

LUGAR ^{SE}

Muestra de grado 2024-II

Facultad de Artes • Universidad de Antioquia

Facultad de Artes

Universidad de Antioquia
Facultad de Artes
Departamento de Artes Visuales
Medellín - Colombia
Septiembre - Octubre 2024

LUGAR-ES
Primera Edición
Octubre 2024, Medellín

Rector de la Universidad de Antioquia
John Jairo Arboleda Céspedes

Decano de la Facultad de Artes
Gabriel Mario Vélez Salazar

Vicedecano de la Facultad de Artes
Diego León Gómez Pérez

Jefe del Departamento de Artes Visuales
Julio César Salazar Zapata

Coordinador Área de Investigación y Propuestas
Fredy Álzate Gómez

Acompañamiento y textos
Docentes Departamento de Artes Visuales

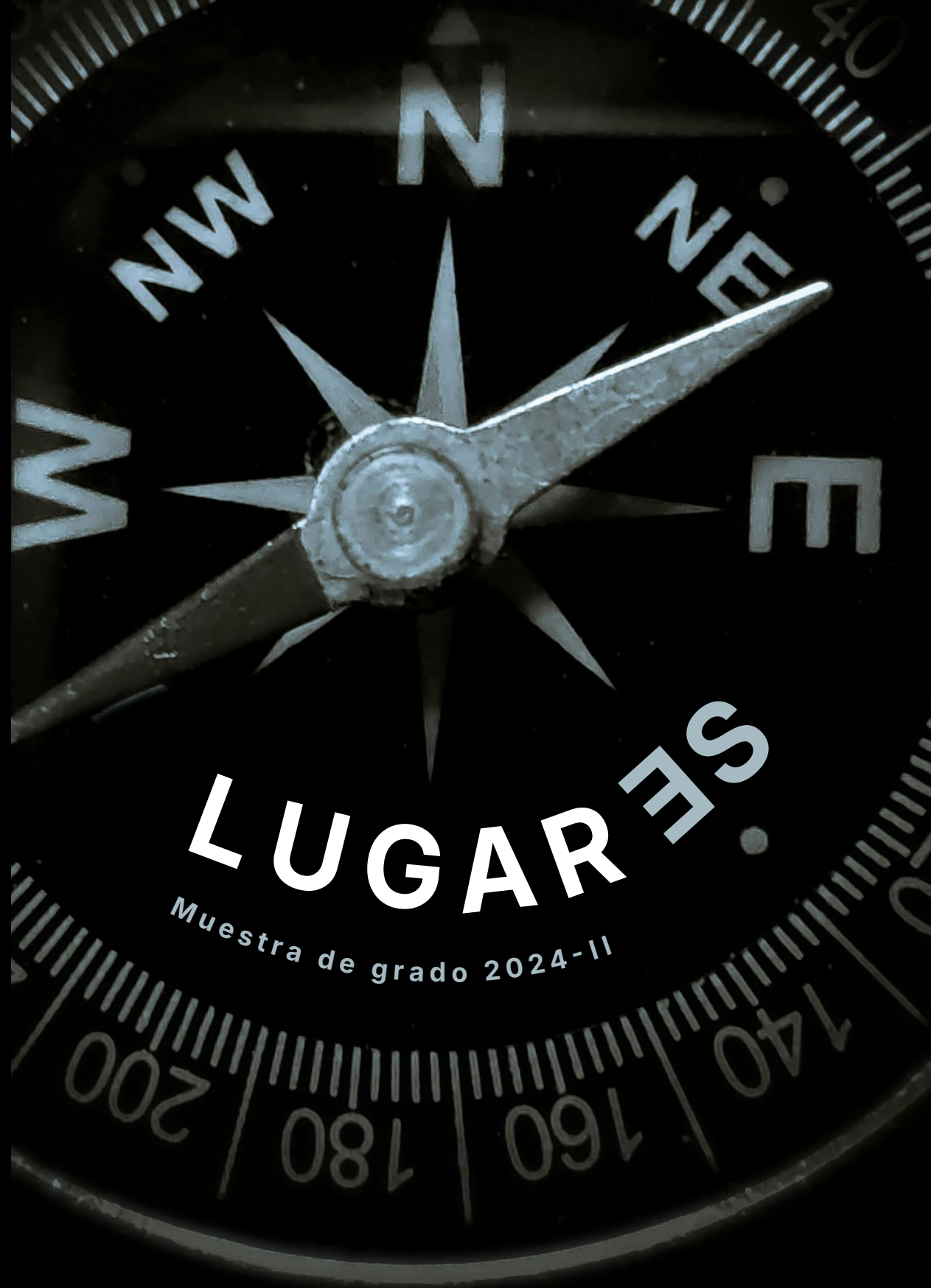
Docentes acompañantes de la muestra de grado
Gabriel Fernando Botero Serna
Lindy María Márquez Holguín

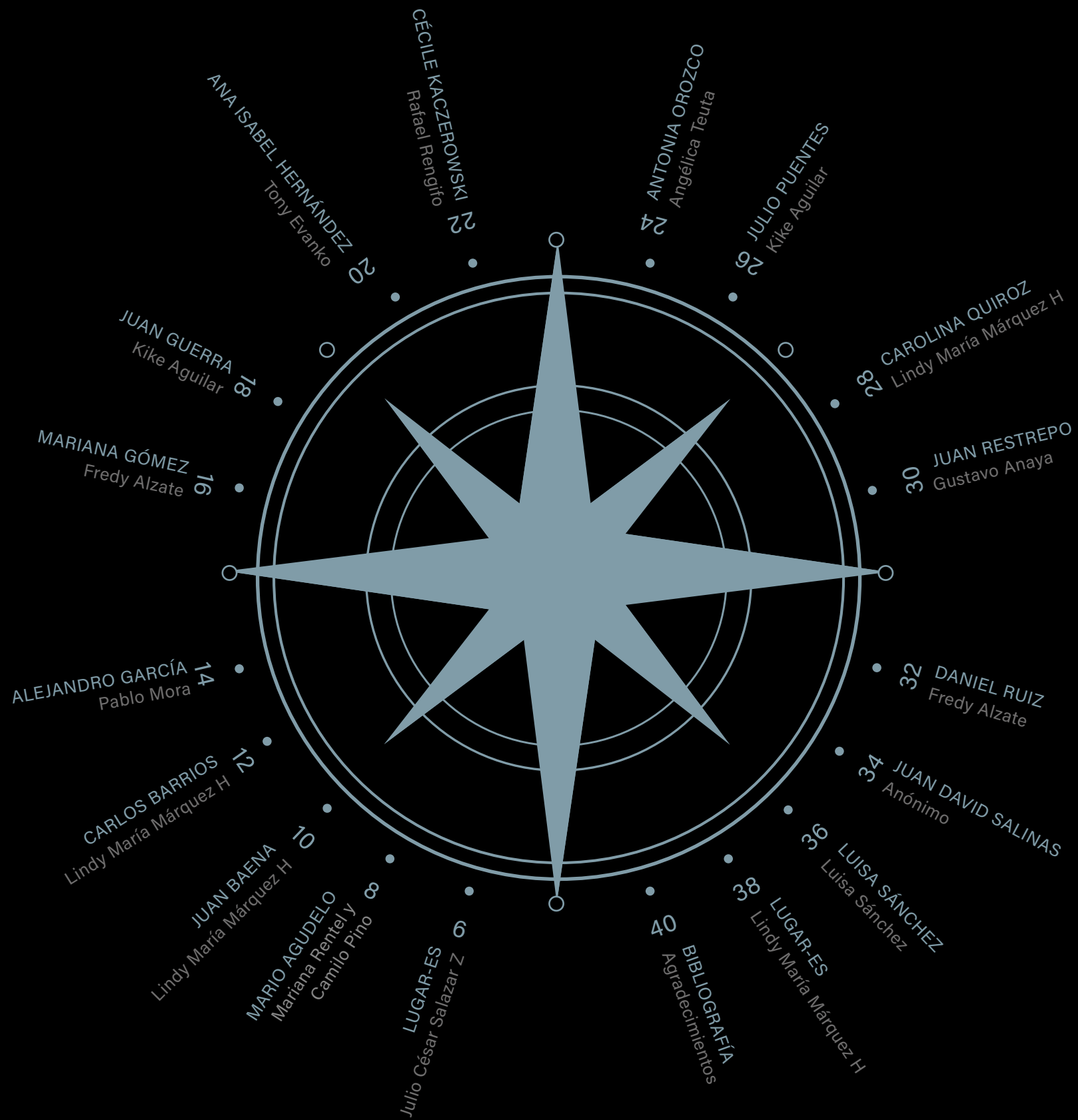
Diseño y diagramación
Lindy María Márquez Holguín

Fotografía
Lindy María Márquez Holguín

Sede
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

Apoya:

"(...) toda creación conlleva un hacer que produce el llamado del ser a la presencia."

(Yory, 1999, p. 267)

Lugar-Es, consolida otra oportunidad para presentar los nuevos artistas que formalmente ingresan a la escena pública como profesionales del arte para retar, confrontar, cuestionar, ficcionar y, entre otras, propiciar posturas críticas sobre nuestra contemporaneidad y su realidad compleja, problemática, inquietante.

Resultado de búsquedas, desafíos, incomodidades, *Lugar-Es* conjuga y contrasta quince miradas de quienes, luego de trasegar por la investigación creación, concretan en esta Muestra de Grado cada duda, cada sospecha, cada intuición cuajada en obra. Quince procesos de artistas jóvenes que, con sus historias de vida, sus memorias, sus experiencias, sus sensibilidades, nos interrogan con reflexiones profundas hechas arte.

Cada una de estas propuestas es un lugar de llegada desde el cual se han puesto de manifiesto retos creativos: disciplina venida en compromiso, búsqueda convertida en pregunta, materialidad devenida gesto. No obstante, cada una es a su vez lugar de partida, apertura al mundo que ahora se muestra como escenario de proyección y campo posible para el ejercicio creativo que aspira a su transformación. El "llamado del ser a la presencia" se pone de manifiesto en cada una de estas propuestas que, con sus particularidades, propenden por incidir en un cambio, en una transformación de la conciencia colectiva en aras de un mundo mejor.

De esta forma, las propuestas reunidas abarcan un amplio espectro de provocaciones que van desde lo íntimo que apela a la palabra como materia plástica, la memoria propia que conjura la violencia, lo barrial vibrante como escenario político, la sororidad y sus despliegues de potencia colectiva y crítica, la percepción confrontada a lo real o a lo virtual de los mundos posibles transversalizados por las tecnologías, lo animal salvaje y su influencia oscura en nuestro obrar humano, las formas posibles de habitar poéticamente en lo que todavía existe de real sublime, hasta la incertidumbre de lo preapocalíptico que pone en jaque el destino de todos y nos presenta un panorama inexorable. Esta Muestra es pues, otra certeza del valor profundo del arte y su ser social, en la pretensión de impactar proactivamente la sensibilidad de todos los que así lo permitan.

Julio César Salazar Zapata
Jefe Departamento de Artes Visuales

LUGAR ES

**MARIO
AGUDELO**

1996, Rionegro
Antioquia

semillero grapha.
wordpress.com

Tachadores

(...) Tachadura sobre los rasgos del rostro
sobre la huella del objeto
sobre la huella del hecho
sobre los innumerables enemigos
sobre los que nunca se ha vomitado suficiente
tabla rasa no una vez sino mil veces mil veces por
rehacer
sobre el origen
sobre los desarrollos
sobre lo proliferante
sobre el endulzamiento,
pez piloto de la cercana blasfemia
sobre sí
sobre ti
sobre el eje (...)
(Michaux, 2005, 162)

El mundo de lo bidimensional tiene el potencial de interpelar lo que está en nuestro campo de conocimiento; del gesto que se imprime en la retina, del que busca la mano negra para escapar al reino tangible,

que busca manifestarse como una pulsión vital que se niega a ser residuo, reclama un cuerpo, un soporte propio. Lo que consideremos dentro de nuestros parámetros estéticos se puede retar, la percepción no ha de tomarse por un absoluto incuestionable. Por supuesto lector, que este escrito está mediado por el conocimiento del camino de Mario Agudelo J. y sin embargo es de un siempre retorno a la idea de: ¿cómo es que llegó allí?

Lo que hay: Hay unos pliegos de papel dispuestos horizontalmente, si te acercas ves unas marcas que no sabes si son grafía producidas por una mano o quizás por algún ente externo. Son de bolígrafo, quizás no vale la pena decir de qué marca son, aunque algún romántico quiera saberlo, por él sabemos que fueron parte de un proceso de confección de unas litografías, en parajes fríos y experiencias cálidas. Esto implica que hay otros cuerpos también bidimensionales que por acumulación emanan volumen. Lo que vemos, como un abismo sutil, nos devuelve la mirada, a veces dulcemente, otras increpando como diciendo: ¿y qué? ¿qué vas a hacer conmigo?

Mariana Renthel

Docente / Investigadora / Fermentadora
Semillero GRapha

Camilo Pino

Investigador / Formador / Recuperador
Semillero GRapha

Prozessuale Rückstände . Litografía, 100 x 70 cm c/u, 2023

**JUAN
BAENA**

2000, Rionegro
Antioquia

@juanbaenaartista
juanbaenaartista.
wixsite.com/portfolio

Caminar y Volar

*"Tienes que darte prisa si quieres ver algo,
todo desaparece".*
(Cézanne, 1995, pág. 65)

Desde la distancia sé de sus caminos y de lo que ha encontrado en ellos: casas abandonadas, matorrales de ojos de poeta, montañas y terrenos cada vez menos verdes y más color ladrillo, telas de cerramiento para no ver el vacío o lo que fue expropiado y hogares cada vez más ajenos de los que muchos, así como él, han tenido que despedirse.

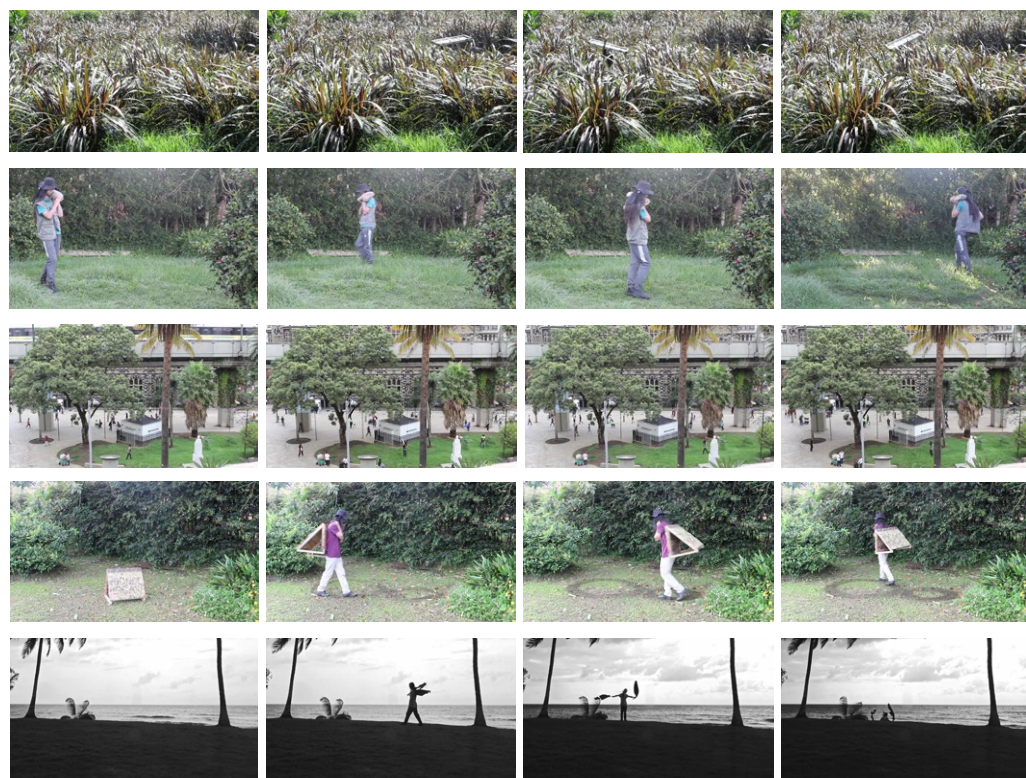
De este modo, Juan toma los restos que encuentra de las casas: marcos de ventana, puertas, mesas, camas, lámparas, piedras, para caminar con ellos, desplazándolos del lugar al que estaban condenados a morir en el olvido, hasta llevarlos a morar en otro entorno, quizás extraño pero más digno, para que allí, siendo de nuevo: el marco, la puerta, la mesa, la cama,

la lámpara, la piedra, puedan evidenciar la crisis del habitar humano, la cual construye en todas partes, destruyendo las raíces del hogar que los antepasados, los abuelos o los padres quisieron dejar como herencia para el futuro, entonces, quienes estamos en el presente somos errantes en las lustrosas edificaciones del progreso.

Sé que Juan sigue caminando, aferrándose a estos objetos, como si cada paso fuera un acto de fe, en el que algo del hogar primigenio sobrevivirá quizás la vulnerabilidad humana o más bien la ilusión humana, porque él ahora ya no solo camina, sino que también quiere volar, abre sus brazos y se lanza a ese recuerdo etéreo e invisible en el que él tenía una "casita".

Lindy María Márquez H
Docente Facultad de Artes

Buscando un hogar. Vídeo-instalación, Loop, 2023-2024

**CARLOS
BARRIOS**

1970, San Juan
de Urabá,
Antioquia

@cajabava_art

¡Vaya vacío!

"Sed es el nombre futuro del agua"

En este presente pre-apocalíptico que sobrevivimos, los recursos naturales ya evidencian en varias líneas de producción su extinción, los paisajes con fuentes hídricas escasean, acercándonos a lo que siempre vimos como ficción alejándose del lugar posible debido a intereses políticos, a la desenfrenada industrialización que la sociedad ha adoptado siglo tras siglo en busca de su estabilidad, comodidad, riqueza y sobre todo progreso. Este consumo desmedido, mercantilista y supra económico del agua, elemento imprescindible para todos los procesos en el planeta, agota con rapidez la capacidad de regeneración del planeta de un recurso que muchos aun no tienen, otros despilfarran y que todos necesitaremos para el mañana.

Esta preocupación ha rondado el proceso artístico de Carlos Barrios, quien ha podido ver los otros estados del agua, no los naturales: solido, líquido y gaseoso; sino los artificiales, los que han sido creados por la inconsciencia humana; acuoso, contaminado y desaguado, los cuales marchitan no solo a este preciado líquido, sino también a todos y a todo lo existente, por eso Carlos visita el nacimiento, recorrido y afluentes del río Medellín, como una pequeña muestra del agua global y recolecta, interpreta o grafica lo que ha encontrado en él, dándose cuenta del respeto perdido que se le tiene y de un común denominador: La cloaca fluye de la quebrada, al río y al mar, irreciclable e incontable. Sabiendo que se enfrenta a la inmensidad de un problema que no puede extinguir solo, confía en que al menos está motivando reflexiones y por ello realiza procesos escultóricos e instalativos, donde la dimensión y emplazamiento de materiales derivados del plástico en el espacio, aluden a aquellos nuevos estados del agua, para mostrarnos claramente, la imagen de este mundo sin ella ¡Vaya vacío! Empezando por el que todos llevaríamos dentro.

Lindy María Márquez H
Docente Facultad de Artes

Antinatura. Instalación, 5x25 mt, 2016

ALEJANDRO
GARCÍA

1995, Medellín

✉ mr.alga.gi@gmail.com

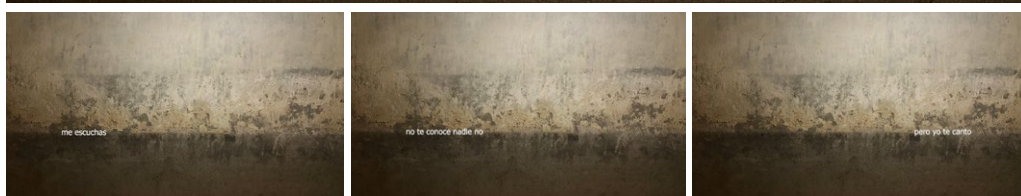
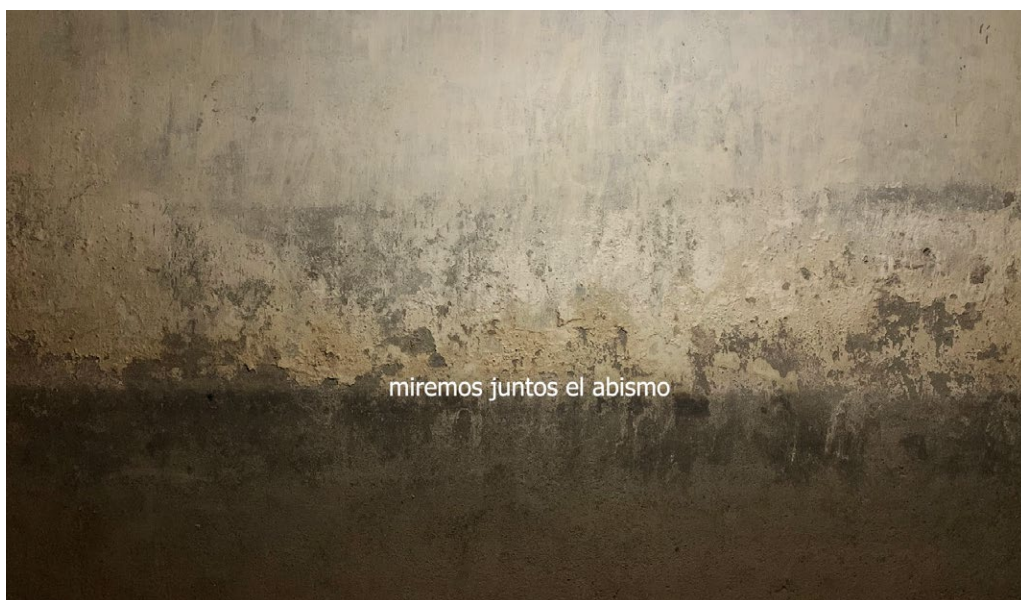
El sótano

«El senador: [...] ese es un abismo hacia el
que es mejor no mirar.

El conde: amigo mío,
no somos libres de no mirar»

(Maistre, J. 1821. p. 113)

La pieza titulada El sótano de Alejandro García para su proyecto de grado, es la decantación de preocupaciones muy personales que dan lugar a preguntas de orden universal, preguntas por lo que hay debajo, por aquello que se esconde en el revés de la vida, como el inconsciente y la pulsión de muerte. Todo ello se presenta a través de un viaje en descenso por territorios y capas de sentido. Estas exploraciones comienzan por recorridos ciudadanos en lugares oscuros y marginales en los que prima una preocupación por el cuerpo y las relaciones que de este se desprenden, más adelante

esas búsquedas se amplían y complementan a través de la literatura, el teatro y particularmente de la geología, entendida ésta como una herramienta para la lectura de las capas y estratos que se identifican en un descenso.

Por lo anterior, encuentra en el sótano del teatro Camilo Torres, en la ciudad de Medellín, el lugar específico para aguardar lo que comprende su humanidad y la humanidad misma. Al mismo tiempo, mientras se desciende, nos devuelve para mirar hacia arriba, al teatro en donde transcurre realmente la tragedia. Tanto en el arriba como en el abajo escuchamos ese vacío que nos habita y que es imposible de colmar. En esa lucha incansable por la saciedad hallamos la fragilidad y la grandeza del ser humano.

Pablo Mora Ortega

MA en Filosofía de la Universidad de Antioquia.

El sótano (una aproximación en tres actos)

Video instalación basada en video instalación in-situ (Teatro Camilo Torres, UdeA). Loop, dimensiones variables, 2023-2024

**MARIANA
GÓMEZ**

2001,
Floridablanca
(Santander)

@sophiacreart

marianagomezr.
wixsite.com/
my-site-1

El hogar también es algo móvil

El hombre sublime o superior ignora que afirmar no es cargar, uncir, asumir lo que es, sino al contrario desligar, liberar, descargar. No cargar la vida bajo el peso de los valores superiores, incluso los heroicos, sino crear valores nuevos que sean los de la vida, que hagan de la vida lo ligero o lo afirmativo. (Deleuze, 1992)

Naturalezas contenidas es una video instalación que proyecta un relato de viaje fragmentado, donde una maleta objeto omnipresente atraviesa diversos parajes naturales o de periferias urbanas. Este objeto reconfigurado en una vitrina transparente expresa la trashumancia de los sueños y los deseos; siendo protagonista de la historia en reposo o trasegando con un cuerpo subordinado, que parece ceder a su voluntad. Además, como objeto brújula no proyecta un destino, más bien instaaura un espacio-tiempo al contener un micro paisaje vencido, que ve pasar una y otra vez el itinerario de viaje, desde las naturalezas familiares de un lugar de origen, hacía un nuevo espacio donde territorializarse.

Los intereses de Mariana abordan preguntas sobre cómo los espacios físicos y psicológicos se entrelazan y cambian, cuando nos desplazamos de un lugar a otro. Los signos que moviliza atienden a conceptos sobre el habitar, tanto en la esfera de lo público como de lo privado. Su cuerpo de obra acoge nociones de naturaleza y artificio, con paradójicas intervenciones en las dinámicas urbanas o con elaborados gestos tridimensionales que expresan una versión condensada del mundo, de un mundo singular, íntimo, encerrado, como es el caso de la maleta-paisaje.

Finalmente, la narrativa del proyecto Naturalezas contenidas, expresa cómo se representan las identidades híbridas y las negociaciones culturales cuando nos desterritorializamos, además de afirmar que no necesitamos objetos para emprender nuevos viajes, que el hogar también es algo móvil y que todos tenemos un modo particular de llevar el calor de la intimidad a donde sea que vayamos, cuestionando así, las fronteras físicas y simbólicas en un mundo cada vez más globalizado.

Fredy Alzate
Magíster en Artes Visuales

*Naturalezas contenidas. Instalación (video proyección y objeto escultórico vivo),
dimensiones variables, 2024*

JUAN GUERRA

1990, Medellín

Bē

Juan_Berrio

La asociación de la palabra hogar con casa, la de casa con propiedad y la de propiedad con progreso, edifican en superposición una estructura idealizada de un sistema capitalista a través del relato de desarrollo, lo que motiva a Juan David a cuestionar desde el arte lo veloz que crece inversamente el deseo de progreso versus la frustración al no poder conseguir dichas metas o el deber ser, por la mayoría.

Al centrarse en un contexto de ciudad latinoamericana y su entorno inmediato, descubre un conjunto de signos que en muchos casos de forma subliminal contribuyen a sustentar la idea desarrollista de las sociedades contemporáneas en cuanto el consumo, en cuanto el anhelo de estatus, de estabilidad y de riqueza.

Pinturas costumbristas encontradas en bazares que retratan paisajes rurales de autores empíricos, que contienen escenas típicas de la casita, del camino, del río y las montañas bajo un atardecer, son combinadas en la pared con un palimpsesto de publicidades impresas

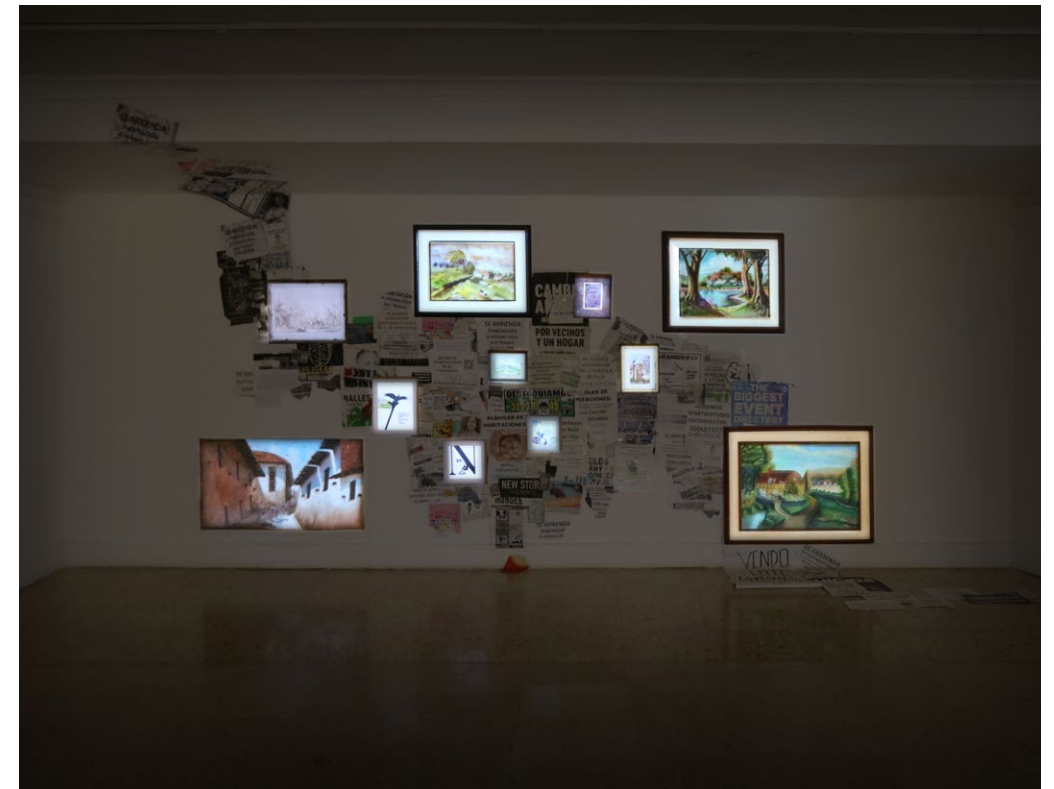

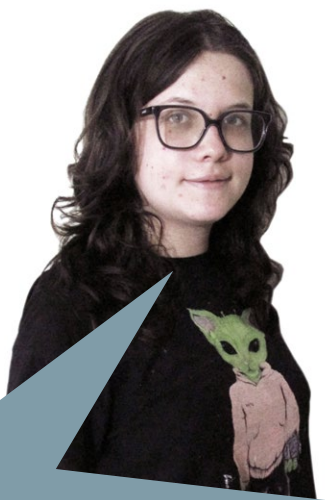
en volantes y en afiches que recolecta en la calle con mensajes sospechosos de cómo obtener fortuna, mezcladas a su vez con cuentas y recibos de servicios inmobiliarios. Esto lo usa como base para proyectar en video mapping más mensajes visuales que suman ruido a la composición evocando el bombardeo mediático publicitario, que alterna con imágenes superpuestas de otros paisajes pintados que transcriben los ideales de la infancia sobre la casa.

Como el mismo Juan menciona acerca de Oliver Grau, se propone crear entornos sensoriales que desafían nuestra percepción sobre la realidad y que en este caso contribuyen a la reflexión de una ilusión con otra ilusión.

Kike Aguilar
Docente Facultad de Artes

Se arrienda habitación para hombre solo que trabaje Video-Mapping y collage, dimensiones variables, 2024

**ANA ISABEL
HERNÁNDEZ**

2001, Medellín

anabella-artist

Desafíos de la Generación Z

El Internet y las redes sociales se han convertido en una parte integral de la sociedad moderna, transformando la forma en que vivimos y trabajamos. Los nativos digitales, es decir, los miembros de la generación Z, como Ana Isabel Hernández, han crecido e integrado de manera natural en sus vidas cotidianas, estas tecnologías, las cuales han tenido un impacto profundo en la sociedad y la cultura, influyendo en cómo percibimos el arte y la estética.

En la década de 1990, surgió una nueva generación de obras de arte digital, conocida como Net Art. Este movimiento global se caracterizó por una comunidad descentralizada de artistas que experimentaron con medios digitales y exploraron su potencial para la expresión artística. En los primeros días de Net Art, los artistas ensayaron con formas creativas innovadoras, superando los límites de lo posible con medios digitales y exploraron las formas en que la tecnología podría utilizarse para crear obras innovadoras y nuevas.

Los artistas ahora emplean inteligencia artificial para producir su trabajo, y en esta era post-Internet, surgen nuevas estéticas como respuestas artísticas a los valores sociales y reflejan desafíos inherentes a la experiencia humana. Sin embargo, a pesar del uso de dicha inteligencia artificial y el cambio en la estética, su enfoque sigue siendo comentar sobre los efectos de su mundo digital.

La instalación de Ana Isabel, *Babysitter - Si esto fuera mi infancia, ¿quién soy ahora?*, ofrece una reflexión sobre el impacto de la tecnología en el desarrollo infantil. Al combinar el lenguaje nativo del Internet con el arte visual tradicional. Hernández plantea preguntas sobre el impacto de los dispositivos tecnológicos en el desarrollo infantil. La instalación critica la tecnología omnipresente que domina las vidas infantiles, mientras también destaca la dependencia de los padres en la tecnología como sustituto de su papel en la crianza.

William Anthony Evanko

Director, Fundación Casa Tres Patios

NO KIDS ALLOWED

Instalación (captura audiovisual y objeto intervenido), dimensiones variables, 2024

**CÉCILE
KACZEROWSKI**

2001, Lannion
France

@ckaczdesign

Cuan inmenso debe hacerse el tiempo en la selva durante el día, pero cuan eterno debe hacerse cuando la oscuridad emerge. Durante su viaje al Amazonas a Cécile le fascinó la noche, aquel espacio que en el día era tal vez acogedor, en la oscuridad se tornó enigmático y desafiante. A esa penumbra que consumía lo visible apenas le hacía resistencia la pequeña lámpara con la que viajaba, la noche se convertía en un espacio suspendido en el que la ausencia limitada del campo de visión hacía que surgieran con más intensidad los otros sentidos, pero también los sueños. El murmullo inquietante y caótico de los animales, los olores que emanan las plantas, las texturas y los relieves camuflados entre sí, revelaban una verdad mística y onírica de las entrañas de la selva, una verdad que para Cécile nutría su viaje de sentido - y de sentidos-.

Para la cosmogonía Makuna el principio del universo comenzó en una esfera de profunda oscuridad, cultura con la que Cécile tuvo contacto, comunicación y con la

que experimentó el asombro ante la magia que alberga la selva, las fuerzas de lo intangible, mostrándole que en el corazón de cada ser duerme una conciencia de lo sublime de lo vivo, una conexión espiritual innata, incluso cuando parece lejana, una conciencia que le abrió la curiosidad por los misterios que se esconden en los cuerpos de la naturaleza y por el cuidado que ella merece. En cierto modo, de esa oscuridad nace la obra *Ketioka ma*, al encontrar la singularidad de las formas en las hojas, flores, frutos y semillas, para desde el arte crear un espacio en el que hace simbiosis la naturaleza y lo espiritual para encaminarnos en un viaje en el que los sueños se convierten en un camino del pensamiento.

Rafael Germán Rengifo Sánchez
Artista Plástico, Universidad de Antioquia

Ketioka ma' (camino del pensamiento)

Instalación (biopolímeros y elementos naturales), dimensiones variables, 2024
1. Camino del pensamiento en lengua Makuna

**ANTONIA
OROZCO**

1997, Medellín

@antoniecita

Antonia es una persona que piensa en todo al mismo tiempo. Si la conoces, verás que es dulce, acelerada y muy sociable, con un gran amor por los animales, las plantas y las luchas sociales. Esta combinación la lleva a explorar las relaciones simbióticas entre las mujeres y el entorno natural, desafiando las dinámicas de poder patriarcales y antropocéntricas. Utiliza todo lo que encuentra a su paso: símbolos, textos orgánicos, objetos cotidianos, registros fotográficos, caminatas ecológicas y la juntanza para investigar la conexión entre la humanidad y la naturaleza.

Ella compara las conexiones de los tejidos sociales humanos con las interconexiones de las plantas y los hongos. Considera la cotidianidad femenina como inherentemente política y el arte como un medio para el autoconocimiento y la organización colaborativa. Rechaza el concepto de poder como motor del mundo y lo reemplaza por el amor.

Juntas Germinamos es un proyecto artístico participativo que en su primera fase busca facilitar conexiones reales entre las mujeres del barrio Palmas de Cataluña en la Milagrosa, Medellín (barrio donde habita). Este proyecto busca crear conciencia social, ambiental y de género: ecofeminismo. Su trabajo no se limita al cubo blanco, este se completa con sus recursos tomados de la estética relacional y el arte participativo, buscando unir el arte con la política y el activismo.

Todo comienza con la distribución de 525 plantas en conmemoración de los 525 feminicidios ocurridos en Colombia en el año 2023. Esta acción busca fortalecer el tejido social femenino y germinar un diálogo para realizar múltiples actividades, desde el cuidado hasta la conciencia ambiental. Si te interesa el proyecto o tienes una iniciativa parecida, te invito a tomarte un té con Antonia y ver qué más pueden germinar.

Angélica Teuta

Artista visual y Docente Facultad de Artes

Juntas germinamos

Instalación (Escanografías, fotografías y mobiliario), dimensiones variables, 2024

**JULIO
PUENTES**

1985, Medellín

@jpuentestrespacios

julioportes423.
wixsite.com/
julioportes

Furtivo

La primera pintura que vi de Julio fue la de un autorretrato mitad él y mitad su perro, en un estilo "pop industrial" por llamarlo de alguna forma, de colores planos rojizos, negros y metálicos, resuelta en una composición equilibrada de ambas mitades conformando un rostro en primer plano que mira de frente y fijamente al espectador.

Es la mirada del acecho, la mirada devuelta por el personaje dentro de la pintura que examinamos y que a su vez nos escudriña, la mirada de un animal que no sabemos cómo va a reaccionar.

Desde entonces Julio se convirtió en un observador errante que deambula en la espesura de una selva; la de la calle y la de los muros de la ciudad, por lo cual se ha propuesto vivir furtivamente como artista, a la captura de hechos cotidianos del drama de la supervivencia en la selva urbana, apelando a la dicotomía del pensamiento occidental acerca de lo humano y la bestia,

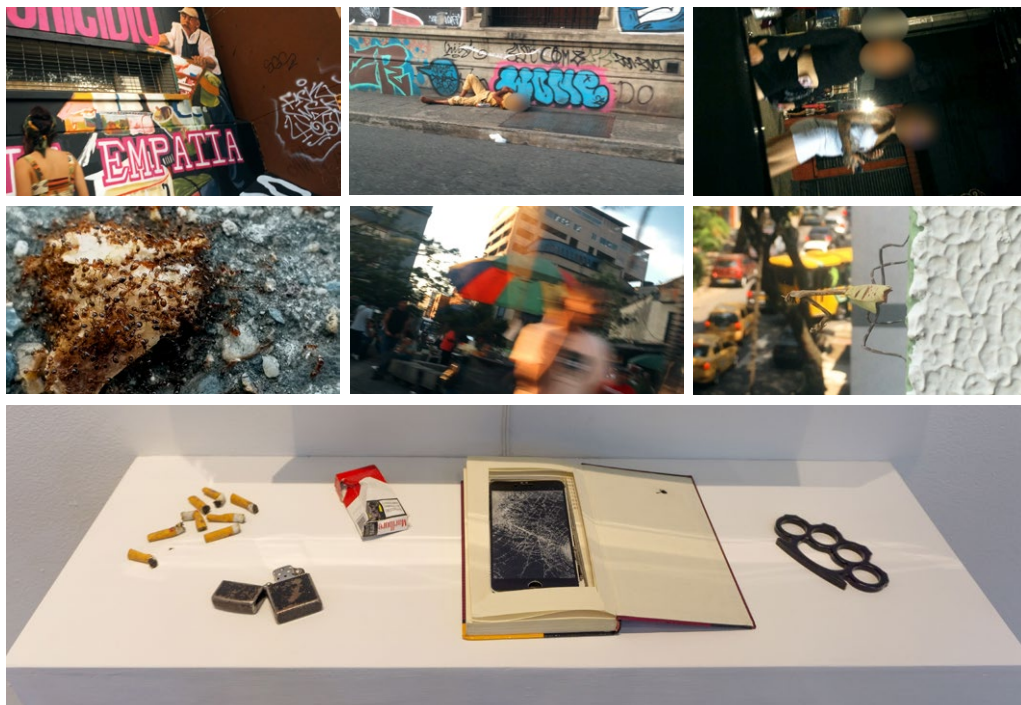
reivindicando la coexistencia de la dualidad en una suerte de contraposición y mezcla de lo civilizado con lo salvaje.

Como método emprende caminatas y en medio de la turba, con sigilo, captura imágenes de situaciones casuales, acerca de lugares y de rutinas sórdidas e ilegales y de prácticas amorales en el centro de la ciudad, flashes que registra en dispositivos electrónicos o en apuntes en su libreta, que luego edita en audiovisuales en los que yuxtapone imágenes con audios de relatos, e imprime afiches con frases extraídas de su diario.

Es curioso que el enfoque de Julio sobre lo (animal-humano) resulta en un ser depredador, despiadado, cruel con sí mismo y con la misma especie, y nos suscite tal como en un documental sobre la naturaleza cuando el felino salta sobre la gacela, no apartar la mirada del drama.

Kike Aguilar
Docente Facultad de Artes

Furtivo. Video e Impresión digital sobre papel, dimensiones variables, 2024

**CAROLINA
QUIROZ**

1999, Bello
Antioquia

carolinaquiroz45@
gmail.com

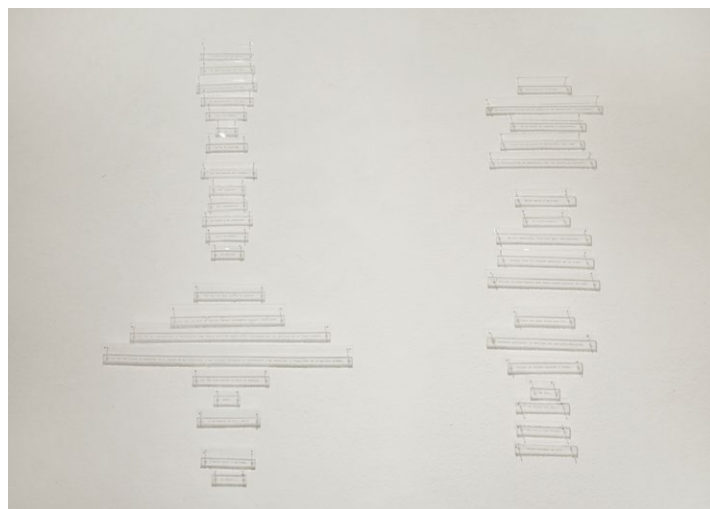

carolinaquiroz45.
wixsite.com/
carolina-quiroz

Ella escribe

Escribí algo verdadero, aunque no lo firmé. Sé que querrán saber quien lo escribió, pero podría decir que no soy más que alguien de carne y hueso, con una vida por la cual me pregunto mientras esta pasa. "Nada meritorio, ya sé, por eso [suspiro], (...) clamo y repito: ¿alguien?" (Pizarnik, 2013, pág. 15)

Contemplo su escritura como un acto valeroso y hasta mágico, al darle imagen, cuerpo o color a eso profundo e inexplicable que no está aquí pero que ha sobrevivido al quiebre, a ese momento en el que todo parece acabarse para volver a empezar. Entonces cada palabra es una manera de rebobinar la cinta en la que acontece su vida y la vida de quienes conoce y desconoce, porque todos hacemos parte de una historia no histórica, la cual toma y mezcla con una sensibilidad innata, para convertirla en una ficción, que sutil y brevemente presenta la realidad que el ser humano no puede ver o no tiene tiempo para ver.

¡Si! Ella mientras escribe "busca lo absoluto, mientras otros solo encuentran cosas" (Novalis, 2010, pág. 19) (¡Vaya por eso el mundo está lleno de cosas!) ¿Qué es lo que importa en esta acción?" El registro de lo que parece invisibilizarse, como el hielo derritiéndose, las manos diciendo adiós en la distancia, los pétalos de las flores desprendiéndose, o cómo los recuerdos se olvidan, todos unos fenómenos inscritos en pequeñas cartas abiertas y sin destinatarios, ya que ella espera encontrarlos desprevenidamente y en silencio, en un día como hoy, como mañana o como pasado mañana, mientras la vida sigue.

Lindy María Márquez H
Docente Facultad de Artes

Entrelíneas. Mixta (Acrílico grabado con texto), dimensiones variables, 2024

Pensamientos postales

Mixta (papel pergamino, pétalos de flores intervenidos con texto), 10 x 15 cm c/u, 2024

JUAN RESTREPO

1989, Medellín

@Juan.rtpo

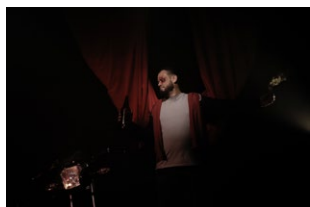
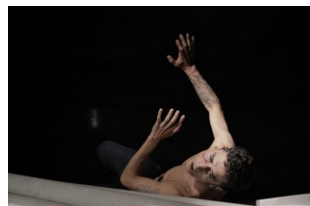

juanrtpo@gmail.com

La obra de Juan Restrepo explora su sustrato desde varios flancos. Realidades cercanas de las que extraer material, tanto como posibilidad expresiva en soporte y medio, en conceptos o preguntas desde las cuales navegar.

Es en esencia su barrio, la materialidad que brindan las realidades, los recorridos, no solo espacial y temporal, sino dentro de las vidas y experiencias de quienes lo habitan, su vecindario, las amistades forjadas en el caminar y en el preguntarse por los contextos sociales circundantes, es lo que permite ampliar justo la relación con el espacio y el tiempo para llegar a momentos reflexivos donde estos conceptos mutan en diferentes posibilidades.

En paralelo también encuentra una exploración de soporte, materiales y medios, no solo desde la técnica o el recurso de lenguajes cercanos como el cine, el video, la narrativa, el dibujo, la escritura, la experimentación, la creación y modificaciones de las imágenes, sino de la maleabilidad de éstos y el diálogo con la sustancia

que sustrae de la cotidianidad. Por eso en momentos la ficción escapa de su mirada cinematográfica y se convierte en cuadro vivo de una instalación, o terminan las ficciones talladas en diferentes soportes. O casos donde la cercanía a la documental de su mirada cinematográfica se desliza en abstracciones escultóricas que se funden con los materiales encontrados en sus recorridos, o más que encontrados, ya que siempre están presentes, rescatados del silencio de lo común y vueltos otras formas, recursos y expresiones a través del diálogo con sus preguntas y en el encuentro con las realidades de su sustrato: la vida imposible de silenciar en los barrios, que brota y se pierde desbocada a diario y de la cual, sintiendo imposible alejarse, termina por sumergirse para cuestionarla, homenajearla, fragmentarla. Buscando miles de nuevas formas, más que para su obra, para quienes en su barrio hacen vida en la cotidianidad que tanto nos interpela.

Gustavo A. Anaya

Director de Arte y realizador audiovisual

Arsenal. Escultura hecha con escombros, 10 piezas de 3x10x18cm y 2 piezas de 3x17x65cm, 2024

El Cielo es nuestro. Video (3 piezas), 00:04:00, 2024

**DANIEL
RUIZ**

1999, Pereira

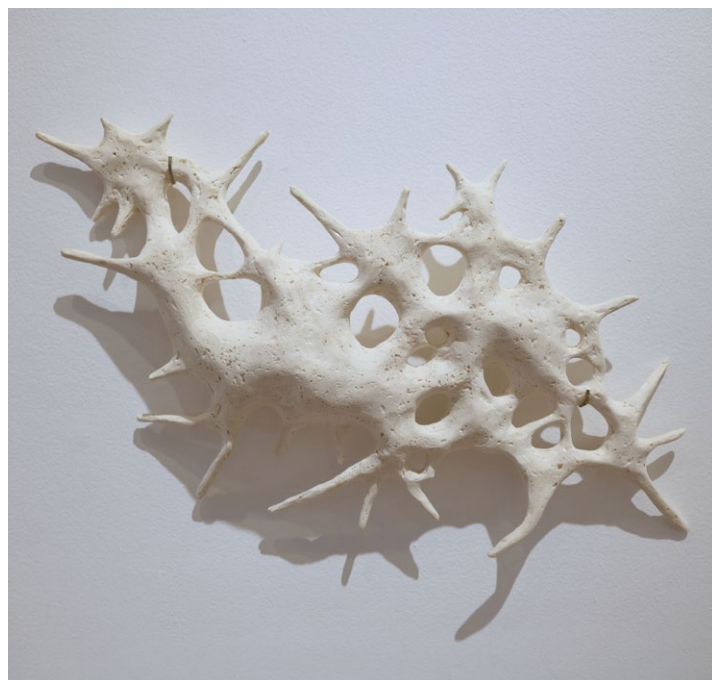
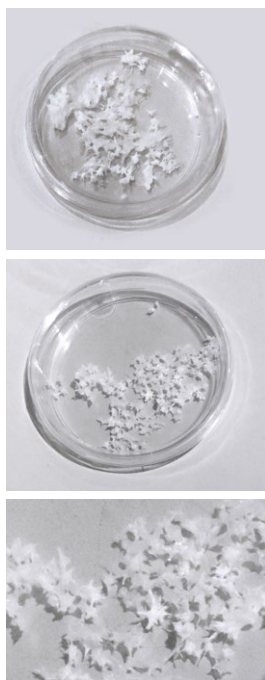
@_nadaniel

La muerte de un paisaje

*Cuando uno tira de una sola cosa en la naturaleza,
se encuentra que está conectada al resto del mundo.*
(Muir, 2011, pág. 200)

El proyecto *Criopaleontología*² traza una cartografía sensible y crítica que se origina en la memoria de un paisaje afectivo de Daniel Ruiz, quien creció en una región de los Andes colombianos con presencia de nieves perpetuas; un fenómeno paradójico en el trópico que el autor interpreta como una anomalía poética. Adoptando la gramática de un expedicionario naturalista, integra en su obra imágenes de archivos de viaje, representaciones subjetivas de la nieve a través de una amplia experimentación con polímeros y una estructura orgánica que plantea una ficción sobre los vestigios óseos de un glaciar extinto. El entramado de signos y convenciones narrativas del Museo de Ciencias Naturales ilustra un paisaje interpretado que se conecta con el concepto de postnaturaleza, donde la relación entre la humanidad y la naturaleza se vuelve indisoluble, fusionando el cuerpo con el paisaje.

Entre materia y forma, entre paisaje y no-paisaje, emerge un relato expandido y distópico donde Ruiz traduce

las consecuencias del cambio climático en el deterioro de los paisajes y reflexiona sobre la responsabilidad de la industrialización y la explotación sin control de los recursos naturales. Además, comprende los vínculos íntimos entre paisajes, cuerpos y la noción de muerte. Sin embargo, este enfoque expresivo se sitúa en un contexto aparentemente irrelevante para la humanidad, que suele centrarse y alarmarse principalmente por el deshielo de los polos. Su propuesta parece una sinécdoque, un intento decolonial de valorar un paisaje propio desde el cual problematizar la severidad del calentamiento global.

Pero más allá de ser un gesto político de denuncia, este proyecto es una declaración de existencia en un paisaje moribundo, que nos invita a contemplar nociones de registro entre realidad y ficción, para configurar una imagen del mundo de la que debemos dudar, pues no sabemos si lo que está allí afuera es un paisaje de la memoria preservado en una postal o un territorio que aún podemos explorar.

Fredy Alzate
Magíster en Artes Visuales

2. Como señala el autor el término *Criopaleontología* surge de la conjunción del prefijo "Crio" en griego "Frío", utilizado en "Criósfera" palabra que describe las partes de la superficie de la Tierra donde el agua se encuentra en estado sólido. Y "Paleontología", rama de las ciencias naturales que se encarga del estudio de los seres vivos que habitaron la Tierra en épocas geológicas pasadas, a través del análisis de los restos fósiles.

Criopaleontología, La muerte de los glaciares tropicales.
Instalación, dimensiones variables, 2023-2024

**JUAN DAVID
SALINAS**

1998, Líbano
Tolima

@salinasjd98

davidsalinasquintero
@gmail.com

Memorias entramadas

Cada uno tenía su pasado cerrado en sí mismo, como las hojas de un libro conocido por su título, pero que raramente se leía.

(Woolf, 2007, pág. 50)

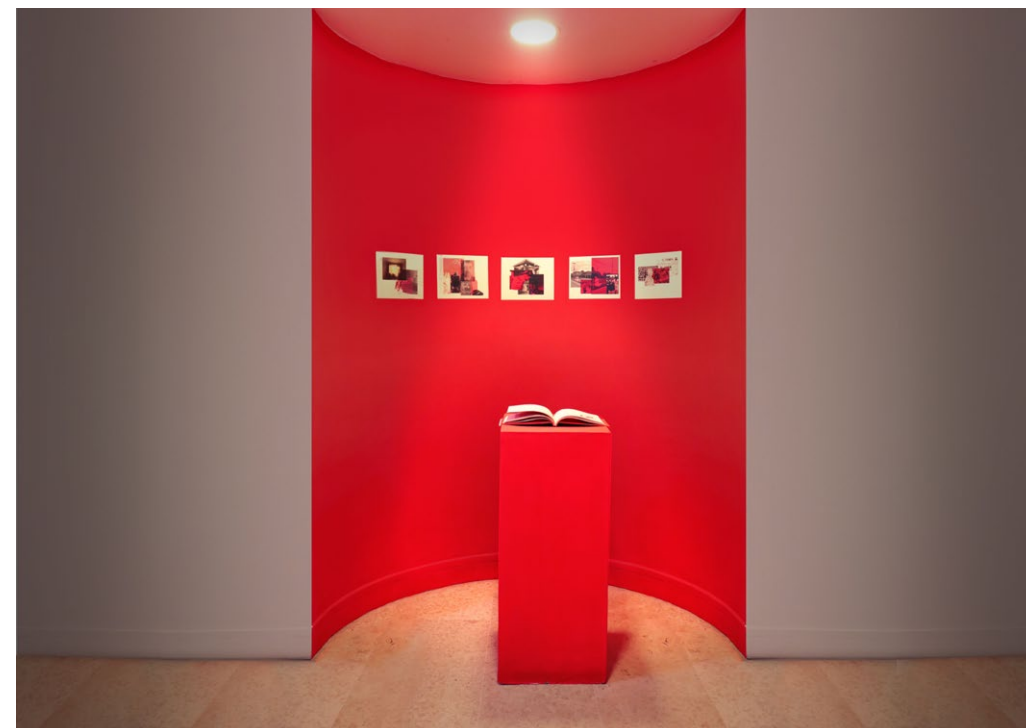
Desde una distancia contemplativa, a veces observando con detenimiento el proceso artístico de Juan David, logro comprender y percibir su esfuerzo por dejar una huella tangible, algo que pueda ser contemplado por otros, pero que a su vez conserve su esencia, su impronta, por más sutil que sea. En este libro de artista titulado *Memorias Entramadas*, Juan David se aventura por primera vez a desvelar un fragmento de sus experiencias vividas, sus recuerdos, en un contexto cargado de la violencia que muchos hemos experimentado y que muchos aún guardamos en silencio. Es quizás una de las pocas ocasiones en las que he llegado a conocer su perspectiva, su modo de recordar los ecos del pasado.

Se sumerge en la idea de que un evento traumático puede forjar una memoria colectiva que, a su vez, es también una memoria individual. A través de esta obra, sugiere que, aunque varios compartan el mismo evento doloroso, cada uno lo enfrenta y lo recuerda de manera única.

Memorias Entramadas evoca su "álbum" familiar, donde lo que nos muestra es el eco resonante de sus recuerdos, en un intento de despojarse de esa carga que ha llevado consigo todos estos años, abriéndose y permitiendo que de alguna manera logren conocerlo mejor.

Anónimo

Memorias Entramadas. Libro de Artista e Instalación, dimensiones variables, 2024

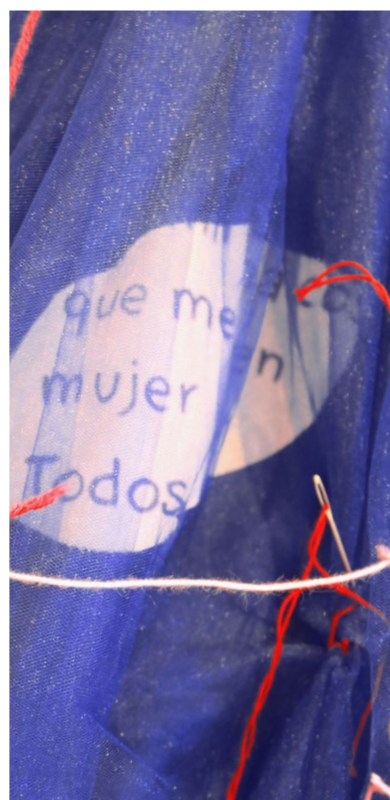
**LUISA
SÁNCHEZ**

1991, Guarne
Antioquia

✉ luisafer1402@gmail.com

Fragmentos, es una reflexión íntima y colectiva sobre la identidad y la conexión humana, así interpreto mi existencia, como un delicado bordado, donde cada puntada simboliza una experiencia, una emoción, un encuentro. En este tejido de mi vida, los lazos que me unen a quienes me han acompañado son evidentes, cada fragmento es una manifestación de nuestra interconexión.

Además, esta pieza, surge de una colaboración con las mujeres de la Casa de la Cultura de Guarne, quienes transformaron sus historias y sentimientos en imágenes y textos cosidos sobre tela. Juntas, creamos un vestido azul, adornado con un velo que lleva, de manera fragmentada, el poema de Gioconda Belli: "Y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer" (1972,37). En este poema, percibo el reflejo de nuestras experiencias compartidas y la esencia de nuestra creación, donde cada línea evoca el entrelazamiento de nuestras vidas y la riqueza de nuestras identidades.

Para mí, ser un "fragmento" significa reconocer que somos piezas únicas en constante evolución, unidas por nuestras historias y conexiones. Entonces, esta obra es una celebración de la belleza de la existencia compartida, un testimonio de nuestro crecimiento y un homenaje a la red de relaciones que nos define, por ello, invito al espectador a ver más allá de la superficie y a encontrar en cada bordado y cada puntada una parte de su propia humanidad.

Luisa Fernanda Sánchez
Estudiante Artes Plásticas

Fragmentos
Mixta (confección de prenda e intervención en costura), dimensiones variables, 2024

Caminar, correr, detenerse, pasar de largo, percatarse o no, mirar para atrás y para adelante, continuar, son las acciones que se hacen para llegar a algún lugar imaginado, recordado, conocido o desconocido, con el fin de saberse allí por un instante, es por eso que el ser humano se la pasa de lugar en lugar a lo largo de su vida, de hecho hay una creencia popular de que este justo antes de morir, deshace pasos por los lugares que le fueron más significativos, es decir vuelve a recorrerlos buscando levantar su registro.

Solo por curiosidad, si pensáramos ¿Cuántos lugares hemos recorrido? ¿Por cuántos quisiéramos volver a pasar? Una posible respuesta llevaría a la casa de infancia o la casa donde se vivió más tiempo, al primer viaje lejos de esta; también al punto en el que se pudo sentir más libre o más atado, a ese grande o pequeño salón donde se aprendió algo trascendental, o donde se pudo sentir la fortuna de estar ahí, quizás viendo la belleza o lo inevitable de la vida. Justamente 15 estudiantes de Artes Plásticas de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, presentan en diferentes medios artísticos, aquellos lugares por los cuales no solo pasaron, recordaron, sino que también conquistaron.

Son aquellos lugares superpoblados (...) donde se cruzaban, ignorándose, miles de itinerarios individuales en los que subsistía algo del incierto encanto de los solares, de los terrenos baldíos y de las obras en construcción, de los andenes y de las salas de espera en donde los pasos se pierden. [Ese mismo] encanto de todos los lugares de la casualidad y del encuentro en donde se puede experimentar furtivamente la posibilidad sostenida de la aventura, el sentimiento de que no queda más que "ver venir" (Auge, 2000, pág. 10).

Es por ello que Mario Agudelo con sus actos de dibujar sin dibujar; Juan Baena con su caminar sin un destino fijo; Carlos Barrios y sus diálogos con el agua; Alejandro García con su encuentro geoló-introspectivo en la oscuridad; Mariana Gómez con los trasegares

que tiene con su maleta de viaje; Juan Guerra con su búsqueda de vivienda; Ana Isabel Hernández con la virtualidad que pide cada vez más realidad, Cécile Kaczerowski con su expedición en y con la naturaleza; Antonia Orozco con la forma de sembrar relaciones; Julio Puentes con su mirada infraganti de la ciudad; Carolina Quiroz con las cartas que buscan destinatario; Juan Restrepo con las personas que lleva a ser personajes en el barrio; Daniel Ruiz con su extrañamiento ante una naturaleza idílicamente fenecida a causa del ser humano; Juan David Salinas con sus recuerdos que buscan ser imagen y Luisa Sánchez con cada puntada propia o de otras mujeres que sobre la tela dejan algo más que hilo, logran configurar lugares silenciosos, abandonados, fenecidos, cotidianos, comunes, en conflicto, ficcionales, mágicos, mnémicos y a un alguien que supo recorrerlos con cuidado para no remover su historia, su paso del tiempo, su convicción al estar aun presente, más cuando en la actualidad se reemplaza un lugar por otro, pero no es se transforme uno en el otro, sino que se debe eliminar para que luego llegue uno nuevo, así es como en un espabilar cambian las calles, los barrios, las ciudades, el campo, los países y el mundo, entonces ¿de dónde tanta insatisfacción con los lugares o más aún con nosotros en ellos? O realmente ¿Cuáles son los lugares que la humanidad está buscando?

En definitiva, *Lugar-Es* no presenta esta insaciable búsqueda, sino el encuentro de aquellos pequeños lugares que, desde sus singularidades, dan cuenta de su inconmensurabilidad.

Lindy María Márquez H
Docente Facultad de Artes

BIBLIOGRAFÍA

Auge, M. (2000). *Los no lugares*. Barcelona : Gedisa Editorial.

Cézanne, P. (1995). *Paul Cézanne, 1839-1906: Pioneer of Modernism*. En U. Becks-Malorny. Germany: Taschen.

Deleuze, G. (1992). *El misterio de Ariadna*. Cuadernos de Filosofía por E. Gutiérrez. <http://deleuzefilosofia.blogspot.com/2007/09/el-misterio-de-ariadna.html>. (298). (E. Gutiérrez, Trad.) Obtenido de <http://deleuzefilosofia.blogspot.com/2007/09/el-misterio-de-ariadna.html>

Maistre, J. (1821). *Las veladas de San Petersburgo*. Madrid: Imprenta de la esperanza

Michaux, H., & Mattoni, S. (2005). *Antología poética: 1927-1986*. España: Adriana Hidalgo.

Muir, J. (2011). *My first summer in Sierra*. En C. Wechsler, *Passages* (pág. 256). United States: Skyhorse Publishing.

Novalis. (2010). *Novalis. La nostalgia de lo invisible*. En A. Pau. Madrid: Trotta.

Pizarnik, A. (2013). *Diarios*. España: Penguin Random House Grupo Editorial .

Woolf, V. (2007). *El cuarto de Jacob*. España: Debolsillo

Yory García, C. (1999). *Topofilia o la dimensión poética del habitar*. Bogotá: Centro Editorial Javeriano.

AGRADECIMIENTOS

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquía

Leidy Viviana Rendón Castrillón

Gabriel Botero Serna

Julián Pedraza Giraldo

Carolina Barros Muñoz

Unidad de Comunicaciones Facultad de Artes

Docentes Facultad de Artes

**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Artes