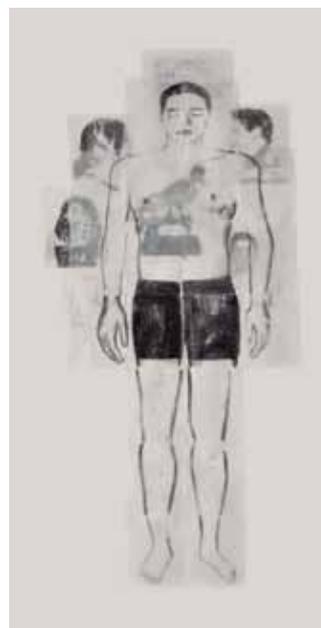
Progenie / Frottage / 4x2.50 mt / 2014

Fragmentos de un cuerpo inconcluso / Animación (loop) / 2013

Pre-texto / proceso general

Mixta / Dimensiones variables / 2013

Pre-texto / proceso general

LUDWING ESCANDÓN

Algo sucede con la realidad, en las viscitudes de este estar con... para ser... nos encontramos con su espejismo. Basta detenernos en el paisaje continuo, constante y cotidiano para darnos cuenta que carece de ese obsceno y amoral juego humano, entonces podemos romper esa imagen que tejemos de un manotazo y reconstruir un mundo subterráneo que aviva la ferocidad, la intransigencia, que detona esas máscaras del hedonismo, de la insatisfacción y muestra tal vez, esa inmutabilidad no cierta, pero mutable habitualidad a fin de cuentas, de esos espectros que algunos osan convertir y revelar bajo otras miradas, donde nos es lícito el mundo y, sus formas desencadenan lo obsceno, lo sexuado, lo deseado y revertimos nuestro cuerpo y mente a su encuentro.

En los trabajos donde el sujeto se devela. Transforman este acto de ver, pues se van mostrando como un sueño, entornos prestados, soñados (que es casi lo mismo, porque estos son imágenes borrosas no consecutivas); imponen, pues en la mayoría de los casos se cuelan en parte de este escenario y nos permiten recordar a fragmentos algo sucedido en ese espacio atemporal del sueño; imperan, pues no los podemos controlar, ellos mismos son ya deseo, anhelo, intención. Tácitos los hemos logrado observar en el trabajo de Ludwing, su trabajo es un hecho, concluyente y fugaz, puesto que condensa en ellos con contundencia aquello a lo que en la mayoría de personas no es común, pero que al detenerse en ellos, se encuentran, se hallan; pareciese que en todos sucede, hemos soñado con la máquina de follar, con ese espejismo-imagen de cada uno recorriendo

un espacio superfluo, inconsciente para encontrarse en él, con mi Yo, el autor actor de esa patraña de realidad busca cada vez más deshacer lo constante y sumergir al espectador en su mundo de búsquedas, lo percibimos en la secuencia de imágenes intencionadas; como un acierto de la imaginación nos recuerda ese país de las maravillas, el juego con este paisaje rodeado de piernas-árboles y el deseo constante depositado en el genital femenino.

Esa construcción de mujer imaginada se ha venido revelando, en cada paso la acción está determinando un nuevo encuentro con ella, con ese fantasma, con ese algo llamado feminidad, dándole nombre sin saber de quién se trata, o de quienes se trata, por lo tanto, figuras que se han explorado, yuxtapuestas, casi enfermizas se han ido hilando, como un enramado o un collage que busca una nítida imagen dispersa, que aún no se encuentra en su totalidad, pero, está impregnada de cada parte, cada línea, cada intención satisfecha o no y tiende siempre a esa caracterización de un universo diáfano que converge con codicia y ambición a la carnalidad o el hartazgo.

ARMANDO MONCADA

HOMBRE EN LA ACERA

“Cuando uno recorre así las largas calles; entonces, por una noche, uno (...) se desvanece en la nada, y convertido en una silueta vigorosa y de atrevidos y negros trazos, que se golpea los muslos con la mano, adquiere su verdadera imagen y estatura”¹.

Hay un hombre en la acera, la calle, en la banca, en el cruce entre el espacio y el cuerpo, que se pregunta: ¿Soy urbano?... Por supuesto, cada adoquín, ladrillo, pedazo de cemento lo constituyen, al dejar su humanidad a merced de la ciudad y de su crecimiento, hasta transformarse en una construcción anónima, en un inmobiliario urbano que refleja la dureza de un entorno cada vez más gris y público.

Así la obra de Armando Moncada revela una ciudad que complejiza sus encuentros con el hombre, el cual no solo la transita, sino que se queda en ella para devenir en otro o en eso otro que está esperando camuflarse en la urbe.

Lindy Márquez
Docente Facultad de Artes

1. KAFKA, Franz. “El Paseo Repentino”, en *Narrativa Completa*, Seix Barral, Barcelona 1988, Vol 1, p. 258-259

Inmobiliarios urbanos / Instalación / 2012-2013

Pre-texto / proceso general

ISABEL VELÁSQUEZ

LA NIÑA QUE FUE TRATA DE OLVIDAR...

Debo fingir que existen esas cosas

Debo fingir que en el pasado fueron

Debo fingir que es mentira

Solo tú eres. [Dijo la niña mientras crecía]¹

Tarjetas dulcemente escritas, sentimientos en palabras, regalos con grandes afectos dentro, anillos de boda, promesas de un "para siempre", fotografías familiares, y recuerdos de lo que alguna vez significó la felicidad, son las referencias que Isabel Velásquez retoma de sus padres para entender como el amor se puede llegar a convertir en otra cosa... Cosa que le ha producido temor, dolor, inseguridad pero sobretodo una serie de gestos honestos en donde ella destruye construyendo su propia posición frente a al pasado y en general frente a las frágiles relaciones humanas.

Así en sus vídeo - performances y fotografías se conjugan el amor y el desamor, encarnados por ella, la niña, la mujer, la hija que desde su infancia ha lidiado con el peso del duelo y que hoy descarga con cada gesto donde trapea, rompe, descose, cose y trata de olvidar...

Lindy Márquez

Docente Facultad de Artes

1. BORGES, Jorge Luis. "Historia de la noche" .En: *Obras Completas V.III*. Buenos Aires: Emecé, 1994,p. 190

Des-Construcción / 165x 170 cm / Video-Instalación / 2014

Pre-texto / proceso general

UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA
1826
Facultad de Artes