

SALÓN 13

ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS VISUALES

VOLVER A

DeBora

Catálogo Salón: Estudiantes en Prácticas Visuales: Volver a Débora / Exposiciones estudiantes del VI semestre / Tecnológico de Artes Débora Arango Institución Redefinida - N° 13 (dic. 2024) - Envigado - Sello Editorial Débora Arango, 2024
140 p.: il

ISSN-2619-290X

ISSN-2619-1954 (en línea)

1.Arte colombiano-Exposiciones-Catálogos 2. Artes visuales-Exposiciones-Catálogos 3. Artes plásticas-Exposiciones-Catálogos

4. Artes visuales-Envigado (Colombia) I. Tecnológico de Artes Débora Arango Institución Redefinida.

709.86 (Dewey)

S175

Catalogación en la Publicación - Biblioteca Jesús Mejía Ossa - Tecnológico de Artes Débora Arango Institución Redefinida

Catálogo Salón 13 compila los resultados de procesos de investigación creación de los estudiantes de la Técnica Profesional en Creación de Objetos para las Prácticas Visuales y la Tecnología en Gestión y Producción Creativa para las Prácticas Visuales, compartidos a la comunidad a través de las exposiciones del PFI del 2024-1.

Exposiciones:

PROYECTO FORMATIVO INTEGRADOR (PFI) 2024-1

13° SALÓN DE ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS VISUALES

El 13° Salón de estudiantes en Prácticas Visuales PFI “VOLVER A DÉBORA”, se inauguró el 7 de junio y se desmontó el 30 de septiembre de 2024. Lugar: Casa Museo Ditaires, Itagüí.

La exposición “Mirar Adentro”, de los estudiantes de 6° semestre de la Tecnología en Gestión y Producción Creativa para las Prácticas Visuales. se inauguró el 16 de mayo y se desmontó el 14 de junio de 2024.

Líderes del Proyecto Formativo Integrador

Juan Felipe Pérez Taborda - Líder Producción.

Néstor Raúl Pérez Ramírez - Líder de Investigación.

Carlos Alberto Rúa Puerta - Líder de Gestión.

Docentes acompañantes en las unidades de formación

Maximiliano Nulchis Graffitti

José Gabriel Sanín Williamson

Juan Felipe Pérez Taborda

John Mario Montoya Ramírez

Juliana Pizarro

Jackeline Ortiz

Augusto Jaramillo Costa

Juan David Berrio Guerra

Julián Ramírez Ortiz

Néstor Raúl Pérez Ramírez

Diego Toro Rojas

Carmen Cecilia Álvarez Mazo

Mayerly Vargas Palacio

Laudith Vila Solano

María Elena Restrepo Zabala

Jorge Andrés Marín Vásquez

© Tecnológico de Artes Débora Arango Institución Redefinida

Rector

Juan Carlos Mejía Giraldo

Vicerrectora Académica

Paola Cristina Gómez Cano

Decano Prácticas Visuales

Carlos Alberto Rúa Puerta

Comité de Publicaciones

Paola Cristina Gómez Cano - Vicerrectoría Académica

Laura Carolina Torres Enk - Subdirección de Investigación

José Octavio Castro Bedoya - Facultad de Prácticas Escénicas

Juan Sebastián Gil Gil - Facultad de Contenidos Audiovisuales y Digitales

David Esteban Valencia Espinosa - Facultad de Gestión Creativa

Carlos Alberto Rúa Puerta - Facultad de Prácticas Visuales y Multimediales

Rodrigo Esteban Vélez Murcia- Facultad de Prácticas Musicales y Sonoras

Óscar Darío Montoya Gómez- Comunicaciones

Helí Arias Sánchez – Biblioteca

Comité Editorial de este número

Juan Felipe Pérez Taborda

María Elena Restrepo Zabala

Néstor Raúl Pérez Ramírez

Obra en carátula

Autor: Paula Andrea Jiménez García

Técnica: Óleo sobre lienzo

Registro fotográfico del catálogo

Augusto Jaramillo Costa

Jorge Andrés Marín Vásquez

Diseño y diagramación

María Elena Restrepo Zabala

Jorge Andrés Marín Vásquez

Corrección de textos

Gabriel Jaime Lopera Maya

Grupo de Investigación: Prácticas Artísticas en Contexto

Línea de Investigación: Imagen y Mediaciones

Código de proyecto: PFI-69-2024

Editado y publicado en diciembre de 2024 por

© **Sello Editorial Débora Arango**

Calle 38 Sur #44-120, Envigado (Antioquia, Colombia)

Laura Torres Enk

Directora Sello Editorial Débora Arango

investigacion@deboraarango.edu.co

Gabriel Jaime Lopera Maya

Coordinador Sello Editorial Débora Arango

publicaciones@deboraarango.edu.co

Los contenidos aquí publicados son responsabilidad de los autores. Prohibida la reproducción total o parcial en cualquier medio o para cualquier propósito sin la autorización escrita del Sello Editorial Débora Arango.

Sello Editorial

Débora Arango

Catálogo Salón / y Exposiciones VI semestre	Envigado, Antioquia	No. 13	pp. 1-140	diciembre	2024	ISSN-2619-290X ISSN-2619-1954 (en línea)
--	------------------------	--------	-----------	-----------	------	---

“La vida me conmueve de cierta forma, la pobreza, la miseria, la soledad, la injusticia, y eso es lo que yo pinto”

Débora Arango

PÁG.8	Texto Editorial
PÁG.10	Texto Curatorial
PÁG.12	Espacios Expositivos Resultados de Aprendizaje
PÁG.45	Espacios Individuales
PÁG.46	Diana Paola Castro
PÁG.48	Isabella Rincón
PÁG.50	Valeria Luján Mesa
PÁG.52	Manuela Suárez
PÁG.54	Docente Invitado
PÁG.56	Egresado Invitado

PÁG.58 **Residencias Artísticas
Naviera**

PÁG.60 *Rebobinar para aliviar*
Manuela Cardona Bedoya

PÁG.61 *Mudamento*
Marco Londoño

PÁG.64 **Textos de
Estudiantes**

PÁG.70 **Mirar Adentro**
Exposición Colectiva; estudiantes VI
semestre, Tecnología en Gestión y
Producción Creativa para las Prácticas
Visuales

PÁG.120 **Dualidad / Negro**
Exposición Individual
Marlon David Pinzón Mazo
Estudiante VI semestre, Tecnología en
Gestión y Producción Creativa para las
Prácticas Visuales

PÁG.130 **Habitar el gris**
Exposición Individual
Santiago Gutiérrez Londoño
Estudiante VI semestre, Tecnología en
Gestión y Producción Creativa para las
Prácticas Visuales

Editorial

“VOLVER A DÉBORA” es el título del PFI (Proyecto Formativo Integrador) que reúne los resultados de aprendizaje y las salidas ocupacionales de los estudiantes de los programas por ciclos propedéuticos Técnica Profesional en Producción de Objetos para las Prácticas Visuales y la Tecnología en Gestión y Producción Creativa para las Prácticas Visuales durante el semestre 2024-1.

Esta muestra, se materializa en términos de objetos que configuran procesos de estudio desde la forma, la estructura y la función, así como la dimensión tecnológica y sociocultural de los mismos.

Dichos objetos muestran también un horizonte estético como fondo conceptual, que refleja procesos críticos y reflexivos del estudiante consigo mismo y con su entorno de interacción. Para esta versión, el ejercicio consciente de observación crítica y reflexiva por parte de los estudiantes se centra en indagar, reconocer y valorar a Débora Arango en sus dimensiones

humanas y estéticas, para resignificarla en las distintas propuestas objetuales.

“VOLVER A DÉBORA” invita a un viaje por el tiempo, donde se mira el pasado en clave del presente para proyectar el futuro.

“VOLVER A DÉBORA” implica reconocer a la maestra desde sus posturas éticas, políticas y estéticas a través de su obra hoy, como caja de resonancia vital para las nuevas sociedades.

Carlos Alberto Rúa Puerta
Decano Facultad de Prácticas Visuales y
Multimediales

Texto curatorial

“... Amo todo aquello que despierta en mí alguna emoción. No puedo pintar por pintar solamente; tengo que ver algo. Puede ser que en este detalle de ‘ver algo distinto’, a lo menos en querer verlo, estribe mi personalidad artística” (palabras de Débora Arango, Banco de la República y Museo de Arte Moderno, 1984, pp. 55-56).

En la obra de Arango convergen una serie de elementos que surgen de su particular concepción del mundo. Comprometida con advertir y resaltar temas universales de la humanidad, Débora buscó señalar los márgenes de una sociedad estéticamente idealizada. En su práctica visual se enfrenta a las convenciones éticas, estéticas y políticas de su tiempo en forma revolucionaria. Señala sin pudor alguno aspectos de la vida social colombiana como lo político, el cuerpo, la mujer, la violencia, la religión, la naturaleza y la pobreza, entre otros. “VOLVER A DÉBORA” se convierte así, en una invitación a revisar estos temas, a leer nuestros contextos y a cuestionar esas formas de poder

y valores éticos y estéticos de la sociedad en la que vivimos. Es una provocación a emplear una mirada aguda y perspicaz que nos permita presentar artísticamente nuestra propia identidad. En este sentido la autora, Bedoya, M. (2014) resalta lo siguiente:

La propuesta artística de la pintora antioqueña es un claro ejemplo de las narrativas y estéticas en pugna, las que se construían a partir de visiones hegemónicas del poder político tradicional y resistencias que algunos sectores de la sociedad colombiana manifestaban hacia ella. Sus trazos gruesos, figuras idealizadas, superficies amplias y rasgos desenfocados celebraban el cuerpo y sexo femenino. Pero también constituían una postura clara sobre las condiciones apropiadas para trabajar, vivir y actuar en libertad, en donde lo importante no solo es “(...) hacer una obra de arte, sino que también es esencial cuestionar la(s) condición(es) de nuestras vidas, la forma en que nuestras vidas son producidas” (Mignolo, 2010. p. 40).

“VOLVER A DÉBORA” no es solo una exposición; es un diálogo intergeneracional, una conversación continua con una artista que desafió y sigue desafiando las normas de su tiempo. Invitamos a todos a sumergirse en este viaje de descubrimiento y reflexión, y a encontrar en la obra de Débora Arango una fuente de inspiración para cuestionar y construir nuestra realidad a partir de la creaciones visuales de los estudiantes del Tecnológico de Artes Débora Arango como estrategia para resignificar su mundo desde las prácticas artísticas en contexto.

Líder de investigación: Nestor Raúl Pérez
Líder de producción: Juan Felipe Pérez
Líder de gestión: Carlos Alberto Rúa Puerta

CASA MUSEO DITAIRES

ESPACIO
EXPOSITIVO

1

2

4

- 4 María Paulina Carmona
"Estrechez de corazón"
Óleo sobre lienzo
100 x 80 cm
- 5 Verónica María Tejada
"Ruinas de una esperanza"
Pintura acrílica
50 x 35 cm
- 6 Salomé Ruiz Marín
"Erosión de la forma"
Pintura al óleo
35 x 50 cm

1 Salomé Álvarez Trespalacios
"Semillas"
Acrílico sobre lienzo
50 x 70 cm

2 Madelyn Ledezma
"Liber"
Pintura al óleo
50 x 70 cm

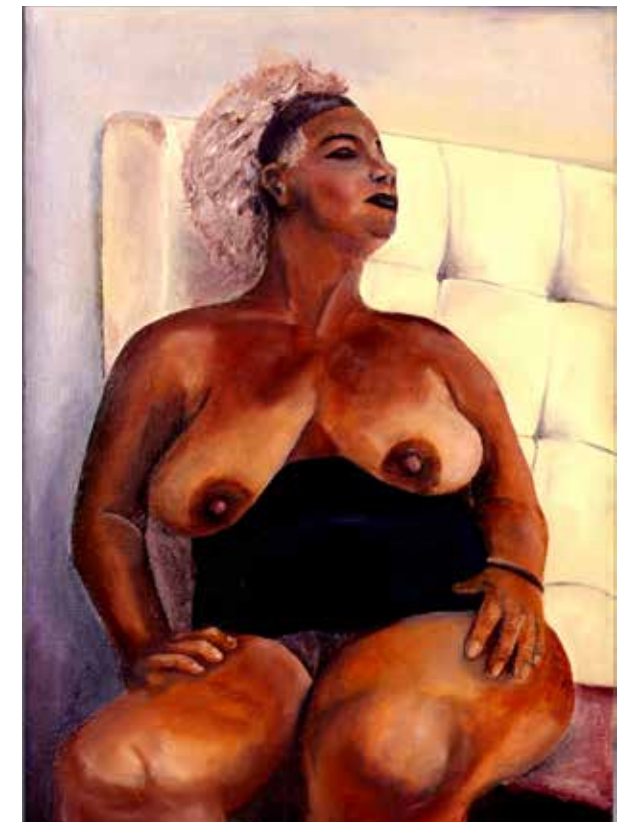
3 Juan Felipe Cardona Cacante
"Sono un creatore di lacrime"
Pintura al óleo
50 x 60 cm

3

5

6

7

7 Jeniffer Estefany Vallejo Quintero
"Jugar no es divertido"
Pintura expandida
35 x 35 cm

8

8 Jeniffer Estefany Vallejo Quintero
"Familia"
Pintura expandida
35 x 35 cm

9 María Isabel Quintero Henao
"Clamor de libertad"
Acrílico sobre lienzo
50 x 40 cm

9

10 Manuela García Urzola
"Las Caucasianas"
Óleo sobre lienzo
120 x 86 cm

10

16

11

11 María Paulina Henao Vásquez
"Entre hostilidades y poder"
Pintura acrílica
50,8 x 40,6 cm

12 Sofía Arango
"La abuela"
Acrílico sobre lienzo
35 x 50 cm

13 Ana Sofía Castro López
"Bodegón campesino"
Óleo sobre lienzo
85 x 45 cm

14 Diana Cristina Toro Peña
"Provenza"
Óleo sobre lienzo
56 x 71 cm

12

13

14

17

15 Carolina Alcaraz Restrepo
"Temor de dios"
Pintura sobre lienzo
1.65 x 1.75 cm

15

16 Ana Sofía Pulgarín Montoya
"Niña madre"
Óleo sobre lienzo
35 x 50 cm

16

17 Yara El Zein
"El séptimo don del espíritu santo"
Oleo sobre lienzo
1.20 x 60 cm

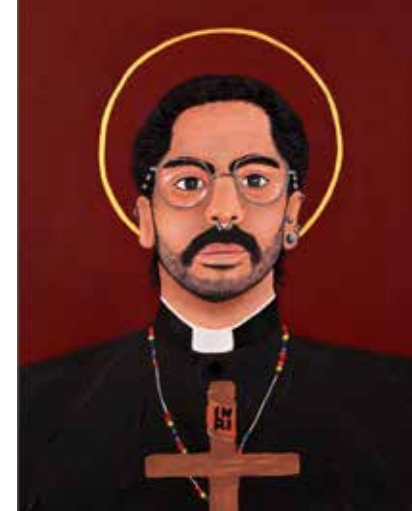

17

18 María Fernanda Tibocha Ospina
"Calladita te ves más bonita"
Oleo sobre lienzo
70 x 100 cm

18

19

20

21

19 Juan Sebastián Flórez Pino
"Arcoiris de la devoción"
Pintura acrílica
50 x 37 cm

20 Isabel Osorio Bolívar
"Memorias de una conexión"
Pintura acrílica
100 x 70 cm

21 Ana Sofía Restrepo Benítez
"Observert"
Óleo sobre lienzo
80 x 100 cm

22

22 Manuela Suárez Chalarca
"Sombras de belleza"
Pintura mixta
90 x 90 cm

23

24

26

23 Sara Sepúlveda Arango
"Color del ser"
Pintura acrílica
35 x 50 cm

24 María Isabel Quintero Henao
"Turismo del horror"
Pintura expandida
50 x 40 cm

25 Sarah López Escobar
"Pesadilla Americana"
Pintura mixta
35 x 50 cm

25

27

26 Salomé Álvarez Trespalcios
Serie: Ausencias inolvidables
Dibujo
22 x 17,5 cm

27 Carolina Alcaraz Restrepo
"Temor de dios"
Pintura
70 x 100 cm

28 Juan Felipe Acosta Álvarez
 "La Dama de Barrio Triste"
 Dibujo en carboncillo
 48 x 35 cm

29 Anthony Amaya López
 Serie *Oro en polvo*
 Dibujo mixto
 26 x 36 cm

29

28

22

30

31

30 Ana Sofía Bedoya García
 Serie *El diablo nunca duerme*
 Dibujo mixto
 17 x 20 cm

31 Valentina Campillo Acosta
 "Problemáticas Sociales y Mentales"
 Dibujo en carboncillo
 54 x 39 cm

23

32

32 Michelle Dahianna Villa Alzate
Serie *Falsedad*
Dibujo en lápices de colores
33 x 25 cm

33 Santiago Cardona Mesa
"Infancia del hambre"
Dibujo
25 x 35 cm

33

34 Sara Alzate Sierra
Serie *Amigos de la calle*
Dibujo
34 x 30 cm

35 Ana Sofía Pulgarín Montoya
"Íntimo"
Dibujo en grafito
35 x 25 cm

34

35

36

36 Ana Sofía Bedoya García
"El silencio del poder"
Escultura
32 x 14 x 14 cm

37

37 Sara Correa Acosta
"¡Maldita comodidad!"
Escultura
17 x 18 x 23 cm

38

38 Kenia Meliza Córdoba Palacios
"Cops - trash"
Escultura
17,5 x 15 x 18 cm

26

39

39 Diana Cristina Toro Peña
"Belleza no esbelta"
Escultura
9 x 9 x 20 cm

40

40 Verónica María Tejada Espinosa
"La paloma de la paz"
Escultura
21,5 x 12 x 7,7 cm

27

41

41 Cristian Cartagena Agudelo
"First memory"
Escultura
24 x 10 x 10 cm

42

42 Ruth Yamel Arroyave Restrepo
"Mujer emergiendo de la ciudad"
Escultura
28 x 19 x 145 cm

43

44

43 Alejandra Marcela Patiño Úsuga
"Olvido ancestral"
Escultura
23 x 9 x 9 cm

44 Juan Esteban García Delgado
"Sumisión"
Escultura
17,5 x 9 x 8,8 cm

45 Vincent Yépez Samper
"Prisioneros del progreso"
Escultura
24 x 9 x 9 cm

45

47

46

46 Paula Thalía Rueda
"Las que nos quitaron"
Ensamble
40 x 20 x 15 cm

47 Juliana Montoya Jaramillo
"Pain"
Ensamble
50 x 30 x 10 cm

48 Andrés Felipe Castrillón Ochoa
"El Ladrón"
Gigantismo
34 x 35 x 60 cm

48

49

49 Paula Andrea Jiménez García
"Violencia Estética"
Ensamble
100 x 40 x 25 cm

50 Manuela García Urzola
"¿Cuántas?"
Escenografía
90 x 50 x 15 cm

51 María Fernanda Tibocha Ospina
"Hasta aquí, señorita"
Ensamble
123 x 54 x 22 cm

50

51

52

52 María Isabel Quintero Henao
"Clamor de libertad"
Escultura
27 x 16 x 17 cm

53 Valentina Campillo Acosta
Mujer rompiendo estereotipos
Escultura
25 x 25 cm

53

54

55

54 Ana Sofía Bedoya García
"El silencio del poder"
Escultura
32 x 14 x 14 cm

55 Sin nombre
"Sin título"
Escultura
30 x 25 x 10cm

56 Sofía Arango
"Sin título"
Ensamble
45 x 30 x 20 cm

56

57 Ana Sofía Restrepo,
"Sin título"
Diseño de espacios
60 x 40 x 25 cm

57

58 Ana Sofía Bedoya García
"Sin título"
Diseño de espacios
47 x 30 x 25 cm

58

59

59 Salomé Álvarez Trespalacios
"Baby Girl"
Vitrinismo
45 x 44 x 24 cm

60 Ruth Yamel Arroyave Restrepo
"Mujer pluscuamperfecta"
Vitrinismo
35 x 35 x 30 cm

61 Samara Montoya
"Artes oscuras"
Vitrinismo
45 x 40 x 20 cm

60

61

62

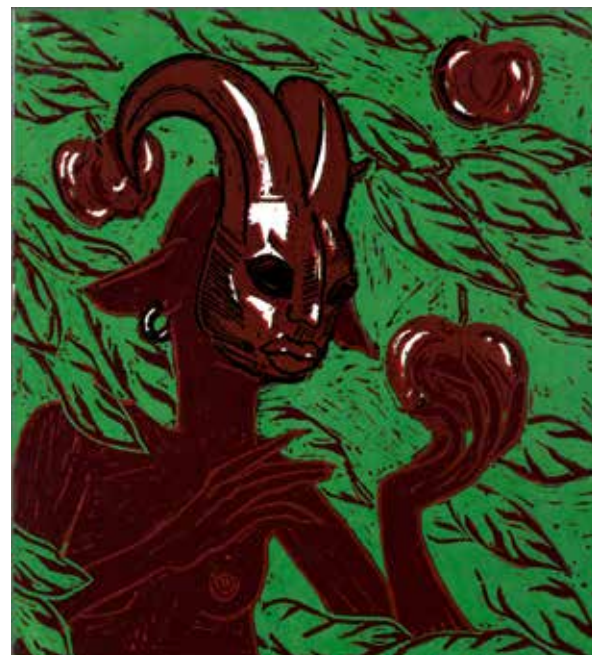

63

62 Carolina Alcaraz Restrepo
"Rey rata"
Grabado
35,5 x 25 cm

63 Ana Sofía Restrepo Benítez
"Lo que nos rodea"
Grabado
25,5 x 20,5 cm

64 Isabel Osorio Bolívar y Mariana
Ospina Orrego
"Pecado original"
Grabado
25 x 30 cm

64

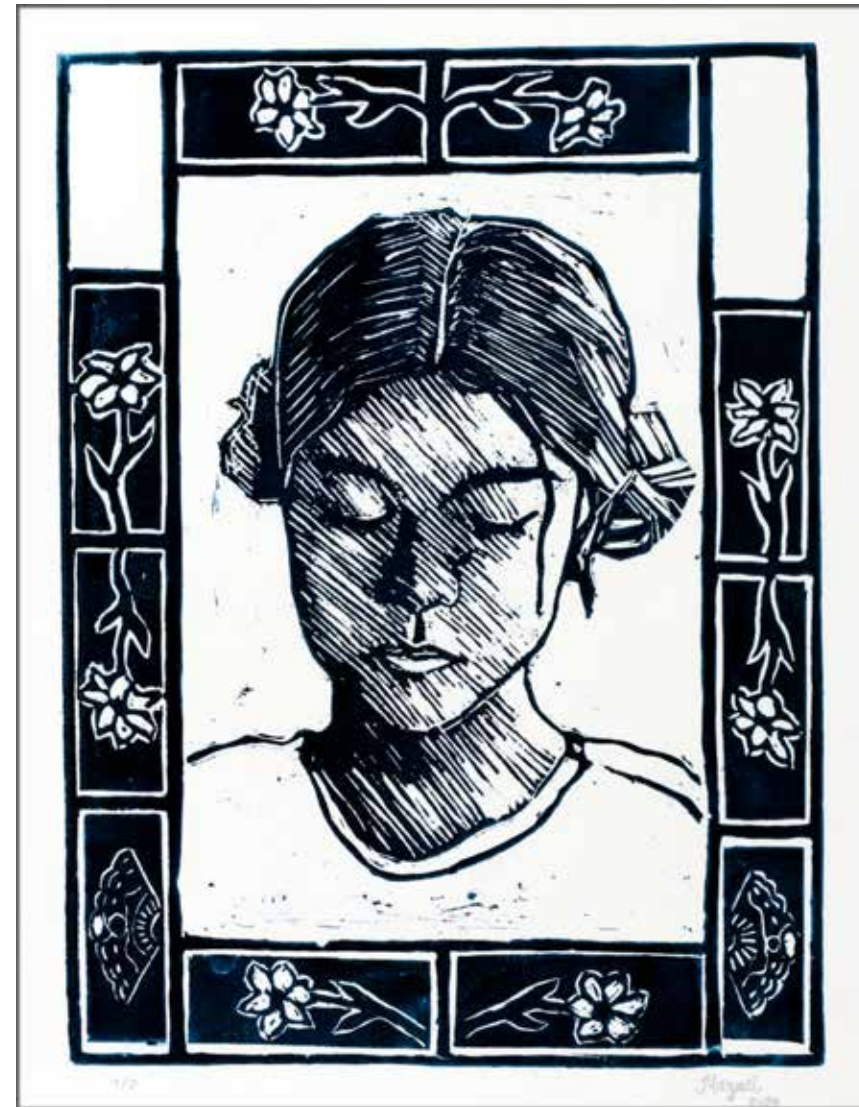
65

66

65 Manuela García Urzola
"Plegarias en la ausencia"
Temple sobre MDF
50 x 35 x 3 cm

66 Isabel Osorio Bolívar
"Virgen callejera"
Fotografía digital
30 x 40 cm

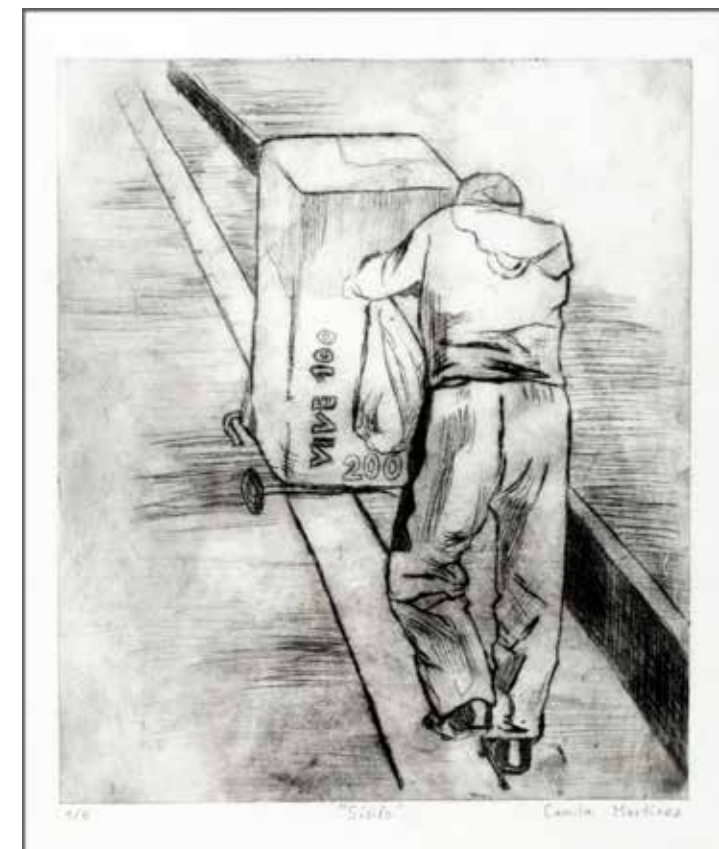
67 Manuela García Urzola
"Mariana"
Grabado
36 x 30 cm

67

68 Mariana Ospina Orrego
"Ratoniando Sataniando"
Grabado
23 x 35 cm

68

69 María Camila Martínez Montoya
"Sísifo"
Grabado
30 x 37 cm

69

70 Laura Rosso Osorio
"Sin título"
Dibujo digital
35 x 50 cm

70

71

72 Ana Isabel Ángel Sepúlveda
"Sin título"
Dibujo digital
35 x 50cm

72

73 Salomé Ruiz Marín
"Reinterpreteación"
Dibujo digital
35 x 50cm

73

74

74 Paula Andrea Jiménez
"Sin título"
Fotografía digital

75

75 Valerí Palacio Arteaga
"Sin título"
Fotografía digital

76

76 Laura Sofía Jaramillo
"Sin título"
Fotografía digital

77

80

77 Ana Sofía Restrepo Benítez
"Sin título"
Fotografía digital

78

78 Luis Antonio López
"Sin título"
Fotografía digital

79

79 Carolina Alcaraz Restrepo
"Sin título"
Fotografía digital

80 María Camila Chaverra
"Sin título"
Fotografía digital

Animación 2d

1. Maria Camila Martínez, Mariana Ospina, Luis Flores, Érika Barrios, Felipe Ogaza, Sofía Ramírez, Valentina Zuluaga, Susana Rave, Jhojan Pérez, Carolina González, Carolina Alcaraz, Ana Sofía Restrepo, Estefanía Valera, Maye, Alejandro Velásquez, Darío Puerta, Isabel Osorio, Juan José Buitrago, Daniel Galvis, Kevin López, Santiago Lopera, Emmanuel Hernández, Manuela Suárez, María José Rendón, Felipe Cardona, Manuela García, Yara El Zein, María Fernanda Tibocha, Salomé Vallejo, Viviana Vélez, Karen Córdoba, María Gallo.

Introducción al video

1. Valeri P. Arteaga, Estefanía Valera Montoya, Darío Gilberto Puerta, Kevin Alejandro López, María Fernanda Tibocha, María Camila Chaverra, Juan Daniel Díaz, Luisa González, Juan José Avendaño, Sebastián Samudio, Alejandro Velásquez, Ana Sofía Restrepo, María Paulina Carmona, Thomas Vélez, Manuela García, Emmanuel Ramírez, Juan José Buitrago, Salomé Vallejo, María Camila Martínez, Luis Antonio Flores, Valeria Vargas, Mariana Ospina, Santiago Lopera.

Fundamentos del video

1. Alejandro Agudelo Bolívar, María Fernanda Benjumea Velásquez, Joyce Wanda Coradine Fuentes, Adelaida Galeano Carmona, Ana Ximena Gil Peláez, Manuela Giraldo Fuentes, Sharid Gómez Barrera, Santiago Gutiérrez Londoño, Sara Sofía Mejía Delgado, Daiana Peña Carrillo, Marlon David Pinzón Mazo, Stephanye Valencia Restrepo, Título: "Pim Pum Pam La calle." (Video. 40:59 min.) Tema del video: La ciudad, Videoarte.

1. Vídeo completo

Espacios Individuales

Los proyectos individuales son una muestra de la diversidad temática y creativa de los estudiantes de Prácticas Visuales del Tecnológico de Artes Débora Arango. Cada propuesta que contemplamos es una puerta abierta a una perspectiva única y una necesidad creativa singular. La diversidad de temas y técnicas es un reflejo de la riqueza de sus experiencias, sus culturas y perspectivas, pero además, es un testimonio de la versatilidad, capacidad técnica y recursividad lograda a través de la formación académica en el programa Técnico Profesional en producción de objetos para las prácticas visuales. Cada estudiante ha aprovechado una amplia gama de herramientas y recursos técnicos para llevar a cabo sus proyectos creativos. Cada uno de ellos ha explorado sus propias pasiones y preocupaciones, permitiendo que sus productos artísticos hablen en voz alta sobre lo que los impulsa en el mundo.

Jhon Mario Montoya Ramírez

Docente Planta

Facultad de Prácticas Visuales y Multimediales

Diana Paola Castro

Mujer. El rol que se resiste a ser leído

La mujer en su rol maternal está inmersa en estas pinturas, saturadas de colores vibrantes y emocionales. Abarcan sentimientos de melancolía, entusiasmo y serenidad.

Buscando capturar la riqueza emocional y visual de este rol, cada matiz cuenta una historia de amor y desafíos.

Técnica: Pintura acrílica
@artdcastro

Isabela Rincón Acosta

Caleidoscopio de alegrías

La infancia, un universo de tiempos suspendidos, un lienzo donde se dibujan los trazos que esculpen nuestro ser. En sus sutiles matices se entretrejen los hilos de la personalidad, la sensibilidad y el carácter que nos guiará en el devenir de los años. Descubrir destellos de felicidad entre los recuerdos infantiles es un acto de sanación, un retorno al hogar del alma. Cada fotografía del pasado se convierte en un portal hacia la nostalgia, permitiéndonos revivir momentos como si el tiempo se detuviera. En esos pequeños fragmentos del ayer, hallamos la clave para abrazar nuestra historia, comprendiendo los desafíos y las alegrías que moldearon el alma que somos ahora.

Instalación
@isa_rincon.a

Valeria Luján Mesa

Con los pies en la Tierra

La narrativa fotográfica *Con los pies en la Tierra*, juega con los conceptos de la Tierra como planeta pero a su vez como elemento natural. En las piezas, puedo reflexionar sobre mi relación con la naturaleza. Es una parte fundamental de mi vida y mi identidad; es un espacio de refugio, introspección, catarsis, inspiración o simplemente de existencialismo.

Mediante la fotografía puedo encontrar una forma de explorar y entender mi conexión, documentando mis experiencias que evocan una variedad de emociones, pensamientos y sensaciones. Para esto, se subliman las fotografías en tela, sobreponiendo en otro tipo de tela translúcida un texto con tinte poético plasmando los pensamientos y emociones que me surgen en cuestión a dicha relación. Finalmente, van ensambladas en un trozo de tronco de árbol.

Instalación
@vlujanm_

Manuela Suárez

Feminidad de hierro

Flores de metal creciendo en el concreto, un ambiente áspero para el crecimiento. Flores que se adaptaron a su ambiente y se colcieron más fuertes que él. Bloques de cemento pigmentados y flores en alambre quemado, mostrando cómo a la mujer la estandarizan y se pretende que cumpla con ciertas idealizaciones de la sociedad, mostrando cómo todas somos diferentes, cómo podemos cambiar y salirnos de los estándares, poder hacerlo sin ser señaladas, juzgadas y acosadas. Poder ser nosotras con naturalidad.

Escultura
@su_artesana_

Bajo la carne

Este ejercicio plástico, propone la necesidad de reconocer la imagen como posibilidad narrativa de las angustias humanas. Argumenta, desde ella, que las huellas que van quedando en un esfuerzo ingente por no dejar pasar de largo todo lo que permea la existencia, son vitales a la hora de generar memoria, memoria que también queda inscrita en el cuerpo, en la piel, en la carne. La propuesta invita al espectador a mirar el cuerpo sin literalidades institucionales, a reflexionar sobre aquello que oculta la piel. Es una exploración por las formas, colores y texturas del cuerpo oculto y borrado, que tiene mucho por contar y expresar, como aquellos espíritus que lo habitan.

La obra busca reescribir lo orgánico, desde la perspectiva del autorretrato, desde la imagen que ella construye de sí.

Docente Carmen Álvarez
Bajo la carne
 Dibujo sobre papel de agua

@tea.artistaplastica

Docente
 Invitado

Mara Botero Pérez
Pintura acrílica

@mara_botero

Involuntario

Olvidar debería ser una decisión o el resultado de una elección consciente, ya que el acto de recordar es una función central para los seres humanos; así nace *Involuntario*, un proyecto que parte de ese acto que no se hace por voluntad propia, olvidar. Olvidar a alguien, eso que amas, algo que te gusta hacer, experiencias, recuerdos de la niñez, olores, sabores, voces, entre otras. *Involuntario* parte de ese temor de olvidar y el saber si esa pregunta que me hice por tanto tiempo -y que me la sigo haciendo, también otras personas se la han hecho, si temen olvidar algo o si sólo es la primera vez que se lo preguntan.

Egresado
Invitado

Residencias Artísticas Naviera

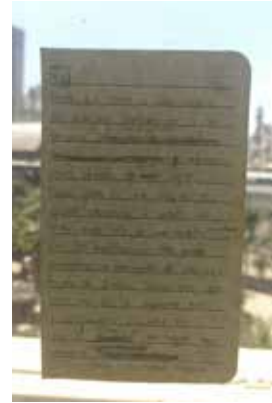
Como parte de un diálogo e intercambio institucional, los programas en Prácticas Visuales del Tecnológico de Artes Débora Arango continúan siendo parte del programa RAN (Residencias Artísticas Naviera) de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, espacio académico que fomenta la experimentación, creación, diálogo y reflexión desde la práctica artística en contexto. Desde el PFI Salón de estudiantes de Prácticas Visuales se seleccionaron los egresados Marco Londoño Diosa y Manuela Cardona Bedoya de la Tecnología en Gestión y Producción Creativa para las Prácticas Visuales como representantes de los procesos formativos institucionales.

Las piezas desarrolladas por los egresados son fruto de una profunda reflexión conceptual que gracias al acompañamiento docente, el diálogo y colaboración entre residentes, y la exploración de materiales y soportes, han podido concretar en un conjunto de objetos e imágenes con una alta carga poética y estética, concretando nuevas oportunidades y capacidades dentro de su práctica creativa, poniendo en cuestión el hacer, el saber-hacer y el saber-saber dentro de este espacio académico que articula un conjunto de Escuelas y Facultades de Arte de la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá.

RAN

Vista general y detalles del montaje en la exposición RAN

Taller dentro de RAN

Rebobinar para aliviar

Manuela Cardona Bedoya

Egresada de la Tecnología en Gestión y Producción Creativa para las Prácticas Visuales

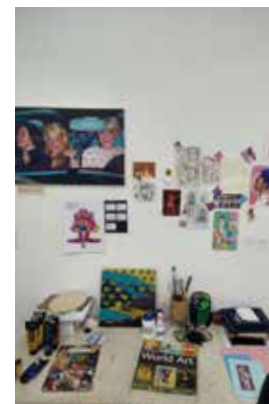

En mi ejercicio de exploración en residencia La Naviera sigue estando latente la necesidad de continuar explorando el legado, la tradición y la costura. A partir de esto, es en ese lugar que habité y convertí en mi taller donde nace la idea de utilizar la materialidad del hilo, bobinas y conos de costura para transmitir y re-explorar el cómo las vivencias de mi abuela se

han transmitido hacia mi madre y de mi madre hacia mí. Llegando así a la concepción de un ciclo donde, para que un cono de hilo se llene, otro u otros deben ceder un poco de su material, debido a esto en algún momento un cono quedará sin hilo pero, aun así, parte de su color, textura y esencia se mantendrá y perdurará en su descendencia.

Vista general y detalles del montaje en la exposición RAN

Taller dentro de RAN

Mudamento

Marco Londoño

Egresado de la Tecnología en Gestión y Producción Creativa para las Prácticas Visuales

La deconstrucción y la exploración del ser revelan distintas dinámicas alrededor del cuerpo y su condición de vulnerabilidad. Desde allí, indago sobre su capacidad de transformación y sus múltiples maneras de manifestarse, sugiriendo reflexiones sobre la construcción de identidad a partir del entendimiento del cuerpo como un ente cambiante.

Abordar la esencia de un ser por medio de la repetición y la serialidad, me permiten mostrar

cómo un cuerpo no se puede definir por medio de una sola visión, generando múltiples percepciones a partir de un mismo individuo, creando diferentes cuerpos que provienen de uno solo. Busco conservar las pieles que se mudan, entender el cuerpo como un espacio habitable donde la materia que lo conforma atraviesa cambios, pérdidas y renovaciones; seres variables que mutan, se transforman, crecen y se fragmentan.

Textos de Estudiantes

Desde versiones anteriores del PFI SALÓN se propone que las unidades de formación de la línea de creación se vinculen a los procesos reflexivos y creativos que se gestan en las unidades de la línea de producción y gestión, apoyando la construcción discursiva del tema propuesto dentro del Proyecto Formativo Integrador de los programas de Prácticas Visuales. Desde ejercicios que observan e interrogan la temática, los estudiantes construyen algunos resultados de aprendizaje que se consolidan en ejercicios de escritura creativa. A partir de estos resultados, se seleccionaron los siguientes textos, que abordan desde miradas personales la ciudad y sus bifurcaciones. Los textos son resultados de las unidades de formación: *Pensamiento Creativo en la Cultura y la Imagen*, de primer semestre; *Semiótica de la imagen y del espacio*, de segundo semestre; y *Estética y estudios visuales*, de cuarto semestre.

Reflexión

Es en la soledad cuando el ser humano es más auténtico y es en los momentos de introspección cuando, de manera inconsciente, como si cayera en un sueño, se adentra tanto en sus propios pensamientos e ideas que logra desconectarse de la realidad circundante. Se desliga, aunque sea momentáneamente, de las normas sociales, lo que se manifiesta en un cuerpo desinhibido, muy auténtico y natural, que de alguna manera, permite la emergencia de toda la animalidad, la emoción y la vulnerabilidad que la vida en sociedad le exige al hombre mantener profundamente silenciada.

Precisamente, lo que busco con mi obra es exaltar esa dualidad fenoménica y metafísica del ser humano que en los momentos de soledad e introspección se revela maravillosamente. Busco, a través del dibujo y la pintura al óleo, plasmar la belleza natural de cuerpos desinhibidos que a través de su efímera e imperfecta carnalidad dejan entrever lo más profundo, pulsional, verdadero, esencial y trascendental del individuo. Para lograrlo es preciso convertirme en un observador cercano

de los procesos espontáneos, o inducidos, de introspección de uno o varios individuos y, teniendo en cuenta que estos procesos se desarrollan de manera tan personal y privada, necesariamente tengo que trabajar con personas muy cercanas a mí, que me permitan ser testigo de esas experiencias tan íntimas sin que yo entorpezca el proceso. Entre mis referentes teóricos están Edmund Husserl quien a través de la fenomenología explica el fenómeno como aquello que aparece o se da a la luz permitiéndome descubrir cómo plasmar en mis obras la experiencia interna del individuo en relación con su cuerpo y entorno. Otro de mis referentes es Sigmund Freud, cuyas teorías inspiraron a explorar las formas en que, en mi pintura, los cuerpos desinhibidos revelan aspectos de la psique humana que permanecen ocultos en la cotidianidad.

Estética y estudios visuales
José Javier Laguado Devia

Reflexión

“Incluso el ser humano más infame, puede emanar belleza”... Creo que encuentro una paradoja: en la infamia yace una chispa que puede brillar, transformando la percepción de lo ruin en algo sublime. Es una expresión a la redención, quizás una oda a la posibilidad latente en cada una de nuestras almas, sin importar su sombra, ¿o sí?, ¿hasta dónde llega la oscuridad sin ser atroz?

La belleza no es exclusiva de lo puro, sino que también habita en el caos y en la imperfección. Así como el caos en la naturaleza es nuestro, la belleza en la infamia también puede ser nuestra, revelando una posible o media verdad: todos tenemos la capacidad de trascender —de alguna manera— y de encontrar belleza, incluso en los rincones más oscuros de nuestra humanidad. También considero que el potencial para la belleza y la fealdad coexisten. La belleza, en este contexto, no se limita a lo superficial o moralmente `bueno`, sino que se extiende a la capacidad de expresar algo profundo e irrepetible en los cuerpos, algo que conecta con lo sublime/lo humano a un nivel esencial.

Por otra parte, sobre esta paradoja, pienso en casos hipotéticos como a un individuo marcado por actos atroces, alguien cuyas acciones lo han relegado al desprecio. Sin embargo, en un instante de vulnerabilidad o en la creación de una obra, podría surgir belleza, un destello que revela la complejidad de su ser. Este momento efímero desafía mi percepción, obligándome a reconsiderar la dicotomía entre lo infame y lo bello. ¿Es posible que esta belleza redentora sea una expresión de la humanidad compartida, un

recordatorio de que todos llevamos dentro la capacidad de lo sublime, sin importar nuestros errores?

La creación artística puede transformar el dolor, la culpa y el remordimiento en algo bello, ofreciendo —de alguna manera— catarsis, tanto para el creador como para el espectador. En esta transformación, el arte nos ofrece una plataforma para la redención, permitiendo a los cuerpos infames conectar con los demás a un nivel más profundo e íntimo, trascendiendo de sus errores y mostrando la complejidad de su humanidad. En última instancia, el arte tiene el poder de humanizar lo inhumano, revelando la belleza que reside en todos, incluso en los más oscuros rincones de nuestra existencia. De esta manera, el arte, cuyo lienzo me parece eterno, transforma las luces en espléndidas y a su vez la oscuridad en algo poético, remite al infame con su toque divino. En el vasto escenario de la creación, el cuerpo mancillado por la sociedad se encuentra, no como paria, sino como un alma en una constante variación de sanación. La naturaleza, con su abrazo crudo y sublime, refleja sus tormentos y anhelos. A través del arte, el infame es redescubierto, sus heridas se tornan en pinceladas de vulnerabilidad y su esencia florece en la introspección más pura. Así, el arte ofrece una plataforma donde la infamia se disuelve y emerge la belleza intrínseca, redentora y transformadora.

Estética y estudios visuales
Valeria Luján Mesa

Reflexión

Mi proceso de creación artística se ve relacionado con una necesidad de expresar emociones personales a través de la percepción que tengo de mi entorno social: injusto, violento y cruel. Así me permito mostrar mi inconformidad ante problemáticas sociales que considero son invisibilizadas o naturalizadas. En este caso, en la religión, a pesar de que es parte fundamental de mi identidad como individuo, percibo una relación un poco conflictiva con su práctica. Me parece hermoso que uno de los objetivos teóricos de mi religión sea llegar a alcanzar una espiritualidad que nos llene de paz y amor, y las normas me parecen razonables: “No son una carga” como menciona 1 Juan 5:3. Ahora bien, lo anterior cambia cuando la práctica se lleva a cabo en un espacio lleno de personas imperfectas, incluyendome por supuesto. Hay ciertos asuntos que, al no encontrarse de manera directa en la Biblia, permiten la toma de una decisión individualizada; no obstante, la resolución de algunos afecta la consciencia de otros. Aunque la Biblia nos aconseja “soportar las debilidades de quienes no son fuertes” (Romanos 15:1), me parece demasiado absurdo tener que incomodarme a mí misma porque otro no es capaz ni consciente de que estas decisiones son personales, lo considero injusto, al igual que los juicios que algunos lanzan a quienes han tomado estas decisiones de manera

diferente a la de la mayoría siendo tratados, en algunos casos, como personas de poca fe, poco espirituales, rebeldes, etc., y siendo alejados de parte de la comunidad por habladurías de otros.

Asimismo, hallo conflictividad por el sesgo que tienen las personas de fuera de una comunidad religiosa hacia la misma. Aunque entiendo un poco la posición de las personas hacia la religión no solo por eventos históricos nefastos sino también por el fanatismo actual, mal llamado devoción a Dios, desde pequeña me he enfrentado a una especie de aislamiento social por parte de los demás a causa de las creencias, en principio, de mis padres. Desde negarme el jugar, el juntarse conmigo, “prohibirme” decir ciertas palabras, realizar ciertas acciones e incluso minimizar lo que siento solo a raíz de mi religión. Estos sucesos me han llevado a tener una especie de personalidad oculta y terror de que los demás se enteren quién soy en realidad. Son pocos los que saben que soy religiosa, y muchos menos aún saben cuál es mi correspondiente fe. Aunque el hecho de comenzar a hablar respecto a esto haría pensar que mi gran secreto se haría público, me niego a dar demasiados detalles como para que se revele. Hacer foco en este tema particular, al cual todavía no le tengo ni título ni pregunta problematizadora,

efectivamente podría hacer pensar a los demás en las complejidades a las que un individuo puede enfrentarse al identificarse con cierta religión. Mi motivación principal es lograr comprender cómo la imbricación de religión e individualidad sugiere para mí una búsqueda de mi propia identidad contra corriente. Mi forma de abordar el tema no solo me permite comunicar sino también provocar reflexiones, emociones, desafiar la percepción y generar diálogos desde la empatía sobre las distintas realidades personales.

MIRAR ADENTRO

Diálogos con uno mismo

Exposición colectiva

Estudiantes de la Tecnología en Gestión y Producción
Creativa para las Prácticas Visuales. Facultad de Prácticas
Visuales y Multimediales

Texto curatorial

Jhon Mario Montoya Ramírez
Docente Planta
Facultad de Prácticas Visuales y Multimediales

Mirar Adentro es un ejercicio de introspección que surge de la metodología de Investigación Creación “Crónicas y Trayectos”, empleada en la asignatura Laboratorio de Producción Creativa, dirigida por mí. Este proyecto refleja un viaje profundo en las necesidades creativas y personales de cada estudiante.

Esta propuesta colectiva invita a los visitantes a sumergirse en una serie de propuestas visuales que expresan emociones, inquietudes y reflexiones personales. Cada una representa un diálogo entre el creador y su medio que, a través de materiales, formas y colores narran historias visuales y construyen diálogos con el público.

Mirar Adentro no es un simple ejercicio de exhibición de resultados de un proceso de formación; pretende ser un espejo donde los espectadores pueden ver reflejadas sus propias experiencias y emociones. Es, por lo tanto, una invitación a contemplar la complejidad del proceso creativo y a reconocer cómo las exploraciones personales se traducen en expresiones artísticas de alcance universal.

Cada pieza es un testimonio de la búsqueda continua del artista por entender y comunicar su lugar en el mundo, ofreciendo al público una oportunidad para conectar con sus necesidades creativas y sus exploraciones visuales y emocionales.

MORTEM
POST
AMOREM

Sara Mejía Delgado

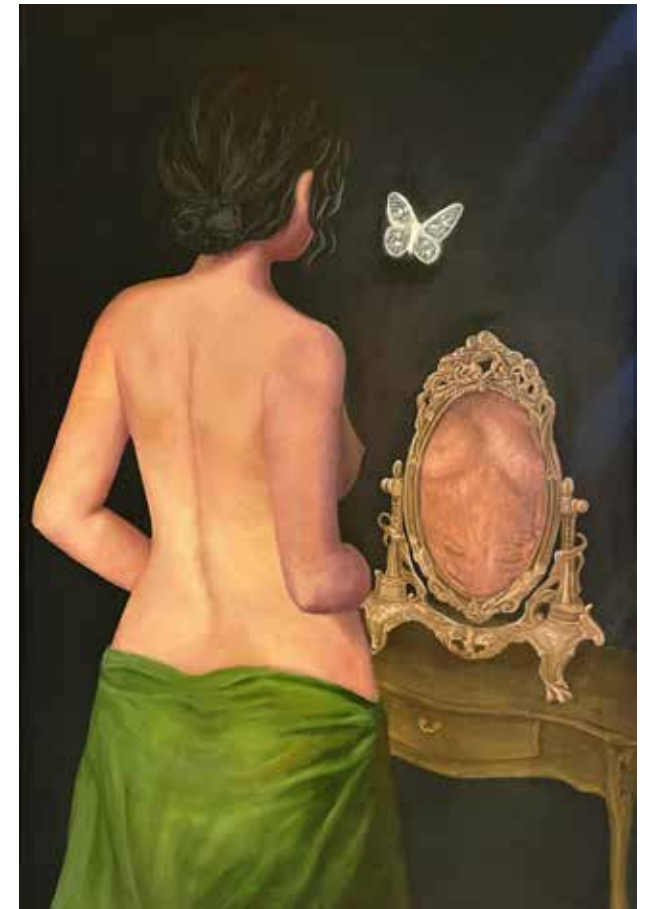
Soy Sara Mejía, también conocida como Safi, una artista visual de 21 años con un título de Tecnóloga en Gestión y Producción Creativa para Prácticas Visuales. Mi producción artística es una exploración profunda de las emociones humanas a través de diversas formas de expresión, desde la construcción escultórica hasta la pintura al óleo.

Mi enfoque se centra en capturar la complejidad de las emociones, buscando generar un diálogo íntimo entre la obra y el espectador. Cada pieza que creo está diseñada para invitar a la reflexión sobre la naturaleza humana, destacando tanto la individualidad como la universalidad de nuestras experiencias emocionales.

Aspiro a crear un puente emocional entre lo tangible y lo intangible, buscando que mis obras evolucionen en un espacio donde los espectadores puedan identificarse, evocar sensaciones y cuestionar sus propias narrativas emocionales. Mi objetivo último es explorar las diversas facetas del amor y cómo este conecta nuestras experiencias individuales con las universales.

Refractus
Óleo sobre lienzo
120 x 80 cm

En mi proceso de creación surgió la necesidad de abarcar el tema de las emociones, enfocándome más en el amor. Buscando comprender tan complejo sentimiento me vi sumergida en la fisiología de las emociones, donde descubrí varios estudios como del doctor Hernán Aponte, Profesor de Urología en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS), quien afirma que “el amor es un proceso que se construye paso a paso, en el cual se producen una serie de reacciones químicas y en el que intervienen diferentes partes del cerebro”. Además, según científicos de la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos) la sensación de mariposas en el estómago se debe al ‘segundo cerebro’ o por su nombre técnico Sistema Nervioso Entérico (SNE) el cual consiste en “dos delgadas capas formadas por más de 100 millones de células nerviosas que recubren el tracto digestivo”. Esas bases

científicas que muestran la manera en que nos afectan estas situaciones de amoríos, nos hace replantearnos un poco, pero los sentimientos van más allá de lo físico, y esa parte es compleja de explicar, simplemente es algo que se siente profundamente. Aquí es donde me adentro en las metáforas para hablar de ello, como lo es sentir aquellas mariposas en el estómago. También creé una cura para reemplazar el corazón ya corroído por lo vivido, para poder comenzar nuevamente sin temor de los recuerdos, la cual está basada en la alquimia haciendo uso simbólico de recuerdos enfrascados como ingredientes, cargando así aquellas memorias acumuladas de un sentimiento de reconciliación y fantaseando con soluciones que no se contemplan en el común. Aprovechando un poco el material natural hago un puente entre la vida y la muerte, como dos conceptos que no pueden desligarse el uno del otro; la vida lleva a la muerte y viceversa, cuando morimos nuestro cuerpo se convierte en alimento para la tierra y de allí nacen otras vidas así creando un ciclo. Al conversar con mi hermana, graduada en filosofía y letras, me explicó una conexión fascinante entre el concepto que quería retratar con mi escultura y las prácticas funerarias de los neandertales; la idea de enterrar a los muertos en posición fetal, como un retorno simbólico a la madre tierra, me ofreció una perspectiva profunda sobre la naturaleza humana y nuestra relación con la muerte y el renacimiento, de allí la importancia de usar elementos naturales para mi trabajo.

El cuerpo es protagonista en su mayoría, ya que es el envase de todos los sentires que abundan a lo largo de nuestra vida, el cuerpo hace posible cada sensación que nos lleva a amar algo o a alguien, es el que queda marcado ya sea superficial o internamente. Los cuerpos guardan recuerdos completamente cargados de emociones. Exaltar la belleza del cuerpo es exaltar la belleza de un alma humana, capaz

de transmutar sus impulsos en actos, actos que hablan por sí solos. El lenguaje va más allá de las palabras, va en la piel.

En general mi propósito artístico es transmutar los sentimientos humanos a través del arte, partiendo desde mis propias vivencias y conectándome con las demás personas a través del entendimiento e importancia universal de las emociones.

El cuerpo es protagonista en su mayoría, ya que es el envase de todos los sentires que abundan a lo largo de nuestra vida, el cuerpo hace posible cada sensación que nos lleva a amar algo o alguien, es el que queda marcado ya sea superficial o internamente, los cuerpos guardan recuerdos completamente cargados de emociones, exaltar la belleza del cuerpo es exaltar la belleza de un alma humana, capaz de transmutar sus impulsos en actos, actos que hablan por sí solos, el lenguaje va más allá de las palabras, va en la piel.

En general mi propósito artístico es transmutar los sentimientos humanos a través del arte partiendo desde mis propias vivencias y conectándome con las demás personas a través del entendimiento e importancia universal de las emociones.

Serie *Fisiología del ser emocional*
Tinta sobre papel
31 x 22.5 cm
2024

Para la realización de las obras partí desde el sentimiento y el concepto que quería transmitir. Con la pintura quise relacionar el tamaño mediano formato para que el cuerpo se viera a una escala humana aproximada a la real, comencé a pintar en base a fotografías mías para usar de referencia, y un boceto con los elementos que quería añadir, a partir de imágenes encontradas construí objeto por objeto la composición total, jugué con la iluminación y las texturas que brinda la técnica del óleo para lograr la atmosfera que quería generar. En cuanto a las ilustraciones quise indagar en el trasfondo de los sentimientos para dar una perspectiva más fundamentada de mi trabajo, luego de tener claro lo que quería representar decidí que para que tuviera una concordancia con la estética que manejo debía verse envejecido, así que manché las hojas con una mezcla de café y agua para

posteriormente dibujar sobre ellas. Por otro lado, la caja de madera fue con un propósito más esotérico o fantasioso; una pócima con ingredientes poco comunes para una situación algo recurrente como lo es un corazón roto. Y por último la escultura, la cual comienza como una construcción algo idealizada que fue tomando forma con ayuda de los docentes, y pudo materializarse mediante dos copias con gasa yeso en mi persona para posteriormente reforzarse con cemento gris y cabuya, para luego realizar el vaciado en cemento blanco. Después de tener el cuerpo se hizo un soporte con madera para poder llenarlo con tierra y trasplantar diversos tipos de suculentas que pudieran perdurar en el tiempo debido a las condiciones de falta de sol y el poco control en el regado de ellas. Así concluye la diversidad de procesos que conllevaron a la realización de esta exposición.

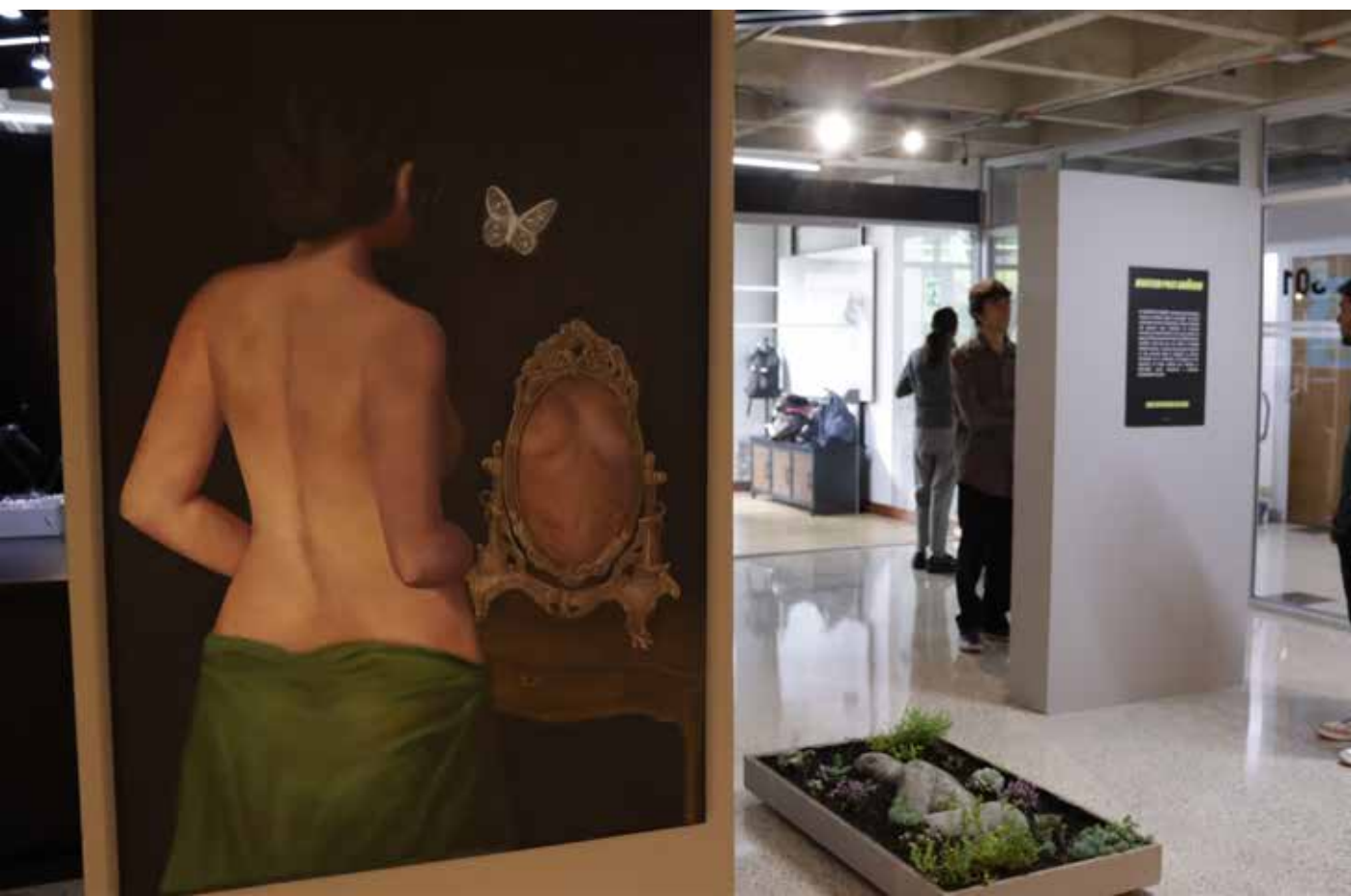
1

2

Registro inauguración

1 Serie *Renasci*
Cuerpo en cemento
110 x 60 x 15 cm
2024

2 Serie *Iterum*
Caja de artista
50 x 33 x 12 cm
2023

Fragmentada
(mente)¹

Maria Fernanda Benjumea

Maria Fernanda Benjumea Velásquez es una artista visual de 22 años, apasionada por el autorretrato y la exploración de la psique humana, revela una conexión íntima entre mente-cuerpo. Tiene un enfoque que crea un estudio alrededor de la compleja existencia del ser, tomándose a ella misma como referencia para lograr abarcar una investigación más arraigada a sus experiencias, que se vuelven universales en el momento en que las plasma como un diario visual.

Encuentra una afinidad con la pintura acrílica ya que le permite desenvolver de mejor manera su estilo pictórico que va de la mano con lo ilustrativo, la mancha y estilización. Todo esto acompañado de una paleta de color bastante vibrante que varía entre tonos violetas, rosados y azules altamente saturados.

- 1 Calambre
Instalación
2024
- 2 Canales
Acrílico sobre lienzo
160 x 150 cm
2024

2

El arte ha sido desde tiempos inmemoriales un medio poderoso para explorar y expresar las emociones humanas, así como para reflexionar sobre la existencia y la identidad personal. A través del autorretrato y otras formas de expresión artística, los artistas han encontrado una vía para plasmar sus experiencias internas y comprender el mundo que les rodea.

El trabajo de Frida Kahlo ejemplifica cómo el arte puede ser una manifestación de las emociones más profundas del ser humano. A través de sus pinturas, Kahlo abordó temas como el dolor físico y emocional, la identidad cultural y la sexualidad, ofreciendo una mirada íntima a su experiencia única como mujer y como artista en el México del siglo XX.

Louise Bourgeois es otra figura notable que exploró temas profundos a través de

su arte, especialmente en sus esculturas y autorretratos. Su obra refleja una profunda introspección sobre la experiencia humana y la lucha por la autoaceptación en un mundo complejo y cambiante.

Cindy Sherman es una artista contemporánea que ha utilizado el autorretrato como una forma de explorar la construcción de la identidad en la sociedad contemporánea. A través de sus fotografías, Sherman asume diferentes roles y personajes, cuestionando las representaciones tradicionales de la feminidad y la identidad en la cultura popular.

3 Vigilantei
Óleo y acrílico sobre lienzo
160 x 150 cm
2024

Obito
4 Acrílico sobre lienzo
160 x 150 cm
2024

3

4

El color violeta, que impregna cada obra, no es solo una elección estética, sino un símbolo de transmutación y conciencia. Plasmó la complejidad de la condición humana, desde la opresión hasta la exaltación.

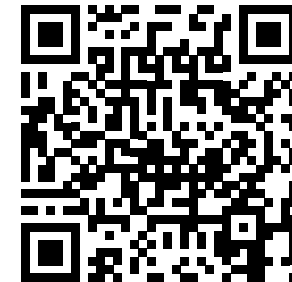
Estas obras no son meros objetos de contemplación, sino portales hacia la autenticidad y el afecto. Invito al espectador a sumergirse en las profundidades de su propia experiencia, a confrontar sus miedos más oscuros y descubrir la belleza que yace en la aceptación radical de uno mismo. En un mundo que a menudo ignora la riqueza de nuestra complejidad emocional. Mi arte es un recordatorio de que nuestras cicatrices son también nuestras insignias de honor, testigos de nuestra resistencia, nuestra capacidad de renacer y la importancia de abrazar la vulnerabilidad y encontrar la fuerza en la autenticidad.

Busco abrir una ventana hacia el alma humana, revelando los matices de nuestras experiencias compartidas. Mis obras son un eco de las emociones universales que nos conectan en nuestra humanidad más profunda. A través de la pintura, busco dar voz a lo que a menudo queda sin palabras, a los susurros del corazón que frecuentemente son sofocados por el ruido del mundo exterior.

En mis obras, no solo encuentras pigmentos y texturas, sino fragmentos de mi propio ser, destilados en un lenguaje visual que busca resonar en el alma del espectador. Este proyecto es una invitación a la reflexión y la introspección, un recordatorio de que, en un mundo cada vez más desensibilizado, nuestra capacidad para sentir y comprender sigue siendo nuestra mayor fortaleza.

Cada una de las pinturas es creada para representar las características anteriormente explicadas, son fragmentos de mi propia mente y experiencias de vida que me han marcado significativamente y que a día de hoy logro comprender de mejor manera. La instalación muestra un televisor antiguo con estática en su pantalla; con ella busco resaltar el estancamiento en el tiempo, y que muchas veces por más vivos que estemos, no tenemos nada que reflejar, se trata de permanecer en un continuo estado automático, sin emociones, sin miedo, simplemente existiendo sin un propósito. Muestro lo que por mucho tiempo fue mi realidad y la de miles de personas en un mundo vacío, donde cada vez se tiene menos respeto por la vida y por emociones sinceras como el amor por uno mismo.

El autorretrato me permite reconocermé en espacios que suelo habitar de manera incorpórea, como lo es mi mente ,y fragmentos de memorias que revivo dia tras dia. Siento la necesidad de explorarme a través de la pintura para lograr entenderme y expandirme como un ser infinito con millones de posibilidades; transmutar emociones se convirtió en un juego lleno de gozo y lucidez. Solía mirarme en el espejo como quien ve un rompecabezas sin final, sin respuestas, pensando que tal vez en una pincelada encuentre la pieza faltante para seguir construyendo el significado de mi existencia. Llegué a la conclusión de que tendré que pintar el resto de mi vida y quizás esa respuesta nunca llegue a mí. Ahora sé que no es algo necesario por que entendí la importancia del permitirse sentir, la belleza de la incertidumbre y el dejar ir. Seguiré fragmentada, seguiré caótica e incomprensible, ya que todos esos retazos de vida representan lo que soy yo.

5

6

5 Fragmentada
Cortometraje
2024

6 Pincelada
Cortometraje
2024

90/10

Joyce Wanda Coradine

A través de su proceso con el arte, explora diversas formas de expresión artística, desde la pintura al óleo y la pintura expandida hasta la instalación. Su enfoque se centra en resaltar lo ordinario, presentando una propuesta que aborda el mundo de los medicamentos. Transforma objetos medicinales en protagonistas de una realidad poco examinada por la sociedad. Su interés por el uso desmedido de medicamentos, la dependencia que generan y el limitado conocimiento sobre sus riesgos, son las razones detrás de la creación de obras diseñadas a partir de la materia prima que alberga esta problemática: el blíster.

Registro inauguración

1

En el ámbito del arte contemporáneo, la práctica de utilizar objetos cotidianos como medio de expresión ha cobrado relevancia, desafiando las convenciones estéticas y explorando nuevas formas de apreciar lo ordinario. Al experimentar con objetos aparentemente mundanos, estos pueden convertirse en vehículos de expresión artística y, al mismo tiempo, en herramientas para la reflexión y la comprensión de la vida cotidiana.

En los textos de la filósofa mexicana Katya Mandoki, se resalta la importancia de la percepción y la reinterpretación de objetos comunes como una forma de expandir nuestra comprensión del mundo. A través de un enfoque estético, los objetos cotidianos son elevados a un estatus de belleza y significado, desafiando así las nociones convencionales de lo que constituye el arte. Mandoki sostiene que esta práctica no solo enriquece nuestra experiencia

estética, sino que también promueve una mayor conciencia de nuestro entorno y una apreciación más profunda de la vida diaria.

Siguiendo esta línea de pensamiento, los artistas contemporáneos han abrazado la idea de utilizar objetos cotidianos como medio para explorar temas sociales, políticos y culturales. A través de la recontextualización y la manipulación de objetos familiares, se invita al espectador a cuestionar sus percepciones pre establecidas y a reflexionar sobre temas que a menudo pasan desapercibidos en la rutina diaria. Como lo hace el artista mexicano Enrique López LLamas, que durante tres años ha trabajado con antidepresivos, ansiolíticos y antipsicóticos triturados en sus pinturas; reinterpretando las obras de arte que se

encontraban en la clínica donde su padre fue internado.

En resumen, es fascinante cómo los artistas contemporáneos pueden encontrar belleza y significado en lo ordinario. Al desafiar las convenciones del arte tradicional y explorar nuevas formas de expresión, estos artistas nos invitan a mirar más allá de lo obvio y a descubrir la riqueza estética que se encuentra en los objetos más simples de los lugares más inesperados.

Registro inauguración

Después de muchas preguntas con relación a los medicamentos, su consumo y sus efectos secundarios, surgió el proyecto "90/10". Esta propuesta artística busca destacar la presencia de los fármacos en la vida cotidiana, resaltando su rol protagónico en nuestras vidas, además de exponernos a través del trato que tenemos con los medicamentos, con el fin de cautivar y dar reflexión sobre esos objetos comunes que han pasado por nuestras manos cantidad de veces: los blísteres y cajas de medicina.

Por medio de las piezas expuestas busco compartir con el espectador mi sentido de la belleza exaltando un objeto al darle una identidad para aprender la capacidad de amar elementos dispersos que parecieran surgir de mundos poéticos. Además, entrelazar historias, dolencias y curas para plasmar a cada una de las personas que comparten el acto de ingerir un medicamento. 90/10 hace referencia al consumo de medicamentos recetados y no recetados, lo que resume el ser 90% medicina y 10% persona.

1

2

3

4

5

6

Registro inauguración

1 Dosis Entrelazadas
Instalación con blister
210 x 155 cm
2024

2 Querida Lina
Óleo sobre lienzo
90 x 70 cm
2024

3 Regalos
Acrílico sobre blister
70 x 50 cm
2023

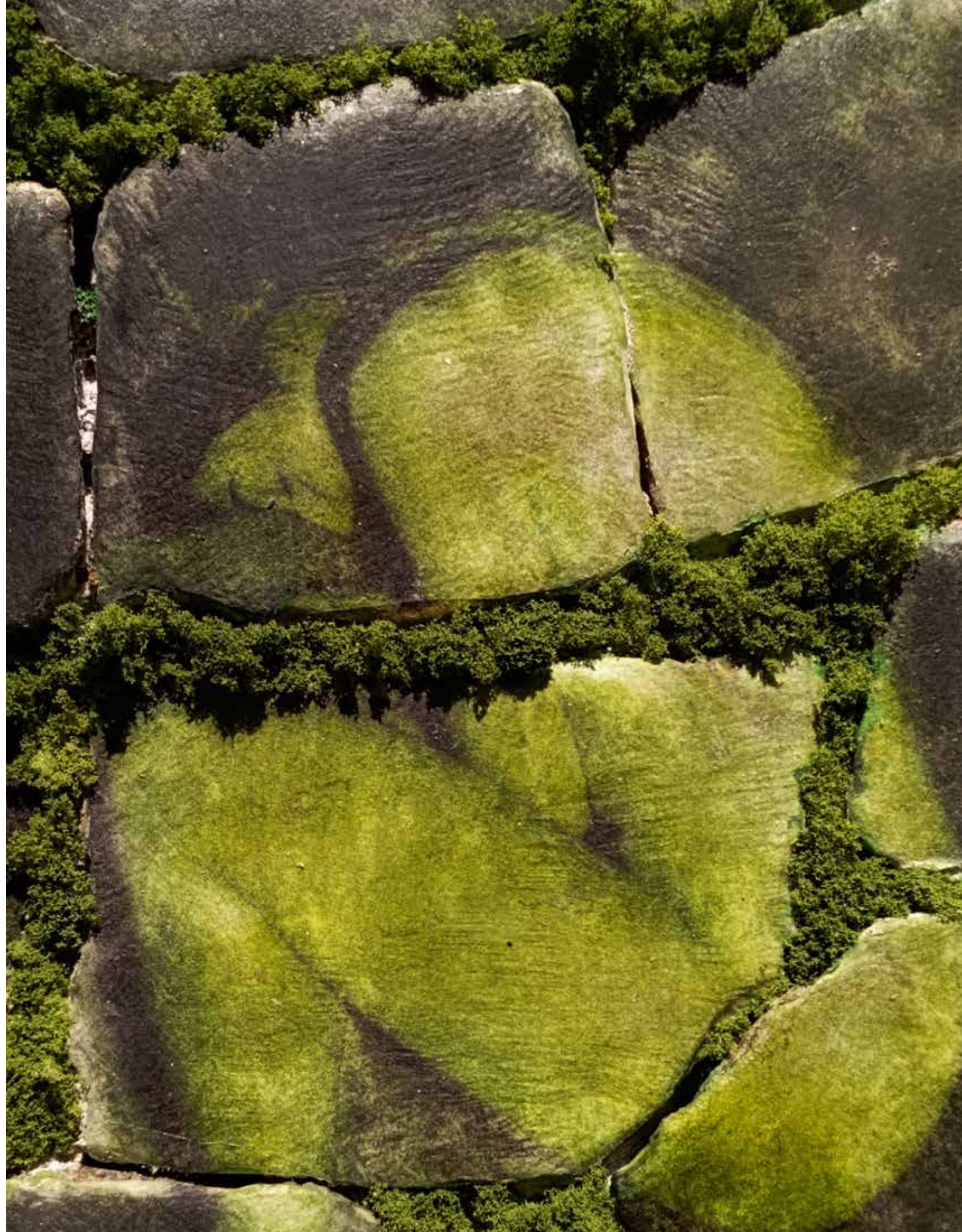
4 Querida Tina
Óleo sobre lienzo
90 x 70 cm
2022

5 Querida Pina
Óleo sobre lienzo
90 x 70 cm
2024

Reflejos de Luz

Daiana Peña Carrillo

Daiana Peña Carrillo es una artista de 20 años que plantea a través de la fotografía el cuerpo humano como un lienzo de experiencias y emociones. Tiene un interés por las técnicas experimentales en las que trasciende los materiales convencionales.

Fragmentos. Instalación
Dimensiones variables
2023

Desde el campo universal, la propuesta *Reflejos de luz* se sumerge en la exploración profunda del cuerpo femenino, símbolo de experiencias y legados compartidos. A través de distintas generaciones, el cuerpo se revela como un contenedor de almas, una cápsula temporal que alberga la esencia de quienes somos y de nuestras historias. Capturando la esencia intangible del ser, mostrando cómo la luz y la vida están intrínsecamente entrelazadas. Así, cada imagen se convierte en un espejo dinámico, reflejando no sólo la figura física, sino también el espíritu en constante movimiento y evolución, transformando los espacios que habitamos en muestras silenciosas de nuestra existencia.

Explorar el cuerpo es como destapar un frasco lleno de experiencias y emociones. *Reflejos de luz* aborda lo femenino a través de la exploración del cuerpo en diferentes etapas y generaciones que nos definen. El cuerpo trasciende su función de mero vehículo; se convierte en un reflejo de historias y vidas pasadas, un recipiente para el alma. No me limito a moldear un cuerpo físico; también doy forma a diversos recipientes y manifestaciones de vida con cada destello de luz.

Las fotografías actúan como pinceles de luz que esculpen no solo la anatomía, sino también la esencia misma, revelando la conexión intrínseca entre la luz y nuestra existencia. Capturan el rastro de luces en movimiento para transmitir la dinámica y la energía de una vida en constante cambio. Nos reflejamos no solo en los espejos, sino también en los diversos espacios que habitamos”.

Registro inauguración

- 1 Serie 3 piezas *Memorias del agua*
Transferencia sobre papel artesanal
32 x 15 cm
2023
- 2 Ritornelo
Transferencia sobre piedras
22 x 28 cm
2024

2

Mi propuesta artística se materializa a través de una íntima relación entre el cuerpo, los recuerdos y la naturaleza. Utilicé piedras y musgo para simbolizar el paso del tiempo y la conexión con la naturaleza, creando texturas que evocan una experiencia táctil y sensorial profunda. Las hojas de plantas además de representar la vida y el crecimiento, simbolizan la fragilidad inherente de lo natural. La transferencia de fotos captura momentos del pasado, preservando recuerdos y memorias en un soporte tangible que dialoga con el presente. El papel reciclado sugiere transformación y sostenibilidad, mientras que el concreto, con su solidez, contrasta con la delicadeza de los materiales naturales, simbolizando la permanencia de ciertos recuerdos y experiencias en nuestra memoria corporal. Esta combinación de elementos busca explorar cómo la naturaleza y nuestros recuerdos se entrelazan en la percepción y la identidad del cuerpo humano, creando una narrativa visual y táctil que invita a la contemplación y al entendimiento de nuestra conexión intrínseca con el entorno.

1

3

- 1 Serie 2 piezas *Piel argétea*
Transferencia en hojas secas
30 x 36cm y 25 x 35 cm
2024
- 2 Serie 3 piezas *Tempus Vulnerabilis Naturae*
Transferencia sobre cemento
20 x 20 cm y 22 x 28 cm
2024

6

- 3 Fragilitatis
Transferencia sobre cilindros de cemento
Dimensiones variables
2024

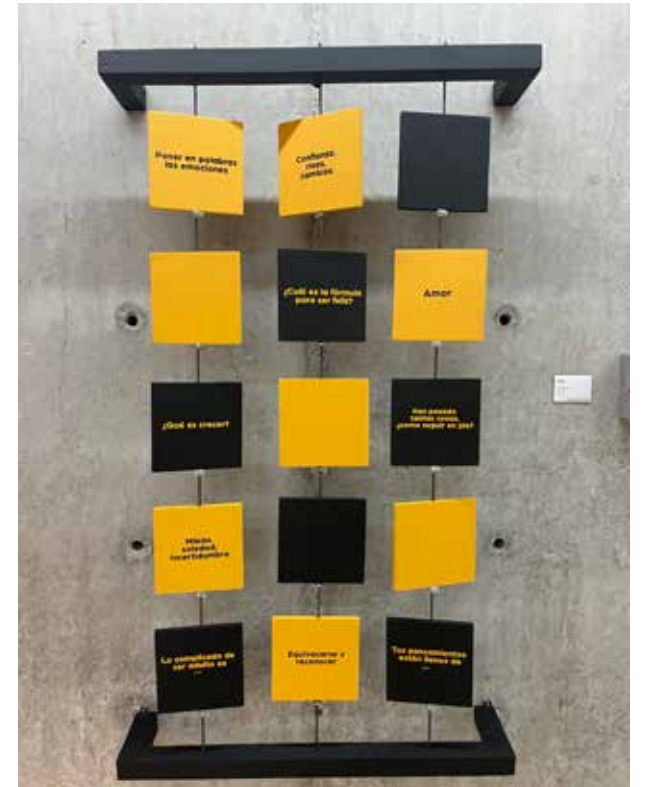
Creer

Por miedo a perderlo
acabe perdiéndome.
Perdiéndome.
No pude darte todo y
acabe sin nada.

Creí que te daba amor,
pero te di mis carencias;
creí que te daba valor,
pero te entregué mis miedos;
creí que avanzábamos,
pero divagué solitaria
dentro de mi mente
y aunque este
torbellino en mi cabeza se pare,
encontré el camino de regreso
a casa.

Ana Ximena Gil Fuentes

A partir de la construcción de piezas lúdicas con las que el público puede interactuar, la artista realiza una conmemoración a la vida, a la mirada adulta que abraza constantemente al niño interior, al juego y a la autenticidad con todo lo que nos rodea. Sus instalaciones de carácter inmersivo llevan al espectador a reflexionar acerca de las etapas de la vida y las emociones que circundan en ellas, como la soledad, la frustración y el miedo.

Crecer
Ensamble lúdico, madera y varillas de hierro
120 x 75 cm
2024

El concepto de *Crecer* es amplio abarca aspectos físicos, psicológicos, sociales y culturales. Desde su carácter biológico se refiere al desarrollo corporal de un individuo, el aumento de altura, peso y desarrollo de los órganos; sin embargo para muchas culturas este hecho biológico es una iniciación a una etapa nueva donde se afianza el carácter y se deben asumir responsabilidades que van desde la constitución de la propia familia, el asumir la autoridad de una tribu o región o el inicio de una etapa de producción económica.

No siempre el tránsito que se teje entre la infancia y la adultez se media por emociones de confianza, apoyo de los mayores y respeto, sino que puede ser estresante por la presión social y las expectativas que se imponen. La ansiedad,

- 1 SOLA
4 Piezas en madera
17 x 75 cm
2024

la nostalgia, la frustración, la soledad ganan potestad como emociones predominantes en el proceso de crecer.

Por ello la propuesta *Crece*, es una exposición personal de la artista, que teje un tránsito íntimo y tranquilo de lo que significan dos etapas que a veces se consideran desligadas entre sí, aceptando el presente en la etapa adulta, abrazando al niño interior que nunca deberíamos abandonar, pues es en su compañía que la adultez logra ser una etapa amena en la vida humana para explorar, reír y seguir siendo uno mismo siendo partícipe de su cultura.

1

Registro inauguración

Crece es un proyecto que nació en el aula a partir de la creación de una cartografía corporal. A través de este ejercicio, comenzaron a surgir contrastes entre lo que personalmente significaban la infancia y la adultez, como dos etapas percibidas inicialmente como desligadas entre sí. La indagación por los valores y cualidades aprendidos en estas etapas facilitó un tránsito limpio hacia la aceptación del presente. Esta propuesta es una conmemoración a la mirada adulta que sigue abrazando al niño interior, al juego y a la autenticidad con todo lo que nos rodea. Además, *Crece* es un recorrido por las emociones experimentadas mientras avanzamos en la vida, marcadas por un sentimiento constante de soledad y frustración, que de alguna manera nos impulsan a creer en nosotros mismos, valorar nuestras múltiples facetas y asumir responsabilidad por todas las versiones que somos.

La exposición se compone de tres dispositivos, dos de los cuales son experienciales e inmersivos.

El primer dispositivo, titulado *La Burbuja*, es una instalación en gran formato (aproximadamente 3.5 m²). Consiste en un laberinto construido a partir de páginas de libros, cada página subrayada con apuntes y frases o poemas escritos que potencian el significado de *La Burbuja*. Esta instalación busca mostrar las emociones y sentimientos que experimentamos cuando nos encerramos en nosotros mismos, sin ver salida ni resolución a los problemas.

El segundo dispositivo, *Crece*, es un juego compuesto por 15 cuadros de madera: 7 de ellos pintados de negro, con preguntas como “¿Qué es crecer?”, “¿Qué es lo más complicado de ser adulto?”, y “¿Qué es la vida?”. Los otros 8 cuadros, pintados de amarillo, ofrecen posibles respuestas. El objetivo es que el espectador reflexione y forme sus propias parejas de preguntas y respuestas.

Finalmente, el tercer dispositivo consiste en 4 letras construidas en madera y pintadas de negro, que juntas forman la palabra *SOLA*.

1

1 La Burbuja
Instalación con hojas de papel
Área 3.5 m²
2024

Buenos
días,
Ma

Alejandro Agudelo Bolívar

Alejandro Agudelo Bolívar es un artista visual apasionado por indagar en la expresión humana a través de diversas formas artísticas. Su enfoque principal radica en la representación de pensamientos, emociones y palabras no pronunciadas, utilizando la anatomía y la forma como medios de expresión.

En sus creaciones escultóricas, se dedica a plasmar los pensamientos más profundos y las emociones que a veces son difíciles de verbalizar. A través de la anatomía, especialmente en la representación de rostros, busca retratar la riqueza de la experiencia humana. Cada rasgo y detalle facial cuenta una historia singular. Su objetivo es expandir su enfoque escultórico para abarcar la totalidad del cuerpo humano, explorando cómo cada parte contribuye a la narrativa emocional de la obra.

En el contexto de su obra, temas como el perdón y la reconciliación con la familia, especialmente con su madre, se entrelazan con factores como el orgullo, el miedo y el rencor. Esto lo lleva a explorar la complejidad de estas emociones en el contexto de las relaciones familiares.

Buenos Días Ma'
Instalación con módulos escultóricos
Medidas variables
2024

La propuesta artística *Buenos días ma'* se adentra en un viaje introspectivo y familiar, examinando las complejas emociones y relaciones entre una madre y sus hijos. La obra captura un proceso de huida, culpa, orgullo, miedo, resentimiento, perdón y reconciliación mediante la metáfora de una madre oso y sus oseznos. Este marco teórico explorará las temáticas centrales de la obra desde la psicología de las relaciones familiares, la antropología de la maternidad y la representación simbólica en el arte.

Las relaciones familiares son profundas y complejas. En *Buenos días ma'*, los sentimientos de culpa y reconciliación destacan la importancia del proceso emocional en el contexto familiar. Minuchin (1974) explica que

los conflictos intrafamiliares pueden surgir de patrones de interacción rígidos y expectativas no satisfechas, donde el orgullo y el miedo juegan roles importantes.

La maternidad, a pesar de sus variaciones culturales, siempre involucra protección y cuidado. Scheper-Hughes (1992) explora las dualidades de la maternidad: amor y disciplina, protección y dureza. En *Buenos días ma`*, la figura de la madre oso encarna esta dualidad, mostrando su dureza amenazante junto a su fragilidad inherente como protectora.

El proceso creativo de *Buenos días ma`* está impulsado por una profunda introspección. Según Freud (1923), la culpa surge de la

internalización de normas sociales y familiares. El perdón y la reconciliación, elementos centrales en la obra, son esenciales para sanar relaciones familiares dañadas.

Buenos días ma` no sólo examina las dinámicas familiares y la maternidad, sino que también ofrece una reflexión sobre la naturaleza humana a través de la metáfora de la madre oso. Al integrar la psicología de las relaciones familiares, la antropología de la maternidad y la representación simbólica en el arte, esta obra proporciona un marco para comprender cómo las emociones complejas y las experiencias personales pueden transformarse en poderosas expresiones artísticas.

Registro inauguración

Buenos días ma` es un ejercicio introspectivo en el que gestiono sentimientos de culpa, derivados de una huida impulsiva y un orgullo excesivo. De esta reflexión surgen también el miedo y el rencor, entrelazados con el perdón y la reconciliación. En esta propuesta artística, exploro conceptos como el apego, el desapego, los amores y los odios. Propongo una construcción armoniosa de módulos escultóricos que representan a una madre oso y su oseño. La figura de la madre combina dureza y fortaleza, a veces amenazante, pero también muestra una fragilidad y vulnerabilidad al alimentar a su cría. Esto revela su innegable humanidad, llena de fragilidad, yuxtapuesta con la protección inherente de un oso. El oseño, inseparablemente unido a ella, la rodea, orbitando a su alrededor.

Registro inauguración

La instalación está compuesta por 145 módulos escultóricos, cada uno de 15 cm, que representan figuras humanas en posición fetal. Estas figuras están dispuestas alrededor de una escultura central de una osa dormida de 30 cm, formando un mandala. La figura de la osa simboliza una maternidad tanto amenazante como vulnerable. Por otra parte, las figuras en posición fetal, que representan a los oseños de la madre, actúan como un mensaje de rendición y búsqueda de perdón hacia una madre, después de actitudes co-creadas a partir del orgullo, el miedo y el rencor. La disposición en forma de mandala enfatiza la armonía y el equilibrio, creando una composición que invita a la contemplación y la reflexión sobre la interconexión y el ciclo de la maternidad, así como los rastros y rasgos familiares.

“He estado cuarenta años para descubrir
que el rey de todos los colores es el negro”

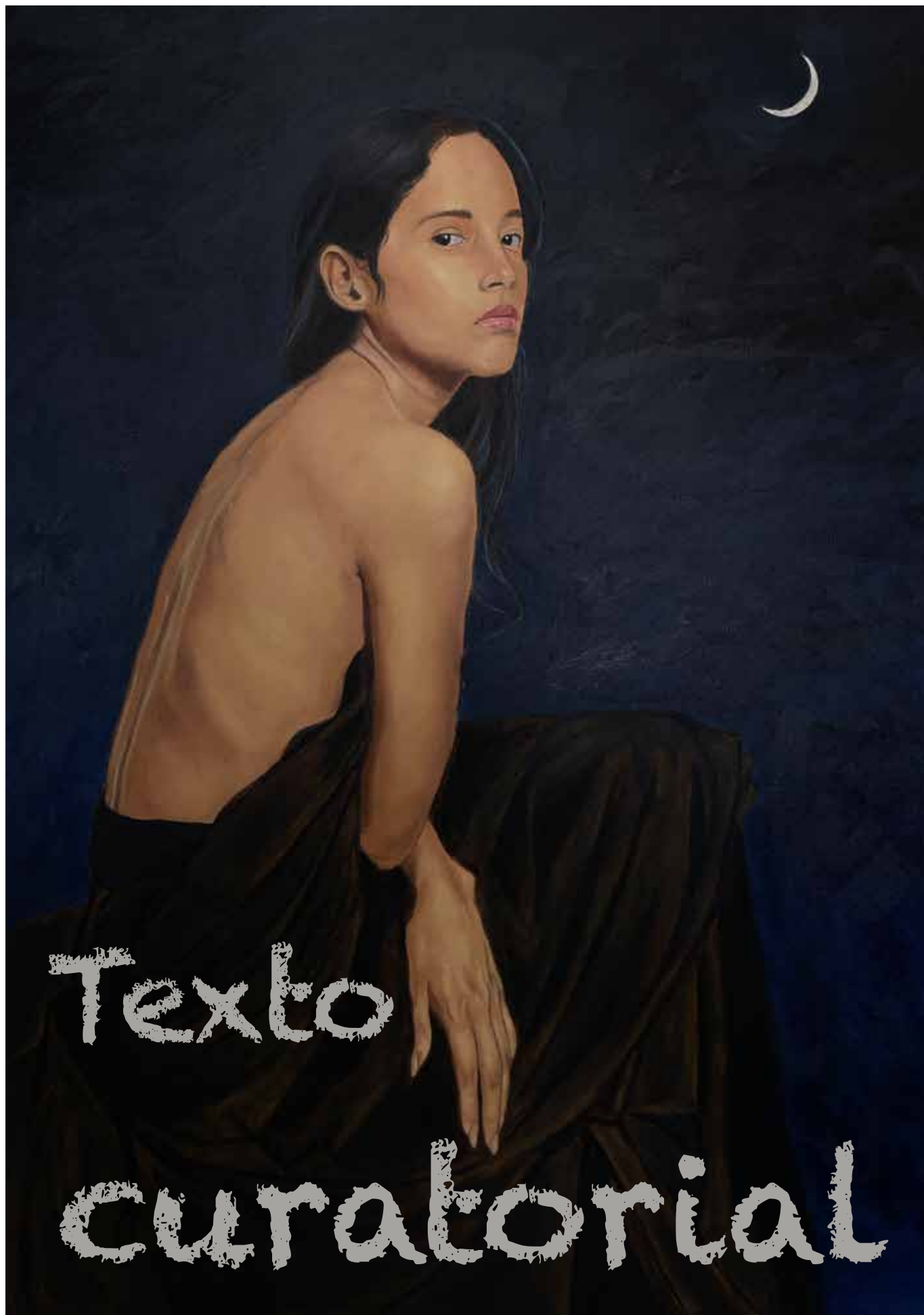
Pierre Auguste Renoir

Exposición Individual

DUALIDADES/
NEGRO

Marlon David Pinzón Mazo

Tal como una suerte de hallazgo, los ojos del pintor se posaron en lo oscuro y allí, de una forma elegante y sutil, surge como un milagro la luz azulada que evoca el frío y desentraña el discernimiento propio del artista de que, de la tragedia deviene la belleza humana.

Pinzón, en su voraz actitud ante la vida encuentra en la pintura una forma de hacer tangible un testimonio de aquello que le cautiva y repele del mundo. Al igual que muchos otros, se ha topado con aquellas disertaciones humanas que afloran en los momentos más inesperados de la inmediatez contemporánea, aquella que se muestra a veces tan abrumadora; esto, terminó por proporcionar un acierto, un acierto que trajo consigo un sinnúmero de elucubraciones en torno al valor del color negro en la expresión pictórica.

Gran cabida ha tenido en la historia del arte este llamado "Color" sin serlo, pues, como se ha discutido en teorías, este tono oscuro no es más que el resultado de la ausencia de la luz, se sabe que absorbe la luz sin reflejarla y no es más que el cúmulo de los demás colores. Desde los orígenes con las pinturas rupestres de los artistas del paleolítico pasando por las pinturas negras de Goya y las pinceladas oscuras de Caravaggio e incluso hasta las reflexiones de Malevich, el negro ha sido un útil y motivo evidente en la pintura; este elemento tan refutado y vanagloriado a veces, ha sido estigmatizado a partir de las creencias e interpretaciones de los distintos contextos sociales, económicos y

artísticos en los se hace evidente la acogida que tiene en torno a conceptos que ahondan en lo negativo: esa imagen del concepto de oscuridad que sugiere lo misterioso, lo desconocido y eterno, aquella que lleva a cuestionarse la intriga, lo oculto e incluso la muerte. Pero desde la perspectiva del buen entendedor todo esto no tiene que significar únicamente algo precisamente pernicioso sino más bien una suerte de atractivo y encanto.

Parafraseando a Pinzón, el dolor puede teñir lo estético, transformando las tragedias en belleza, como los versos de un poema y las notas de una canción nacen del sufrimiento. Así, desde esa perspectiva, se manifiestan cuerpos en su mayoría femeninos que se posan en lienzos de distintos formatos, entre paletas frías y predominio del negro se hace evidente la pericia y la influencia de una pincelada academicista que toma otras perspectivas y horizontes. Unas manos que reflejan el patetismo Barroco, cuellos largos y estilizados casi en la medida de Modigliani y el negro como el rey de los colores de Renoir, hacen evidente la emergencia de una nueva joya del arte en Colombia; su pasión, disciplina y apetito voraz por hacer del arte una forma para reflejar la belleza y el dolor teñirán próximamente las salas blancas de los espacios expositivos de un negro profundo que nos evocará el basto infinito del pensamiento humano.

- 1 Luna
Óleo sobre tela
Detalle
2024

María Alejandra Echeverri Rave

Soy Marlon David Pinzón Mazo, artista visual de 22 años con título como Tecnólogo en Gestión y Producción Creativa para las Prácticas Visuales. Mi interés se centra en la producción artística a través de la pintura, explorando temáticas relacionadas con el cuerpo, el retrato y el color negro. Estas prácticas me permiten identificar mi inclinación hacia temas que aluden a la belleza, el poder, lo femenino, etc.

Mi intención artística es explorar el poder del color negro en la pintura, una tonalidad que, pese a ser la ausencia de luz, absorbe y combina todos los colores. Inspirado por el barroco, el minimalismo y las alegorías, encuentro en el negro una forma de transformar la tragedia en belleza. Pinto figuras humanas, principalmente femeninas, reflejando tanto la estética clásica como la contemporánea. Mi arte busca capturar la belleza y el dolor, por medio del un negro profundo que evoca el infinito del pensamiento humano.

1

124

2

La Estética del Negro en el Arte: Una Exploración Personal y Universal

La elección del color negro en el arte no es meramente una decisión estética, sino un manifiesto que aborda temas profundos y universales. A lo largo de la historia, el negro ha sido un color cargado de significados simbólicos y emocionales. Desde las pinturas rupestres hasta las obras contemporáneas, ha sido utilizado para expresar poder, misterio, elegancia y dolor. Este color, que es la ausencia de luz, se ha convertido en un reflejo de la noche, el luto y la muerte, y en un vehículo para explorar la complejidad de la experiencia humana.

Mi trabajo artístico se sumerge en esta rica tradición, utilizando el negro como el tono principal para explorar y expresar la dualidad de la tragedia y la belleza humana. Esta fascinación con el negro surgió de una reflexión personal sobre cómo el dolor puede transformarse en estética. Un día, al pasar por una funeraria, contemplé la paradoja de cómo el dolor puede teñir lo estético, transformando tragedias en belleza, similar a cómo los versos de un poema o las notas de una canción nacen del sufrimiento.

1 La dama de negro
Óleo sobre tela
170 cm x 100 cm
2024

2 Luna
Óleo sobre tela.
Detalle
2024

125

El uso del negro en mi obra no solo está influenciado por corrientes históricas como el barroco, el minimalismo y las alegorías, sino que también se nutre de mi propia vida y experiencias. La figura humana, especialmente la piel con sus matices y texturas, ha sido una fuente inagotable de fascinación. Mis composiciones integran símbolos personales, como aves y árboles, que evocan recuerdos de mi infancia y aspectos de mi historia, enriqueciendo el significado de cada obra.

Dentro del contexto más amplio de la historia del arte, el negro ha sido utilizado por maestros como Goya, Caravaggio y Malevich para crear obras que exploran la profundidad de la condición humana. En sus manos, el negro no es simplemente un color, sino un medio para expresar la oscuridad, el misterio y la complejidad emocional. Este uso histórico del negro encuentra eco en mi propio trabajo, donde los rostros y las manos se convierten en canales excepcionales de comunicación, permitiendo explorar la neutralidad facial y la capacidad expresiva.

En la sociedad contemporánea, la percepción del negro ha evolucionado, y mi trabajo busca dar otras miradas a las connotaciones negativas asociadas con este color. En lugar de verlo únicamente como un símbolo de oscuridad y muerte, mi arte presenta el negro como un color de profundidad, elegancia y transformación. Esta perspectiva se refleja en mi proceso creativo, caracterizado por la experimentación y la búsqueda, que va desde lo elegante y clásico hasta lo minimalista y barroco.

La relevancia de este tema radica en su capacidad para provocar una reflexión sobre la experiencia humana y la búsqueda constante de conocimiento. Al utilizar el negro para transformar mis propias luchas y experiencias

en arte; intento crear conexión íntima con el espectador e invitarlo a una reflexión más amplia sobre el poder del color en la expresión artística. En un mundo a menudo abrumado por la inmediatez y la superficialidad, mi obra busca capturar la belleza y el dolor.

En resumen mi trabajo explora cómo el color negro, cargado de significados históricos y emocionales, puede transformar la tragedia en belleza y proporcionar una nueva perspectiva sobre la condición humana. Este enfoque no solo se alinea con una larga tradición artística, sino que también ofrece una visión única y contemporánea que busca enriquecer la percepción del negro en el arte.

1

1 Serie *Estudios*
Óleo sobre madera
23 cm x 35 cm

2 Orden y Caos. Imágenes
Óleo sobre tela
Díptico 60 cm x 40 cm
2024

2

1

- 1 Reflexión y memoria.
Óleo sobre tela
60 cm de diámetro
2024
- 2 Piedad
Óleo sobre tela
90 cm x 60 cm
2024
- 3 Estudio de Sargent y Manzur
Óleo sobre tela
90 cm x 60 cm
2024

2

3

4

- 4 Numen
Óleo sobre tela
70 cm x 60 cm
2024
- 5 Busto bélico
Óleo sobre tela
80 cm x 70 cm
2023
- 6 Génesis
Óleo sobre lienzo
60 cm de diámetro
2024

5

6

HABITAR EL GRIS

SANTIAGO GUTIÉRREZ LONDOÑO

Exposición
Individual

Concreto, asfalto, estuco; tonos de gris que se extienden en torno a un centro. Artificios arquitectónicos que se repiten sistemáticamente: la calle, la acera, la esquina, el poste y su maraña de cables, las casas adosadas una a la otra como piezas que se sostienen entre sí, a veces ordenadas y uniformes, a veces variopintas, diversas, heterogéneas. Así es el lugar al que alude Santiago Gutiérrez Londoño en su propuesta "Habitar el Gris", una reflexión poética sobre estos espacios que, en muchas ocasiones, son extensiones del hogar, especialmente cuando es el espacio en el que se ha vivido desde siempre. En México lo llaman colonia, en Brasil favela, en Colombia lo llamamos barrio. Habitado por obreros, por rebuscadores de la vida, por sobrevivientes que, a lo sumo, llegan a ser clase media baja.

Espacios compartidos en los que se tejen lazos, se construyen historias en común y se comparten memorias. Habitar el gris es un acto de topofilia, un gesto de agradecimiento con el que Santiago concluye su proceso de formación como Tecnólogo en Prácticas Visuales en el Tecnológico de Artes Débora Arango.

John Mario Montoya Ramírez

Texto
curatorial

Santiago Gutiérrez Londoño es un artista visual oriundo del sur del Valle de Aburrá, territorio que ha sido su hogar durante 23 años. Su barrio, Bariloche, ha sido fundamental en su formación como ser humano y ha tenido una gran influencia en sus intereses creativos.

A través de sus prácticas artísticas, se encuentra en una constante reflexión sobre la importancia de los espacios y de los seres que los habitan, explorando temas como el graffiti, espacios urbanos, objetos cotidianos, transeúntes y las dinámicas sociales que surgen de la interacción de estos elementos.

En este sentido, a través de un proceso creativo que fusiona la escultura y la pintura, su intención es representar los espacios habitados y los elementos significativos en los cuales el individuo y su entorno se desarrollan.

Habitar el gris

Habitar el gris es un proyecto artístico que explora el barrio contemporáneo, entendido como un escenario lleno de múltiples anécdotas, donde prevalecen el juego, la amistad y el rebusque diario por la supervivencia de la clase baja. Este enfoque nos transporta a contextos sociales y culturales distintos a los de épocas pasadas. El escritor colombiano Gilmer Mesa, en su novela *La cuadra*, narra cómo era su barrio en los años 80, cuando la violencia y la lucha por el poder definían su identidad. Hoy, hablar del barrio es algo completamente diferente; resalta el amor y el sentido de pertenencia hacia el territorio, que constituyen el ADN de los oriundos del lugar. Esto se debe a un constante permanecer que, desde el concepto de habitar, está intrínsecamente ligado a la condición humana. Según Schmidh (1978), el acto de habitar está profundamente anclado en nuestro ser y comportamiento, y se manifiesta como una exteriorización de nuestra forma de vivir.

Partiendo de lo anterior, el concepto de habitar trasciende las simples interpretaciones de ocupar un espacio de manera constante o repetitiva. Nos invita a reflexiones más

filosóficas, como las que plantea Ivan Illich. Para él, habitar es dejar huella; es un rastro que se manifiesta a través de los objetos, la memoria, las rutinas y los rituales que nunca concluyen, sino que se construyen y reconstruyen continuamente (1978). Esto nos lleva a preguntarnos: ¿Es el barrio la memoria y, a su vez, el archivo de las personas que lo habitan? Al considerar el barrio no solo como un hogar—una definición emocional debido al vínculo entre el individuo y el espacio—sino también como un medio para hablar de la vida a través de los objetos y lugares que lo conforman, podemos apreciar su riqueza. Por ejemplo, los tenis colgados en los cables de energía pueden simbolizar las historias de quienes han jugado en una cancha con amigos, o la fuente de agua, que alguna vez fue testigo de juegos y risas, ahora se convierte en un punto de encuentro para conversaciones entre esos mismos jóvenes. Estos lugares y objetos permiten que la memoria de los oriundos o transeúntes se mantenga viva de manera metafórica, enriqueciendo así la comprensión del barrio como un espacio lleno de significado.

1 El andar
Acrílico sobre concreto
60 cm x 40 cm
2023

El hogar, un espacio lleno de vida y cúmulo de travesías, acompañado por la mágica noche y el resplandor del amanecer, con casas que se tambalean al borde de la decadencia y otras que están en proceso de construcción. En él, se encuentran amigos de la infancia y forasteros incontables. Este lugar, forma parte de mi vida, parece haber nacido junto conmigo o al menos así lo percibo; es un lazo de sangre que se fortalece con el transcurso del tiempo. Además es el refugio, confidente y testigo que permanece en silencio en cada una de mis acciones y comportamientos.

El barrio, es el escenario donde las dinámicas pueden ser tanto tranquilas como agitadas, donde las miradas hostiles y las amistades coexisten en pequeños espacios. Aquí, los sucesos cotidianos cobran vida y hacen de este espacio algo más que un simple lugar.

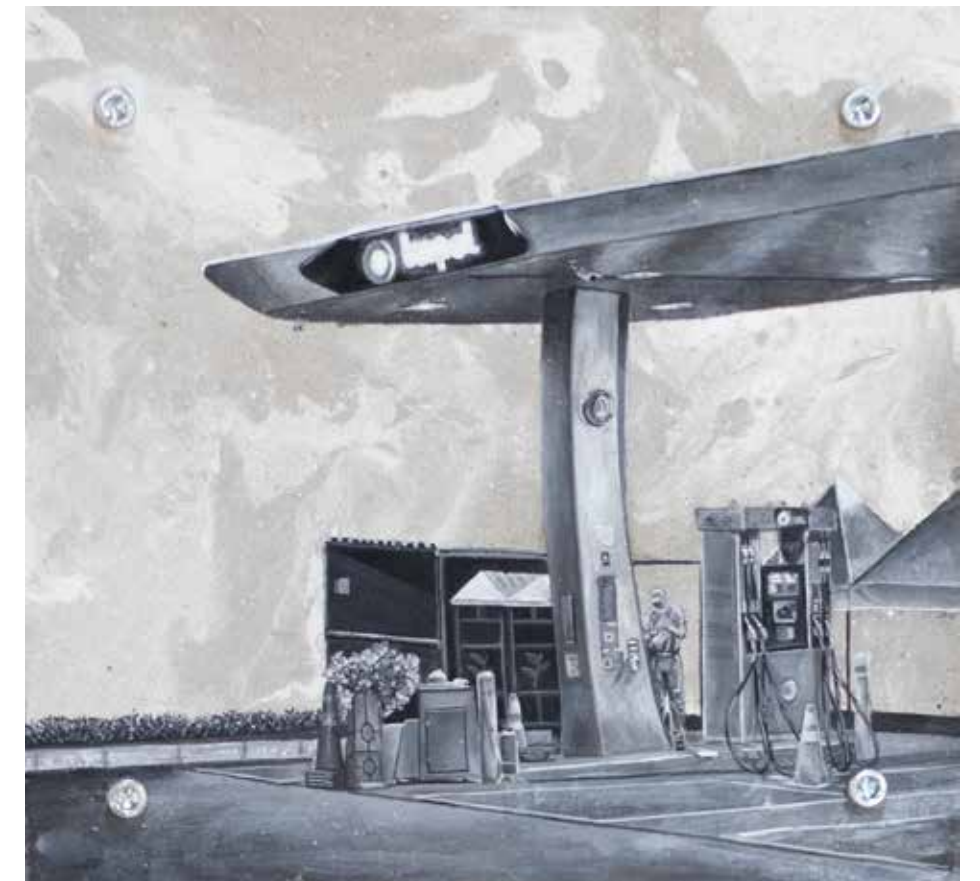
Garita
Acrílico sobre concreto
25 cm x 25 cm
2024

El proyecto *Habitar el gris*, a partir de la práctica y la producción artística se desarrolló dos series: *Habitar el gris* y *Barrio querido*, donde se planteó el uso de 5 soportes de concreto proyectado sobre una malla metálica sujeta a un canvas de madera, 12 vaciados en concreto donde se experimento a través de diferentes morteros, y agregados adicionales como limadura de hierro y pigmento mineral de color negro.

Desde la escultura, se realizó un modelado en arcilla a escala de un carro de transporte de alimentos, para después realizar sobre él un molde de silicona a base de estaño, para llevar a cabo 3 vaciados en concreto para una reproducción serial.

Por último, se realizó un relieve en concreto a través de vaciados y cortes por medio de pulidora, donde las piezas restantes se patinaron con sulfato de cobre y sulfato férrico, para copiar la oxidación de diferentes metales.

La bomba
Acrílico sobre concreto
25 cm x 25 cm
2024

Hoy volví y me llené de emoción, de poder observar a las almas vagabundas riéndose, compartiendo cervezas como si estar juntos fuera más que una celebración, obligándolos a pensar en el pasado, donde los días eran eternos y sin ninguna preocupación que nos quitará la calma, jugando micro o conversando de nuestros sueños.

Sin embargo, la nostalgia que siento ahora me consume, recordando cómo ha pasado la vida en nuestra morada, nuestro barrio, el escenario perfecto de aquellas vivencias, siendo a su vez la memoria de estas, la causante de juntarnos y pensar lo bello que han sido todos estos años.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 Amigo fiel
Acrílico sobre concreto
25 cm x 25 cm
2024

2 El triángulo
Acrílico sobre concreto
25 cm x 25 cm
2024

3 Garita 2
Acrílico sobre concreto
25 cm x 25 cm
2024

4 Regreso a casa
Acrílico sobre concreto
25 cm x 25 cm
2024

5 Memorias Imperdibles
Acrílico sobre concreto
25 cm x 25 cm
2024

6 Kiosco
Acrílico sobre concreto
25 cm x 25 cm
2024

7 La plaza
Acrílico sobre concreto
25 cm x 25 cm
2024

8 Hogares eternos
Acrílico sobre concreto
25 cm x 25 cm
2024

9 Magia nocturna
Acrílico sobre concreto
25 cm x 25 cm
2024

10 El rebusque
Acrílico sobre concreto
25 cm x 25 cm
2024

11 Nunca me olvides
Serie escultórica vaciada en
concreto
21,5 cm * 13,5 cm * 10 cm
2024

12 Campos de Concreto
Relieve en concreto
110 cm x 110 cm
2024