

El arte callejero como comparto de lo común

El caso de las expresiones estéticas pictóricas emergentes en el espacio público de Manizales

Anexo 3 – Reseñas

Presentado por: Andrea Marulanda Montes

Trabajo presentado para optar por el título de Doctora en Artes

Universidad de Antioquia

Doctorado en Artes

Grupo de investigación

Arquitectura, Medios de Representación y comunicación

Medellín

2022

El arte callejero como comparto de lo común

El caso de las expresiones estéticas pictóricas emergentes en el espacio público de Manizales

Anexo 3 – Reseñas

Presentado por: Andrea Marulanda Montes

Directora de tesis: Valentina Mejía Amézquita

Universidad de Antioquia

Doctorado en Artes

Grupo de investigación

Arquitectura, Medios de Representación y comunicación

Medellín

2022

Contenido

Alexander Rodríguez	4
Ana María Trujillo	4
Cráneo One	4
Diana Lorena Gómez Giraldo.....	5
Juan David Quintero Arbeláez.....	6
Lo2.....	6
Mugre Diamante	7
Otis.....	7
Ricardo Vélez	8
Santiago Dussán López.....	8
Santiago López Herrera	9
Valentina Valencia.....	9
Sepe.....	10
Tonra.....	10
Ventus	10
Volátil	11

Alexander Rodríguez

Ingeniero de Sistemas, Especialista en Educación Cultura y Política, aspirante a Magister en Filosofía, Gestor del Festival de Arte Urbano Manizales Biocultural, concejal de Manizales.

Ana María Trujillo

Artista plástica de la Universidad de Caldas. Directora y creadora del taller de gráfica y papel artesanal Perro de Agua, desde el 2016. El grabado, el cartelismo, el arte urbano y la enseñanza de técnicas plásticas tradicionales hacen parte de su campo de interés, lo cual la ha llevado a realizar muestras artísticas en salas expositivas y en las calles de países como Colombia, Ecuador, Chile, México y Brasil. Ha sido tallerista presencial y virtual en Perro de Agua por más de 7 años, al igual que ha trabajado con diversas organizaciones como el Centro Cultural del Banco de la República sede Manizales, la Alianza Francesa, el Colombo Americano sede Manizales, Reconstrucción del tejido social en zonas de posconflicto en Colombia, La linterna, Cali, y otros lugares independientes del país.

Cráneo One

Mateo Valencia Flórez es un artista plástico y urbano de la ciudad de Manizales, estudiante de la Universidad de Caldas, que pinta bajo el seudónimo de 'Cráneo One', cuenta con una experiencia de 7 años, gran parte de su trayectoria ha sido partícipe de trabajo con comunidades tanto en la urbe como en las zonas rurales del país. Ha trabajado como tallerista y ha sido artista

invitado en varias ocasiones al ‘Festival Manizales Biocultural’, al igual que ‘Festival Ciudad y lomas Manizales’ y ‘Festival Narrativas Urbanas’.

Cráneo considera que el arte es un lenguaje que está presente en el vida diaria, una traducción estética de lo que fuimos, somos y seremos; por eso cree que intervenir los espacios que se transitan y habitan, es un medio para comunicar y transmitir, pues, más que dibujar y pintar una pared, se trata de contar una historia, es hacer de ese espacio un lugar de significación, un lugar de reflexión.

Diana Lorena Gómez Giraldo

Trabajadora social de la Universidad de Caldas, vinculada a diversas organizaciones juveniles, sociales y de participación ciudadana; desde el año 2003 he participado de procesos con mujeres y con jóvenes sobre el abordaje de la prevención, mitigación y reducción del consumo de sustancias psicoactivas en el departamento de Caldas.

Ha estado vinculada en el diseño y ejecución de proyectos sociales con enfoques de participación, justicia y derechos humanos, en la construcción de nuevas apuestas desde el arte urbano y lo cultural, ha asumido roles en la búsqueda de visibilizar el tema de violencia tanto de manera directa como indirecta, fundadora y coordinadora del Festival Narrativas Urbanas, directora de la Corporación El Faro hasta el 2017 y actualmente de la Corporación Emergiendo.

Estas posibilidades le han permitido adquirir mayor sensibilidad, conciencia y recursos metodológicos para aportar en la transformación social que contribuyan a alcanzar la tan anhelada paz, bajo principios de solidaridad, corresponsabilidad, generación de sinergias, participación activa de las comunidades, entre otros.

Juan David Quintero Arbeláez

Historiador, investigador, gestor cultural y curador independiente por más de 15 años en el campo de las artes contemporáneas nacionales como internacionales. Durante este tiempo su interés por trabajar en el campo del Street art, muralismo, graffiti, arte urbano y cartelismo, se ha ido especificando e intensificando, ya que estos ejercicios pictóricos y de resistencia van más allá de lo que se acostumbra a llamar ‘vandalismo’, son reacciones y manifestaciones que el arte hace de su derecho en el espacio público y que buscan por lo general contar una historia sobre un contexto histórico que se vive. Su trabajo curatorial y de investigación, se ha enfocado en inquirir sobre los procesos que el arte urbano y contemporáneo tienen en relación y coherencia con los espacios públicos, en otras palabras, entender que intervenir un lugar va más allá de solo la intervención de una imagen o estructura, y que por medio de este proceso se puede llegar a contar historias, hacer denuncias, preservar la memoria y lo más importante reunir comunidades por la ruta de las artes, una herramienta que siempre estará y funcionará como arma de resistencia pacífica en las comunidades.

Lo2

Juan Camilo Loaiza, es un artista plástico. Su trabajo principal se centra en el muralismo y arte urbano como herramienta de comunicación y transformación social. En sus imágenes habita un mundo de color que mezcla personas, animales y naturaleza que genera su universo creativo. Su inspiración procede de los viajes, la música y las historias que de allí se desprenden, en sus

obras suele haber una búsqueda de equilibrio entre lo representativo y lo abstracto, y así genera un dinamismo que ha buscado durante la trayectoria de su producción artística. Con 11 años de experiencia ha podido intervenir en diferentes ciudades de Colombia, Chile, Argentina y Estados Unidos.

Mugre Diamante

Es ilustradora, muralista y Diseñadora Visual nacida y criada en Manizales, Colombia. Comenzó a explorar narrativas urbanas transcribiendo las calles a través de letras en aerosol en 2010. El grafiti se convirtió en una herramienta que luego combinó con otras técnicas para implementar sus propios elementos visuales en murales de gran formato que desarrollaron su estilo gráfico actual. Sus influencias y referencias van desde sus recuerdos de infancia y raíces familiares, hasta la música, la danza y portadas de revistas antiguas. La tipografía experimental, la ilustración y el estudio de la composición a través del color han servido para enriquecer aún más su trabajo.

Mugre busca mostrarnos un mundo donde la perseverancia, junto con el trabajo duro y las colaboraciones en equipo son el corazón para hacer realidad los sueños. Continúa cuestionando los confines de la realidad y quiere demostrar que, ya vengas del pueblo más pequeño o de la ciudad más grande, nunca debes tener miedo de mostrar quién eres realmente.

Otis

Gráfica Otis es un proyecto artístico y creativo que nace en la ciudad de Manizales en el año 2013. Otis es el seudónimo de Fernán Mejía maestro en Artes Plásticas graduado de la Universidad de Caldas, su trabajo tiene una gran influencia del grabado (técnica de impresión en serie) donde la línea y su valor han surgido como característica visual, esto junto con una gran influencia de las 'Tribus urbanas' y la práctica de deportes alternativos que desde sus nichos han logrado desarrollar estéticas que les identifican y que aportan en su trabajo, en contraste con la búsqueda de conectar la vida urbana con la biología que le rodea. Su visión cuestiona las prácticas sociales que implican relación con la vida animal y promueve las interacciones con la naturaleza en su estado salvaje desde el respeto.

Ricardo Vélez

Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional de Colombia con especialización en Finanzas. Consultor para el mercado de Latinoamérica de una multinacional con sede en los Estados Unidos, fabricante de equipos de seguridad no intrusiva para el sector Aeronáutico, Portuario y de Defensa. Ricardo es uno de los co-fundadores y líderes del proyecto 'Manizales Comparte, desTAPA tu corazón. La Ruta de nuestra historia' un proyecto turístico de ciudad con propósito social, construido por organizaciones y líderes del departamento de Caldas, en el que se construye una ruta turística única en el mundo, que cruza toda la ciudad de Manizales por la cima de la montaña, interviniendo con arte las tapas de servicios públicos de Manizales transformando este actor urbano 'invisible' en el protagonista de una experiencia digital, interactiva y mágica.

Santiago Dussán López

Arquitecto. Su filosofía de diseño personalizado, se influye en la transformación de la arquitectura a partir de la experimentación sensorial, el diseño contemporáneo y un estudio interpretativo del habitar. Nace de padres arquitectos, viviendo el diseño y la construcción desde temprana edad. Sus estudios de arquitectura los realiza en la Universidad Nacional de Colombia, y su máster en diseño de interiores en la Universidad Politécnica de Cataluña. Desde que abrió su estudio, éste se ha caracterizado por la simbiosis entre el espacio y su construcción a partir de la interpretación del cliente con más de 250 proyectos en 37 ciudades de 5 países.

Santiago López Herrera

Arquitecto egresado Universidad Nacional de Colombia sede Manizales. Trabajo de grado enfocado en la repercusión de las prácticas sociales en el habitar a partir de las expresiones artísticas en la Escuela de Arquitectura y Urbanismo.

Valentina Valencia

Arquitecta egresado Universidad Nacional de Colombia sede Manizales. Trabajo de grado enfocado en el inventario de las expresiones del arte callejero en Manizales en la Escuela de Arquitectura y Urbanismo.

Sepe

Diseñador visual de la Universidad de Caldas; con enfoque en la imagen fija y más profundamente en la ilustración mediante la indagación de diferentes técnicas artísticas. Su recorrido empieza mediante la ilustración análoga dando paso a la exploración y enfoque en diferentes técnicas y soportes lo que me ha permitido elaborar trabajos de hasta 650 mts².

Tonra

Jorge Giraldo González, conocido como Tonra, nace en Manizales en 1989, vive y trabaja en Bogotá. Artista plástico de la Universidad de Caldas. Su trabajo se enfoca en una investigación sobre identidad desde una exploración que busca desglosar infinitamente el concepto a partir de diferentes elementos: la energía, comprendido por aquello que genera fuerza y movimiento; fragmentación, como muestra de la multiplicidad que dividida sigue siendo la misma forma y manifiesta las diversas características de un individuo; y la desintegración, como el método central para desglosar las características materiales o conceptuales.

Ventus

Artista urbano con 12 años de experiencia en la pintura de calle, allí ha centrado su trabajo artístico, el cual le ha dado la posibilidad de crear y participar de distintos escenarios a nivel nacional e internacional; En su trabajo investigativo de maestría reflexiona en los gestos artísticos y estéticos que surgen del habitar sensible en el espacio de lo público; paralelo a lo

anterior desarrolla desde hace 7 años un proyecto de gestión y dinamización cultural aplicada en las artes y la creación colectiva (Corporación Khuyay).

Volátil

Firma con el seudónimo de ‘Volátil’, palabra asociada con las cosas que pueden volar, a lo cambiante, a lo efímero y al fuego. En este sentido, se convierte en una definición de su arte urbano, ya que su trabajo está lleno de cambios, de acuerdo a lo que va sintiendo y aprendiendo, similar a los mensajes que quiere reproducir en el mundo. El trabajo de la calle, efímero por naturaleza, le permite asociarlo con el fuego, pues al igual que la pintura, el paso del tiempo limita su exposición, su permanencia. Muchos de los símbolos que usa son un repaso de su niñez, de sus experiencias, de las artesanías, de los tejidos y el arte popular, de ahí su interés por el color sólido o puro, al que considera una forma ancestral de construir arte con la pintura. Así complementa su trabajo artístico a través del lienzo, la serigrafía y el dibujo análogo mezclado con el dibujo digital, piezas que comparten su exploración y simbología de su trabajo en la calle.